

CIOFF. Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels

ONG en relations formelles de consultation avec l'UNESCO

Le CIOFF et la danse traditionnelle sur scène

Définition des expressions du patrimoine culturel immatériel
à l'exemple de la danse traditionnelle transposée à la scène

Les thèmes

Rappel historique

Résumé des travaux d'experts de Fribourg/Suisse
1984 et 1985

Les 3 définitions descriptives de 1984

Celles qui permettent de voir le résultat
du changement.

Les 4 définitions analytiques de 1985

Celles qui permettent de comprendre les intentions
qui mènent au changement.

Cyrill Renz

Introduction

Dans la « Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel » (PCI), l'UNESCO définit le PCI comme étant, entre autre, « *recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine* ».

Que signifie cette caractéristique « **recréé en permanence** » pour les expressions du PCI ?

Il y a environ 20 ans, un groupe d'experts du CIOFF a étudié cette question afin mieux comprendre ce que recèle cette notion de changement dans les expressions du PCI, changement souvent exprimé en relation avec des adjectifs tels que « authentique », « reconstruit », « élaboré » ou « stylisé ».

Si mes souvenirs sont bons, c'est en 1982 environ et sur proposition de Mme Eva Benkö, Directrice de l'Institut de la Culture de Budapest, Déléguée CIOFF pour la Hongrie et membre du GROUPE D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION, que le CIOFF a initié un vaste travail de recherche et d'études comparatives sur le thème :

La danse populaire sur scène

L'adaptation et les changements de la danse populaire dans le travail des ensembles d'amateurs.

Ce travail a abouti, entre autre, aux définitions des catégories de groupe/danses suivantes :

- 1984 Définition des groupes dits « authentiques », « élaborés » et « stylisés » (A/E/S) ;
- 1985 Définition des danses dites « authentiques », « élaborées », « reconstruites » et « stylisées ».

Aujourd'hui plus que jamais, la danse traditionnelle sur scène et les festivals de folklore sont devenus des expressions vivantes de profonds changements culturels et sociaux de notre société. Après 20 ans d'application des définitions des groupes, le CIOFF a donc repris la réflexion à ce sujet lors du Workshop 3 organisé dans le cadre du Congrès mondial CIOFF 2005 en Afrique du Sud.

A ce stade de la réflexion, un constat s'impose :

Pendant de nombreuses années, les définitions (A/E/S) admises par le CIOFF pour caractériser **les groupes** de danse dits folkloriques sur scène ont répondu aux attentes tant des directeurs de groupes que des organisateurs de festivals. – A l'heure actuelle, et le Workshop 2005 l'a clairement démontré, la préoccupation du CIOFF s'oriente vers la caractérisation **des danses** traditionnelles elles-mêmes transposées à la scène et vers la perception qu'en peut avoir le public de nos festivals.

1. Rappel historique

Résumé des travaux de Fribourg/Suisse 1984, 1985 et 1986

Ce premier chapitre résume quelques faits en relations avec l'origine et les contenus des définitions des catégories de groupes folkloriques et de danses traditionnelles dits « authentique », « élaboré » et « stylisé ». Ce MEMO veut placer le sujet dans son contexte, prévenir les malentendus, centrer la discussion sur l'essentiel et ainsi contribuer à la réussite des réflexions à ce sujet.

« La danse traditionnelle – de même que les autres traditions – a subi d'importantes modifications liées aux spécificités sociales et économiques de chaque nation. » (E.Benkő). C'est sur ce constat et à l'initiative de la COMMISSION D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION DU CIOFF qu'un groupe d'experts a entrepris en 1982 des recherches pour enregistrer ce changement, pour noter les influences qui sont à son origine et pour analyser comment l'on se sert des traditions vivantes ou redécouvertes dans l'adaptation des danse populaires. Les critères d'étude et de recherche ont été établis par l'auteur du projet, le Dr Éva BENKŐ, Directrice de l'Institut de la Culture de Budapest, Hongrie.

De 1982 à 1985, un groupe d'experts du Canada, de Corée, d'Égypte, de France, de Hongrie, de Norvège, d'URSS et de Suisse a donc enregistré et analysé les causes de l'adaptation et la nature des changements survenus dans l'adaptation des danses populaires.

Titre : **La danse populaire sur scène.**

Thème : L'adaptation et les changements de la danse populaire dans le travail des ensembles amateurs.

Les experts sélectionnés étaient chargés d'effectuer une recherche selon une méthodologie définie. Ils devaient enquêter auprès de 6 à 9 groupes de danse folkloriques amateurs des trois catégories dites « authentique », « élaboré » et « stylisé ».

A cet effet, les définitions «de travail» de ces 3 catégories de groupes ont été établies.

Texte détaillé : voir chapitre 2

1982.1984 **Enquêtes préliminaires**
auprès de groupes de danse dits «authentique», «élaboré» et «stylisé» du Canada, de France, de Hongrie, et de Suisse.

Août 1984 **Colloque international de Folklore de Fribourg**
> Rapport sur les enquêtes préliminaires : Canada, France, Hongrie et Suisse
> Publication du Rapport de Colloque (195 pages) avec les définitions **descriptives** des **groupes** dits «Authentique», «Élaboré» et «Stylisé»
> Réunion préparatoire de la Conférence CIOFF-UNESCO de 1985

Suite à ce colloque préparatoire et avec la participation de l'UNESCO, le CIOFF Suisse a organisé une Conférence internationale d'Experts avec les chercheurs des huit pays sélectionnés : Canada, Corée, Égypte, France, Hongrie, Norvège, Suisse et URSS, réunion qui a eu lieu du 21 au 25 octobre 1985 à Fribourg / Suisse.

Octobre 1985 **Conférence internationale d'experts CIOFF-UNESCO à Fribourg**

- > Rapports des études et recherches comparatives internationales
- > Définitions **analytiques** des **danses** dites «Authentique», «Élaborés» et «Stylisé».

Les participants à la conférence se sont mis d'accord sur la nécessité de créer un système souple de définitions pour permettre l'évaluation des mises en scène et faciliter le dialogue entre professionnels.

« Compte tenu des résultats obtenus à ce jour, et sans prétendre à un caractère exhaustif et définitif, les participants ont proposé comme matière de base pour les discussions à venir »

Les 4 définitions de Danses «authentiques», «élaborées», «reconstruites» et «stylisées».

Texte détaillé : voir chapitre 3

En 1986, le CIOFF Suisse a publié un RAPPORT FINAL sous la forme de synthèses et de recommandations, dossier qui a été distribué à toutes les Sections Nationales du CIOFF.

1986 **Publication du Rapport final de la Conférence**

Synthèses et recommandations (23 pages)

- > Distribution du rapport final à toutes les Sections Nationales du CIOFF

Puis, à l'occasion du 25ème anniversaire du CIOFF Suisse en 1995, la Commission suisse pour l'UNESCO a réédité ce document, édition à nouveau distribuée à toutes les Sections Nationales du CIOFF.

1995 **Réédition du Rapport final** par la Commission suisse pour l'UNESCO

- > Distribution de la réédition à toutes les Sections Nationales du CIOFF.

2. Les 3 définitions descriptives du Colloque de Fribourg 1984

Celles qui permettent de voir le résultat du changement.

1. Paradigme Développement de la culture cinétique dans le domaine de la danse traditionnelle.
2. Origine Il s'agit de définitions de travail à caractère **descriptif**, élaborées lors du Colloque international des experts de 1984, en vue de la Conférence internationale d'experts de 1985.
3. Contenu Les définitions mettent en évidence **les résultats** d'un changement.
4. Spécificité Même si elles s'inspirent du concept cinétique de la culture, les définitions descriptives expriment dans leur contenu les aspects statiques du changement. Il s'agit, en quelque sorte, de définitions «a posteriori» :

→ Groupe « authentique »

Groupe qui, jouant d'instruments authentiques ou fidèlement reconstruits ou en rapport avec le folklore du pays, danse des danses régionales traditionnelles, sans aucun arrangement ou chorégraphie et porte des costumes authentiques ou reconstitués le plus fidèlement possible.

→ Groupe « élaboré »

Groupe qui a adapté certains éléments du folklore authentique en vue de spectacle : harmonisation des mélodies traditionnelles, modification d'éléments de danse, adaptation d'éléments de costume, élargissement du répertoire au folklore de régions voisines. Dans la création de nouvelles danses, le compositeur et le chorégraphe respectent et utilisent les éléments traditionnels du folklore authentique.

→ Groupe « stylisé »

Groupe qui, tout en s'inspirant du folklore du pays, a modifié les costumes, les danses, la fonction de l'orchestre pour les adapter aux exigences de la chorégraphie et de la mise en scène moderne.

Lorsque l'on parle de folklore « **reconstruit** », on sous-entend habituellement « reconstruit selon le modèle authentique ou traditionnel », par exemple : instruments, costumes, etc.

5. Avantage Les groupes, les organisateurs de festival et le public peuvent facilement **voir** les différents critères qui caractérisent chacune des 3 formes d'expression de la danse sur scène.
6. Inconvénient Les définitions descriptives ne tiennent pas compte des réflexions intellectuelles du groupe ou du chorégraphe qui mènent aux résultats du changement. Il devient donc très difficile de **comprendre** les critères qui caractérisent les définitions.
7. Conclusion Les définitions *descriptives* sont très pratiques pour une **approche générale** des catégories de danse populaire sur scène, p.ex. dans les Guides, le Calendrier, etc.. Elles ne sont par contre pas appropriées pour une discussion de fond, pour comprendre les critères qui caractérisent les différentes formes d'expression de la danse populaire sur scène. Pour cela il faut se référer aux définitions *analytiques* présentées par les experts dans la publication du CIOFF suisse aux pages 19 à 23 (points 4 à 7 inclus, le texte français faisant foi).

S'il est évident que les définitions des catégories s'appliquent prioritairement à la transposition de la danse traditionnelle à la scène, il est à notre avis tout aussi évident qu'elles s'appliquent, par analogie, aux autres éléments inhérents au spectacle de danse, par exemple la musique et la composition instrumentale de l'orchestre accompagnant, les costumes, etc. L'expérience avec ces définitions créées il y a 20 ans montre en outre, que dans le langage courant et par extension, on applique ces catégories aux acteurs du spectacle, c'est-à-dire aux ensembles de danse eux-mêmes. Cela est particulièrement vrai pour les trois définitions dites descriptives.

3. Les 4 définitions analytiques

Celles qui permettent de comprendre les intentions qui mènent au changement.

1. Paradigme Développement de la culture cinétique dans le domaine de la danse traditionnelle.
2. Origine Il s'agit de définitions à caractère **analytique**, élaborées lors de la Conférence internationale d'experts CIOFF-UNESCO de 1985, en vue de la publication en 1986.
3. Contenu Les définitions mettent en évidence **les intentions** qui sont à l'origine d'un changement.
4. Spécificité Les définitions analytiques expriment, dans leur contenu, les démarches intellectuelles du groupe ou du chorégraphe qui mènent au changement. Il s'agit, en quelque sorte, de définitions «a priori». Texte des définitions : Les paragraphes en italique ci-dessous.

Une étude différenciée des enquêtes (1982-1984) a montré (*publication page 22, paragraphe 2*) qu'il n'y a pas 3 mais plutôt 4 catégories d'expressions, à savoir :

→ **Authentique** :

- Caractère « *Ils peuvent être considérés comme originaux et authentiques dans la mesure où ils sauvegardent les danses propres à leur milieu géographique, à leur village ou à leur région.* »p.19/4.
- Intention « *Assurer la continuité des valeurs traditionnelles.* »p.19/4.

→ **Élaborés** : → 1ère catégorie (reconstruit)

- Caractère « *La première (catégorie) forme une sorte de transition à partir des groupes authentiques* »p.22
« *Son point de départ est toujours une connaissance très approfondie de la danse originelle, pareille par exemple à celle de la langue maternelle. C'est sur cette base que naissent les tendances d'élaboration. Dans les tendances d'élaboration, liées à la danse elle-même mais employant des moyens artistiques de la mise en scène, et dans le style original de la danse, toute une série d'idées peut déjà apparaître.* »p.22/3.
- Intention « *Ces idées ne sont pas nécessairement celles de la danse, mais elles reflètent la perception du monde par la communauté interprétante ou celle du chorégraphe. Par cela elles constituent une sorte de recréation de la musique et de la danse.* »p.22/3.

→ 2ème catégorie (élaboré)

- Caractère « *... la seconde (catégorie) tend vers les groupes stylisés.* »p.22/3.
« *On retrouve ici les ensembles et les chorégraphes qui ont des connaissances très larges et approfondies de la danse populaire en général. C'est essentiellement par cela qu'ils diffèrent des ensembles authentiques.* »p.22/2.
- Intention « *Ce qui les distingue entre autre des ensembles stylisés, c'est que leur dessein principal est de sauvegarder et de présenter sur scène, le style authentique des danses.* »p.22/2.

Important : « *Les catégories susmentionnées ne sont absolument pas rigides. Le passage d'une catégorie à l'autre est aisé pour les ensembles de danse folklorique et souvent les groupes mettent à leur répertoire des morceaux appartenant à des catégories différentes.* »p.22/4.

→ **Stylisé** :

- Caractère « *Leur trait caractéristique commun est de tout traiter librement. Consciemment ou inconsciemment (les chorégraphes) changent les danses originelles, mais il y a une grande différence précisément selon que leur intention a été volontaire ou le simple résultat de l'ignorance* »p.21/1.
- Intention « *La stylisation reflète une intention consciente de la part du chorégraphe si celui-ci essaie, à partir de la musique et des danses, d'exprimer un sentiment ou une idée nouvelle et moderne mais liée aux traditions populaires.* »p.21/3.

5. Avantage Les groupes, les organisateurs de festival et le public peuvent **comprendre** les démarches intellectuelles qui mènent aux différentes formes d'expression de la danse populaire sur scène.
6. Inconvénient Appréhender les définitions analytiques suppose des connaissances très larges et approfondies de la danse populaire en général.
7. Conclusion Les définitions *analytiques* sont donc très appropriées pour une discussion de fond sur les critères qui caractérisent les différentes formes d'expression de la danse populaire sur scène, mais ne se prêtent que difficilement, sous cette forme, à une large diffusion.