

STAGE ACADEMIQUE :
Enseigner la danse au collège
NANTES le 8 et 9 Février 2010

Sommaire

Bilan des questionnaires et problématique choisie

- Définir la danse au collège ?
- Pourquoi enseigner la danse au collège ?

Quelques définitions

- Les nouveaux programmes
- Les composantes de la danse, l'inducteur...
- Un tableau récapitulatif

Deux approches de cycle de danse en niveau 1

- Une entrée par un module chorégraphique
- Une entrée par son prénom

Deux approches de cycle de danse en niveau 2

- Une entrée par l'œuvre de D. Bagouet « So Schnell »
- Une entrée par l'œuvre de B. Gaillard « Dans ces Z'eaux là » et le français (*histoire des arts en 3ème*)

1) *Au travers du bilan des questionnaires :*

- *Comment définir la danse au collège ?*

Pour synthétiser, on peut reprendre cette définition du Coll de versailles (90):

La danse en milieu scolaire est (...) une activité de création et de communication de sens. (...) Elle permet (...) la création d'une motricité expressive et engage l'individu dans un processus de création. »

- *Pourquoi enseigner la danse au collège ?*

Il apparaît tout de suite cette notion de CREATION : amener l'élève à créer **SA DANSE**. Engager l'élève dans une **démarche de création**, une méthode pour développer une motricité nouvelle « **expressive** », évocatrice de sens.

Elle ne peut se réduire à la somme de toutes les danses, ou à la reproduction de gestes, elle n'existe pas en tant que telle, elle se crée au fur et à mesure. (Nécessité de définir ce qu'est la danse en E.P.S. avec les élèves)

C'est amener les élèves à utiliser une méthode, des outils, pour créer leur propre danse : la spécificité de cette activité artistique.

Pour reprendre une synthèse lors du colloque « **Danser, faire danser** » in HYPER EPS N° 243 déc.2008

La danse introduit un autre rapport au corps, qui n'est plus le corps efficace et performant, mais un **CORPS SENSIBLE** qui exprime, dessine, donne sens, interpelle, provoque parfois.

La danse permet ainsi aux élèves de vivre différemment leur corps, son usage et ses transformations.

La danse contemporaine est une autre façon de voir, de se voir, de sentir.

En pénétrant le champ de l'école, elle oblige certainement les enseignants qui s'en emparent à interroger le regard qu'ils portent sur le corps. Ainsi, la danse ne s'oppose pas aux pratiques corporelles mais sans aucun doute elle impose un changement de regard.

Georges BONNEFOY

Dans la transmission d'une pratique artistique, la richesse du processus vécu est plus importante que le produit.

C'est donner la possibilité « d'avoir des images, pour avoir des idées »

LE CORPS est le matériau à travailler comme l'artiste travaille la matière de son œuvre

La création en danse n'existe que si elle est confrontée à un œil extérieur.

2) *Quelques définitions :*

Il apparaît nécessaire d'éclaircir de façon commune les termes de ces nouveaux programmes.

LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN E.P.S.

Compétence propre à l'EPS :

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique
Concevoir, produire et maîtriser une prestation devant un public ou un jury, selon un code ou des règles de scène en osant se montrer et s'assumer.

Compétences attendues dans le groupe des activités physiques artistiques

Danse niveau 1

Composer et présenter une chorégraphie collective structurée en enrichissant des formes corporelles et des gestes simples, en jouant sur les composantes du mouvement : l'espace, le temps et l'énergie.

Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres.

Observer avec attention et apprécier avec respect les prestations.

Danse niveau 2

Composer et présenter une chorégraphie collective en choisissant des procédés de composition et des formes corporelles variées et originales en relation avec le projet expressif.

Le processus de création :

« Travail d'élaboration, de structuration, d'organisation qui aboutit à un langage »
DELGA et Coll EPS 256

Selon T.PEREZ et A.THOMAS « *danser en milieu scolaire* » (94)

Démarche constituée de plusieurs phases :

- **l'improvisation** qui cherche à mettre en jeu la créativité de l'élève à l'aide d'un inducteur (sollicitation) en explorant tous les possibles(quantitatif) et en l'enrichissant à l'aide des **composantes du mouvement**(qualitatif)
- **la composition** qui cherche à garder l'essentiel par des choix pertinents en rapport aux consignes ou au propos (accueillir des idées, trier, faire des choix, puis organiser, agencer) afin de construire la chorégraphie (écriture chorégraphique)
- **la communication**, le confronter au regard des autres (spectateurs)

Formes corporelles :

Ce sont celles que le corps produit, lorsqu'il est sollicité dans un contexte favorable à leur émergence. Elles peuvent varier à l'infini. Le défi est bien pour nous de tout mettre en œuvre pour enrichir celles de nos élèves. Les enrichir, c'est d'une part les diversifier et les transformer. Les formes corporelles se forment, se déforment et se transforment, par le jeu avec les composantes et les procédés.

Selon Catherine Moreau responsable du groupe ressource danse

Geste

Mouvement du corps principalement des bras des mains de la tête, volontaire ou involontaire, révélant un état psychologique, ou visant à exprimer, à exécuter quelque chose.

Le geste engage souvent le haut du corps et est très souvent signifiant.

selon Catherine Moreau responsable du groupe ressource danse

« Parfois il suffit d'un geste, un geste juste suffit » Mathilde Monnier chorégraphe

Composantes du mouvement

- « Les matériaux du langage chorégraphique, les éléments qui composent tout geste, tout mouvement, tout acte. Le mouvement se déploie, possède un certain contour dans l'espace, il prend un certain temps, et emploie une certaine énergie»

- *Rudolf Von Laban* parle également de flux en rapport au poids du corps. Il parle de qualité du mouvement ou interagisse temps et poids du corps. (**espace - temps - flux - poids**)

- Pour *Alwin Nikolaïs* : espace - temps - motion (mouvement) - shape (forme)

- **Motion** : concept de Alwin Nikolaïs qui réunit et le geste conscient et la conscience du geste.

- Pour d'autres il faut ajouter : les relations, l'énergie...

Le mouvement prend forme dans l'espace se déroule dans le temps et implique toujours une certaine énergie.

Motricité expressive

« C'est la capacité à transmettre corporellement en s'appuyant sur les composantes du mouvement et des relations entre danseurs, une intention (idée chorégraphique), un propos » Prétextes à l'E.P.S. CRDP TOULOUSE

Projet expressif

Tel qu'il est employé dans le texte, il émane des élèves et est en lien avec les attentes de l'enseignant. Il est à l'origine des choix chorégraphiques et sert de fil rouge à la chorégraphie. Il répond au désir et attentes du groupe. Il peut être évolutif et se transformer au cours du travail.

selon Catherine Moreau responsable du Groupe Ressource Danse

Maîtrise (perfection et sureté dans la technique) gestuelle

« Elle va donner au danseur une certaine aisance donc une certaine liberté lors de son interprétation. Elle est indispensable au danseur et passe par la maîtrise de sa spontanéité (de soi) de techniques spécifiques (de son corps en mouvement) » PINOK et MATHO

La maîtrise gestuelle permet de passer d'une danse où l'émotion génère le geste à une danse où c'est le geste qui crée l'émotion.

Inducteur

Il permet d'entrer rapidement dans le mouvement, de donner à l'élève des réponses spontanées qui seront enrichies, transformées ce qui le place au centre du

processus. Il stimule l'imaginaire et ouvre des voies d'exploration. Il met en route le processus de l'activité créatrice

Imaginaire

C'est le musée personnel, le « grenier aux idées » de chacun. Il constitue, de ce fait, le domaine de l'imagination, ce sur quoi elle peut s'ancrer : « l'imaginaire peut se définir comme le musée de toutes les images, qu'elles soient passées, possibles, produites, ou à produire. Il est difficile de décrire de quelle façon il se manifeste parce qu'il y a de l'imaginaire partout » (G.DURAND, 99)

Procédés de composition : procédés chorégraphiques

Moyens utilisés par le chorégraphe pour trouver, travailler, enrichir la matière chorégraphique au service de la composition. :

Exemples souvent retenus en EPS: canon, unisson, répétition ...

Un tableau succinct récapitulatif des outils d'improvisation et de composition

Référence bibliographique : « *danser en milieu scolaire* » de Tizou PEREZ et Annie THOMAS

PROCESSUS DE CREATION

INDUCTEUR

- Un texte
- Des mots, des verbes
- Une phrase chorégraphique ou module dansé
- Une image, une peinture, un spectacle, une vidéo

Procédés de composition ou chorégraphiques

Afin d'enrichir la chorégraphie

Répétition (le fait de répéter un geste plusieurs fois souvent pour renforcer le propos)

Contraste (faire le contraire)

Symétrique (miroir)

Inversion (faire l'inverse)

Accumulation (rajouter)

Décalage

Canon

Unisson

Transposition

Ecriture aléatoire ou sérielle

Les Composantes du Mouvement

Afin d'enrichir un ou plusieurs gestes du quotidiens ou stéréotypés

<p style="text-align: center;">ESPACE</p> <p>Niveaux Tracés Formes de regroupement Proche / lointain</p>	<p>Haut, moyen, bas Direct ; lignes droite, diagonale, zig-zag... Indirect ; spirale, courbes... Ligne, colonne, diagonale, formes géométriques (carré triangle...) Espace du danseur (petit / grand) ou de la scène (espace de déplacement : précision des trajets des déplacements)</p>
<p style="text-align: center;">TEMPS</p> <p>Métrique : pulsation, tempo (vitesse) de la musique Non métrique :</p>	<p>Jouer sur les contrastes ; lent rapide arrêt accéléré, décéléré... être en accord avec la musique (accent) le temps du danseur son propre rythme</p>
<p style="text-align: center;">ENERGIE</p> <p>Qualité du mouvement en relation direct avec le temps, l'espace et le poids du corps</p>	<p>Sensations émotions Fluidité, dureté (lourd léger) saccadé, militaire tristesse, gaieté</p>
<p style="text-align: center;">RELATIONS ENTRE DANSEURS</p> <p>Espace - Temps REGARD - CONTACT</p>	<p>Unisson – Miroir - Cascade DIALOGUE - DUO, TRIO, QUATUOR PORTER</p>

Matinée du 8 février – Valérie LE GUERN

Objectif :

Engager les élèves dans un **processus de création**, pour **créer** et **composer** une chorégraphie collective à 4 à partir d'un module dansé (le madisson), en jouant sur **le temps**, **l'espace** et **l'énergie**. Dans le but de **l'interpréter** devant des spectateurs.

Echauffement : NOTION D'ESPACE SCENIQUE et de TEMPS

Définir les lieux : la scène (espace de déplacement du danseur) et l'emplacement des spectateurs

S'approprier cette espace scénique (l'occuper de façon homogène) en déplacement avec la marche, ouvrir le regard pour être capable de prendre conscience de mon déplacement et celui des autres (essayer de ne pas parler, de se concentrer)

Explorer les **différents trajets** et changements de directions possibles dans l'espace scénique en relation avec le temps ou la musique : (mise en place de deux groupes danseurs et observateurs, qu'est ce que cela produit dans l'espace)

- **Rectiligne** : je me déplace d'un point à un autre sur des lignes parallèle aux côtés d'un carré, et lorsque je veux changer de directions (droite, gauche) je tourner à 90 °
Notion de temps : tourner tous les 8 temps, les 4 temps, les 2 temps du professeur puis de la musique
- **En Zig-Zag** : je me déplace sur des diagonales d'un point à un autre, et lorsque je veux tourner c'est à 45°
Même notion de temps
- **Curviligne** : je me déplace sur des courbes, chemins sinueux, enchaînant les virages donc jamais d'angles possibles
Notion de temps : suivre le chemin durant 8 temps attendre 8 temps avant de repartir sur un autre chemin, puis en 4, puis en 2

Inversement des rôles puis retour sur les observations concernant la lisibilité des trajets

Les autres échauffement pourront amener les élèves à découvrir les différents niveaux de l'espace (haut, moyen, bas), puis une pulsation lente et accélérée sur différentes musiques (leur apprendre à doubler et dédoubler le temps) jouer sur le contrastes d'espace (petit grand) et de temps (lent rapide) ... cela en amont des consignes de création durant le cycle, pour les amener à transformer la séquence de départ.

DEROULEMENT DU CYCLE

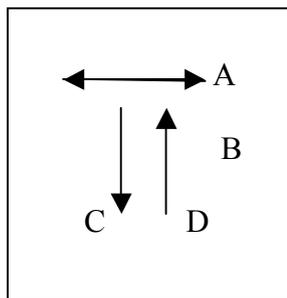
Inducteur du processus de création : un module dansé « LE MADISSON »

❖ Première étape : reproduction de la phrase dansée (4*4g temps) et être capable de le réaliser à l'unisson à 4

Choisir une musique entraînante avec une pulsation évidente. Préciser les temps et les trajets avec eux

Phase de reproduction : travail de coordination, sur un temps précis, sur un trajet précis dessiné au tableau. C'est un **UNISSON** (faire le même mouvement dans la même direction en même temps)

Chaque trajet dure **4 temps**

Commencer pieds parallèles

A- pied droit vers la droite **1**ouvre **2**ferme **3**ouvre **4**lance

B- pied gauche idem

C- **1**pied D derrière **2**pied G **3**pied D **4**pose talon G devant

D- **1**pose le pied gauche au sol, **2**talon gauche devant, **3**pose pied gauche, **4**saut 1/4 de tour vers la droite arrivé jambes écartées en appui sur la jambe gauche le pied droit près à repartir à droite

Consignes :

- se mettre par 4 et réaliser un carré à l'unisson sur la musique 4 module de 4*8 temps et le présenter au groupe (lisibilité des trajets, des gestes)
- Début, développement et fin précis

Observation :

Est-ce que le quatuor est ensemble ?

Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?

Mise en évidence de la difficulté de ne pas rajouter de gestes parasites (rires, remettre son tee-shirt, ses cheveux ...) pour passer devant les autres (regard fuyant, gestes petits, mémorisation sans regarder son camarade mais écouter la musique...)

Leur faire prendre conscience que lire une chorégraphie, c'est comme lire un livre, les mots ne doivent être raturés, brouillons, ou cachés ...

➤ **L'élève doit maîtriser ses émotions pour rendre sa chorégraphie lisible :**

✚ **Ce que j'ai appris en tant qu'élève:**

- Je repère le tempo de la musique et colle chaque geste dessus
- Je mémorise les mouvements, je sais les répéter plusieurs fois de suite. Je connais le début et la fin de la chorégraphie en y restant immobile.
- Je me concentre pour travailler et commencer au bon moment avec le bon pied et enchaîner sans aller trop vite ou lentement

❖ **Deuxième étape : exploration de la phrase en jouant sur le temps et l'espace (improvisation)**

Echauffement sur les niveaux dans l'espace et le découpage du mouvement en fonction du temps

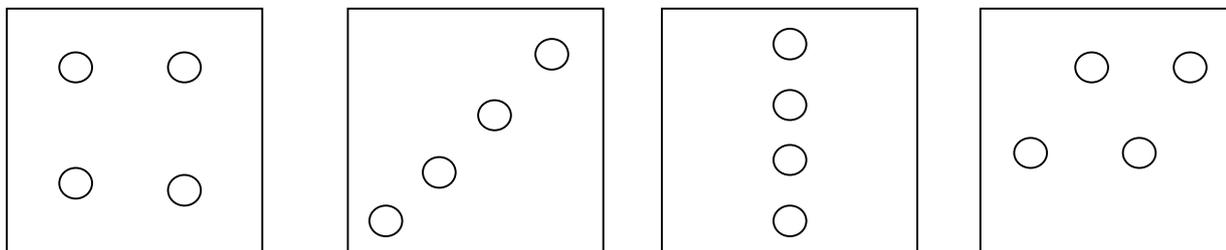
(Cf annexe exercices en échauffement)

Tirage au sort par quatuor de deux cartons qui joue sur un contraste de temps et d'espace,

1- petit / grand ou 1- haut / bas
2- lent / rapide ou 2- accéléré / ralenti

Chaque duo travaille sur un contraste différent à l'**unisson**

Par contre, l'**organisation dans l'espace** doit changer, ils ont le **choix** parmi ces **4 formes géométriques** et de l'**orientation** de chaque duo (rappel de l'échauffement) :

Consignes :

- Début, développement et fin précis
- transformer le module dansé avec le contraste
- commencer et finir en même temps la chorégraphie
- choisir une orientation différente pour les deux duos
- choisir une forme géométrique dans l'espace

Observation :

Est-ce que l'on voit une transformation ? Est-elle assez nette ?

Ont-ils respecté les consignes ?

🌈 **Ce que j'ai appris en tant qu'élève:**

- Je m'accorde avec mon camarade pour être à l'unisson (sur le temps d'un pas , sur la grandeur de mes pas, combien de pas...) j'accentue le contraste
- Nous décidons quelle organisation dans l'espace, je me repère par rapport à mon camarade et à l'espace scénique
- Nous décidons d'un critère pour finir ensemble

❖ **Troisième étape : exploration de la phrase en jouant sur l'énergie et sur un procédé chorégraphique**

Echauffement sur les qualités de mouvement (Cf annexe *exercices en échauffement*)

Tirage au sort pour le quatuor d'un carton énergie :

- Robotique
- Rebondissant
- Tremblant

Réaliser le module madisson en écriture aléatoire (désordonnée) telle que :

Danseur 1	Danseur 2	Danseur 3	Danseur 4
Écriture normale Il commence son trajet par	Écriture Décalée Il commence son trajet par	Écriture Décalée Il commence son trajet par	Écriture Décalée Il commence son trajet par
A B C D	B C D A	C D A B	D A B C

Consignes :

- Début, développement et fin précis
- transformer le module dansé avec la qualité de mouvement tiré au sort
- être ensemble
- choisir une forme géométrique dans l'espace différente parmi les 4
- choisir une orientation précise

Enchaîner les deux modules transformés

Observation :

Est-ce que l'on voit une transformation ? Est-elle assez nette ?

Ont-ils respecté les consignes ?

L'écriture aléatoire est-elle claire ? elle doit commencer et finir en même temps

✚ **Ce que j'ai appris en tant qu'élève:**

- Je m'imagine un robot, une balle ou avoir froid pour ressentir et réaliser le plus proche possible la qualité demandée, pour le faire ressentir au spectateur
- Je mémorise tout seul mon écriture avec les comptes, je ne peux pas regarder sur mon camarade, je prends des repères sur la musique
- Je m'engage corporellement et sérieusement

Quatrième étape : composition de la chorégraphie collective

Organiser sa chorégraphie collective

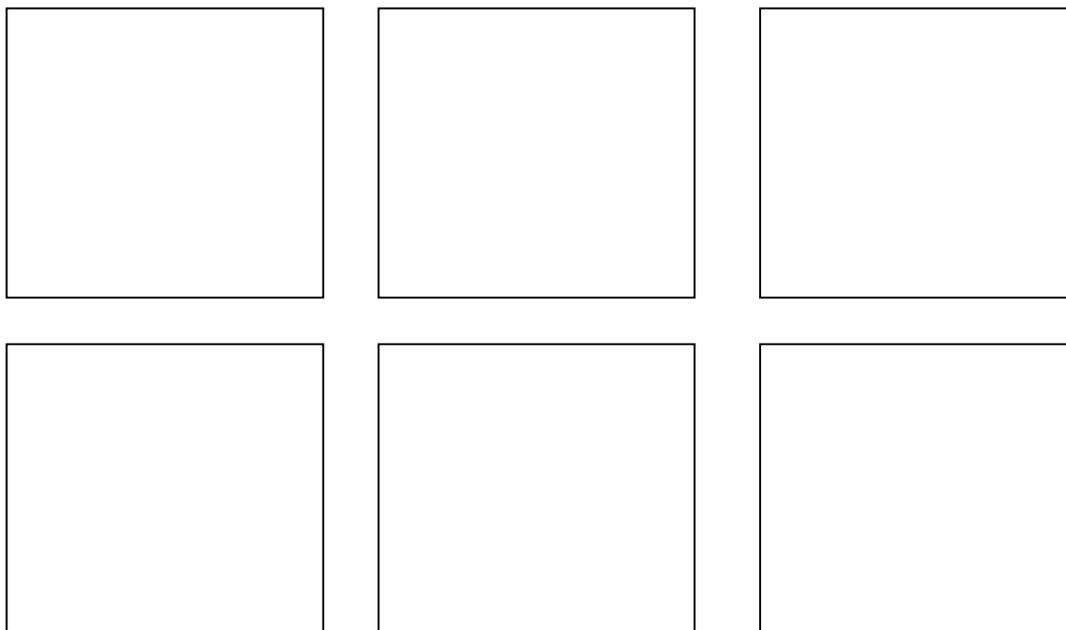
Faire des choix, garder l'initial ou changer en respectant les consignes

Possibilité de jouer avec la musique (choix de 2 musique)

Schématiser le placement des danseurs dans l'espace, leur orientation

Répéter et mémoriser l'ensemble de la chorégraphie

(cf Fiche de construction par groupe)

Consignes :

- Début, développement et fin précis (position de départ et de fin précise immobile)
- avoir au moins 4 formes géométriques dans l'espace
- avoir au moins un contraste de temps et d'espace
- avoir au moins un unisson et une écriture aléatoire
- avoir au moins une énergie particulière ensemble à un moment dans la chorégraphie
- commencer et finir ensemble

On doit voir clairement au moins 4 modules transformés (espace, temps, énergie, écriture aléatoire) avec une organisation dans l'espace différente (au moins 4) et un unisson. Rien ne vous empêche de rajouter des éléments ou module personnalisé.

Ce que j'ai appris en tant qu'élève:

- Je sais donner mon avis et écouter celui des autres pour faire des choix
- Je suis concentré, sérieux pour ne pas me tromper dans l'enchaînement, je rattrape si je me suis trompé. Je répète plusieurs fois
- Je connais parfaitement et j'ai mémoriser l'enchaînement de la chorégraphie

Cinquième étape : évaluation de la chorégraphie collective

Présenter sa chorégraphie à ses camarades spectateurs qui seront organisés en groupe. Chaque groupe devra vérifier la présence d'une consigne et donner son avis sur la lisibilité de la chorégraphie, ce qui leur a plu (critères prédéfinis)

(Cf fiche d'évaluation élèves et enseignant)

✚ Ce que j'ai appris en tant qu'élève:

- Je sais faire la différence entre le danseur interprète et moi, je suis au service d'une intention, je m'applique et m'investis dans mon rôle (être danseur-interprète)
- Je suis concentré, sérieux pour ne pas me tromper dans l'enchaînement, je rattrape si je me suis trompé. Je pense à ne pas introduire des gestes parasites dans la chorégraphie. (maîtrise du geste au service d'une motricité expressive)
- Je suis un spectateur respectueux qui regarde une chorégraphie, sa matière, sa réalisation et non l'élève de la classe. Je me prépare à ressentir des émotions, observer la qualité de la chorégraphie. (être spectateur) Je connais les consignes et les repérer.

Bilan

Tous les groupes sont en situation de réussite par rapport aux critères retenus.

Richesse des propositions qui nous ont permis de mettre en évidence différentes notions esthétiques.

Questions autour de :

La « danse doit elle raconter quelque chose ? » Narration, sens et abstraction.

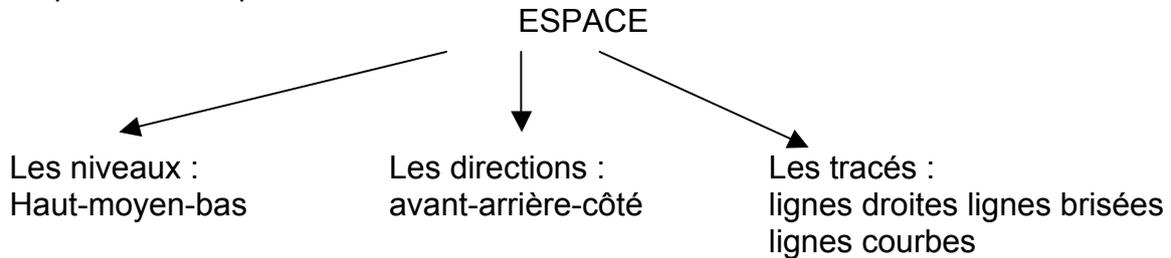
Intérêt d'une entrée par des procédés aléatoires qui a vidé la danse de sens anecdotique pour permettre de se concentrer sur le mouvement et l'espace, les compositions proposées amenant d'elles mêmes un produit esthétique.

Proposition d'une démarche pour un cycle de niveau 1

Sophie LENOIR

Après-midi du 8 février

Objectif : Proposition d'une entrée dans la danse : vivre le processus de création à partir de la composante « espace »

Présentation d'une situation évolutive

1 - Déclencher, initier un mouvement à partir d'une articulation : sur place

- Utiliser différentes articulations : tête-épaule-coude-bassin-genou
- Jouer avec les niveaux
- Jouer avec directions
- Jouer avec les tracés

2 - Idem ci-dessus en déplacement : Où le mouvement m'emmène t'il ?

Critères de réalisation : être à l'écoute des autres, ne pas se rencontrer, faire des trajets toujours différents, chercher à remplir l'espace de façon équilibrée

Critères de réussite : être toujours en continuité

3 - Construire un solo à partir des lettres de son prénom

- Chaque voyelle correspond à une articulation :
 - lettre A : tête
 - lettre E : coude
 - lettre I et Y : épaule
 - lettre O : bassin
 - lettre U : genou

Critères de réalisation : continuer l'exploration de mouvement et faire des choix de mouvements, mémoriser le plus précisément possible

Critères de réussite : refaire au moins 3 fois à l'identique

4 - Enrichir son solo

- Choisir un point de départ et un point d'arrivée dans l'espace
- établir un trajet, un tracé entre ses 2 points

Critères de réalisation : placer les 2 points et le tracé sur une feuille en signalant le public , côté cour(côté cœur face public) et côté jardin

Critères de réussite : chaque élève danse son solo sur son trajet, début et fin précis

5 - Temps de présentation

- ½ présente et ½ groupe observe

Fiche observation/évaluation mi-cycle en création dansée

Nom et prénom du danseur:

Nom et prénom de l'observateur :

1) Communication avec le public sur 6 points

Début précis	Oui	1	Non	0		
Fin précise	Oui	1	Non	0		
Unisson en duo	Toujours	2	Parfois	1	Jamais	0
Gestes parasites	Toujours	0	Parfois	1	Jamais	2

2) Contraintes « espace et temps» sur 9 points sur le solo

ESPACE	niveau	Utilisation d'un niveau 0.5	Utilisation de 2 niveaux 1	Utilisation des 3 niveaux 2
	tracé	Peu de déplacement 0.5	Trajet peu précis 1	Trajet identifiable 2
	direction	Utilisation d'une direction 0.5	Utilisation de 2 directions 1	Utilisation de 3 directions 2

TEMPS	Mouvement lent oui-non	0-1	Mouvement rapide oui-non	0-1	Arrêt présent oui-non	0-1
-------	---------------------------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----

3) Comportement sur 5 points

- subit le cours ou peu d'attention 1
- attentif et prend en compte les conseils 3
- participation constructive 5

Note sur 20 :

Ce que je retiens sur ce que je viens de voir :

- Ce qui m'a plu et pourquoi :

- Ce qui m'a le moins plu et pourquoi :

- Conseils pour amélioration :

Fiche évaluation sommative en création dansée

Nom et prénom :

1) Lisibilité sur 6 points

Début précis	Oui	1	Non	0		
Fin précise	Oui	1	Non	0		
Gestes parasites	Jamais	2	Parfois	0		
Unisson en duo	Jamais	0	Parfois	0.5	Toujours	1
Unisson groupe entier	Jamais	0	Parfois	0.5	Toujours	1

2) Ecriture sur 9 points

Composition	Développement		
	- espace mal utilisé - unisson frontal	- espace orienté sous des formes différentes - tentative de prendre en compte le public mais souvent de face	- utilisation réelle de l'espace - varie l'orientation par rapport au spectateur
	1	2	3
	Relation entre danseurs		
	- Peu ou pas de communication entre eux : dansent sans s'occuper des autres	- se regardent, prise d'informations visuelles essentiellement	- communication par le regard, l'écoute, la vision périphérique
	1	2	3
Enchaînement des parties	Enchaînement hésitant	Enchaînement appliqué, récité	Enchaînement fluide, sans hésitation
	1	2	3

3) Comportement sur 5 points

- subit le cours ou peu d'attention 1
- attentif et prend en compte les conseils 3
- participation constructive 5

Note sur 20 :

Images retenues et pourquoi :

Proposition d'une démarche pour un cycle de niveau 2

Sophie LENOIR

Matinée du 9 février

Objectif : entrée dans le mouvement en faisant appel ou en libérant l'imaginaire

Présentation d'une situation évolutive

1 - Laisser venir un mouvement spontanément

- Marcher dans un espace délimité de façon équilibrée et prendre conscience des autres et de ce qui se passe :
 - marcher et prendre conscience des autres en regardant chacun d'eux
 - s'arrêter et prendre conscience des autres en regardant chacun d'eux
 - sans s'arrêter de marcher se rassembler vers le milieu de l'espace ; se disperser pour s'éloigner des uns et des autres
 - choisir 2 personnes(1 garçon et 1 fille) : s'éloigner de l'une et se rapprocher de l'autre / ceux et celles nés entre janvier et juin vont aller se placer à côté de la fille choisie sans s'arrêter de marcher/ ceux et celles nés entre juillet et décembre vont aller se placer derrière le garçon choisi
 - reprendre une marche dispersée et équilibrée dans l'espace, **s'arrêter et fermer les yeux**
- Marcher dans un espace délimité de façon équilibrée, écouter les consignes et improviser spontanément une réponse gestuelle :
 - *frotter - sauter - chuter - ramper - rouler - caresser - rebondir - s'appuyer - cacher - enfiler - déséquilibrer - pousser - tirer - dépoussiérer - enrouler - jeter - piquer - porter - enfoncer - se tordre - tracer*
 - colorer les actions : frotter doucement ou énergiquement
 - : sauter léger ou lourdement
 - : chuter lentement ou brutalement
 - : caresser délicatement
 - : jeter grand ou petit
 - : porter avec précaution

2 - composer seul 4 modules chorégraphiques

- choisir 8 verbes d'action pour constituer 4 modules (1 module = 2 verbes sur 4 temps)

Variables : jouer sur les durées avec possibilité de mettre des arrêts

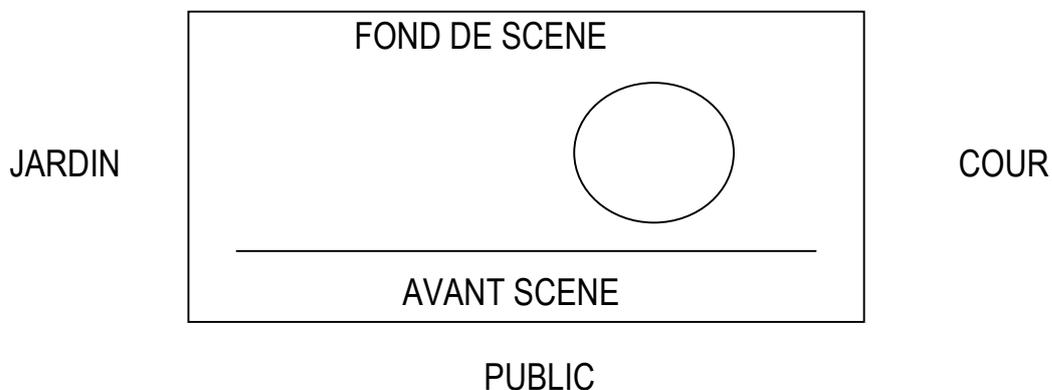
: jouer sur les qualités de mouvements en colorant, en renforçant le mouvement avec des adjectifs

Critères de réussite : répéter 3 fois de suite chaque module

3 - constituer des groupes de 4 ou 5

4 - écrire ces 4 modules sur un tracé d'espace

- composer une séquence chorégraphique en tenant compte des contraintes suivantes :
 - ✓ se déterminer un point de départ (à jardin ou à cour) et un point d'arrivée (en fond de scène)
 - ✓ créer un tracé qui sera composé de 6 segments
 - ✓ répéter un même module autant de fois que nécessaire sur un segment
 - ✓ 2 segments seront imposés : 1 en ligne droite (module de la falaise) en avant scène et 1 en cercle (module du téléphone)
 - ✓ Départs différés et consignes de fin seront précisés ultérieurement

5 - Présentation par groupe

- Lister les critères d'observation que vous pourriez proposer par rapport à cette situation d'observation :
 - Quelle relation avec l'espace ? harmonieux, espace trop serré, confus à certains endroits
 - Quelle relation au temps ? le tempo sur 4 temps est-il respecté ?
 - Les temps forts : ce qui m'a plu, ce qu'il faut garder et pourquoi ?
 - Les faiblesses : ce qu'il faut améliorer et pourquoi ?

QUESTIONS : la danse doit-elle raconter quelque chose ? narration, sens, abstraction

ELEMENTS DE REPONSE : c'est une entrée par des procédés aléatoires qui a vidé la danse de tout sens anecdotique pour se concentrer sur le mouvement et l'espace ; les compositions proposées amenant d'elle-même un produit esthétique

NOM de l'observé :

NOM de l'observateur :

Lisibilité sur les segments : - absences de gestes parasites oui non
- début précis oui non
- fin tenue oui non
- liaisons entre les modules oui non

Modules et segments :

MODULE	Nombre de répétition		Lisibilité du geste		Conseils	
	Passage 1	Passage 2	Passage 1	Passage 2	Passage 1	Passage 2
Module 1						
Module 2						
Module 3						
Module 4						
Module 5						
Module 6						

NOM de l'observé :

NOM de l'observateur :

Lisibilité sur les segments : - absences de gestes parasites oui non
- début précis oui non
- fin tenue oui non
- liaisons entre les modules oui non

Modules et segments :

MODULE	Nombre de répétition		Lisibilité du geste		Conseils	
	Passage 1	Passage 2	Passage 1	Passage 2	Passage 1	Passage 2
Module 1						
Module 2						
Module 3						
Module 4						
Module 5						
Module 6						

6 - Poursuivre et affiner le travail de composition par groupe

- Conserver les séquences chorégraphiques améliorées
- Séquence chorégraphique de fin à construire à partir des contraintes suivantes :
 - ✓ chaque élève apprend un module de son choix aux autres
 - ✓ se mettre d'accord sur l'ordre des modules et sur le procédé chorégraphiques utilisés
 - ✓ cette séquence est à réaliser sur place
 - ✓ quelle fin ?
- Différer les départs : qui part et quand ?

7 - Nouveau temps de présentation

Réfléchir sur les étapes clés du processus de création : la composition chorégraphique est le résultat d'un cheminement en 3 étapes :

1. **Phase de sollicitation** : cette phase doit permettre rapidement l'émergence des réponses corporelles afin de mettre en jeu la créativité de l'élève
Avoir une idée : moteur de la création. On parle d'inducteur qui peut prendre des formes multiples : un objet concret, un monde sonore, un document écrit ou visuel, un thème, un monde culturel, les composantes du mouvement...
2. **Phase de diversité, de recherche corporelle** : cette phase permet la conversion des images mentales en mouvement
Phase d'exploration plus ou moins guidée pour mobiliser tous les possibles du corps en mouvement.
On est sur un pôle quantitatif en recherchant la multiplication des réponses
3. **Phase d'enrichissement** : chaque réponse sera enrichie par le jeu des variables de temps, d'espace, d'énergie, de relation qui peuvent être combinées entre elles.
On est sur un pôle qualitatif cherchant une stylisation du mouvement
4. **Phase d'inventaire, de choix** : cette phase permet de répondre aux consignes ou aux contraintes de composition
Cette phase suppose, dans une production collective, une négociation, une discussion avec les autres
5. **Phase de composition** : cette phase engage, implique l'élève dans son projet de communication
6. **Phase de présentation** : cette phase est une confrontation au regard des autres

Cette phase se fait par observation, confrontation avec le spectateur en vue d'améliorations

Cycle de danse - NIVEAU 2

Matinée du 9 février – Valérie LE GUERN

(8 séances de 2H)

3ème

Projet E.P.S. et l'HISTOIRE des Arts au Brevet

Partir de la rencontre d'une œuvre : « Dans ces Z'eaux là » de Bernadette Gaillard (cf carnet de bord annexe) pour faire un dossier et le présenter à l'oral (choix de l'établissement de travailler sur le portrait)

Projet E.P.S./ Français : Etude de l'écrivain Zola dans « l'Assommoir »

Objectif :

Engager les élèves dans un **projet expressif**, pour **créer** et **composer** une chorégraphie collective à 3 à partir d'un livre et d'un spectacle. Les élèves vont vivre un processus de création propre à une chorégraphe (procédés chorégraphiques) afin de se l'approprier et de devenir le **chorégraphe** de leur texte, pour le danser et **l'interpréter** devant des spectateurs sur scène.

Déroulement du cycle :

❖ Première Etape : la rencontre de l'œuvre et de la chorégraphe

Découverte de l'écrivain et de l'œuvre en français avant de voir le spectacle. Retour sur la création avec la chorégraphe qui explique son inducteur, ses procédés de composition, et la recherche avec ses danseurs.

Inducteur : le livre « l'Assommoir » de Zola, elle retient l'idée d'une marche continuel de la vie difficile, une phrase en rapport au corps par page, et ce que peut laisser dans le corps l'alcool, le labeur, et la déchéance du corps.

Nous avons fait le choix de retenir 3 axes de travail :

Séances
1 2 3

- La répétition et l'écriture aléatoire
- Le geste quotidien (le lavoir, rapport au linge)
- La marche (particulière de chacun)

❖ Deuxième Etape : partir de leur texte en suivant la même démarche

Séances
4 5 6 7

Consignes d'écriture en français : choisir une scène de leur vie quotidienne (le matin avant d'aller à l'école ou pendant et après l'école, entre amis... insister sur la nécessité de décrire dans le détail leurs actions en utilisant verbes d'actions, adjectifs ..)

- Partir avec 3 gestes en rapport avec leur texte chacun, l'enrichir avec les composantes du mouvement. Apprendre les gestes des autres du trio.
- Choisir au moins trois procédés chorégraphiques.

Première Etape : la rencontre de l'œuvre et de la chorégraphe

Séance 1

➤ **Echauffement : notion d'espace (niveaux) et d'énergie (qualité)**

Se déplacer d façon homogène dans l'espace scénique, répondre corporellement aux verbes d'actions sans réfléchir :

Marcher, courir, tomber, ramper, sauter, tourner

Puis en y ajoutant une qualité

- Marcher **sur des œufs**, sur de la **braise** (mise en évidence de la transformation du temps d'action) dans de la **boue** (poids du corps)
- Tomber en **glissant sur une peau de banane**, **s'évanouir** (mise en évidence de la transformation du temps d'action), **trébucher** (mouvement saccadé)
- Courir **de peur** (fuir) importance du placement du regard, **sprinter**, comme une gazelle (très aérienne)
- Ramper comme une **chenille** (dissociation segmentaire), comme un **serpent** (tracé dans l'espace), comme un **militaire** sous un filet

Mise en évidence que la qualité du mouvement change le geste dans le temps et l'espace

➤ **Vivre deux procédés de composition (répétition, écriture aléatoire) utilisés par la chorégraphe avec 3 gestes simples au sol:**

- 1- Assis au sol recroquevillé les bras autour des jambes (attente)
- 2- Les bras étendent du linge sur un fil, le regard suit l'action, les jambes sont tendues devant serrées
- 3- De côté poser ses avant-bras décalés au sol, les jambes semi-fléchies, regard au sol.

Travailler l'enchaînement de ces 3 gestes en **répétition**, en jouant sur le temps (ralenti, rapide), puis en changeant l'ordre de réalisation (écriture aléatoire) suivant 4 modules de la manière suivante :

1	1 lent 2 rapide 3 lent	1 lent 2 lent 3 rapide	1 rapide 2 rapide 3 lent	1 rapide 2 rapide 3 lent
	1 lent 2 rapide 3 lent	1 rapide 3 rapide 2 lent	2 rapide 1 rapide 3 rapide	2 lent 3 lent 1 rapide

Le travailler à l'unisson avec l'ensemble de la classe, en changeant de direction (obligeant les élèves à se concentrer et mémoriser les actions) puis en deux groupes face à face en observation. *Le garder en mémoire pour la suite*

🌈 **Ce que j'ai appris en tant qu'élève:**

Créer, mémoriser, enchaîner des gestes pourvus de sens et de qualité différente

Etre à l'écoute du groupe pour réaliser ensemble un unisson et savoir l'observer

- **Choix du chorégraphe de prendre des phrases du texte pour les mettre en mouvement. CREER UNE PHRASE GESTUELLE A L'UNISSON EN TRIO**

Séance 2

- **Echauffement : notion d'énergie (qualité) de ressenti**

De placer en demi-cercle et demander aux élèves de se souvenir d'un geste du spectacle et le présenter au autres (consignes : position de départ neutre, faire le geste et revenir à la position de départ)

Se déplacer de façon homogène dans l'espace scénique et répondre corporellement aux phrases données par le professeur (tirées du livre) avec les mêmes consignes de départ du geste (démarrer et revenir avec une position neutre)

- Elle rentrait la main dans l'eau
- Sortir le bras de l'eau et éclabousser
- Elle retroussait ses manches droite et gauche
- Elle passa la main dans ses cheveux
- Elle déposa le linge
- Elle s'envoya de l'eau plein la figure
- Elle resta assise à contempler l'eau
- Elle regarda derrière elle pour les voir arriver
- Elle se frottait les mains avec la savonnette
- Elle jeta l'eau sur la dalle

Consignes :

Proposer aux élèves de se mettre par trois

Choisir 6 gestes par trio

Les mettre bout à bout, en se déplaçant dans l'espace

Jouer sur la notion de temps (lent, rapide)

 Ce que j'ai appris en tant qu'élève:

Faire des choix pour créer à trois, mémoriser, enchaîner des gestes, enrichi par un déplacement dans l'espace et avec une notion dans le temps particulière afin de sortir du mime

Etre à l'écoute du trio pour réaliser ensemble un unisson

➤ **Proposer une écriture aléatoire pour chacun du trio à partir des gestes du trio et d'une marche particulière**

Echauffement : Travail sur une marche particulière

Se déplacer de façon homogène dans l'espace scénique et répondre corporellement aux attitudes de déplacement énoncé : marcher avec une jambe de bois, traîner une jambe, être pressé, marcher dans un bois dans la pénombre ou l'on entend des bruits bizarre, se déplacer comme un vieillard, comme un jeune qui écoute son MP3, comme un mannequin à un défilé, tituber, avoir trop bu, rouler des mécaniques...

Ensuite chacun choisit sa marche particulière et la répète plusieurs fois, 8 temps neutre et 8 temps avec une marche bien définie

Consignes :

Par trio se donner une lettre A B C

Reprendre les 6 gestes leur donner un numéro 1 2 3 4 5 6

Reprendre la marche

Construire son trajet avec une écriture aléatoire

A
1
2
Marche
Marche
5
6

B
1
2
Arrêt (silence)
4
Marche
Marche

C
Marche
Marche
3
4
Arrêt
6

Commencer et finir ensemble

Observation :

Est-ce que l'on voit une marche particulière ? Est-elle assez nette ?

Ont-ils respecté les consignes ?

L'écriture aléatoire est-elle claire ? elle doit commencer et finir en même temps

✚ **Ce que j'ai appris en tant qu'élève:**

- Je m'imagine un vieillard, un enfant perdu dans la forêt, un homme qui va rater son train...pour ressentir et réaliser le plus proche possible la qualité demandée, pour le faire ressentir au spectateur
- Je mémorise tout seul mon écriture, je suis à l'écoute de mes camarades pour commencer et finir ensemble
- Je m'engage corporellement et sérieusement

❖ Deuxième Etape : partir de leur texte en suivant la même démarche

IMPROVISATION : Fouiller, expérimenter explorer tous les possibles

Ecrire tous les verbes d'actions de votre texte ou les gestes et tous les autres verbes, mots, ambiances en rapport à votre scène de la vie quotidienne :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

- 1- **Choisir** chacun 3 verbes ou phrases différentes.
- 2- **Enchaîner** les actions trouvées, que l'on nommera pour chacun 123,ou 456,ou 789 en les mettant bout à bout, et être capable de répéter la phrase corporelle 3 fois de suite (point de départ).
- 3- La **montrer** à ses camarades du trio, vérifier la mémoire.
- 4- **Transformer** cette phrase gestuelle à l'aide des composantes du mouvement de la manière suivante :
 - En jouant sur le temps **vite / lent / accélérée/ ralenti**
 - En jouant sur l'espace : tout au **sol**, avec un **saut**, en **grand**, en tout **petit, en se déplaçant ...**

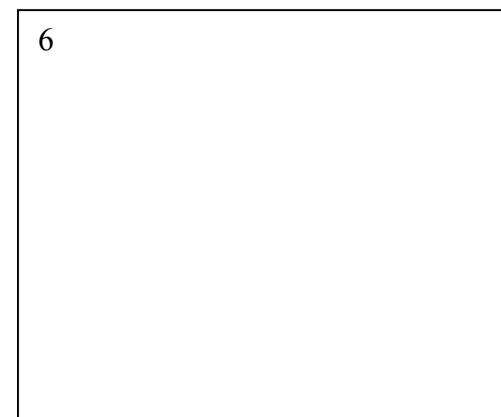
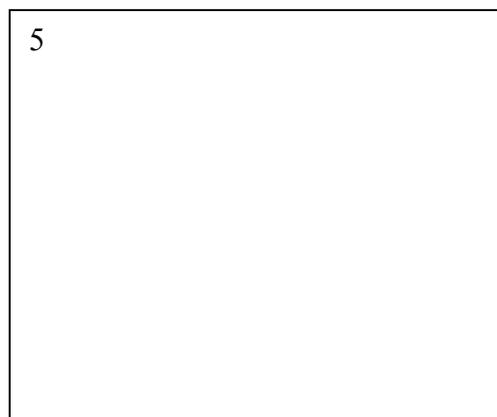
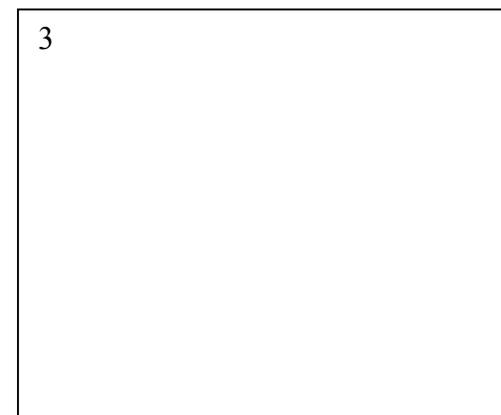
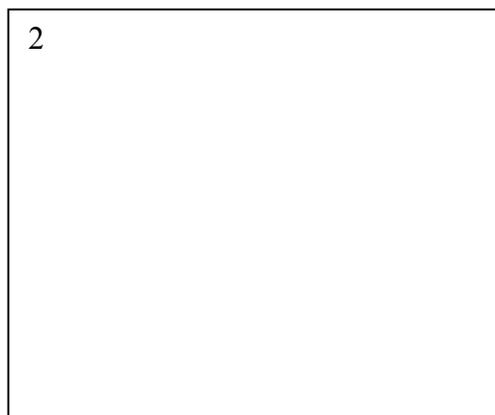
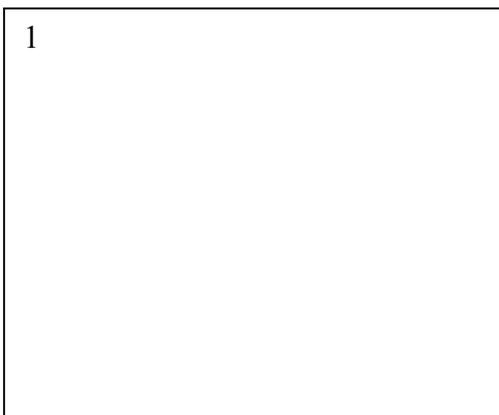
Consignes : chacun son tour, je réalise ma phrase corporelle entière dans toutes ces possibilités ex : la faire toute au ralenti puis rapide...
- 5- **Choisir et garder en trio** la façon la plus juste du geste transformé *exemple : le premier en rapide, le deuxième au sol, le troisième petit, vous pouvez également associer deux qualités petit et lent*
Ainsi la phrase devient 1'2'3'
- 6- Vous vous apprenez vos phrases corporelles transformées pour les mettre les une à la suite des autres
1'2'3'4'5'6'7'8'9'
- 7- Amusez-vous à les faire à **l'unisson**, en **décaler**, à **l'inverse**, en **écriture aléatoire** et en **miroir**.

COMPOSITION : être capable de faire des choix pour garder l'essentiel

Consignes de création : votre chorégraphie doit comprendre les éléments suivants :

- Début, développement, fin précis
- Au moins trois procédés chorégraphiques (Unisson, décalage, répétition, miroir...)
- Effectuer des changements de rythme
- 3 groupements différents dans l'espace
- Une écriture aléatoire

Etre capable de faire un croquis avec les tracés de chacun des danseurs, son placement dans l'espace

FICHE DE COMPOSITION

NIVEAU 1

CYCLE DANSE

Organiser sa chorégraphie collective

Faire des choix, garder l'initial ou changer en respectant les consignes

Possibilité de jouer avec la musique (choix de 2 musiques)

Schématiser le placement des danseurs dans l'espace, leur orientation

Répéter et mémoriser l'ensemble de la chorégraphie

The image contains six empty rectangular boxes arranged in a 2x3 grid. These boxes are intended for students to draw or write their choreography plans, including dancer positions and movements.

Consignes :

- Début, développement et fin précis (position de départ et de fin précise immobile)
- avoir au moins 4 formes géométriques dans l'espace
- avoir au moins un contraste de temps et d'espace
- avoir au moins un unisson et une écriture aléatoire
- avoir au moins une énergie particulière ensemble à un moment dans la chorégraphie
- commencer et finir ensemble

EVALUATION PROF - NIVEAU 1

CHOREGRAPHIE	LE DANSEUR Sa motricité		LA COMPOSITION Respect des consignes			Effet sur le spectateur	
	Gestes petits, imprécis, flou méconnus	Gestes amples précis assumés connus	Début fin /2	Formes géométriques dans l'espace / 2	Contraste de temps Contraste d'espace /2		Manque de fluidité Monotone Sans surprise
			Ecriture aléatoire / 2		Unisson / 2		Surprenante Rareté du geste
			Energie reconnue / 2				Riche Construite étonnante
Note /16	/ 2		/ 12			/ 2	
INTERPRETATION	PRESENCE		Engagement Emotionnel		Note finale / 20		
	Direction du regard Mémorisation		Pas de sérieux Rigole				
	Gestes parasites		Sérieux Se concentre				
	/ 2		/ 2				

Evaluation PROF - NIVEAU 2

CHOREGRAPHIE danseur Composition	<p><i>Le Danseur : sa motricité expressive :</i></p> <p>☐ Juxtaposition de gestes quotidiens, souvent proche du réel, manque d'amplitude dans le mouvement, gestes tout petits centrés sur soi, utilise souvent les mêmes parties du corps</p> <p>☐ Début de transformation du geste mais encore mal maîtrisé</p> <p>☐ Mouvement plus précis, enrichi, transformé et maîtrisé. Il utilise au maximum les possibilités du corps et dégage une expression</p>	/4
	<p><i>Le Groupe et leur choix de composition en jouant sur les composantes du mouvement: (respect des consignes)</i></p> <p>Lisibilité du projet :</p> <p>/1 Début développement fin précis</p> <p>/2 Gestion de l'espace ☐ pauvre ☐ variée</p> <p>/2 Relation au temps ☐ rythme constant ☐ varié ☐ en relation avec la musique</p> <p>/2 Relation entre danseurs ☐ une ☐ plusieurs</p> <p>/1 Utilisation de procédés chorégraphiques ☐ oui ☐ non</p>	/8
INTERPRETATION Communication avec le spectateur	<p><i>Présence et engagement émotionnel du danseur :</i></p> <p>- Direction du regard : ☐ fuyant, dans sa bulle, centré sur soi, ☐ sur les partenaires pour s'informer,</p> <p>- ☐ placée de façon intentionnelle</p> <p>- Gestes parasites (remet ses affaires, ses cheveux, rigole, demande ce qu'il doit faire)</p> <p>- ☐ jamais ☐ souvent ☐ toujours</p>	/2
	<p><i>Effet produit sur le spectateur :</i></p> <p>☐ Production monotone (trop d répétition, de la longueur, toujours sur le même rythme, trop d'incertitude...)</p> <p>☐ Production surprenante (rareté des gestes, des contrastes, une diversité dans le rythme, mémorisation...)</p>	/2
SPECTATEUR	<p><i>Joue son rôle de spectateur</i></p> <p>- observe avec attention,</p> <p>- est capable de décrire les critères d'appréciation du mouvement et exprimer son ressenti, les points forts et faibles</p>	/2
	<p><i>Respect des prestations et des autres</i></p> <p>- est capable de juger la chorégraphie et non la personne,</p> <p>- sans se moquer ou avoir une attitude de désintérêt</p>	/2

Observation Elève

COMPOSITION

Espace :	niveaux différents, orientations	
	déplacements variés (direct, indirect)	
	formes de regroupement dans l'espace	
Temps :	Rythme varié : lent rapide ralenti accent...	
	Relation avec la musique	
Energie	Aucun changement de qualité gestuelle le mouvement n'est habité	
	Apparition de qualité dans le mouvement (tension, relâchement, doux, brusque) qui évoque des sensations	
Relation entre danseurs :	Duo, trio, quatuor	
	Unisson, miroir	

INTERPRETATION

- Effet produit sur le spectateur :** Production monotone (trop de répétitions, des longueurs, pas de surprise, manque de mémorisation ...)
 Production mitigée (quelques longueurs mais aussi des éléments étonnants)
 Production surprenante (gestes étonnants, rares qu'on n'a pas l'habitude de voir, diversité, contrastes ...)

Donner un **titre** à la chorégraphie :

Noter tout ce qui nous vient : en mots, verbes, ambiance

et prendre quelques minutes pour en faire un texte

L'Histoire de LA DANSE

Cette œuvre à travers l'histoire de la danse

A partir de l'exposition, que pouvez vous dire sur l'écriture du mouvement en danse : existe-t-il une notation de la danse, depuis quand et sous quelles formes ? A-t-elle évoluée et en fonction de quoi ?

.....
...
.....
.....
.....
.....
.....

Recherche personnelle à poursuivre à la maison

Définir la danse:.....
.....
.....

Sa diversité :.....
.....
.....

L'œuvre que vous avez vu fait partie de quel style de danse ?
.....
.....

Quand est-ce que ce style de danse est apparu ?
.....
.....

Quel point de départ (inducteur) utilise-t-elle ? Et sur quoi s'est-elle appuyée pour renforcer son propos ?

.....
.....
.....
.....

L'œil du spectateur

En tant que spectateur, nous ressentons des **émotions** (surprise, étonnement, rires, pleurs, passion, amour, haine....) face au spectacle vivant.

Les danseurs communiquent avec leurs corps, ce que la littérature exprime avec les mots.

Pouvez-vous définir au regard de ce que vous avez vu, ce que leur corps des Danseurs a essayé de vous communiquer en terme d'ambiance, atmosphère :

.....
.....
.....
.....

Ce que vous avez aimé et surtout pourquoi ?

.....
.....

Ce que vous n'avez pas aimé et surtout pourquoi ?

.....
.....

Ce que vous avez compris ?

.....
.....

Ce que vous n'avez pas compris ?

.....
.....

Mon projet de Création

Séance1 :

.....

.....

.....

Séance 2 :

.....

.....

.....

Séance3 :

.....

.....

.....

Séance4 :

.....

.....

Séance5 :

.....

.....

Séance6 :

.....

.....

Séance7 :

.....

.....

.....

Séance8 :

.....

.....

Projet danse en 3ème

Objectif : suite à la rencontre d'une œuvre en danse contemporaine, être capable de regarder, de ressentir et d'exprimer son ressenti. Etudier l'**écriture chorégraphique** de l'œuvre, vivre la danse en devenant le **chorégraphe** de son œuvre, **créer** à partir des composantes de la danse, enrichir par les procédés chorégraphiques pour **composer** sa propre chorégraphie : devenir chorégraphe, **danseur et spectateur**.

Etude de l'œuvre

Titre de la chorégraphie :

.....

Nom de la

compagnie :

Nom de la chorégraphe :

.....

Date de

création :

Danseurs :

.....

QUELQUES MOTS en résumé de ton ressenti (rencontre Sensible):

.....

.....

.....

.....

.....