

MÔM Danse 2017

Atelier pédagogique Danse

Mercredi 30 novembre 2016-14h/17h à l'école primaire St Just, rue St Just, 26100 Romans

«De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. »

Circulaire interministérielle du 9 mai 2013

Introduction au lecteur

Dans le cadre de la construction du parcours d'éducation artistique et culturelle le projet départemental MÔM Danse propose de :

- Privilégier la démarche de projet en partenariat en s'appuyant notamment sur les ressources culturelles développées par les différents partenaires du territoire.
- Conjuguer au mieux les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques et rencontres (avec les œuvres, les professionnels de l'art et de la culture)
- Créer une culture commune, autour d'enjeux de formation partagés pour les enseignants, favorable à l'expérimentation et à l'innovation
- Aboutir à une restitution pour chaque classe participante par une production dansée.
- Développer dans des projets artistiques, les liens musique, poésie, arts plastiques, danse.

Cette année, le fil conducteur est le corps dans tous ses états et possibles physiques : **Le Corps d'Ense**

Parti pris des formatrices

- **Proposer une expérience artistique, chorégraphique, des outils à danser, pour explorer, pour improviser, pour composer depuis ce thème.**
- **Amener les élèves à travailler sur un des fondamentaux de la danse qui est le corps, dans sa présence scénique et sa qualité d'exécution du mouvement.**
- **Utiliser les représentations du corps en Arts plastiques (sculpture/peinture) pour accompagner les élèves dans une démarche de création en danse: « En corps, d'accord ! »**

A l'instar des 2 chorégraphes, Anna HALPRIN et Angelin PRELJOLCAJ qui ont créé une œuvre chorégraphique en s'inspirant pour l'un des sculptures de Rodin et pour l'autre du tableau « Les raboteurs » de Gustave Caillebotte, nous vous proposerons de vivre une démarche de création à partir de situations de danse conçues autour de quelques représentations « **des sculptures » de Rodin et du tableau « les raboteurs » de G. Caillebotte**

- **Pour chaque situation de danse, développer et expérimenter les phases d'exploration/improvisation et d'enrichissement (à partir des variables didactiques) et pour certaines jusqu'à la composition**
- **Articuler les contenus de danse autour des secrets de la danse de création à découvrir par les élèves pour les amener à créer.**
- Proposer **deux (ou trois) situations** construites pour permettre aux danseurs de faire l'expérience du « **Corps d'Ense** » en danse.
 - ➔ **Situation 1 : Danser « Les Augustes sculptures » pour apprendre à :**
 - S'arrêter pour créer une forme lisible et garder longtemps une position étrange.
 - Proposer une gestuelle lisible dans les directions, dans les énergies, les espaces et parties du corps mobilisées et dissocier son corps
 - Savoir utiliser la lenteur, les variations de temps (lent –rapide-accélééré)
 - ➔ **Situation 2 : Danser « Les raboteurs » pour apprendre à :**
 - Varier, combiner, des trajets de danse **au sol** pour créer des trajectoires lisibles : savoir garder une direction, savoir s'arrêter, savoir changer de direction,
 - Mobiliser **TOUT** son corps et trouver de nouveaux appuis variés pour se déplacer au sol.
 - Choisir une ou plusieurs énergies pour sa danse (frotter-caresser-frapper-glisser)
 - Danser à l'écoute (être conscient des autres danseurs que ce soit dans un solo, duo, trio ou autres formations)
 - ➔ **Situation 3 : Danser « mes mains racontent » pour apprendre à : (non développée)**
 - Proposer une gestuelle lisible dans les directions, dans les énergies, les espaces avec les mains
 - Choisir plusieurs énergies.
 - Danser avec les autres à « l'écoute »

APPORTS CULTURELS

A. Poésie

B. Arts visuels

- **Sculpture** : Auguste Rodin, Camille Claudel, Edgar Degas, Fernando Botero...
- **Peinture(s)** : Gustave Caillebotte : « les Raboteurs de parquet » 1875 (+ Edgar Degas « Repasseuses » vers 1884-1886 + Jean-François Millet « Des glaneuses » 1857)
- **Expositions** :

→ « **Corps rebelles** » au musée des confluences de Lyon du 13/9/2016 au 5/03/2017, une exposition pour observer les liens entre les grandes périodes de la danse contemporaine et les évolutions de la société au cours du 20e siècle.

<http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/corps-rebelles>

→ « **Corps en mouvement** » présentée à la petite galerie du Louvre du 6/10/2016 au 3/07/2017 pour découvrir le défi que la représentation du mouvement a posé aux artistes et les réponses qu'ils y ont apportées, à partir des différents matériaux et techniques à leur disposition. Cherchant à saisir et rendre compte du mouvement, les artistes comme Degas et Rodin, se sont intéressés au monde de la danse.

<http://presse.louvre.fr/corps-en-mouvement-la-danse-au-musee/>

- **Un diaporama de références culturelles**, réalisé par Catherine Hernandez, CPD Arts visuels Drôme, sur la représentation du mouvement dans les arts plastiques (2 versions, PDF mais sans accès aux notes et open office avec des notes sur les artistes), plus un doc intéressant trouvé sur internet sur les liens entre arts visuels et danse :

https://www.dropbox.com/sh/ew2wjgajzmo8da/AAA6f2T60e_MGwvi7vJjcprba?dl=0

C. Vidéos Danse (en cours et fin d'atelier pédagogique)

Il est indispensable de « donner à voir » la danse des Grands/ des professionnels de manière à participer à l'acculturation des élèves en matière de danse de création et bousculer des stéréotypes parfois bien installés (la danse pour les filles, les danses codifiées (classique, danse des clips vidéo...) etc.

- Vidéo d'Angelin Preljocaj: « **Les raboteurs** » d'après l'œuvre de G. Caillebotte (fin XIXème) :

<https://www.youtube.com/watch?v=Fs9LizUTJNk>

- Extrait de la chorégraphie de Hofesh Schechter "**Uprising**" en écho au tableau/peinture des raboteurs: travail au sol, énergie, ambiance, sol.....) https://www.youtube.com/watch?v=kOJy_JHDVjc&list=RDkOJy_JHDVjc#t=105

- **Site numéridanse** : <http://www.numeridanse.tv/fr/>

Choix d'un extrait de captations vidéo : "**F. and Stein**" de et par Dominique Bagouet 1983

http://www.numeridanse.tv/fr/video/1201_f-et-stein

Le début ou "danse des mains" est un chef d'œuvre qui peut tout à fait parler aux Petits et Grands relativement à la qualité gestuelle et au choix de focaliser sur une partie du corps pour danser. Que nous disent les mains de Dominique (danseur/interprète de sa propre chorégraphie) ?

- **Documentaires**

Sur Arte, des documentaires sur la danse qui racontent l'histoire de ceux qui dansent : *Let's dance - Tous en scène !*

<http://concert.arte.tv/fr/documentaire-lets-dance-tous-en-scene>

Références bibliographiques :

- « **Danse, acrosport, gymnastique rythmique** », **Activités artistiques pour les 3-12 ans** .Colette Catteau, Anne-Marie Havage (Ed Revue EPS)
- « **Les sept secrets de Monsieur Unisson, un album à danser** ». Lou Tarr et Marion Devaux (Ed Revue EPS 2006) + livret d'accompagnement.
- « **L'enfance de Mammame** ». Gallotta, Buffard, Supiot (Ed P'titGlénat)
- « **Je danse donc je suis** » Alain Foix (Gallimard Jeunesse), *une réflexion philosophique sur la danse (extraits donnés lors de l'atelier)*

« Le corps dense »

Dense : compact, épais, fait d'éléments serrés et nombreux, riche

En littérature : caractérisé par une certaine plénitude, force, intensité

Citation d'Andrée Martin (2006), Professeure au Département de danse de l'Université du Québec à Montréal, ses recherches-crétions touchent principalement au corps, à la question complexe de l'articulation entre la théorie et la pratique, de même que sur la transversalité en art (théorie et applications), et plus particulièrement celles se rapportant à la danse, au cinéma et aux arts visuels. Actuellement, elle travaille au développement d'un *Abécédaire du corps dansant*, un projet de longue haleine menant à une suite d'essais littéraires et scéniques sur le corps dansant (déjà présenté au Canada, au Mexique, au Chili, en Belgique, en Espagne et en France).

« la danse est d'abord un acte, une action du corps, avant d'être expression, théâtralisation, mise en représentation. La sensation première du danseur est celle de l'agir(...) C'est donc la présence du corps qui fait la danse ; du corps en acte, dans l'action et l'agir. Pas de danse sans corps, pas de danse sans acte, sans actions. Présences obligatoires et passage obligé. le danseur prête son corps en acte au monde et par là contribue à sa manière à le faire autre, à l'enrichir. Transformation du monde ; du sien comme celui des autres ; spectateurs »

METTRE EN OEUVRE UNE SEQUENCE DE DANSE

A partir des étapes de la démarche de création en Danse

« Le corps dense » :

Une expérience artistique, chorégraphique, des outils à danser pour explorer, pour improviser, et composer depuis ce thème.

Cet atelier s'articule aussi autour **des secrets de la danse de création à découvrir par les élèves pour les amener à créer.**

Diverses propositions de situations seront faites pour aborder par le vécu **les différentes étapes d'une démarche de création en danse:**

Etape 1 (cycle 1, 2 et 3)- Pour entrer dans la danse avec des situations pour apprendre à:

- Varier ou maintenir une vitesse pour créer des contrastes : savoir utiliser la lenteur
1er secret : prendre son temps en dansant
- S'arrêter pour créer une forme lisible : savoir garder une direction et savoir s'arrêter
2ème secret : garder longtemps une position étrange
- Accepter le contact pour jouer et dialoguer : savoir écouter et prendre en compte les propositions de l'autre
3ème secret : regarder le corps de l'autre pour jouer avec sa forme
- Varier, combiner, des trajets de danse dans l'espace pour créer des trajectoires lisibles : savoir garder une direction, savoir s'arrêter, savoir changer de direction
4ème secret : orienter son corps et son regard dans la direction du déplacement et le garder sans se laisser distraire jusqu'au prochain changement de direction.

Etape 2 (cycle 2 et 3)- Pour construire un 1er jet chorégraphique avec une situation pour apprendre à

- Partager un temps de danse et un espace collectif de danse à partir de règles de réalisation simples. S'engager dans sa danse en prenant des repères relatifs à l'espace, à la chronologie et au groupe

Etape 3 (cycle 2 et 3)- Pour structurer, mémoriser et composer dans des situations pour apprendre à

- Mémoriser une phrase dansée pour la conserver : savoir écrire une phrase de danse
5ème secret : se souvenir de sa danse ; penser aux traces que laisse sa danse dans l'espace
- Répéter ou modifier une phrase de danse : savoir créer des contrastes, des variations dans une phrase que l'on a créée
6ème secret : choisir une ou plusieurs énergies pour sa danse
- Communiquer pour faire ensemble : savoir danser à l'unisson une phrase que l'on a créée collectivement

7ème secret : Avoir le grand regard. En ouvrant ses yeux et son cœur on peut voir de la danse partout...

Sera abordée en pratique l'appropriation par le vécu de cette démarche à partir de situations d'entrée, d'exploration du mouvement dansé et de l'expérience de présenter aux autres (être présent dans sa danse)

Comment utiliser les représentations du corps en Arts plastiques (sculpture/peinture) pour accompagner les élèves dans une démarche de création en danse: « En corps, d'accord ! »

ATELIER DANSE

SCHEMA D'UNE SEANCE en classe :

- Phase 1 : mise en danse ou rituels d'entrée en danse
- Phase 2 : situations de danse à vivre selon ou non les quatre étapes de la démarche de création
- Phase 3 : situations pour clore la séance

Au-delà des rituels propre à l'activité danse et de la ritualisation culturelle, dès le début de la séquence, de rituels spécifiques à chaque séance sont à installer :

- Une tenue adaptée pour les élèves mais également pour l'enseignant
- Un lieu, un espace aménagé : dès la première séance transformer l'espace en espace de danse ritualisé : mettre en œuvre une délimitation claire de l'espace de danse et un espace spectateur, identifiés par les élèves (le monde où je danse, le monde où je regarde)
- Un lexique lié à la danse : scène, coulisse, spectateur, danseur, chorégraphe, ischions, poids du corps, position en parallèle, en seconde, à l'unisson....

Concernant les musiques utilisées-se reporter au fichier « APéda Danse-MUSIQUES choisies support »

PHASE 1

Mises en danse » ou « rituels » d'entrée en danse- 20 à 30min

1. *Rituels d'espace intérieur* : pour favoriser une prise de conscience corporelle (construction du schéma corporel, de l'espace proche, prise de conscience du poids du corps, des alignements), l'exploration d'un espace intérieur axé sur les sensations et les images mentales induites favorables au développement de l'imaginaire

Organisation : les élèves sont en dispersion face à l'enseignant ou placés sur un cercle avec l'enseignant ; il s'agit de petites phrases que les danseurs imitent en direct ou après démonstration verbalisée, commentée par l'enseignant.

- Assis au sol (**Musiques 1 du fichier**) : installe-toi sur ses petits ischions et échauffons **nos pieds en les massant** puis allonger ses jambes et faire avec ses pieds des pointes et des flex et des griffés par les orteils comme si on allait passer ses pointes de pieds sous le parquet.
- « **Sentir son poids** » (**Musiques 1 du fichier**) Ensuite je me dépose au sol, allongé sur le dos, bras le long du corps, paume vers le ciel : sentir le poids de sa tête, ses épaules, etc. Glisse tes bras tendus et mains au sol et dessine un grand cercle au sol jusqu'à ce que tes mains se rejoignent au dessus de ta tête (revient vers tes cuisses, chemin inverse et refaire plusieurs fois) ; laisse tes mains au dessus de la tête, crochète tes pouces et étire toi en opposé avec tes pieds, relâche et recommence ; glisse tes bras à la seconde, referme tes mains et bras en couronne au dessus de ton corps et ouvre vers la sol, referme et transporte la forme en amenant tes mains vers le bassin puis fait voyager ta couronne au dessus de la tête. Revient verticalement et redépose tes bras au sol.
- « **Se refermer s'ouvrir** » (**Musiques 2 du fichier**) : Allongé au sol sur le dos je me referme en fœtus (autour du nombril) sur la droite puis sur gauche. Passer sur le ventre en dirigeant le mvt par la main (bras à la 2nd, enrrouler les doigts de la main D qui emmène l'avant bras, le coude, main glisse sur la poitrine, bras gauche jusqu'à la main G- le corps suit –relâcher jambes bassin) retour par le dos du bras. Referme sur le côté droit en fœtus pousse dans les mains pour se retrouver assis, pousse pour tourner sur les fesses, fondre par la bascule du bassin pour se retrouver allonger de nouveau sur le dos et recommencer l'histoire de l'autre coté, mouvement initié par la G
- **Autre proposition « les roulés »** (**Musiques 2 du fichier**) : sur le dos-bras au dessus de la tête (corps en allumette) roule sur la droite par le bassin, passe sur le ventre continue sur le dos, même chose dans l'autre sens. Referme-toi par les genoux en fœtus sur la droite, passe assise sur les talons, étire le dos. Déroule le dos à partir du bassin, dos droit passe à 4 pattes, 2 dos ronds, 2 dos plats, recroqueville les Orteils, étire le dos et les jambes, fond sur la droite, pose ton bassin délicatement, continue avec la tête pour te retrouver assise.
- **Déplacement contraint au sol et vertical** (**Musiques 3 du fichier**) : Etire- toi au sol 2 fois 8 tps, déplace-toi au sol en faisant voyager le centre, prise d'espace sans se relever, travail des appuis en 2 fois 8 tps. Remonte en 2 fois 8 tps puis fond au sol en 2 fois 8 tps. Le tout dans un mvt continu. Et reprend l'histoire en boucle : **étire-déplace au sol-remonte et fond au sol.**

Variables :

→ temps/même chose sur 8 tps, puis en 4tps.

→ corps : remontée et descente conduite par la main, puis par les yeux

- Debout en parallèle « **Faire des ronds avec...** » (**Musiques 3 du fichier**) : d'abord **prendre, sentir et s'installer dans sa verticalité** ; puis dessine un cercle avec ta tête lentement dans un sens puis dans l'autre (ne pas casser au niveau des cervicales), puis en démarrant vers l'avant dessine 4 cercles avec tes épaules, 4 avec tes coudes, 4 avec tes bras, demi-plié, remonte, demi-plié, reste (dos bien vertical), dessine 4 cercles du bassin, puis 4 des genoux, sort ta jambe droite tendue en avant pied flex, tourne et tourne ton pied droit, replace ta jambe à coté de l'autre, retrouve ta stabilité, ta parallèle et recommence le tout en dessinant les cercles vers l'arrière et en dégageant jambe gauche pied gauche.

Marche dans l'espace, change de place, installe toi sur tes 2 pieds ailleurs et recommencer l'histoire.

- Debout en parallèle « **Les enroulés** » (**Musiques 5 du fichier**) : d'abord **prendre, sentir et s'installer dans sa verticalité** ; monter ses bras tendu devant soi –paume vers le ciel au dessus de sa tête, son regard suit ses mains, mes mains viennent glisser sur mon visage et emmène ma tête dans une courbe, puis par le poids de la tête, emmène les épaules, le dos jusqu'en bas, mains posées à plat au sol jambes toutes pliées, rester en petite boule lâcher le poids du bassin vers le sol, tête lourde. Marcher avec ses mains en avant, les pieds ne bougent pas jusqu'à déplier son corps en position « pompe » puis, revenir en arrière par les mains et re commencer en avant-arrière ; remonte dans un demi-plié, dérouler son corps, tête en dernier. Reprendre l'histoire en amplifiant

- En cercle reproduire une petite phrase à l'unisson en suivant les propositions du guide

1. Rituel en déplacement : pour favoriser l'écoute et le regard au niveau du groupe, l'apprentissage de modèles, les échanges de répertoire, le plaisir de faire ensemble

Organisation : les situations sont construite sur la base d'un déplacement de marche, de course, de saut, en ordre dispersée ou autour d'un espace de danse défini (cercle-carré-rectangle-2 lignes face à face –ou lignes en vague l'une derrière l'autre). Les élèves choisissent et définissent leur point de départ dans l'espace proposé.

L'enseignant danse avec et guide en amenant au fur et à mesure les consignes d'actions. Ou bien montre en verbalisant la consigne puis le groupe danse, l'enseignant accompagne aussi en soutien avec ses consignes.

- **Occuper l'espace / déplacement avec contraintes : (Musiques 6 du fichier)**

Se déplacer **en marche** en suivant les propositions suivantes :

-Marcher en utilisant tout l'espace en évitant les autres, **RESPIRER**

-Marcher avec l'intention d'aller vers, s'engager, choisir ses directions, ses changements, décider de marcher **RESPIRER**

-Marcher avec une main posée sur son ventre et l'autre sur le sacrum et « se pousser » **RESPIRER**

-Marcher varier les rythmes : aller de plus en plus vite **RESPIRER**

-Ouvrir le regard, croiser le regard des autres, aller chercher les yeux des autres... **RESPIRER**

-Marcher en se mêlant sans se toucher : passer entre..., de plus en plus près, serrer, marcher de profil, se faufiler en restant dans une marche affirmée puis reprendre des distances **RESPIRER**

-Ecoute : dès que l'un de nous s'arrête tout le groupe s'arrête, dès que l'un de nous repart tous repartent **RESPIRER**

-S'arrêter et monter les bras en V (non de victoire mais de vigne !) **RESPIRER**

-Reprendre sa marche et aller à la rencontre de qq : se mettre dos à dos en contre poids, descendre ensemble s'asseoir au sol, allonger ses jambes-rester adosser à l'autre –respirer, puis chacun roule au sol vers sa hanche droite en s'appuyant sur ses mains et remonte lentement-reprendre sa marche **RESPIRER et reprendre son chemin , expérimenter une nouvelle rencontre**

- **Une phrase de déplacement à apprendre : (Musiques 7 du fichier)**

8 tps sur place : 4 rebonds sans décoller les talons puis 4 sauts rebond en décollant les talons, PUIS 4tps en déplacement avant grande amplitude : 4 enjambées en avançant DGDG, PUIS 4 tps sur place : s'arrêter sur le pied G en équilibre 4tps (inventer des équilibres variés). Reprendre sa verticale et recommencer la série ;

Variables :

Faire cette série en traversant la salle en suivant les diagonales ou bien en 4 groupes placés aux 4 angles d'un carré au départ et chaque groupe progresse sur le carré. En deux groupes se croiser selon des diagonales opposées/

Le faire en déplacement arrière/ en alternant un en déplacement avant enchainé avec déplacement arrière

- **Les danseurs se placent sur les cotés d'un espace carré ou rectangulaire, choisir son point de départ : (Musiques 8 du fichier) → non expérimentée et développée pendant l'atelier pédagogique**

→ **Dessiner un chemin** en laissant des empreintes de ses pieds-dérouler son pied à partir du talon

- et revenir à son point de départ. Puis repartir, dessiner un autre chemin (Notion travaillée- espace : tracer des trajectoires lisibles au sol)

→ **Traverser** l'espace pour atteindre le point d'arrivée sur la ligne opposée :

1. Traversées en faisant des points au sol avec ses pieds (faire des impacts au sol : tapoter)

2. Traversées retour en effaçant ses traces avec ses pieds (mouvement continu : glisser, frotter,)

3. Traversées en dessinant des points avec pieds, ses mains, ses coudes, son regard, tout son corps au sol et sur tous les plans de l'espace

4. Traversées retour en traçant des frottés, des glissés, mouvements continus avec tout son corps(Notion travaillée-énergie : continu, saccadé)

D'une manière générale les rituels permettent à la classe de rentrer en danse et de créer des conditions d'écoute.

Objectif du rituel ou mise en danse :

- **La mise en disponibilité corporelle, concentration sur soi : préparer son corps à la pratique, découvrir et se centrer sur les sensations, les possibilités de son corps**

- **La mise en disponibilité aux autres : se préparer progressivement à travailler avec les autres (futur partenaire ou futur spectateur). Entrer en travail « avec, comme »**

- **La mise en disponibilité à l'activité : entrer en danse bien plus qu'en mouvement. Apprendre à rendre lisible son geste ; lui donner une intention : faire pour « reproduire, être vu, surprendre, communiquer... »**

2. Situations d'exploration /impro → non expérimentée et développée pendant l'atelier pédagogique **Jouer et dialoguer avec le corps de l'autre et dissocier son corps**

a. Faire une photo de famille (cf. Situations C2 extraites des Activités artistiques pour les 3-12ans -Le sculpteur) (Musiques 9 du fichier)

Organisation : 2 par 2, danser tous ensemble puis former 2 groupes (danseurs/spectateurs)

Consigne/Règle : Sculpter le corps de l'autre et quand le sculpteur est content de son œuvre, il prend la même pose (imite même bras, même jambe, même etc. que sa sculpture) et il fait une "photo" = dire à voix haute 'clic-clic' = un arrêt, enchaîner en changeant de rôle,

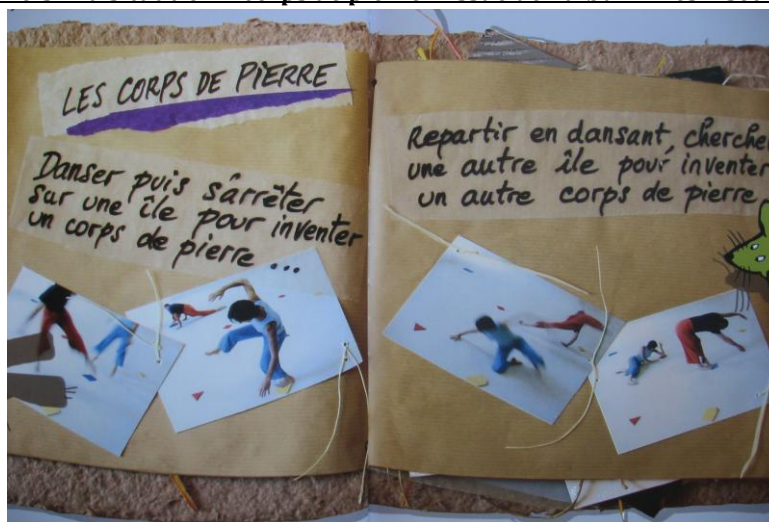
Variables :

-**Corps** : réaliser une petite, toute petite statue, une grande statue, une étirée, une allongée, une pointue, ronde

-**Espace** : face à face, l'un derrière l'autre, côte à côte, en transposant l'espace (ex si debout = vertical, je fais allongé = horizontal)

-**Relation à l'autre** : compléter ou réaliser un contact sur sa sculpture qui quitte sa forme, l'autre gardant sa forme ; enchaîner sculpter-prendre appui-garder sa forme sans l'autre-etc....

Pour le cycle 1 et cycle 2, choisir la situation « corps de pierre » issue de l'album « les 7 secrets de Mr Unisson »

- Après un temps d'improvisation, de recherche, d'exploration ; se regarder en 2 groupes (spectateurs et danseurs) et relever les bonnes idées.
- Reprendre collectivement un temps de recherche : explorer de nouvelles idées
- Se regrouper et chercher LES SECRETS du jeu : « garder longtemps une position étrange »

Variables pour enrichir la danse :

Si nous dansions :

- à 3(ou plus) : inventer des corps de pierre à plusieurs
- en changeant la position des îles
- en variant le nombre d'appuis au sol (1-2-3...)
- quitter sa position par une partie du corps à chaque fois différente.
- en changeant de musique

3.2 Je marche, tu me suis et SURPRISE... (Musiques 10 du fichier) → non expérimentée et développée pendant l'atelier pédagogique

Organisation : définir un espace scénique ; 2 par 2, danser tous ensemble puis former 2 groupes (danseurs/spectateurs)

Consigne/Règle :

Je marche, tu me suis ; je m'arrête et prends une pose, tu t'arrêtes et te mets dans la même pose, tu quittes la pose et tu m'emmènes avec toi dans ton mouvement qui m'aspire ... Tu marche et je te suis...

Variables :

- garder la distance entre les danseurs dans le déplacement
- varier le placement du suiveur pour prendre la même pose (en face du suivi, à côté, derrière, très près, loin...)
- varier les poses dans l'espace: debout haut, sol, genoux
- présence dans la marche et le déplacement pour attirer/aspire le suiveur
- **inventer un chemin pour quitter la pose et emmener l'autre dans le mouvement**

PHASE 2

Des situations de danse à conduire selon les quatre étapes de la démarche de création

ETAPE 1 :

Apprendre à improviser, à transformer ses gestes dansés à partir de situations inductrices.

Les situations proposées s'articulent autour des secrets de la danse de création à découvrir par les élèves pour les amener à créer.

Pour chaque situation la démarche est développée et expérimentée dans les phases d'exploration/improvisation et d'enrichissement (à partir des variables didactiques) et pour certaines jusqu'à la composition.

Les 3 situations décrites ci-dessous sont construites pour permettre aux stagiaires de faire l'expérience du « corps » en danse.

- **Situation 1** : Danser « Les Augustes sculptures !»
- **Situation 2** : Danser « Les Raboteurs » (non réalisée le 30/11, à reporter au temps de formation de janvier 2017)
- **Situation 3** : Danser « Des mains qui racontent » en lien avec la vidéo du solo « F. and Stein » /non développée

Situation 1 : Danser « Les Augustes sculptures »

Objectifs:

- S'arrêter pour créer une forme lisible et garder longtemps une position étrange.
- Proposer une gestuelle lisible dans les directions, dans les énergies, les espaces et parties du corps mobilisées et dissocier son corps
- Savoir utiliser la lenteur, les variations de temps (lent –rapide-accélééré)

1. Découvrir avec son corps les sculptures de notre musée !

Danser tous ensemble : Partir à la rencontre des personnages, expérimenter leur posture.

CF. diaporama « Les augustes sculptures de notre musée -Prends la pose » (sans noms)

Consigne : à chaque photo « Prends la même pose »

Se mettre par 2 et se désigner danseur A et B

Pour chaque nouvelle rencontre avec un personnage :

- **Exprimer oralement et collectivement les qualités expressives** de la statue : elle a l'air..., elle est..., on a l'impression que..., c'est comme si... Si on lui donnait un nom, elle s'appellerait...

Exprimer avec son corps : le danseur A prend la même pose, aidé par le danseur B qui sculpte A en utilisant tout son corps entier (changer les rôles pour la photo suivante- pas de mots)

2. Inventer un court solo : l'histoire dansée d'un personnage :

Choisir une sculpture puis lui donner vie dans une phrase dansée

Chacun sélectionne une photo de sculpture parmi celle de notre musée.

✚ **Danser tous ensemble** : *chacun cherche, explore plusieurs histoires dansées à partir de la même photo*

Consigne : tu inventes l'histoire de ton personnage **un avant et un après** dans laquelle la sculpture choisie doit **apparaître** de manière lisible et reconnaissable.

Secret à trouver : prendre son temps en dansant et garder longtemps une position choisie

Autre secret : orienter son corps et son regard dans la direction du déplacement et le garder sans se laisser distraire

✚ **Faire évoluer en utilisant les variables ci-dessous :**

Variables : jouer sur une seule variable à la fois et un élément de la variable à la fois

- **Corps :** initier le mouvement par des parties du corps bien identifiées : par le coude, la tête...
- **Energie :** en continu, en saccadé (bouge – stop...)
- **Temps :** au ralenti, lent, rapide, arrêt (durée de la pause)
- **Espace :** longueur des trajets, les changements de direction dans un espace restreint.

3. **Composer un court solo :** Construire une phrase dansée (solo) composée d'un point de départ (choisir une position de départ), et d'un point d'arrivée (choisir une position de d'arrivée) et prévoir de l'enchaîner.

- Orienter son solo dans l'espace.
- Mémoriser son solo en l'enchaînant 3 fois.

4. **Montrer aux autres** (moitié ou tiers de classe en danseurs ou spectateurs)

Danser en moitié de classe : spectateurs et danseurs. Les spectateurs actifs, apprécient la qualité d'interprétation de la danse.

Consigne : Qu'est ce qui touche ton cœur et attire tes yeux ?

Regarder bien tous vos camarades, reconnait on une des sculptures de notre musée ? Y a-t-il un début et une fin ? dansent bien toutes les actions de manière lisible, identifiable ; repérer la variété et l'originalité dans chacune des actions, les enchaînements originaux-inattendus ; la qualité du mouvement (intention d'effets ; ex marcher retenu, désabusé, pressé...)

Parole des spectateurs puis échanger les rôles

5. **Communiquer dans la danse:**

Imaginer des relations, les liens entre ces personnages

- **2 par 2 :** S'apprendre mutuellement son solo puis accumuler les 2 soli pour faire une grande phrase, et la danser à l'unisson.

- **Répéter/mémoriser** une phrase dansée pour la conserver (penser aux traces laissée par sa danse dans l'espace

- **Modifier son 1er jet : créer des contrastes, des variations dans le duo**

6. **Communiquer son duo aux autres**

3,4 ou 5 duos partagent un temps de danse, et un espace collectif.

7. **Construire un 1er jet chorégraphique :** → non expérimentée et développée pendant l'atelier pédagogique

- Regrouper les duos par 3
- A partir des duos composés, inventer une courte pièce intitulée « rencontre »
- Contrainte : à un moment on doit pouvoir identifier les statues des soli

8. **Présentation : chaque groupe présente sa création** → non expérimentée et développée pendant l'atelier pédagogique

Consigne : les danseurs sont-ils « en présence », pourquoi ?

Quelles sont les images fortes, les moments qui vous ont touché ?

Situation 2 : Danser « Les raboteurs » -L'œuvre s'anime

Objectifs :

- Varier, combiner, des trajets de danse **au sol** pour créer des trajectoires lisibles : savoir garder une direction, savoir s'arrêter, savoir changer de direction,
- Mobiliser son corps et trouver de nouveaux appuis variés pour se déplacer au sol.
- Choisir une ou plusieurs énergies pour sa danse (frotter-caresser-frapper)
- Savoir utiliser la lenteur, les variations de temps (lent –rapide-accélééré)
- Savoir danser à l'unisson une phrase que l'on a créée collectivement

1. Improviser/inventer /composer pour animer l'œuvre :

✚ **Danser en trio (expérimenter toutes les formations possibles que le 3 permet) / délimiter un espace volontairement restreint**

Consigne 1 : (SOLO/SOL)

-Partir de/ prendre la pose des personnages du tableau et créer sa danse (solo) en s'appuyant sur les verbes : **frotter, caresser, glisser, frapper.**

-Rajouter un verbe (le même pour le trio/ se mettre d'accord mais le garder secret pour les autres danseurs des autres trios)

-Fixer ce solo pour être capable de l'apprendre aux deux autres danseurs.

-L'apprendre aux autres et enchaîner les 3 pour obtenir un temps dansé à l'unisson. Accumuler, juxtaposer, lier les 3 phrases.

Contraintes :

-espace restreint horizontal/pouvoir exécuter son solo en présence des deux autres danseurs

-espace restreint vertical/ position verticale interdite/rester dans un espace très proche du sol (appuis des mains...)

Consigne 2 : Se déplacer et faire apparaître les différentes formations possibles avec 3 danseurs : 1-1-1/1-2/3 (lisibilité des formations)

Contraintes :

-savoir à chaque instant où sont les membres du trio, être conscient de participer à une danse à 3 (écoute/ le solo n'isole pas !)

-envisager des contacts (à 2, à 3) : ne pas les fuir, les provoquer, les développer en variant les points de contact

-L'espace restreint vertical va amener des formes de déplacements singuliers qui peuvent demander des efforts physiques pour les réaliser.

Consigne 3 : intégrer solo court (seul), la phrase des 3 solo (soli) et les déplacements

Contraintes :

-début et fin imposées : le tableau/ débiter et achever la proposition chorégraphique par le tableau.

-varier les musiques proposées pour accompagner la chorégraphie

-mettre la chorégraphie à l'épreuve du silence : danser en silence et voir la force de l'intention

-filmer pour donner à voir aux danseurs eux-mêmes afin de recueillir leurs ressentis

✚ **Danser devant la classe: spectateurs et danseurs.**

Les spectateurs actifs, apprécient la qualité d'interprétation de la danse.

Consigne : Regardez bien tous vos camarades, est-ce qu'ils sont tous dans le contact avec le sol ? Repérer la variété des déplacements aux sols, des appuis sur le sol originaux-inattendus. Pouvoir identifier le verbe choisi par le trio. Est-ce que les formations apparaissent ? (clarté des regroupements par 2, 3)

✚ **Parole des spectateurs puis échanger les rôles**

✚ **Faire évoluer en utilisant les variables ci-dessous :**

Variables : jouer sur une seule variable à la fois et un élément de la variable à la fois

- **Energie** : créer des ruptures pour éviter la monotonie et surprendre
- **Temps** : installer des silences chorégraphiques assez longs pour être identifiés comme volontaires (arrêts), fluide, saccadé,
- **Relation** : choisir de faire danser 1, 2, 3 etc. . trios ensemble. Voir les effets. Est-ce que cela valorise la danse ou la dessert (empêche de la voir) ?

2. Communiquer :

- Montrer aux autres (moitié ou tiers de classe en danseurs ou spectateurs)

- Apprécier l'originalité:

Situation 3 : Danser « des mains qui racontent » Non développée

Objectifs :

- Proposer une gestuelle lisible dans les directions, dans les énergies, les espaces avec les mains
- Choisir plusieurs énergies.
- Danser avec les autres à « l'écoute »

1. Improviser/inventer et trouver un secret :

+ Danser tous ensemble

Consigne :

+ Danser en moitié de classe : *spectateurs et danseurs. Les spectateurs actifs, apprécient la qualité d'interprétation de la danse.*

Consigne

+ Parole des spectateurs puis échanger les rôles

+ Faire évoluer en utilisant les variables ci-dessous :

2. Composer :

3. Communiquer :

- Montrer aux autres (moitié ou tiers de classe en danseurs ou spectateurs)
- Apprécier l'originalité des danses : « qu'est ce qui attire tes yeux et touche ton cœur ? »

Les étapes 2-3-4 décrites ci-dessous feront l'objet du contenu de l'animation programmée en janvier pour approfondir l'étape de la composition chorégraphique

ETAPE 2 : CONSTRUIRE un 1er JET CHOREGRAPHIQUE

Apprendre à réaliser un phrasé dansé, à choisir dans la diversité de ses expériences de danse.

- Temps de recherche et de composition libre en petit groupe :

Organisation : collectivement selon les groupes constitués lors de la situation 1 et 2

Consigne : réaliser une petite forme chorégraphique en utilisant les matériaux explorés, composés pendant les 3 situations précédentes

Contraintes : un début et une fin lisible, présence de tous les ingrédients (solos et duos sculptures et danses des raboteurs en groupe), choix de composition libre (structures-ordre)

- Temps de communication :

Chaque groupe montre ; les spectateurs actifs, apprécient la qualité de composition et d'interprétation de la danse.

L'enseignant met en évidence, explicite avec les élèves les différents procédés chorégraphiques implicitement utilisés par les groupes

Les procédés de compositions

	Actions-effets recherchés	Difficultés
L'unisson	Tous les danseurs réalisent la même action.	Contrainte liée aux exigences de cohésion du groupe. Nécessité de réaliser des actions simples
Le canon	Même phrase chorégraphique avec des départs décalés	Synchronisation parfaite. Etre à l'écoute des autres.
La transposition	Même phrase chorégraphique en modifiant la vitesse, l'espace ou l'énergie	Respect de la phrase initiale.
Accumulation	Les danseurs additionnent les actions	Efforts de mémorisation.
La répétition	Reprise d'une même action.	L'action ou la phrase doit être mémorisée
La symétrie	Les danseurs réalisent les mêmes actions par rapport à un plan, un axe, un point.	Difficultés liées à la prise en compte de la symétrie.

- Nouveau temps de composition en petit groupe pour rendre plus lisible les effets des procédés chorégraphiques utilisés ou pour utiliser de nouveaux procédés:

Organisation : collectivement selon les groupes constitués lors de la situation 3

Consigne : Reprendre sa composition en groupe et la faire évoluer, la préciser, pour créer rechercher des effets

ETAPE 3 : STRUCTURER, et COMPOSER

Apprendre à réaliser des moments chorégraphiques

Quelques effets chorégraphiques

	Actions	Effets
Le contrepoint	Phrase singulière d'un danseur se démarquant d'un unisson	Crée la surprise pour mettre en valeur un danseur
Le leitmotiv	Réalisation d'une même action ou d'une phrase à des moments différents	Rassurance, apporte des repères
la contagion	Partir d'une polyphonie pour réaliser un unisson : un groupe de danseurs absorbe d'autres danseurs qui grossissent le groupe.	Respect de la phrase initiale.
la polyphonie	Chacun sa phrase	Effet de confusion, chaos
L'aléatoire	Les entrées et sorties sont tirées au sort	

MAIS aussi - Découvrir et s'appropriier des supports possibles pour des projets de classe : propositions de recueils de poésie

ETAPE 4 : COMMUNIQUER, MONTRER sa DANSE

A ce stade si la petite forme chorégraphique de chaque groupe est bien mémorisée, il est intéressant d'utiliser un autre support musical pour danser en explorant, recherchant un nouveau dialogue avec cette musique différente ; la danse composée dans les phases précédentes s'en trouvera modifiée au niveau de l'interprétation.

PHASE 3

Sortir de la danse (retour au calme)

Et pour finir la séance:

→ **une phrase liée :**

- en cercle, tirer par les doigts vers le bas, plier, remonter par les épaules, tirer doigts vers le bas et ouvrir les bras, s'enlacer, souffler, remonter par les coudes et ouvrir les bras en les lâchant.

Ou

→ **« PLUME » :**

Je déplie l'aile droite (le regard suit le coude et la main)

Il y a une petite plume qui tombe du ciel (la suivre du regard)

Je regarde cette petite plume tomber

Je la rattrape

J'essaie de ne pas la faire tomber et je la passe dans la main gauche

Très délicatement pour ne pas l'abimer

Puis je la laisse glisser le long de la main et la laisse voler jusqu'au sol

Là je réalise qu'il y a tout un tas de plumes et je vais glisser mes mains dessous pour les ramasser

Je les soulève avec délicatesse

Plusieurs s'échappent et je laisse tomber les autres...

Et là une pluie de plumes tombe du ciel au-dessus de toi que tu récupères sur ton corps.

La même histoire mais la plume devient **un gros galet (une boule de pétanque)** : garder les mêmes verbes : **déplier, tomber du ciel, regarder, rattraper, la passer dans l'autre main, la laisser tomber** ; je m'aperçois qu'au sol c'est **une glaise, une boue épaisse** ; je glisse mes mains dedans, j'ai envie de la soulever mais elle dégouline entre mes doigts. La pluie de plumes est remplacée par **une pluie de grêlons - gouttelettes fines, serrées et glaciales**