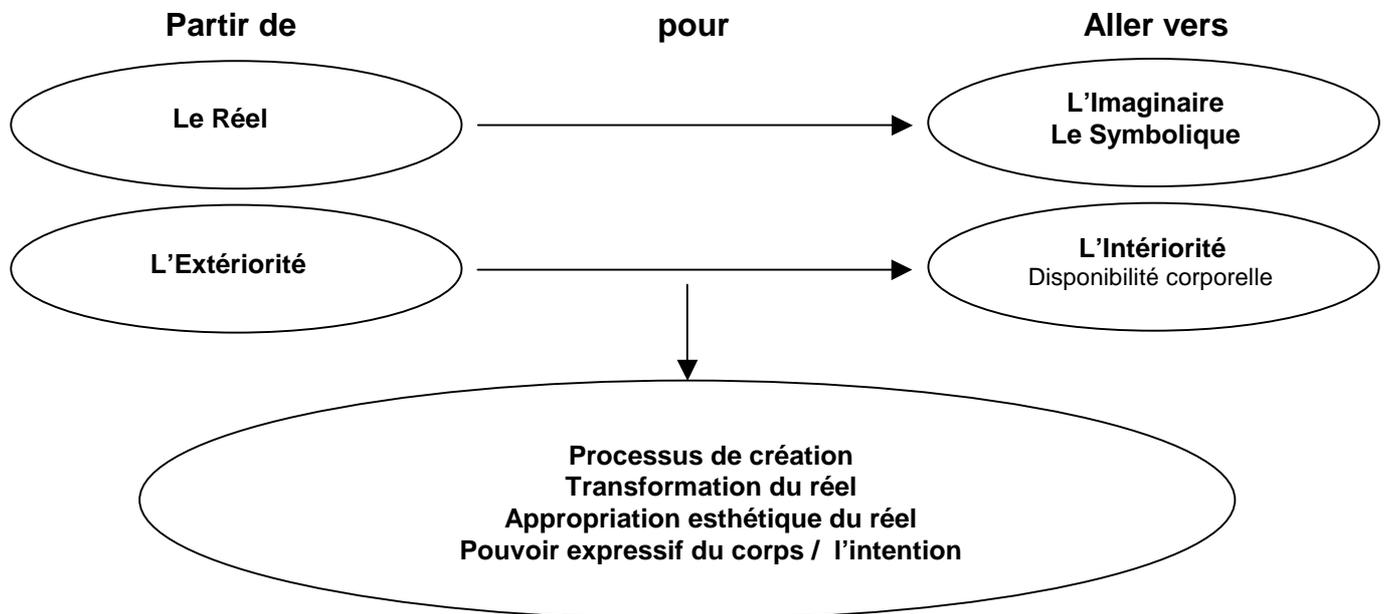

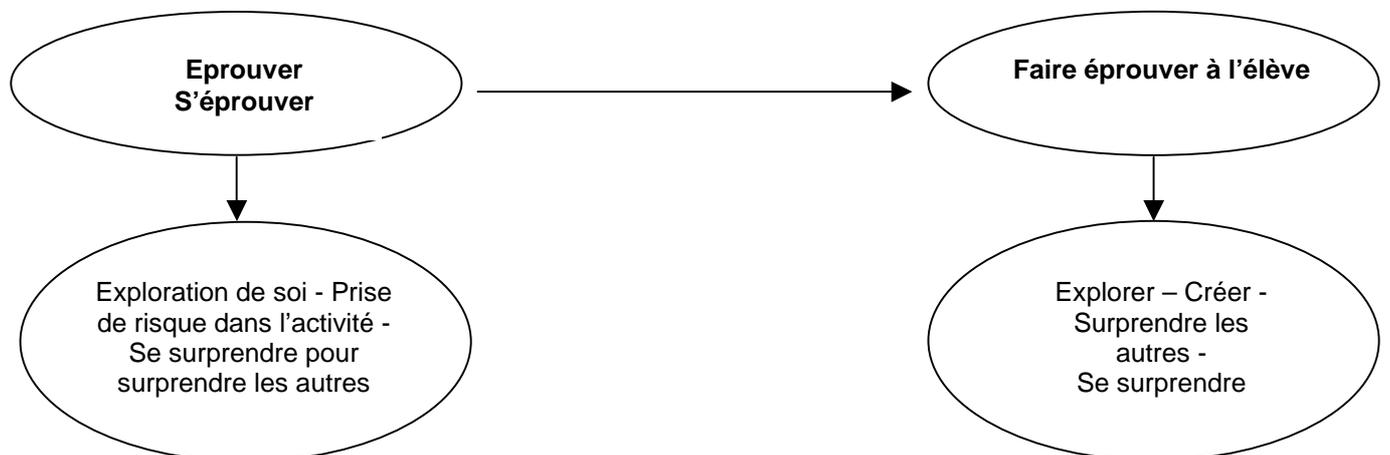
« Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique »

**Les apprentissages fondamentaux
en Danse**

Démarche du stage

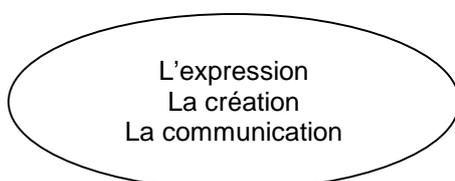

Le stagiaire est invité à :

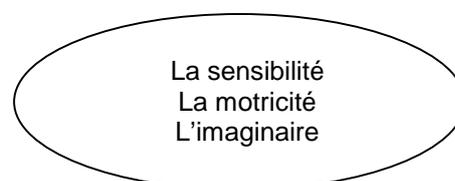

La danse en milieu scolaire

Se caractérise par

Met en jeu

Enjeu pour l'enseignant

- Libérer l'élève et le rendre authentique.
- Faire émerger une existence chez l'élève.
- Accepter la différence et la rechercher.
- Contribuer à la formation artistique de l'élève.

Enjeu pour l'élève

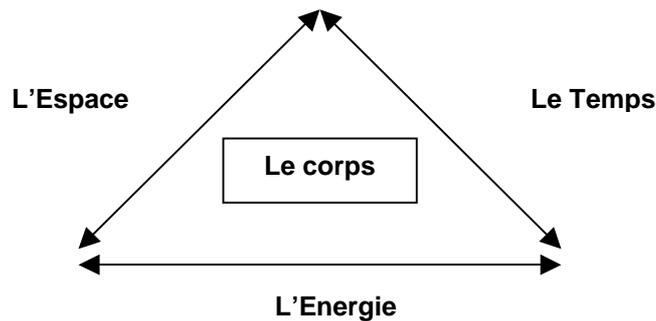
Expression de soi – Impression sur l'autre

L'élève doit être capable de :

- Gérer de façon originale son potentiel énergétique.
- Exprimer corporellement une émotion.
- Communiquer avec l'autre.
- Dépasser les différences.
- Ecouter, sentir, ressentir, s'émouvoir.
- Acquérir une culture chorégraphique

**Le problème fondamental :
Vaincre ses inhibitions pour sortir de son cadre de référence actuel**

Logique de l'activité

Le mouvement intéresse le corps en s'appuyant sur les inducteurs .

L'activité engage l'élève dans un processus de création qui fait appel à :

- l'imaginaire
- l'émotion
- les relations

Sens du progrès chez l'élève

Il s'agit de passer

d'une motricité

qui évoque le réel
avec un message univoque

à une motricité

stylisée qui se différencie du réel
avec un message équivoque

Les références culturelles de la danse dans le milieu scolaire

CAROLINE CARLSON :

Elle est le symbole de la fluidité du geste qui est la spécificité de la danse contemporaine.

MERCE CUNNINGHAM :

L'idée essentielle de son oeuvre est d'**envahir l'espace**. Il n'entretient pas de relation obligée à la musique (utilisation en fond sonore). On retrouve également cela chez **GALLOTA**.

DALCROZE :

Il travaille essentiellement sur l'espace, le temps et l'énergie

DELSARTHE :

Il a étudié l'expressivité du corps.

J . GAILLARD :

Il définit la danse comme une volonté de recherche et de création individuelle et collective. Pour lui le mouvement n'est pas reproduction mais un « bouillonnement des possibles »

HANYA HOLM :

Elle insiste sur le fait que l'élève doit puiser en lui pour découvrir le langage du mouvement. Elle insiste sur la **création - exploration** plutôt que sur la **reproduction**.

LABAN :

Son travail est essentiellement basé sur l'énergie (force et légèreté)

M . MARIN :

Elle s'intéresse davantage aux costumes et donne à la danse un sens théâtral.

Vocabulaire et définitions en danse

SYMBOLE :

De l'ordre de la représentation
Image ayant une valeur évocatrice.

SYMBOLISATION :

Rendre étrange le familier par utilisation de l'imaginaire.

INDUCTEUR :

Point d'ancrage avec lequel l'élève rentrera plus facilement dans le mouvement.
Il permet la mise en route du processus de créativité.

IMPROVISATION :

Il s'agit d'une création spontanée, d'un temps de rencontre avec l'imprévisible.
Pas de temps de recherche à partir d'un thème.

COMPOSITION :

Utilisation et fixation des éléments les plus prégnants par rapport au thème.
La composition nécessite une phase **éliminatoire** puis une phase **combinatoire**.

TECHNIQUE :

« la technique réalise ce que la nature est incapable d'accomplir » (Aristote)
C'est tout ce qui va permettre de réaliser l'intention du mouvement.

INTERPRETATION :

Donner une signification à un acte. Personnaliser l'exécution d'un geste. On entre alors dans le concept d'**intérieurité**. L'interprétation est liée à la **présence** du danseur.

Les compétences à construire dans les activités artistiques au collège

Classe de 6ème :

Construire un projet expressif et le mettre en oeuvre dans une démarche de création guidée.
Il s'agit en fin de 6ème de **connaître ses possibilités expressives**

L'élève doit apprendre à :

- différencier un début et une fin
- évoquer le réel à partir de formes corporelles signifiantes
- maîtriser des formes
- orienter la composition vers un public
- tenir un rôle devant autrui

Les inducteurs sont :

- Le corps (formes)
- L'espace (trajet)
- La relation (partenaire)

Classes de 5ème et 4ème :

- Se donner et construire un projet expressif avec une démarche de création.
- Créer corporellement un univers symbolique.
- Renforcer l'effet spectaculaire et la symbolique du projet
- Entrer dans un début d'interprétation

Les inducteurs sont:

- La combinaison Corps – Espace – Temps – Energie.
- La relation éventuelle au monde sonore.

Classe de 3ème :

- Respecter le pluralisme des choix d'éléments constitutifs d'un projet artistique.
- Développer l'**invention** (originalité), l'interprétation et la création.
- Exercer l'esprit critique.
- Aller vers un projet artistique pluridisciplinaire.
- Aller vers une **motricité singulière** en sollicitant l'**imagination**.

L'élève doit apprendre à :

- enrichir son vocabulaire corporel
- enrichir les projets (expressif - chorégraphique)
- affirmer sa personnalité à travers l'expression du corps (maîtriser ses émotions pour exister sur scène et donc affirmer sa présence)
- lire un spectacle (détecter les images fortes)

Les compétences à construire dans les activités artistiques au lycée

Un lien très fort se tisse entre l'EPS et l'art au lycée.

Une compétence attendue en classe de seconde :

« Interpréter un thème d'étude proposé par l'enseignant et en exploiter toutes les possibilités corporelles afin de créer, d'interpréter et d'apprécier une chorégraphie ».

Il s'agit de :

- Développer une aisance motrice (disponibilité corporelle) par un travail spécifique sur le corps, l'espace, le rythme et l'imaginaire.
- Construire un projet collectif ou personnel.
- Construire des actions destinées à être vues et appréciées par les autres.

L'élève doit apprendre à :

- construire un projet artistique singulier s'appuyant sur des partis pris affirmés
- réaliser un enchaînement de formes corporelles **stylisées**
- reconnaître et apprécier en tant que spectateur la valeur technique et artistique d'une création

Une composante culturelle :

- « Concevoir et réaliser des actions à visée esthétique »

Quatre composantes méthodologiques :

CM1 : « S'engager lucidement dans la pratique de l'activité ».

- Acquérir une motricité expressive et précise
- Savoir concerner toutes les parties du corps
- Savoir mobiliser tous les possibles du corps
- Savoir mobiliser son potentiel énergétique et musculaire
- Se décentrer (porter son attention sur le geste)

CM2 : « Se fixer et conduire de façon de plus en plus autonome un projet d'acquisition ».

- Savoir construire un projet individuel et ou collectif en respectant les règles de composition (pertinence, nécessité des choix, utilisation des techniques de composition).
- Intégrer les composantes du mouvement et le processus de création en particulier la stylisation.

CM3 : « Mesurer et apprécier les effets de l'activité » (son action et celle des autres)

Pour le danseur :

- Avoir un projet de communication grâce à la maîtrise de ses émotions.

Pour le spectateur :

- Savoir lire une chorégraphie en identifiant les **images fortes**
- Savoir critiquer de façon constructive

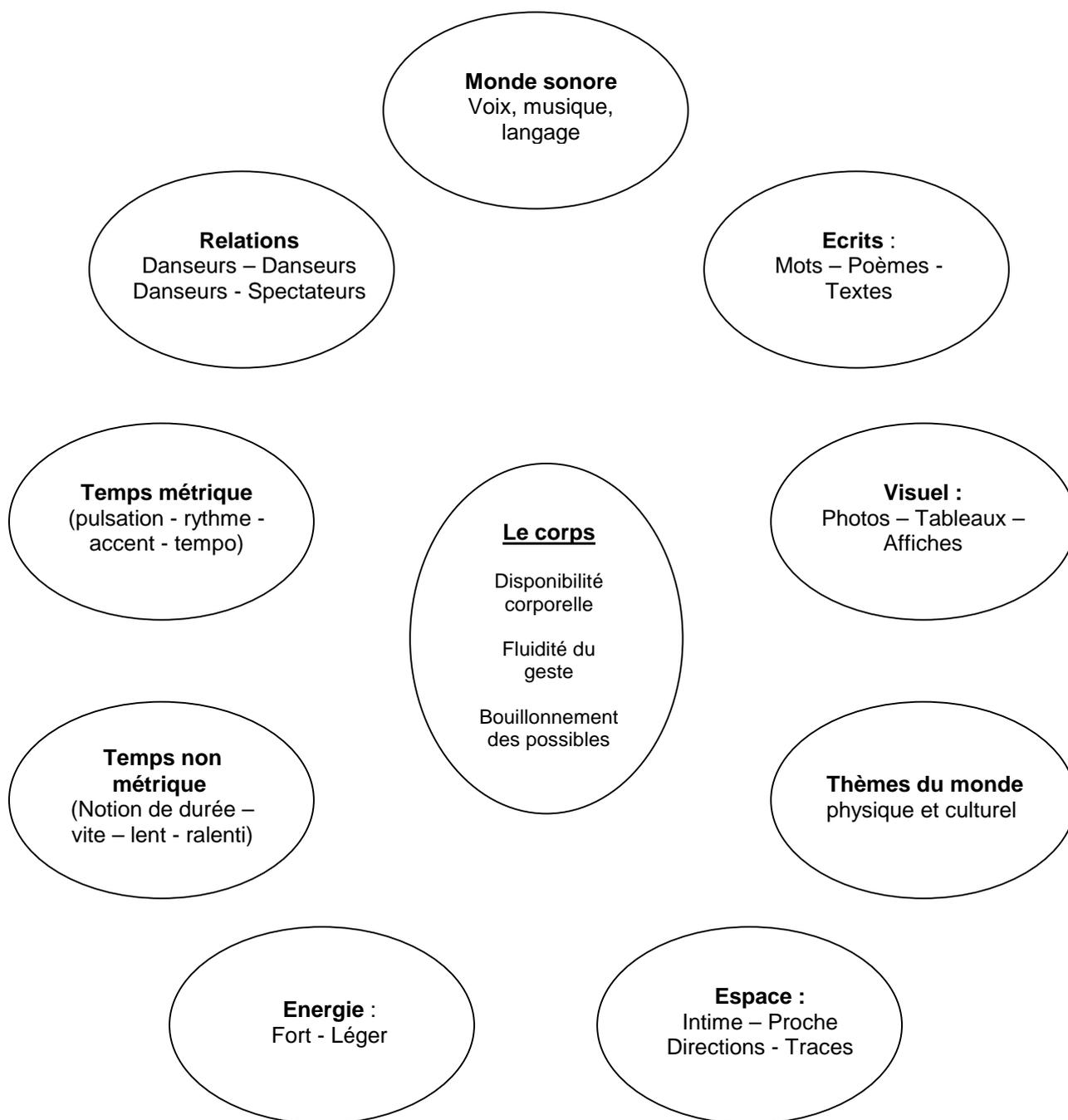
CM4 : « se confronter à l'application et à la construction de règles de vie et de fonctionnement collectif »

- Permettre le fonctionnement de l'activité
- Respecter les règles du groupe
- Respecter et écouter les autres dans leurs choix et leurs prises de position
- Accepter les différents rôles
- Accepter le regard et les critiques des autres

Les apprentissages fondamentaux construits en danse en milieu scolaire

<p style="text-align: center;">Le apprentissages cognitifs</p> <p><u>Principe de symbolisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mettre en jeu l'imaginaire pour convertir des images mentales en mouvements ➤ Interpréter le réel ➤ Savoir jouer sur les composantes du mouvement (corps – espace – temps – énergie - relation) ➤ Savoir se distancier du réel par la stylisation ➤ Savoir créer un effet chez le spectateur ➤ Connaître le processus de création pour construire une chorégraphie (pertinence et nécessité des choix) ➤ Intégrer le principe de décentration (porter son attention sur le geste) ➤ Savoir lire une chorégraphie (reconnaître les images fortes) 	<p style="text-align: center;">Les apprentissages moteurs</p> <p><u>Principe de mobilisation expressive</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avoir une motricité expressive. Stylisation de la motricité par rapport au principe de symbolisation ➤ Mobiliser son potentiel énergétique et son tonus musculaire ➤ Mobiliser tous les possibles du corps ➤ Avoir une motricité précise à travers tous les inducteurs ➤ Placer de manière intentionnelle son regard (regard = toucher à distance)
<p style="text-align: center;">Apprentissages affectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accepter d'entrer dans l'activité ➤ Gérer ses émotions ➤ S'accepter, accepter les autres, accepter les consignes ➤ Prendre des décisions pour créer ➤ Oser réaliser et accepter d'être vu ➤ Gérer le couple Risque – Sécurité (portés / sauts) 	<p style="text-align: center;">Apprentissages relationnels et sociaux</p> <p><u>Principe de communication</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Respecter le groupe et la sécurité ➤ Communiquer et négocier : <ul style="list-style-type: none"> - danseur / danseur - danseur / chorégraphe - danseur / spectateur ➤ Avoir un projet de communication précis pour produire des effets ➤ Assurer plusieurs rôles ➤ Permettre le fonctionnement de l'activité ➤ Aider et conseiller

Les inducteurs permettant d'aborder les apprentissages fondamentaux dans l'activité artistique danse

L'espace :

Tout espace engage une signification en expression.

On différencie plusieurs types d'espaces :

- Directions (Avant - Arrière - Cotés)
- Niveaux (Haut - Bas - Moyen)
- Tracés au sol : lignes de déplacement
- Tracés aériens : déplacements tracés dans l'air par différentes parties du corps

Les combinaisons dans l'espace :

- Espace proche : - écrire son nom avec une partie du corps pour une lettre
- Espace proche et lointain : - direction et tracés aériens (amplitude)
- direction, tracés et niveaux

Structuration du temps

Structure métrique : relation dialoguée avec la musique

- Rythmes - tempo (musique / groupe)
- Silences et accents
- Contraste avec la musique (faire du lent sur du rapide et inversement)

Structure non métrique : structure interne au danseur

- Notion de durée / Qualité du mouvement
- Utilisation de la vitesse d'exécution (vite / lent) : On ne modifie pas la structure du mouvement. Il s'agit seulement de diminuer par des gestes rapides ou d'augmenter par des gestes lents la vitesse d'exécution

Cette notion très liée à l'Energie permet, sans utiliser un support musical, de trouver sa **propre musicalité** par le mouvement.

Mobilisation de l'énergie

- L'énergie colore le mouvement de dynamiques variées.
- Le dynamisme et les ruptures permettent de travailler la qualité du mouvement.
- Il est difficile de ne pas lier l'énergie et le temps non métrique (vitesse d'exécution).
- On peut aborder différents types de travail sur l'énergie pour étudier la qualité du mouvement :
 - Dur / Mou
 - Fluide (continuité des gestes), Saccadé
 - Lourd, Léger (poids : force avec laquelle un corps se rapproche de la terre)
 - Mouvement soudain, maintenu (rupture avec le mouvement ou le déplacement qui précède)
 - Chute : force de la pesanteur
 - Suspension : résistance du bas vers le haut
 - Saut : différentes impulsions (1 pied, 2 pieds) ; différentes réceptions (1 pied, 2 pied, autre pied, même pied)

Relation Danseur - Danseur

- Jouer avec l'autre (près - loin)
- Ecoute de l'autre (près - loin)
- Contact avec l'autre (réel et à distance)

Contact et mouvement : utilisation de verbes d'action

- Repousser l'autre, le pousser
- Tirer l'autre
- Porter l'autre, le transporter

Relation et mouvement : travail à l'unisson

- Travail en cascades
- Travail en canon
- Faire pareil - Faire le contraire (énergie opposée)

Relation Danseur - Spectateur

Pour le danseur

- Interpréter
- Communiquer
- Produire un effet

Pour le spectateur :

- Percevoir les signifiants
- Lire une chorégraphie
- Critiquer pour améliorer la prestation de l'autre
- Identifier, interpréter un geste avec la possibilité que sa signification ne soit pas celle du danseur

Auteur :

Isabelle PONS

Professeur agrégé

Collège Reverdy Sablé sur Sarthe

Contenu de stage de formation continue des enseignants d'EPS