

Titre : « La table verte » de Kurt JOOS

Chorégraphe : Kurt JOOSS (1901-1979)

Musique : F.A. Cohen

Mise en scène : Anna Markard

Décors : Kévin Dreyer

Masques : Hermann Markard.

Année de création : 1932

Lien vidéo :

www.numeridanse.tv/fr/video/2050_la-table-verte

Lecture d'œuvre : les différentes étapes et leurs enjeux

Effectuer une lecture de l'extrait plusieurs fois permettant de passer d'une approche : sensible → descriptive → interprétative → informative

Puis retour à une lecture sensible à l'expression sur l'œuvre nourries par les différentes approches nommées ci-dessus (Marie- Françoise Archen , CPAV 31)

1. Première lecture : permettant l'expression des sensations et des impressions
→ Description **subjective** de ce que l'on ressent

2. Deuxième et autres lectures : analytique et en lien avec d'autres œuvres traitant de la guerre
→ Description **objective** de ce que l'on voit

A titre d'exemples, **questions à poser aux élèves** :

→ *Pouvez vous nommer les parties de corps principalement utilisées par les danseurs ? Quels types de gestes réalisent-ils et quel sens ont-ils ? A quels moments en changent-ils et pourquoi ?*

→ *Repérez vous différents moments dans la musique (phrases musicales) ? Faites un signe au début de chaque changement de phrase. Que remarquez-vous par rapport à la gestuelle des danseurs ?*

→ *Pouvez vous décrire la place des danseurs les uns par rapport aux autres ? Cet espace entre danseurs est-il modifié dans l'extrait ? Si oui, à quel moment ? Pourquoi ?*

→ Description **métaphorique ou symbolique** de ce que cela évoque ...

3. Retour à une lecture sensible prenant en compte les différents questionnements.

Enseignant

Contexte politique :

Kurt Joos a chorégraphié cette saisissante prise de position anti-guerre tout juste un an avant qu' Adolf Hitler ne devienne chancelier en Allemagne. Il est fortement imprégné par l'expressionnisme et forgera le style de la danse-théâtre allemande en devenant le précurseur majeur de ce courant.

Ce ballet « *La table verte* » est considéré comme l'un des premiers ballets politiques qui marqueront l'art chorégraphique : en y dénonçant les absurdités irresponsables des négociateurs par une mise en scène de la puissance destructrice de la machine de guerre. Témoignage pour résister par le geste plutôt que par des mots. Inspiré par une danse macabre médiévale, Kurt Jooss y dénonce en effet l'absurdité de la guerre, ses méfaits et ses conséquences, à travers le destin de divers personnages (hommes politiques, vieux soldats désabusés et jeunes recrues idéalistes, femmes ou profiteurs de guerre) à la merci de la Mort, personnalité complexe et centrale.

Il mêle danse et mime, masques et dramatisation des personnages dans une atmosphère railleuse et terrible.

Argument :

Autour d'une table verte (symbole de l'espoir), dix hommes discutent dans une alternance de violence et d'amitié (hypocrisie) de leurs prérogatives respectives : ils finissent par déclencher la guerre à coups de pistolets. On parle de la paix et c'est la guerre qui éclate, chacun sort son arme et les deux clans se tirent dessus. Passage de négociations à violences puis à nouveau négociations et violences... comme une nouvelle manche d'un jeu entre puissants.

La chorégraphie est composée de huit tableaux : Les Hommes en noir, réunis autour de la fameuse table verte, les Adieux, la Guerre, les Réfugiés, la Partisane, la Maison close, les Effets désastreux, les Hommes en noir et **retour autour de la table verte (extrait analysé)**

Pour aller plus loin

Analyse de l'extrait d'œuvre

La Table verte est un ballet rattaché à des événements politiques majeurs et historiques. Son argument, les intentions du chorégraphe et son contenu guident la manière de lire et de déchiffrer le langage utilisé.

Critères de lecture	Elèves	Enseignant
Mouvements des danseurs	Pouvez vous nommer les parties de corps principalement utilisées par les danseurs ? Quels types de gestes réalisent-ils et quel sens ont-ils ? A quels moments en changent-ils et pourquoi ?	L'expression des danseurs compte plus que la technique. Ce ballet présente plusieurs symboles au niveau de la gestuelle utilisée : <ul style="list-style-type: none"> - Mouvements nets et des postures appuyées évoquant des oppositions marquées. Confrontation tête à tête évoquant un duel proche de l'animalité (combat de taureaux) - Courbettes et des gestes révérencieux exprimant l'hypocrisie des négociateurs. - Déplacements légers (le temps de la réflexion) - Mouvements proches de la table, amples et suspendus qui renvoient à la courtoisie - Mouvements proches de la table (ou dansés sur la table) amples et toniques qui renvoient à l'agressivité
Relation danse/musique	Repérez vous différents moments dans la musique (phrases musicales) ? Faites un signe au début de chaque changement de phrase Que remarquez vous par rapport à la gestuelle des danseurs ?	Les 3 phrases musicales ont une fonction particulière Phrase A : pianissimo → échanges courtois Phrases B et C : pianissimo puis fortissimo → échanges vifs, voire agressifs Présence de nombreux silences donnant à voir la diversité des formes de mouvement
Traitement de l'espace entre danseurs	Pouvez vous décrire la place des danseurs les uns par rapport aux autres ? Cet espace entre danseurs est-il modifié dans l'extrait ? Si oui, à quel moment ? Pourquoi ?	Le traitement de l'espace rend compte des types de relations entre les 2 groupes : Relation duelle, face à face, dualité sans contact nécessitant la maîtrise de l'espace séparant deux danseurs. Espaces séparés par une table : image de la frontière Alternance d'espaces séparés (incommunicabilité entre adversaires) et inter pénétrés (relations entre adversaires) Fin de l'extrait : espace en demi cercle (accord des 2 groupes sur la manière de traiter le sujet)
Scénographie	Pouvez vous décrire les différents éléments composant le décor ?	Scénographie volontairement austère, simplicité du décor , grande table disposée à l'image de celle du Traité de Versailles renvoyant à la complexité et à l'importance et la gravité des enjeux.
Accessoires	Quel rôle jouent les masques ?	* Masques permettant de révéler la personnalité et les mouvements propres à chacun des danseurs Qui se cache derrière le masque ? * Table pouvant symboliser les accords signés entre dirigeants (exemple traité de Versailles du 28/06/1919)
Costumes	Pouvez vous décrire les costumes ?	Habits noirs, chaussures blanches, gants blancs, masques blancs. Gants et guêtres blanches, crânes et barbes soulignent les mouvements des mains et des têtes sur un rythme de tango Masques blancs : une neutralité des expressions du visage ôtant toute humanité aux personnages
Syntaxe de l'œuvre	Pouvez vous comparer le plan 1 (plan arrêté) et le dernier plan ? Voyez vous un lien entre ces 2 plans ? Si oui, lequel ?	La chorégraphie évoque de longues négociations qui contrastent avec le coup de feu final. Le premier plan donne à voir un danseur pointant sur son adversaire les doigts figurant une arme Le dernier plan reprend cette scène mais cette fois avec des pistolets réels pointés et déclenchés à l'unisson par tous les danseurs
Symbolique à l'œuvre	Le traitement du thème de la guerre est-il lisible pour vous ? Si oui comment est-il traité ?	Traitement métaphorique de la guerre

Kurt Jooss 1901-1979

Le danseur et chorégraphe Kurt Jooss, élève de Mary Wigman, est une figure importante de la danse moderne allemande. Il a entrepris sa carrière dans les années 1920, dansant des premiers rôles dans des chorégraphies de Rudolf von Laban.

Kurt Jooss est célèbre, notamment, pour avoir établi plusieurs compagnies de danse, en particulier le Folkwang Tanztheater à Essen.

En 1933, les nazis lui ordonnent de congédier tous les Juifs associés de près ou de loin à sa compagnie.

Il refuse, ce qui l'oblige à fuir l'Allemagne avec bon nombre de ses danseurs.

Ils trouvent refuge en Hollande avant de se retrouver à Londres, où Kurt Jooss ouvrira une école avec le danseur Sigurd Leeder. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, il rentre à Essen, où il reste jusqu'à sa retraite en 1968. Sa compagnie a été dissoute en 1962, mais il a poursuivi son travail de chorégraphe pour d'autres compagnies.

La chorégraphe **Pina Bausch** a été l'une de ses élèves à cette époque.

Kurt Jooss n'aimait pas les danses dépourvues de trame narrative et privilégiait les thèmes traitant de problèmes moraux.

« *La Table verte* » (en allemand *Der Grüne Tisch*) a été représentée pour la première fois à Paris le 3 juillet 1932, au Théâtre des Champs Élysées. Il est encore représenté au XXe siècle par plusieurs compagnies.

Cette pièce a remporté le premier prix dans le cadre d'un concours international de chorégraphie à Paris en 1932. Le ballet est inscrit au répertoire de nombreuses compagnies dans le monde entier, depuis 1964. Une volonté de son créateur que perpétue sa fille, Anna Markard.

Ses autres ballets marquants sont *Chronica*, *The Big City*, *A Spring Tale* et *Pandora*.

Liens avec les autres arts

* **Les arts plastiques** : les accessoires (masques et costumes) servent à la symbolique des propos. Liens avec les gueules cassées.

La couleur verte : dans certaines cultures, le vert symbolise l'espoir, le hasard, la croissance. Dans d'autres, elle est associée à la mort, au diable d'où le titre de danse macabre.

Le noir : la sobriété, l'élégance, la richesse, la noblesse, mais aussi le mystère, ce qui est caché (ex : le marché noir), la mort, l'autorité, ...

* **L'éducation musicale** : la musique à dominante classique se joue au piano au début et à la fin de l'œuvre. Une attention peut être portée à la relation danse / musique (musique jouée pianissimo ou fortissimo / rôle des accents / des silences....)

* **La littérature** :

La trame narrative : Kurt Jooss raconte une histoire « fictive » avec un début, un développement et une fin.

Quelques pistes de travail en danse associées à la lecture de l'œuvre :

→ Indices prélevés sur le corps :

1.1 La relation duelle

1.2 Le jeu de postures arrêtées

1.3 Les types de contact avec un objet fixe (table / mur / sol / corps du partenaire)

1.4 Les qualités de mouvement développées en contraste: fluidité / tonicité

→ Repérage de procédés de composition :

- Unisson

- Répétition

- Canon

- Cascade

- Question-réponse

- Contre point...

Analyse de l'extrait d'œuvre

« La table verte » chorégraphie de Kurt Jooss

Musique : F.A. Cohen

Timing	Musique	Danse
00'00 à 00'06	Introduction	Plan serré et fixe sur le danseur côté jardin mimant un tir au pistolet
00'06 à 00'21	Phrase 1	Echanges de part et d'autre de la table
00'21 à 00'35	Phrase 1	Echanges en déplacement du groupe côté jardin
00'35 à 00'49	Phrase 2	Agressions sous forme de question / réponse entre les 2 groupes de part et d'autre de la table
00'49 à 1'04	Reprise phrase 1	Reprise des échanges de part et d'autre de la table
1'04 à 1'17	Reprise phrase 2	Reprise des agressions sous forme de question / réponse entre les 2 groupes de part et d'autre de la table
1'17 à 1'30	Reprise phrase 1	Echanges en déplacement de type courtois
1'30 à 1'55	Phrase 3	Echanges en déplacement de type agressif puis saluts et retour à la place initiale
1'55 à 2'10	Reprise phrase 1	Reprise des échanges de part et d'autre de la table
2'10 à 2'26	Reprise phrase 1	Reprise des échanges en déplacement du groupe côté jardin
2'26 à 2'53	Reprise phrase dont la fin est modifiée	Echanges en déplacement de type agressif puis saluts, regroupement en arc de cercle et coup de pistolet tiré à l'unisson

Les procédés de composition et leur symbolique :

- En miroir : 2 camps qui désirent la même chose = le Pouvoir.
- À l'unisson : tous les acteurs d'un même camp soutiennent la même idée.
- En cascade : chaque acteur, l'un après l'autre, veut prendre le pouvoir, avoir une influence.
- De façon répétée : symbolise l'absence d'avancée dans les négociations (Hypocrisie)
- En question-réponse : l'un donne une idée pour montrer son pouvoir, l'autre donne sa réponse.

Projet filé : commémorer la Grande Guerre

Période 3

Semaine 5

Sitographie :

Point d'appui de cette étude : le document réalisé par l'association « Passeurs de danse »
<http://www.passeursdedanse.fr>

Consultation de l'extrait chorégraphique : www.numeridanse.tv/fr/video/2050_la-table-verte