

Année croisée France-Russie 2010
Action de mobilité de lycéens français / Projet du lycée
Camille Jullian, Bordeaux
« Sur les traces de Diaghilev »

1) Contexte

Depuis la rentrée 1998 le lycée Camille Jullian a ouvert une **section orientale de russe** langue vivante 1 en classe de seconde: l'une des rares de ce type en France. Les élèves qui choisissent cette section étudiaient auparavant dans une classe orientale au Collège Cassagnol. Ils bénéficient d'activités culturelles en relation avec la Russie.

Le lycée Camille Jullian est également un **établissement à profil artistique** de par la présence des options de spécialité musique et arts plastiques et des sections TMD (techniques de la musique et de la danse). Considéré comme une mission essentielle répondant à la vocation naturelle du lycée, le volet culturel occupe une place de choix au sein du projet d'établissement. **La Section Danse**, créée il y a dix ans, s'inscrit dans cette politique. Conduire les élèves à un travail sur la danse en relation avec d'autres formes d'expression artistique et culturelle constitue le point d'orgue de cette section.

2010, année croisée entre la Russie et la France, est une opportunité pour ces élèves de mener un **projet d'étude et de découverte d'un des aspects culturels** de la Russie étroitement lié à la France : celui de la danse. Soulignons que cinq élèves de la Section Danse étudient aussi le russe en LV1 ou LV3.

Il y a tout juste cent ans que Serge Diaghilev donnait naissance à une aventure artistique exceptionnelle : les Ballets russes.

C'est un véritable raz de marée qui secoua Paris en mai et juin 1909 : ses ballets russes stupéfièrent, enthousiasmèrent, créèrent l'évènement. Ce fut un délire collectif, l'imaginaire mis à l'ordre du jour ! Les couleurs rutilantes des décors et des costumes éblouirent les yeux, les musiques entraînantes séduisirent les oreilles, les esprits furent entraînés dans la féerie d'un art qui s'étiolait en France.

A la veille de la première guerre mondiale, une explosion de rythmes et de couleurs secoue un ballet devenu gris à force de routine. Réunie autour de Diaghilev, la garde montante des danseurs, chorégraphes, peintres et musiciens russes apporte l'éblouissante démonstration que la danse peut être autre chose qu'un aimable divertissement. De Paris à Berlin, les spectateurs ouvrent des yeux émerveillés sur une révolution artistique qui marquera tout le siècle.

L'esthétique des ballets de Diaghilev se fonde sur la **synthèse de tous les arts et sur un travail d'équipe**. Elle requiert des poètes, des peintres et des musiciens d'excellence et la singularité. En effet c'est en faisant fusionner ces éléments constitutifs que le ballet de Diaghilev fait œuvre novatrice. Musique et peintures portent les griffes les plus sûres : Chopin, Borodine, Bakst ou Benois.

En ce qui concerne la chorégraphie Serge Diaghilev va faire appel successivement à trois talents: Michel Fokine, Vaslav Nijinski, Léonide Massine.

Ce premier thème d'étude d'un personnage fascinant, **dénominateur commun entre nos deux pays**, permettrait aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur l'héritage d'un riche passé . Ils actualiseraient ainsi leurs connaissances en identifiant les spécificités des matières et des formes d'écritures utilisées aujourd'hui en danse en Russie. Ce projet permettrait de mettre en relation l'élève avec les pratiques et les œuvres patrimoniales et contemporaines de ce pays.

2) Axes du projet

Pour qu'il y ait mobilité il faut qu'il y ait un vecteur : nous avons choisi un vecteur fort dans l'histoire de nos deux pays: la danse.

Parce que les Ballets Russes ont fait rêver la France, il nous semble que cet objet d'étude nous permettra **d'approfondir d'une part nos connaissances de la culture artistique russe et d'autre part de comprendre les relations mutuelles entre les deux pays**.

Nous avons choisi de mettre en scène le ballet de « **Petrouchka** » dont la modernité ne cesse d'étonner et d'inspirer les chorégraphes de tous les temps. C'est avec cette œuvre que culmine le projet initial des Ballets Russes, la valorisation artistique russe. En effet « Petrouchka » est sans doute un des ballets les plus russes. Dans le spectacle présenté en 1911 au Théâtre du Châtelet à Paris, tous les protagonistes sont d'origine russe : le chorégraphe (Mikhail Fokine), les danseurs (Vaslav Nijinski, Tamara Karsavina, Alexandre Orlov), le musicien (Igor Stravinski), les peintres (principalement Alexandre Benois). Le décor lui aussi est russe : c'est la fête traditionnelle de Mardi-Gras qui sert de toile de fond aux événements.

La musique de Stravinski invite à la modernité par la diversité de ses rythmes inégaux, et permet de mettre en scène une gestuelle très contemporaine. Le ballet joue sur la frontière entre réel et imaginaire et met en scène un univers fantastique.

La thématique du ballet et sa force émotionnelle sont indémodables.

« Petrouchka » met en scène un univers de conte proche de l'adolescence.

C'est pourquoi nous avons décidé de nous approprier un instant cette pièce, de la revisiter avec notre regard de jeunes lycéens danseurs de 2010, en créant un personnage de Petrouchka à notre image.

3) Travail de recherche autour des Ballets russes

CONTEXTE	BALLETS RUSSES	DANSEURS CHOREGRAPHERS	PEINTRES	MUSICIENS
Historique Socio-économique Politique Culturel/artistique	Thématique Langage chorégraphique Traitement symbolique Scénographie	Pavlova Karsavina Nijinski Rubinstein (Ida) Massine Balanchine Fokine Lifar	Bakst Benois Picasso Matisse Braque Derain Rouault Miro	Stravinski Debussy Ravel Prokofiev Satie Strauss Rimski-Korsakov Borodine Moussorgski Dukas De Falla Respighi

Sur la base des présentations générales de Ballets russes qui ont eu lieu tout au long de l'année 2009 lors de spectacles de ballets, de rétrospectives ou d'expositions il nous a été demandé :

1. de faire une recherche sur différents aspects et personnages (2 ou 3 par élève): Serge Diaghilev , bien sûr, mais aussi les artistes qui ont gravité autour des Ballets russes (cf tableau ci-dessus)
2. de relever, au fil de nos recherches, des lieux de Saint-Petersbourg et de Moscou qui sont liés au sujet (théâtres, écoles, musées, ...) et d'en dresser une liste documentée.

Puis, les professeurs ont établi les contacts nécessaires afin de construire un programme.

4) Analyse et atelier de pratique artistique autour du ballet « Petrouchka »

- 1) Etude de la partition musicale avec Monsieur Thierry ALLA, professeur de musique au lycée.
- 2) Analyse autour du ballet, afin d'étudier l'écriture chorégraphique de Michel Fokine et décrypter son langage symbolique: Madame Véronique Delsol, enseignante au lycée en histoire de la danse.
- 3) Un atelier de pratique sera mis en place et la « phrase chorégraphique » présentée sur le DVD joint débouchera sur une pièce aboutie: atelier mené par Madame Julie Oosthek, professeur de danse au conservatoire de Bordeaux.
- 4) Découverte des œuvres et des peintres en cours d'arts plastiques avec notre professeur: Madame Yolande Magni

5) Organisation des recherches sur place et programme

Nous avons élaboré le programme de notre séjour en Russie selon les axes suivants :

1. connaissance de la Russie :
 - les jeunes de notre âge (leur pratiques artistiques, leur vie et leurs études ,)
 - la danse en Russie
 - les arts liés à la danse : peinture, musique , littérature...
2. croisement de nos cultures : histoire des ballets russes du début du XXème siècle à nos jours, et leur influence sur la danse en France
3. représentation dans différents lieux de notre interprétation du ballet : « Petrouchka, ce héros des temps modernes »

En fonction de la durée prévue pour le séjour, de nos objectifs de recherches et des contacts déjà établis avec la Russie nous le concevons comme suit (deux programmes sont présentés suivant la ville de destination).

Saint-Petersbourg

Lieux	Etat des contacts <i>(les personnes nommées ont déjà donné un accord)</i>
<p>Rencontres/ interviews et spectacles avec des jeunes du même âge dans des écoles de type différent :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dans une école spécialisée de français (soit la N°4 -Jacques-Yves Cousteau soit la n° 392) (où sont organisés des ateliers de pratique artistique) 2. à l' Ecole des Arts sur l'île Vassilievski (clubs qui fonctionnent après les cours dans une école « normale ») 3. à l' Ecole de danse Iakobson : visite de cours, des ateliers de costumes, du musée, spectacle en commun 	<p>Contact pris avec les professeurs de français (suite à des échanges déjà effectués entre Bordeaux et ces écoles)</p> <p>Contact pris avec la responsable de la section danse : Elena Karakozova</p> <p>Contact : I.N. Petoukhov, directeur et F.V. Nedbaï , directrice adjointe</p>
<p>Excursion touristique dans Saint-Petersbourg avec des visites dont le fil conducteur est le thème du projet « Sur les traces de Diaghilev »</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visite du Musée de l'art théâtral et musical : - esquisses et maquettes de décors, portraits, dessins, objets personnels des meilleurs artistes du théâtre, manuscrits d'auteurs et de metteurs en scène, affiches, revues, programmes. - Les « fonds des ballets ». - Le musée Samoilov, filiale consacrée aux ballets - S'il est programmé à cette période le spectacle : « Nijinski marié avec Dieu » 2. Musée-appartement de Chaliapine (Filiale du musée de l'Art théâtral et musical) : consacré à l'histoire de l'opéra. On y trouve des tableaux des peintres A. Benois, A. Golovine, B. Koustodiev, K. Korovine 3. Visite de l'Ecole de ballet Vaganova (dont le premier maître de ballet était le Français Jean-Baptiste Landé) : visite de l'école et du musée (costume de Nijinski dans «Le Spectre de la rose », tableaux de Mikhaïl Fokine, affiches originales des Saisons russes, chaussons de la danseuse Anna Pavlova...) 4. Musée russe : en particulier les œuvres des artistes russes qui ont travaillé pour les ballets russes, les artistes du Monde de l'art (A. Benois, N. Roerich, L. Bakst, Golovine ...) 5. Le Centre Diaghilev 6. Musée de l'Histoire politique/Hôtel particulier de la danseuse Kchessinskaïa : exposition consacrée à la danseuse 7. Musée de la famille Benois à Peterhof 8. Le Palais Konstantinovo : collection d'œuvres autour du théâtre (costumes, décors...) qui ont été déterminantes au début du XXème siècle 9. Musée-appartement Rimski-Korsakov 10. Le Théâtre Mariinski : - Visite du théâtre - Visite des ateliers du théâtre (costumes, accessoires, meubles, effets spéciaux ...) 11. Musée du poète Pouchkine qui a inspiré des opéras et des ballets 	<p>Contact avec N. Metelitsa , directrice artistique (a organisé le festival Diaghilev en octobre 2009) / interview possible</p> <p>Contact : Alexei Fomkine , vice-recteur des études</p> <p>Contact : Tatiana Iourieva, docteur en sciences de l'art, fondatrice et directrice du centre / interview possible / serait prête à faire le guide</p> <p>Contact : E. M. Fogel, directeur adjoint des ateliers</p>
<p>Autres rencontres diverses possibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spectacle à la bibliothèque Maïakovski 2. La fabrique des porcelaines Lomonossov qui a utilisé la thématique des ballets 3. L'Institut français 	<p>Contact : I.S. Tochilkina, département de littérature étrangère</p>
<p>Travail sur la langue : dresser une liste au fil des rencontres des emprunts entre le russe et le français dans le domaine de la danse, de la peinture, du théâtre...</p>	

Moscou

<p>Rencontres et spectacles avec des jeunes du même âge dans des écoles de type différent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecole spécialisée de français : école 1286 avec laquelle le lycée a déjà un échange - Ecole d'enseignement général : école N°109 - Ecole d'art musical et théâtral n° 61 	<p>Contact : Natalia Potapova , adjointe du directeur</p> <p>Contact : E.A. Yambourg</p> <p>Contact : L. I. Pankratova, professeur d'histoire de la danse</p>
<p>Rencontres possibles avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec le Président du Fond Marius Liepa : Andris Liepa ou Ilsa Liepa - avec l'artiste qui a recréé les décors d'après les dessins de Benois et de Bakst : Anna Nejna - avec Lioudmila Seminiaka, soliste du Bolchoï, artiste de la Fédération de Russie, lauréate du prix d'Etat 	<p>Contact : Natalia Ivanova, assistant de Liepa</p> <p>Contact direct</p> <p>Contact direct</p>
<p>1) Visite de la galerie Tretiakov en suivant l'une des excursions thématiques proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le Monde l'Art de Serge Diaghilev - Les acteurs des « Saisons russes » : portraits, esquisses... - Possibilité de voir des films documentaires projetés lors de l'exposition consacrée aux ballets russes à la Galerie Tretiakov fin 2009-début 2010) <p>2) Musée théâtral central Bakhrouchine : esquisses de costumes, de décors</p> <p>3) Musée du Théâtre Bolchoï : esquisses de décors</p> <p>4) Musée des collections privées Zylberstein : nouvelle exposition des artistes du Monde de l'art</p> <p>5) Musée Prokofiev</p> <p>6) Musée Tchaïkovski à Klin (par extension du thème aux ballets classiques)</p>	
<p>Possibilité de participer à une émission de la chaîne de télévision russe « Koultoura ». Une équipe de la chaîne est déjà venue à Bordeaux en octobre 2009 et a filmé le Grand Théâtre de Bordeaux, et les ballets russes présentés.</p>	<p>Contact déjà établi</p>
<p>En fonction de la programmation du moment, des spectacles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spectacle de ballets - Spectacle « Nijinski, le clown fou de Dieu » au Théâtre des Marionnettes Obraztsov. - Spectacle « Vaslav Nijinski . Musique d'une vie » au centre Vissotski 	
<p>Travail sur la langue : dresser une liste au fil des rencontres des emprunts entre le russe et le français dans le domaine de la danse , de la peinture, du théâtre...</p>	

6) Productions :

1. Première production finalisée pour le voyage en Russie: il ne s'agit pas de reprendre « Petrouchka » mais de revisiter ce ballet avec la chorégraphie et le regard d'élèves danseurs de 2010. Stylisation des quatre tableaux du ballet initial. Une costumière est prête à s'engager dans le projet. Cette production, **« Petrouchka, ce héros des temps modernes »**, d'une durée de 20 minutes, sera présentée :
 - au lycée Camille Jullian dans le cadre de la quinzaine russe (du 22 mars au 3 avril) pour laquelle un label a été obtenu auprès de Cultures France
 - dans différents lieux, lors du séjour en Russie (voir programmes)
 - à Bordeaux, lors du temps fort de l'année France-Russie organisé par la Mairie de Bordeaux, en mai 2010
2. **Exposition photos** au lycée
3. **Reportage vidéo** à partir des films, images, interviews ... réalisés tout au long du projet.
4. Réalisation d'un **fascicule-guide** proposant un programme d'excursions : **« Sur les traces de Diaghilev à Saint-Petersbourg »** ou **« Sur les traces de Diaghilev à Moscou »**, incluant des adresses, descriptifs des lieux, photos... A notre connaissance, rien n'existerait sur ce sujet...

7) Liste des élèves concernés par ce projet

La section danse du lycée comprend 20 élèves, de la seconde à la terminale. Conformément aux règles énoncées dans les modalités du concours, 11 élèves (10 + un élève sur la liste supplémentaire) ont été retenus et classés par ordre alphabétique :

- Balayé Roxanne Seconde 6
- Brianceau Mannon Seconde 7 Russe LV3
- Bouiges Antoine Première 9
- Brumont Adrien Seconde 7 Russe LV1
- Bureau Margot Première 2
- Chabat Anna Seconde 9 Russe LV1
- Galan Emilie Première 9
- Gregis Marie Première 9
- Luquet Justine Première 4
- Mehrmann Alexis Seconde 9 Russe LV1
- Prada Ophélie Seconde 9 Russe LV1

8) Professeurs responsables du projet

- Madame Véronique Delsol , professeur d'Eps, responsable de la section Danse
- Madame Sylvette Soulié , professeur de russe

9) Contenu du DVD ci-joint (Durée : 9mn):

- Présentation des élèves
- Présentation du projet
- « Phrase chorégraphique » présentée par les élèves: il s'agit d'un extrait de la pièce « Petrouchka » revisitée par les élèves, sur la musique « Danse russe ».
- Extraits de « Petrouchka » par le corps de ballet de l'opéra de Bordeaux et interview de Charles Jude, chorégraphe au Grand-Théâtre de Bordeaux (FR3 – octobre 2009). Charles Jude ayant dansé à plusieurs reprises les rôles de « Petrouchka » et du Faune, il nous semblait intéressant de recueillir son témoignage de chorégraphe et de danseur.

10) Conclusion

Cette année, les plus grandes scènes de France ont rendu un hommage particulier aux Ballets Russes, témoignant de leur extraordinaire modernité. De Paris à Monaco, en passant par Bordeaux, l'œuvre à laquelle Diaghilev, a donné naissance il y a tout juste cent ans, a enchanté le public français. Portant en lui l'héritage d'un exceptionnel passé, Diaghilev par son charisme, a fédéré le talent des plus grands artistes de son temps: un parcours exemplaire qui nous invite à en savoir plus, en marchant sur ses traces.

Illustration : Ophélie Prada élève de 2nde