LA DANSE CRÉATIVE

Afterwork- Semaine de la Mat'ornelle du mardi 15 mars 2022

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Donnez 3 mots qui la définisse pour vous

Et 2 questions que vous vous posez sur la danse créative

VOS MOTS, VOS QUESTIONS

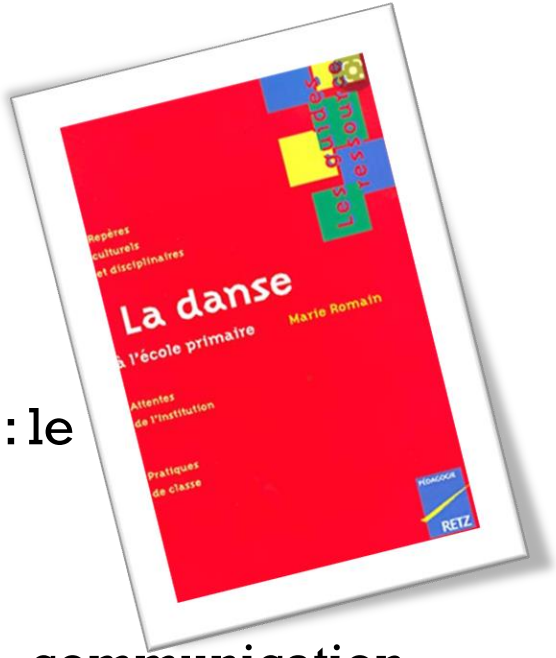
Mots

- Ecoute, sentiments, expression
- S'exprimer, ressentir, écouter
- Emotion, liberté, vécu par le corps
- Geste, liberté, musique

Questions

- Quelles références culturelles leur montrer ?
- Grand groupe ou petits groupes ?

LA DANSE CRÉATIVE : DÉFINITION



- « L'enseignement de la danse à l'école poursuit deux finalités éducatives : le développement de la personne et l'accès à une pratique artistique.

Il se définit par :

- Des apprentissages dans 3 domaines : symbolisation, motricité expressive, communication
- Le développement des compétences pour assumer les rôles de danseur, de chorégraphe, de spectateur
- Une démarche d'apprentissage centrée sur le processus de création. »

Marie Romain « La danse à l'école primaire »

https://prim14.discip.ac-caen.fr/la-danse-creative

L'activité danse créative à l'école

Enjeux de formation

A travers la Danse l'enfant est sollicité dans 3 dimensions :
motrice, symbolique et relationnelle

Danser en symbolisant

Mise en jeu de l'imaginaire pour créer du mouvement et lui donner sens

MOTRICITE EXPRESSIVE

- Equilibre/ transfert d'appuis.
- Mobilisation corporelle (dissociation, coordination et amplitude)
- Utilisation des espaces
- Utilisation du temps

FONCTION DE SYMBOLISATION

- **Créativité :** imaginer, foisonner, rechercher pour échapper au réel (dimension poétique)

-**Création** : choisir, organiser, se représenter, mémoriser

CONDUITES DE COMMUNICATION

- **Danseur/ danseur** : s'impliquer, communiquer, agir avec l'autre.
- **Danseur/ chorégraphe** : proposer, négocier, respecter les propositions, renoncer.
- **Danseur/ spectateur** : Oser , accepter d'être regardé, Accepter de se laisser porter par l'émotion, porter un jugement constructif

Danser pour communiquer

Mise en jeu du corps pour communiquer une intention

Symboliser pour communiquer

Mise en jeu de l'imaginaire pour créer du sens entre les danseurs et avec les spectateurs

Les étapes du processus de création

Exploration → *Enrichissement*

Phase divergente : multiplicité de réponses

Foisonnement des gestes spontanés et diversification des réponses → Enrichissement des réponses : vers un affinement et une stylisation du mouvement dansé

A partir d'un inducteur, l'enseignant donne des consignes liées aux composantes de la danse qui amènent l'élève à explorer puis enrichir tous les possibles :

- Corps (avec certaines parties du corps, dans certaines positions, avec des appuis définis)
- Espace (sur des placements, des niveaux, des directions, des tracés différents)
- Temps (sur des vitesses, rythmes différents)
- Relation (seul, à 2, avec des regroupements, avec des contacts différents....)
- Energie (par exemple, en utilisant des images évoquant des énergies variées...)

Composition → *Transformation*

Phase convergente : restriction des réponses

Composition : Choix individuels → Transformation

L'enseignant donne des contraintes de composition qui amènent l'élève à choisir dans ce qu'il a déjà exploré pour construire une phrase dansée
Les contraintes sont liées aux fondamentaux de la danse et amènent l'élève à préciser son propos.

L'enseignant donne des consignes, qui peuvent être combinées ou accumulées, permettant aux élèves d'enrichir et de transformer leurs phrases dansées.
Exemples :

- Corps (formes corporelles, appuis, contacts.....)
- Espace (groupements, dispersion, direction, hauteurs.....)...
- Temps (répétitions, canon .....)
- Relation (passer du solo au duo ou trio ,en accumulant par exemple)

Construction chorégraphique

L'enseignant donne des contraintes de construction chorégraphique permettant à tous les élèves (en solo ou en groupes) d'organiser et de présenter leurs phrases chorégraphiques.

- Espaces : entrées sorties, directions, orientations ....
- Temps : entrées sorties, structuration de la danse, répétitions...
- Relations : groupes, dispersés, organisation dans l'espace

LES 5 COMPOSANTES DE LA DANSE

ESPACE

- Les tracés (lignes droites, brisées,courbes...)
- Les changements de niveaux (haut/moyen/bas)
- Les dimensions (grand ou petit espace à parcourir)
- Les changements de direction (avant, arrière, côté)
- L'espace corporel proche (espace déterminé par l'extension des jambes et des bras) → voir le corps
- L'espace scénique : prendre conscience de ses limites, sa configuration, la place des spectateurs

RELATION entre danseurs

En fonction de l'espace :

- Les actions spatiales : se rencontrer, se séparer, se croiser, se frôler, s'éviter rester ensemble
- Le nombre de danseurs regroupés ou isolés
- Les formes de regroupement (ligne, cercle, colonne, croix)
- Les distances et les orientations entre danseurs (loin/près, côte à côte, autour)

En fonction du temps :

- Sur un moment bien identifié, danser à l'unisson (ensemble)
- Sur un moment bien identifié, jouer sur les contraires (un groupe immobile quand l'autre est en mouvement, debout/sol,...)

ENERGIE

Jouer sur les contrastes :

- fluide / saccadé
- lourd / léger
- doux / brusque
- direct / sinueux
- bref / maintenu...

S'appuyer sur un élément (l'eau) et les images mentales que le mouvement évoque quant au rapport à l'énergie :
Par exemple pour le thème de l'eau : flotter, ruisseler, s'écouler, onduler, jaillir, éclabousser

TEMPS

S'appuyer sur le monde sonore pour jouer sur la vitesse des mouvements : vite / lent - accéléré / ralenti

Structurer le temps en identifiant les caractéristiques du monde sonore pour s'appuyer sur elles :

- S'appuyer sur le changement du monde sonore pour changer d'"état"
- Etablir des rapports nuancés, contrastés entre mouvement et monde sonore par exemple :
  - les accents corporels (sauts, chutes ...) soulignent les accents sonores
  - les déplacements suivent le tempo (ou s'en éloignent)
  - les arrêts sur image sont en adéquation avec des silences...

CORPS

Travail sur le regard :
jouer sur le regard qui peut accompagner le mouvement, l'initier, s'orienter différemment

Espace corporel proche en apprenant à combiner :
Tracés/niveaux/dimensions/directions → voir l'espace

- tracés et direction : dessiner des vagues avec les 2 bras devant le visage
- tracés et niveaux : se relever dans une forme tordue

Mobilisation globale du corps :

- sauter en jouant sur les impulsions et les réceptions et le placement des différents segments du corps
- tourner en jouant sur l'axe vertical/horizontal, le degré de rotation (1/4, 1/2...) ou les appuis

Mobilisation partielle des parties du corps :

- explorer les possibilités de chaque articulation
- coordonner (ou dissocier) plusieurs parties du corps
- initier le mouvement à partir d'une partie du corps

LA DANSE CRÉATIVE ET LES PROGRAMMES DE MATERNELLE

BO du 24-06-2021

DOMAINE 3 : AGIR , S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

- **3.1.3. Le spectacle vivant : Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant**
- Les activités artistiques relevant des arts du spectacle vivant (**danse**, cirque, mime, théâtre, marionnettes, etc.) sont caractérisées par la mise en jeu du corps et suscitent chez l'enfant de nouvelles sensations et émotions. Elles mobilisent et enrichissent son **imaginaire** en transformant ses façons usuelles d'agir et de se déplacer, en développant un usage du corps éloigné des modalités quotidiennes et fonctionnelles. Une pratique de ces activités artistiques adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre ainsi en jeu et en scène une expression poétique du mouvement, d'ouvrir leur regard sur les modes d'expression des autres, sur la manière dont ceux-ci traduisent différemment leur ressenti.
- Au fil des séances, l'enseignant leur propose d'imiter, d'inventer, d'assembler des propositions personnelles ou partagées. Il les amène à s'approprier **progressivement** un espace scénique pour s'inscrire dans une **production collective**. Il les aide à entrer en relation avec les autres, que ce soit lors de rituels de début ou de fin de séance, lors de compositions instantanées au cours desquelles ils improvisent, ou lors d'un moment de production construit avec l'aide d'un adulte et que les enfants mémorisent. Grâce aux temps d'**observation** et d'**échanges** avec les autres, les enfants deviennent progressivement des **spectateurs actifs et attentifs**.

UN PROJET DE DANSE CRÉATIVE EN TPS-PS

MODULE BSD
ENSEIGNER LE VOCABULAIRE EN PETITE SECTION

Unité d'apprentissage.
La danse

La thématique de l'air

https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886153

https://www.reseau-canope.fr/BSD/fichiers/docAssoc/008_b122_t02.pdf

EXPLORER LES GESTES, ENRICHIR LE LEXIQUE CORPOREL ET VERBAL

Vidéo 1

- https://pod.ac-normandie.fr/video/30820-1-danse-creative-lexplorationmp4/235e7489b832515536a113b32feed03c2226b0be85d854c109588b8777353cbc/

Ancrage kinesthésique du mot « glisser » qui sera une action explorée, enrichie et participera à la composition chorégraphique.

Vidéo 2

https://pod.ac-normandie.fr/video/30821-2-danse-creative-de-lexploration-a-lenrichissementmp4/e8a9267a2e2cc9c0f2f5abbf39288310212df73f2d3bcdeedc888197f3d77124/

DE L'EXPLORATION À L'ENRICHISSEMENT À PARTIR D'UN OBJET INDUCTEUR

L'exploration c'est le foisonnement des gestes spontanés et d'une diversité de réponses.

L'enrichissement permet l'affinement et une stylisation du mouvement dansé

Quelle consigne pourriez-vous proposer aux élèves pour travailler l'enrichissement du geste « tourner » à partir d'une autre composante ?

Vidéo 3

https://pod.ac-normandie.fr/video/30823-3-danse-creative-de-lenrichissement-a-la-compositionmp4/82a544e10da14f7515dfa717ea7d8d998186d2a7b2dc92997284c938b5eb60e0/

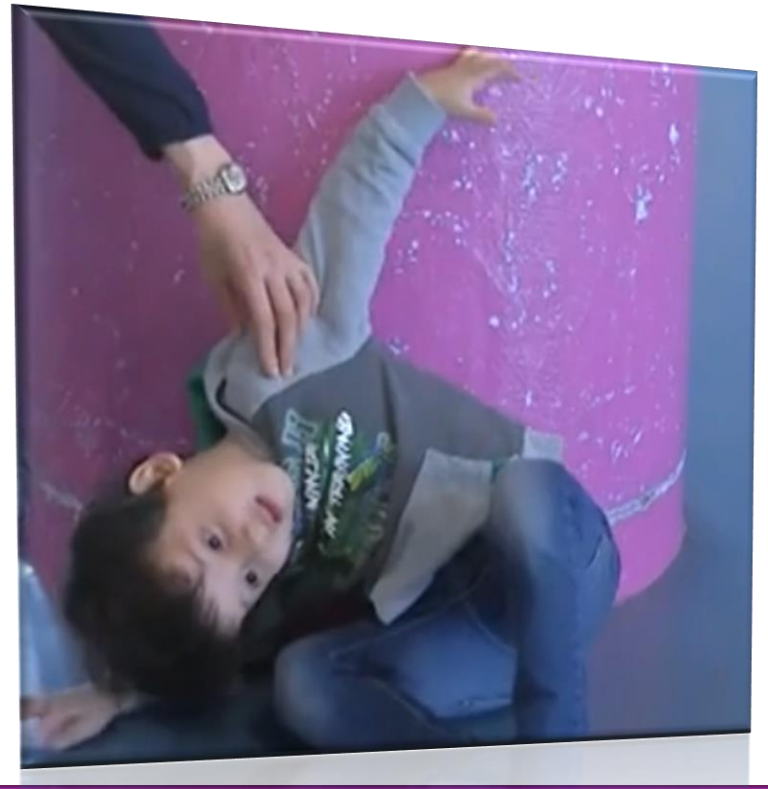
DE L'ENRICHISSEMENT À LA COMPOSITION

L'enrichissement s'appuie sur la composante du temps pour faire émerger le contraste Vite/lent.

Puis l'enseignante fait explorer un nouveau geste « Tourner » .

L'enrichissement porte sur la composante « CORPS » notamment en explorant une partie du corps , ici les bras.

L'ENRICHISSEMENT CULTUREL: CONSTRUIRE UNE CULTURE COMMUNE PAR LE VISIONNAGE D'OEUVRES CHORÉGRAPHIQUES



Sur quelle composante de la danse l'enseignante joue-t-elle avec l'action de « glisser » ?

Vidéo 4

https://pod.ac-normandie.fr/video/30824-4-danse-creative-construction-dune-culture-communemp4/731fff1ab2538f2e247a2533c950a7a6e613e9712948589ea86859e1ea4932d7/

ŒUVRES CHORÉGRAPHIQUES VISIONNÉES

Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver d'Alberville (1992), chorégraphiée par Philippe Decouflé, séquence « Les oiseaux ».

Extraits du DVD *Le Tour du monde en 80 danses*, par Guy Darmet, Charles Picq et Maison de la danse de Lyon, paru en 2006 aux éditions Maison de la danse de Lyon et CNDP :

- no 6, « Noces », Angelin Prejlocaj (voler/tourner) ;
- no 19, « Pour Isadora Duncan », Loïe Fuller (voler/tourner) ;
- no 25, « La bayadère », Marius Petipa (voler, en duo) ;
- no 14, « Entrée d'Apollon », Louis-Guillaume Pécourt (sauter) ;
- no 36, « Les 1 001 voix », les derviches tourneurs (tourner) ;
- no 40, « The loss of small détails », William Forsythe (sauter/tourner/voler) ;
- no 74, « Bones in pages », Saburo Teshigawara (fouetter).

Vidéo 5

https://pod.ac-normandie.fr/video/30825-5-danse-creative-de-la-composition-a-la-transformationmp4/d54c8aec06cc0dbcad97d2d53a46e61515d97c9b3ce668a05b7bd086cdb672c9/

DE LA COMPOSITION À LA TRANSFORMATION

L'enseignante donne des contraintes de compositions qui amène à créer une phrase dansée.

Les « contraintes-consignes » peuvent être combinées ou accumulées.

Ici : glisser contre

Quelle contrainte a-t-elle pu donner ?
Sur quelles composantes joue-t-elle pour construire la chorégraphie ?

Vidéo 6

- https://pod.ac-normandie.fr/video/30828-6-danse-creative-de-la-transformation-a-la-construction-choregraphiquemp4/71a7772fec1efe145e4023653e45da2464ca29ab90de2d542b3c17b58f9eb7fe/

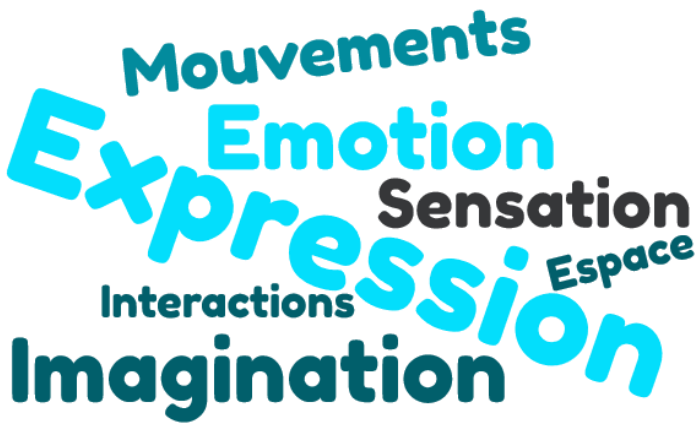
DE LA TRANSFORMATION À LA CONSTRUCTION CHORÉGRAPHIQUE

Construire la chorégraphie en jouant sur :

1- Les espaces

2- le temps

3- les relations entre les danseurs



Le mot de la fin