

Le but est de découvrir ce qu'est un Ballet et de voir comment une même scène selon le support artistique choisi et l'époque cette dernière est représentée.

ŒUVRE N°1 : LE BALLET ROMEO ET JULIETTE DE SERGE PROKOFIEV

Définition d'un ballet : *C'est une représentation dansée, chorégraphiée, mise en scène, mise en musique où l'on raconte une histoire. Mais en aucun moment il n'y a de partie chantée ou parlée. Il existe différentes parties comme dans un opéra que nous allons découvrir.*

PREMIERE PARTIE UNE OUVERTURE (le début avant les cadavres)

Quelle est la formation de cette Ouverture ? *C'est seulement un orchestre symphonique qui joue.*

Quel est le caractère ? Romantique , calme, dansant, doux

Est-ce toujours le même instrument qui joue la mélodie ? *Souvent le violon, hautbois.*

L'ouverture sert à nous mettre dans l'atmosphère du ballet.

DEUXIEME PARTIE UNE SCENE Acte III scène 1 Juliette rêve qu'elle va mourir (1.34.49 à 1.35.56)

Voyons nous deux personnes qui dansent ? **Non** A quel autre art pourrait s'apparenter cette scène ? **Au théâtre** Pourquoi ? **Ce sont des déplacements.**

Un élément vis-à-vis du corps de Juliette pourrait être particulier à la danse ou la gym ? **Le gainage du corps.**

Au niveau musical, quelle est la nuance ? **Forte et ensuite pianissimo.**

Comment entrent les familles instrumentales ? **Les unes après les autres (contrepoint) pour créer une accumulation et ensuite se retirer pour laisser un seul instrument.**

Au niveau de la hauteur dans le choix des instruments, que peut-on dire ? **Opposition entre le registre aigu et le grave.**

Une scène est donc une partie non dansée , plutôt théâtrale, par des jeux de déplacements.

TROISIEME PARTIE UN CORPS DE BALLET Acte I scène 2 Le Bal chez les Capulets. 30.58 à 33.00

Nous voyons au premier plan Tybalt et Madame Capulet, en rouge famille des Capulets, ensuite entre les autres invités.

Les personnages sont-ils nombreux ? **Oui** Comment évoluent-ils sur scène ? **Ils dansent.**

Dansent-ils tous en même temps ? **Au début oui et ensuite il y a une séparation entre le corps de ballet des hommes et le corps de ballet des femmes.**

Quelle famille instrumentale est particulièrement représentée au niveau du thème ? **Les cordes.** Combien de fois est joué le thème ? **3 fois et demi.**

Le Corps de ballet est une partie où le grand ensemble de danseurs exécute leur danse tous en même temps. Cela serait l'équivalent du « chœur » dans un opéra.

QUATRIEME PARTIE UNE VARIATION OU SOLO Acte II fin scène 1 Roméo apprend que Juliette l'attend à la chapelle pour se marier 1.18.30 à 1.19.19

Comment s'exprime l'artiste avec son corps ? **Il danse.**

Quels mouvements remarquez-vous ? **Brisés battus petit sauts, grands jetés, tours, pirouette**

Que peuvent signifier ces mouvements par rapport à la situation ? **La joie du mariage.**

Une variation ou solo est comme un air dans un opéra ici le danseur montre tout son talent.

HISTOIRE

Deux familles sont ennemies : Les Montaigu et les Capulets. Roméo appartient à la famille des Montaigu et Juliette celle des Capulets, souvent représentée par la couleur rouge. Roméo est un jeune homme amoureux d'une femme qui s'appelle Rosaline, mais très vite il va tomber sous le charme de Juliette. La scène de cette histoire se passe à Vérone qui est gouvernée par le Prince de Vérone qui souhaite la paix entre ces deux clans. Benvolio ami un peu « foufou » de Roméo essaie toujours d'apaiser les tensions entre les deux clans. Mercutio lui est un ami des deux familles. Tybalt le cousin de Juliette lorsqu'il s'aperçoit que Roméo tombe amoureux de celle-ci tente de les séparer. Une rivalité s'installe entre Mercutio Benvolio et Tybalt. La Nourrice de Juliette apprend que Juliette aime Roméo et remet à Roméo une lettre afin de lui dire que le mariage sera célébré chez Frère Laurent en cachette. En effet, normalement Seigneur et Dame Capulets, parents de Juliette ont promis Juliette à Paris. Roméo et Juliette seront unis par frère Laurent. Seul souci, une querelle éclate entre Tybalt et Mercutio. Tybalt tue Mercutio et par vengeance Roméo tue Tybalt. Le Prince de Vérone apprenant le meurtre envoie Roméo en exil à Mantoue. Le mariage entre Paris et Juliette peut donc s'organiser. Roméo avant de partir passera la nuit dans la chambre de Juliette en passant par le balcon et repart le lendemain matin. La Nourrice apporte la robe de mariée à Juliette qui refuse de la passer et son père la force à la mettre. Désespérée, elle songe à mourir. Elle part chez Frère Laurent qui lui explique comment faire pour sortir de cette situation. Il lui donne une potion qu'elle devra boire afin que l'on croit qu'elle est morte. En réalité elle ne sera que dans un profond sommeil et ses parents la placeront dans la crypte familiale. Pendant ce temps Frère Jean partira prévenir Roméo à Mantoue. De cette façon Roméo pourra repartir avec Juliette. Juliette accepte donc le mariage avec Paris et hésite entre se poignarder ou avaler la fiole. Les parents voient Juliette « morte » et préparent le deuil. Benvolio court chercher Roméo à Mantoue. Frère Jean lui se fera tuer par des bandits et sa lettre n'arrivera jamais. Roméo songe à Benvolio courant lui annoncer la mort de Juliette. Aussitôt il part pour Vérone. Arrivé, Roméo trouve Paris qu'il tue. Voyant Juliette morte, désespéré il boit la fiole de poison. Juliette ouvre les yeux et voyant Roméo mort se poignarde.

CINQUIEME PARTIE PAS DE DEUX Fin Acte I scène 5 Amour entre Roméo et Juliette
56.00 à 1.03.26

Comment s'expriment les personnages avec leur corps ? **En dansant et quelques déplacements de théâtre.**

Quels sont les mouvements que vous connaissez : **Pointes, jetés, pirouette, grands jetés, jetés de pirouette.**

Quels sont les mouvements en lien avec le théâtre ? **Mise à genoux, les baisers, les enlacements.**

Comment comprenons-nous que leur amour est parfait ? **Il y a une symétrie très souvent dans leurs mouvements de corps.**

Un Pas de deux est donc comme un « duo » dans un opéra, s'ils étaient trois cela s'appellerait un pas de trois.

SIXIEME PARTIE DANSE POPULAIRE Acte II scène 1 Danse populaire des mandolines
1.14.27 à 1.16.24

La mélodie change-t-elle ? **Non c'est toujours la même.**

Est-elle compliquée à retenir ? **Non, car elle est écrite simplement comme si cela n'était que des couplets.**

Par qui est jouée la mélodie ? **Les mandolines et une trompette à un moment accompagné par de petites percussions.**

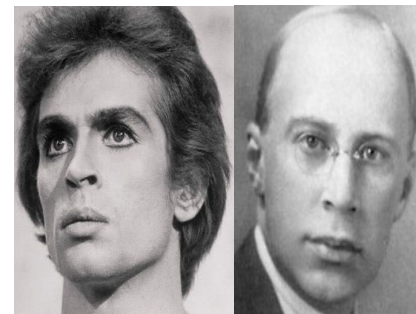
Ce qui peut déterminer une danse populaire est **sa facilité mélodique, sans cesse répétée et une rythmique bien caractérisée avec des costumes ou accessoires particuliers.**

VOCABULAIRE

CONTREPOINT : Les instruments ou voix ou des personnes entrent les uns après les autres.

REQUIEM : C'est une messe des morts .

SYLLABIQUE : il y a une note par syllabe.

NUREYEV

PROKOFIEV

HISTOIRE DES ARTS :

THEMATIQUE : RUPTURES ET CONTINUITES

DOMAINE : Arts du son

OBJET D'ETUDE : Scène du duel entre Mercutio et Tybalt traité sous le ballet, la comédie musicale et le film.

PROBLEMATIQUE : Comment musicalement et visuellement un chorégraphe, ou un metteur en scène ou un réalisateur décide-t-il de représenter un combat,; un duel qui conduit à la mort. Y-a-t-il rupture ou continuité par rapport à la version de William Shakespeare ?

Duel TYBALT MERCUTIO / ROMEO TYBALT. Ballet. 1.26.06 à 1.33.03

- 1) Combien y-a-t-il de grandes parties : **3**
- 2) Quels noms pourrions nous donner pour chacune d'entre elles ? **Le duel entre Mercutio et Tybalt , le moment où Mercutio est poignardé et sa mort, le duel Roméo et Tybalt.**

3) Pour la partie 1 :

Qui provoque le duel ? **Tybalt provoque Mercutio en allant l'embrasser.**

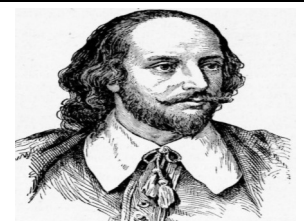
Le combat semble-t-il si pénible que cela ? **Non** Quel est l'effet produit ? **Comique.**
Comment cet effet est-il donné musicalement et visuellement ?

Visuellement : ils tombent sur le sol, il y a de petites roulades au sol et de petits sauts d'allégresse de Mercutio. Il y a des principes de gestes similaires et les deux protagonistes se trouvent entrelacés . Il y a de longs déplacements et le reste de la troupe rit. Il y a de petits sauts comme si Mercutio venait piquer les pieds de Tybalt avec son épée. Mercutio redonne l'épée à Tybalt alors qu'il pouvait en profiter pour le tuer. Mercutio fait semblant de mourir et retourne vers le combat en ironisant en sautant sur Tybalt. Mercutio s'amuse à assommer et non tuer Tybalt.

Musicalement : **Il y a des changements rapides de familles instrumentales qui se passent la mélodie : (cordes, cuivres, percussions). On passe d'un caractère intrigant aux**

Le Ballet Roméo et Juliette en trois actes est d'après William Shakespeare. La musique a été composée par Serge Prokofiev en 1935 et la chorégraphie (danse) est celle de Rodolphe Nureyev (1938-1993) célèbre danseur russe.

Shakespeare : dramaturge anglais 2è moitié XVIIème et tout début XVIIIème.

SHAKESPEARE

cordes à une rythmique de danse espagnole avec les cuivres . Les cordes ont le rôle du caractère menaçant en arrière plan (registre grave) et les violons jouent aussi cette menace lorsque Mercutio semble touché. Le caractère humoristique est donné par ce changement rapide de mélodies différentes ainsi que les percussions (triangle, xylophones)

3) Pour la 2ème partie :

Visuellement et musicalement :

Que fait Tybalt ? **Il lance le poignard dans le ventre de Mercutio.** A ce moment là quel est le tempo ? **Rapide**

Quelle famille joue principalement ? **Les cuivres.** A quelle hauteur ? **Dans le grave.**

Comment l'agitation visuellement est-elle donnée ? **Par le reste des personnes qui vont faire une ronde autour de Mercutio.**

Les personnes croient-elles en la mort de Mercutio ? **Non, elles s'amuse avec lui comme un pantin et ils vont même jusqu'à l'applaudir pour son numéro.**

D'un point de vue musical comment sait-on que cette fois –ci la mort est bien présente et qu'elle ne lâche plus Mercutio ? **Un ostinato des timbales est présent tout au long de la scène dans le registre grave sur la même note.**

Comment devient la musique au moment où l'on sait que Mercutio est bien mort ? **un motif énergique aux cordes est sans arrêt répété dans le registre médium grave, de manière ascendante.**

4) Pour la 3ème partie :

Visuellement à quel art s'apparente le combat ? **A une corrida ou deux toréadors combattaient ensemble et ou chacun serait le taureau de l'autre, on le voit par les mouvements d'épées pointés du haut vers le bas.**

Comment sait-on que musicalement le combat sera plus expéditif ? **Le tempo est beaucoup plus rapide.**

Comment voyons nous que Roméo restera le toréador et Tybalt le taureau ? **Roméo prend la moleta (cape rouge) comme pour tuer le taureau.**

Quel instrument à chaque fois marque l'évènement de l'approche de la mise à mort ? **La timbale par la répétition de la note.**

Comment la violence du poignard est-elle mise en valeur ? **Par l'arrêt des autres instruments et le temps devient plus long.**

FILM ROMEO + JULIETTE DE BAZ LUHRMANN 58.10 à 1.06.38 et après 1.07.21 à 1.09.17

1) Combien y-a-t-il de grandes parties : **2**

2) Quels noms pourrions nous donner pour chacune d'entre elles ? **La provocation de Tybalt à Roméo et la Vengeance+ mort de Mercutio.**

3) Pour la partie 1 :

Quel est le lieu ? **Sur une plage** Comment est le ciel ? **Bleu , soleil rayonnant** A quelle époque sont-ils habillés? **XXIème**

L'épée est remplacée par quelle arme normalement ? **Les revolver.** Comment comprenons-nous que seul une personne doit mourir ? **Un ami de Tybalt lui retire toutes les balles du revolver et n'en garde qu'une pour Roméo.**

Quand Roméo arrive devant Tybalt quel phénomène sonore entend-t-on ? **Un crescendo des cordes.**

Ensuite écoutons ce que jouent les cordes ? **4 notes identiques en valeurs longues qui se répètent comme pour marquer le caractère pesant de la scène.**

Comment sait-on que Tybalt n'apprécie pas Roméo ? **Il lui dit qu'il n'est qu'une racaille et il crache, il ira jusqu'à lui donner des coups de pieds.**

Que va répondre Roméo ? **Il dit qu'il aime Tybalt et qu'il excuse son attitude et ce qu'il vient de lui dire.**

4) Pour la partie 2 :

A quoi peut faire penser la grande porte derrière Roméo ? **A la potence qu'il y a dans le duel entre les 2 cowboy dans le film il était une fois dans l'ouest**

Que peut-on dire de la tournure de phrase de Mercutio ? **Il reprend le texte de Shakespeare.**

A partir du combat au début avec Roméo et ensuite avec Mercutio quelle famille instrumentale vient donner un Caractère combatif ? **Les percussions (la batterie, les timbales).**

Comment est tué Mercutio ? **Tybalt lui donne une coup de morceau de verre dans le bas ventre.**

Quelle famille instrumentale retrouvons nous ? **Les cordes.** Quel est leur mode de jeu ? **Legato.**

Comment devient la météo ? **Orage, vent, tempête, assombrissement, gris, noir.**

Que symbolise ce changement météorologique ? **La mort de Mercutio et les violences qui vont se poursuivre entre Roméo et Tybalt.**

Quelle réaction ont les autres vis-à-vis du coup porté à Mercutio ? **Ils pensent que c'est une égratignure.**

Lors des derniers mots de Mercutio, d'un point de vue sonore quelle est la formation musicale ? **Les cordes jouent en crescendo, leur mode de jeu est legato et la présence d'un chœur mixte renforce l'émotion avec les mots « requiem aeternam » (repos éternel)**

Conclusion comparative : ici une scène exploitée entre modernité et passé (rupture et continuité) :

- L'histoire est respectée (du moins pour cette scène)
- Emploi d'un vocabulaire de Shakespeare et moderne
- Emploi de la musique savante : « requiem »
- Les armes ont changé : révolver, mort par le morceau de verre. Costumes modernes
- Référence au film « il était une fois dans l'ouest » pour le duel avec l'arche et la potence.
- Modernité : lieu, voitures ....Etc.....

5) Pour la partie 3 : Duel Roméo et Tybalt :

Comment se déroule le duel entre Roméo et Tybalt ? **Une course poursuite en voiture qui produit un accident.**

D'un point de vue musicale avons-nous des instruments ? **Non des sons électroniques.**

Comment Roméo tue-t-il Tybalt ? **A coup de revolver.**

DUEL DANS LA COMEDIE MUSICALE ROMEO ET JULIETTE DE PRESGURVIC à 3.28

Pendant la chanson le duel :

Voyons nous un réel duel physique entre Mercutio et Tybalt ? **Non**

Comment physiquement sans qu'il y ait de duel au corps à corps voyons nous qu'il y a affrontement ? **Par les mouvements de bras et de mains l'un envers l'autre et les regards. Des rires de moqueries. Des retenues par chacune des familles des deux protagonistes. C'est plus de la défiance que du combat.**

Par contre qui marque visuellement la souffrance physique dans cette partie ? **Le chœur par la chorégraphie qui de temps en temps est cristallisé et dans des positions inconfortables ainsi que certains danseurs qui miment le combat par des mouvements de couronnés.**

Comment s'accomplit la mort de Mercutio ? **Tybalt le prend dans ses bras et dissimule le poignard qu'il lui plante dans le ventre.**

Par quels moyens s'expriment les chanteurs ? Ils utilisent la langage parlé en donnant du poids sur les mots importants en articulant , en criant ,ainsi que par la voix parlée. Cette méthode va servir à accentuer la haine entre les deux protagonistes. La diction est syllabique.

Au point de vue des instruments qui accompagnent, quels sont les plus prédominants ? La batterie (cymbale, grosse caisse), tambours, guitare électrique. Ils vont permettre de donner du poids et de la violence au duel qui est peu présent visuellement.

Au début ce sont des coups de timbales très réguliers dans le grave et ajout d' un rythme répétitif de la part des violons. Ensuite : rythmique de batterie (caisse claire) + timbales+ mélodie legato au trombone très sinieuse.

Une fois que le chœur arrive : rythmique avec tous les éléments de la batterie toujours avec le même rythme + guitare électrique.

Cela va créer une augmentation sonore que l'on appelle un crescendo.

Comment nous fait-on comprendre que la violence se répand partout ? Par les familles qui poussent des cris.

Comment la peur des deux familles face à la situation est-elle représentée musicalement ? Le chœur à un moment se superpose sur les voix solistes.

Au point de vue du travail des lumières quelle est celle employée pendant toute la scène ? Blanche

A la mort de Mercutio de quelle couleur est la lumière ? Rouge. Elle représente la mort et la couleur de la famille Capulet qui gagne ce premier duel.

Pendant la chanson de la mort de Mercutio :

Quelle famille instrumentale joue en legato ? Les cordes.

Quelle famille marque la mort totale de Mercutio ? les trombones et la timbale.

Roméo pleure la mort de Mercutio et chante, à quoi pourrait s'apparenter sa première et dernière note ? A un cri de douleur .

Qui est cette femme représentée en blanc ? La mort, en effet , elle ne cesse de tourner autour de Roméo, Mercutio et Tybalt. Elle est le personnage emblématique qui renseigne le spectateur sur la suite des évènements.

CREATION AUTOUR DU PROJET MUSICAL

QUEL METEUR EN SCENE SEREZ -VOUS ?

Lorsque vous interprèterez la scène du duel, vous serez donc 3 élèves et la classe.

A vous d'avoir pensé avant de venir à la disposition que vous souhaitez de donner à votre prestation musicale

-luminosité (rideaux, torches, piles...portable.....)

-idées d'accessoires

-de costumes

- Des places occupées dans l'espace de la salle ..... Type de duel .....

Bien entendu tout cela reste de la théâtralisation !

Il est formellement interdit d'apporter des objets dangereux !

Le duel ROMEO ET JULIETTE COMEDIE MUSICALE

Mercutio, Roméo, Tybalt:

M: Tybalt, Tybalt, tu vas mourir
Tybalt, Tybalt, fini de rire
Tu n'es qu'un fat, non, tu es pire
Ton âme boite mais toi tu crois courir
Le son de ta voix ta façon de marcher
Tout, tout en toi me donne la nausée
Tybalt, Tybalt, je vais te tuer

T: Mercutio, regarde-toi
Tu as de l'esprit mais tu n'as que ça
Tu n'es qu'un bouffon un poète raté
Et quand j'entends ton nom
Je me bouche le nez maintenant c'est terminé
Depuis notre enfance je n'ai qu'une idée
Enfin ma patience va être récompensée
Mercutio, je vais te tuer

R: Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit
En vous tuant, vous tuerez nos idées et nos lois
Arrêtez

**Chœurs: *Vivre(vivre) on veut tous vivre(vivre)
sans se haïr sans en mourir
Vivre (vivre)et se parler se respecter et même
s'aimer
Libres (libre) on est tous libres (libre) de ne pas
suivre(libre) de refuser***

R: Pour ceux qui vous aiment, vos mères, vos
femmes
Oubliez la haine, rangez vos armes
Vivre et boire à la chance
Ivres mais pas de vengeance

***Ch: Vivre (vivre) on veut tous vivre(vivre)
sans se haïr sans en mourir
Vivre (vivre) et se parler, se respecter
et même s'aimer***

R: Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas
le droit, non
La mort attend son heure attendez la vôtre
Ne faites pas l'erreur, ne faites pas la fau-
te
Vivre pour se comprendre vivre et vieillir
ensemble, oh, oh, oh,...

M: Il me hait tant, y a si longtemps, non,
Roméo
Sa grâce c'est trop, c'est comme un chien
qui a la rage
Un lâche qui croit en son courage

T: Qu'est-ce que tu crois, tu n'es pas roi,
non
Tu es comme nous même pire que nous
Te voilà plein d'amour et tu pisses la ten-
dresse
tu es comme les vautours qui attendent la
faiblesse
Vivre, vivre c'est se battre, la vie n'est pas
un théâtre

***Chœurs :Vivre, libre... etc...
Vivre, on veut tous vivre sans se haïr,
sans en mourir
Vivre et se parler, se respecter et même
s'aimer...
Vivre...***