

Académie de Nancy-Metz

Référent de l'action : Marielle MERCURIALI, professeur

Titre de l'action :

La Mascarade de Bar-le-Duc - le Ballet des quatre éléments ou le Dialogue des Arts

(innovation)

Nom et coordonnées de l'établissement : Lycée Raymond Poincaré

Lycée et collège RAYMOND-POINCARE
1, place PAUL-LEMAGNY BP 40522
55012 BAR-LE-DUC cedex
Téléphone : 03 29 45 32 00
Télécopie : 03 29 45 44 60
Web : <http://www.poincare55.ac-nancy-metz.fr>
Mail collège : ce.0550890@ac-nancy-metz.fr
Mail lycée : ce.0550002@ac-nancy-metz.fr

Coordonnées d'une personne contact : Marielle MERCURIALI
Professeur de Lettres Modernes
Marielle.mercuriali@wanadoo.fr

Dates de début et de fin prévues de l'innovation

Début : Octobre 2010
Fin : Décembre 2011

Résumé :

L'action qui s'est étendue sur deux trimestres, de septembre 2010 à avril 2011 aboutit à la représentation publique du ballet des Quatre éléments. Des élèves de première sont impliqués dans ce projet.

L'objectif principal de ce projet est de découvrir, connaître, étudier, et expliquer le patrimoine artistique et culturel local à travers l'étude d'un ballet de la Renaissance, et de le faire représenter par les élèves (par les techniques de scène, de danse, de chant, et de déclamation dans le spectacle créé à cette occasion).

L'action consiste à créer le « Ballet des quatre éléments », ballet-mascarade donné à Bar-le-Duc au XVIème siècle sur un texte de Ronsard. L'Histoire nous apprend que Catherine de Médicis avait incité son fils Charles IX à entreprendre une longue visite de France dès sa majorité pour asseoir son pouvoir sur le pays. Elle demanda à Ronsard de composer « Les Quatre Éléments parlent au Roy », support du ballet politique (de propagande) français, et qui fut donné à l'occasion du séjour du roi à Bar-le-Duc, en 1564.

Les descriptions des itinéraires des rois, dans les « Pièces fugitives pour servir à l'Histoire de France, avec des notes historiques et géographiques » de Charles de Baschi, nous renseignent :

« Bar-le-Duc, ville séparée entre haute et basse, et beau château, capitale du Barois au Duché de Lorraine et diocèse de Toul. Charles IX y coucha le lundi 1er Mai 1564. Le Dimanche 7 on y fit le baptême d'Henri 1er, fils du Duc de Lorraine, que le roi tint, et le comte de Mansfeld, au nom du roi d'Espagne, avec la mère dudit Duc de Lorraine. Il y eut Combats et Tournois, tant à cheval à fer ésmoulu, qu'à pied, et en salles et comédies fort triomphantes. Le Roi séjourna à Bar huit jours, et en partit le mardi 9 Mai après dîner. »

(*in : Pièces fugitives pour servir à l'Histoire de France, Avec des notes historiques et géographiques, Tome 1, Charles de Baschi , 1759.*)

Date de l'écrit : Avril 2011

LYCEE	
Nouvelle discipline/dispositif	2.5
Enseignement des disciplines Interdisciplinarité	2.6
Organisation de la classe	2.9
VIE SCOLAIRE, ETABLISSEMENTS ET PARTENARIATS EDUCATIFS	
Art et culture (<i>développement de la pratique artistique et de la découverte culturelle</i>)	3.1
Sport et santé (hors rythmes scolaires)	3.3
Participation lycéenne	3.8
PROGRAMMES, FORMATION ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	
Ressources pédagogiques et numériques (<i>actions de développement et de promotions des usages dans les enseignements</i>)	4.1
Développement du numérique	4.2

Quel diagnostic vous a conduit à proposer cette action ?

Conscients du problème de la désertion de la filière littéraire au lycée de Bar-le-Duc, nous avons privilégié une approche pédagogique nouvelle puisqu'elle a été fondée d'abord sur la pratique de la danse ancienne.

Quels sont les objectifs ?

L'objectif principal de ce projet est de découvrir, connaître, étudier, et expliquer le patrimoine artistique et culturel local à travers l'étude d'un ballet de la Renaissance, et de le faire représenter par les élèves (par les techniques de scène, de danse, de chant, et de déclamation dans le spectacle créé à cette occasion).

Les finalités de l'action sont en accord avec les finalités de l'enseignement du Français et de la Littérature dans les classes de lycée et les effets souhaités de cette action sont de construire chez l'élève des compétences qui répondent directement à ces finalités.

L'étude du « Ballet des Quatre Éléments » vise en effet à développer des compétences associées à ces capacités :

- Connaître les grandes périodes de l'histoire littéraire et culturelle, savoir situer une œuvre dans son époque et son contexte politique et culturel.
- Être capable de lire, d'analyser et de comprendre le sens d'une œuvre du XVIème siècle, et de rendre compte de cette lecture par une pratique artistique sensible et éclairée, laquelle doit favoriser, voire affirmer la capacité à en rendre compte par l'oral et l'écrit.
- Améliorer les critères de jugements esthétiques par l'expérience « physique » de la difficulté de l'exercice de la danse, ou du chant par exemple.
- Être capable de lire et d'analyser les textes et les documents, quels qu'ils soient, en rapport avec les documents étudiés dans le cadre du projet.
- Approfondir sa connaissance de la langue, par le retour sur la langue du XVIème siècle, dont on abordera la syntaxe, le lexique, l'étymologie, la rhétorique.
- Acquérir des connaissances utiles concernant l'histoire et le patrimoine de la ville où l'on vit, où l'on étudie, où l'on grandit et où l'on se forge une conscience citoyenne éclairée par la culture et le savoir.

L'action est enfin transposable en d'autres établissements, permettant de s'appuyer sur les patrimoines locaux.

En quoi l'action vous paraît-elle innovante ?

L'approche de la poésie humaniste du XVIème siècle, dans le cadre des programmes officiels de la classe de première au lycée, s'est faite, par le projet du Ballet des Quatre Éléments, par la pratique « physique » de la danse de la Renaissance, elle-même fondée sur la danse antique. Par l'apprentissage de figures géométriques simples dans l'espace et de rythmes cadencés particuliers, en lien avec la métrique du vers poétique, les élèves ont été amenés à comprendre un aspect oublié des rapports entre musique, danse, poésie, théâtre. Il s'est agi pour eux de mieux connaître les différents termes du « dialogue des Arts » par un voyage intellectuel et artistique au cœur du passé de leur ville.

Quelles modalités de mise en œuvre ont été choisies ?

L'action s'est étendue sur deux trimestres, de septembre 2010 à avril 2011. La représentation du ballet devant un public n'est pas encore programmée du fait des perturbations dans le calendrier des répétitions (intempéries en hiver, transports scolaires annulés, impératifs des emplois-du-temps), des exigences du calendrier scolaire, et de l'occupation des locaux susceptibles d'accueillir les lycéens concernés.

Nous avons favorisé chez l'élève la construction d'une conscience historique de la Littérature et des Arts, en nous appuyant sur l'étude d'un exemple majeur du patrimoine de Bar-le-Duc, « ville d'Art et d'Histoire », célèbre pour son quartier Renaissance. Par la mise en scène du « Ballet des Quatre Éléments », représenté à Bar-le-Duc en 1564, nous avons ouvert la culture des élèves vers d'autres champs du savoir, comme la musique, la danse, l'histoire politique. Dans le but de développer chez l'élève une conscience esthétique, nous l'avons mis en contact direct, par la pratique du chant et de la danse, avec une œuvre du passé historique de notre ville, référée à l'histoire de France et de l'Europe. Pour développer son autonomie et son esprit critique, nous avons, par exemple, conduit l'élève à s'intéresser aux archives départementales de Bar-le-Duc, ainsi avons-nous assuré sa formation humaniste, tant sur le plan de sa créativité et de son imagination que sur le plan de la recherche de documentation et d'information.

Quel est le public concerné par l'expérimentation ?

Les deux classes de Première littéraire, des élèves des options Langues Anciennes (Latin et Grec), des élèves des options obligatoire et facultative d'Histoire des Arts et des nouveaux enseignements d'exploration « Patrimoine » et « Littérature et société ».

Équipe en charge de l'action innovante :

- Marie Fontaine, professeur de Lettres Classiques au Lycée Poincaré de Bar-le-Duc,
- Marielle Mercuriali, professeur de Lettres Modernes au Lycée Poincaré de Bar-le-Duc,
- Carles Mas, Prix national de la Danse en Catalogne, professeur au Conservatoire Intercommunal de Bar-le-Duc, directeur artistique de la Compagnie Baixadansar, spécialiste de la danse dans les pratiques traditionnelles, ainsi que dans les sources médiévales et de la Renaissance, titulaire du C.A à l'enseignement des musiques anciennes.

Disciplines concernées ?

Français, langues anciennes et histoire des arts principalement. Les autres disciplines sont concernées (voir : Quelques exemples d'exploitation interdisciplinaires du projet innovant)

Quels sont les freins et les leviers rencontrés ?

Quel est le protocole d'évaluation (interne ou externe) ?

Outils d'évaluation, utilisation des nouvelles technologies, indicateurs.

Le projet est évalué d'abord dans le cadre des classes en fonction des textes officiels relatifs à l'enseignement du Français et de la Littérature au lycée, et notamment en vue de la préparation aux épreuves écrites et orales de l'EAF pour les classes de seconde et de première (donc par le biais de la note chiffrée entrant dans la moyenne trimestrielle). Pour les classes de terminales, le projet entre dans la constitution du « Dossier de l'élève » pour les épreuves de l'option facultative ou obligatoire d'Histoire des Arts. De même, les exercices de déclamation rythmée ou dansée des textes grecs et latins sont utiles aux élèves pour la préparation des épreuves de Langues Anciennes au Baccalauréat.

Par ailleurs, l'action pédagogique consistant à produire un spectacle dansé, il est nécessaire d'évaluer la motivation personnelle des élèves dans la participation aux exercices proposés.

N.B : les aptitudes physiques des élèves peuvent être évaluées dans le cadre de ce projet, si, en cours de projet, des professeurs d'EPS décident de pratiquer des APSA – Activités Physiques Sportives et Artistiques – en lien avec le Ballet des Quatre Éléments. L'implication et l'engagement de l'élève permettront de mesurer sa motivation, laquelle est observée et stimulée par l'intervenant professionnel et les professeurs, qui s'efforcent de mettre en confiance les élèves afin d'éviter toute inhibition ou toute maladresse relationnelle dans l'évolution de leur corps dans l'espace scénique. En favorisant les contacts, la proximité des danseurs et le développement de leur assurance dans l'occupation de leur « espace », la danse assure la cohésion du groupe, et le développement d'une éthique solidaire fondée sur l'harmonie et la bienveillance dans les rapports humains.

Quels résultats a-t-on constatés ?

Sur les élèves en termes de performances, d'attitudes ; sur les pratiques.

Effets, impacts de l'action envisagée

Mots-clés :

STRUCTURES	MODALITES DISPOSITIFS	THEMES	CHAMPS DISCIPLINAIRES
Lycée d'enseignement général	ASH Diversification pédagogique Individualisation Partenariat TPE	Arts et culture Citoyenneté, civisme Communication, médias Compétences Documentation Evaluation Filles, Garçons Maîtrise des langages Organisation de la classe Sport et santé	Education artistique Education civique, ECJS EPS, Motricité Français Histoire des arts Histoire, Géographie Informatique Interdisciplinarité Langues anciennes Langues vivantes Philosophie

Compte rendu de l'action

L'intervenant professionnel Carles Mas et les deux professeurs à l'initiative du projet envisagent la publication d'un fascicule illustré, et la mise en ligne (sur le site internet créé à cette occasion) des documents filmés, de la progression du travail de danse, des photographies du travail, « story-board » de la tâche accomplie par les élèves, fac-similés de documents d'archives, textes poétiques de Ronsard, mettant à contribution les classes d'Art Plastique, les classes à option Histoire des Arts, et deux étudiants stagiaires anciens élèves du lycée Poincaré .

Adresse du site en cours de construction mais consultable dès à présent :

<http://www.mascarade.barleduc.toile-libre.org/>

Quelques exemples d'exploitation interdisciplinaires du projet innovant

Le ballet des Quatre Éléments ou le Dialogue des Arts

Champs disciplinaires	Pistes d'exploitations
Français	Lectures analytiques des textes de Ronsard et des poètes de la Pléiade, étude de l'Humanisme, mouvement culturel européen du XVIème siècle. Travail sur la déclamation des textes poétiques.
Langues Anciennes	Retour sur les textes fondateurs dans lesquels apparaît le thème de la danse : Homère, <i>L'Illiade</i> et <i>L'Odyssée</i> , Lucien de Samosate, <i>Éloge de la danse</i> . Étude de la danse dans le théâtre grec.
Éducation Physique et Sportive	Activités Physiques et Sportives Artistiques fondées sur la technique de la danse ancienne, découverte du vocabulaire de la chorégraphie issu de l'Antique, découverte de Thoinot Arbeau, travail d'expression rythmique et mélodique.
Éducation musicale	Découverte du répertoire chanté et dansé de la Renaissance : pavane, tourdion, bransle de Bourgogne, gavotte, etc. par une pratique du chant. Découverte des principaux compositeurs de la Renaissance et des instruments anciens.
Patrimoine Histoire des Arts	L'art de la Renaissance : peinture, sculpture, architecture, musique, danse, littérature, en appui sur la découverte du patrimoine local : le Ballet des Quatre Éléments, l'église Notre-Dame, l'église Saint-Étienne, le quartier Renaissance le Collège Gilles de Trèves, Ligier-Richier...
Arts Plastiques	Découverte des décors, des costumes des ballets et des représentations théâtrales de la Renaissance. Pratique artistique en lien avec ces découvertes.
Histoire Géographie	Visite historique de la ville, recherches aux archives départementales pour l'année 1564 et le tour de France de Charles IX avec Catherine de Médicis.
Enseignement professionnel, Informatique	Avec les classes de BTS Info : réalisation du document du projet à diffuser, plaquette, fascicule, etc.
SVT, Physique, Mathématiques	Inventions de problèmes de Mathématiques liés aux thèmes des quatre éléments, les figures géométriques du ballet, le mouvement des planètes évoqué par l'esthétique de la danse. Notion de proportions, influant sur la pensée scientifique du XVIème.
ECJS	Sens de la pratique de la danse pour le groupe des élèves : que signifie « danser ensemble » ? Réflexion sur les implications sociales des mouvements chorégraphiques que l'on exécute « ensemble », histoire sociale de la danse et de ses conséquences sur la cohésion des groupes.
Philosophie	Réflexion sur l'Art, l'esthétique. Étude de Montaigne parmi d'autres philosophes du XVIème siècle. Influences antiques dans la pensée Humaniste.