

DANSES, DANSES,
DANSES, DANSES

CYCLE 1

Danses à créer
Danses de création

SOMMAIRE du 3ème tome

Danses à créer, danses de création

CHAPITRE	TITRE	PAGE
	Sommaire	1
I	Introduction	2
II	La danse à l'école maternelle	3
III	La danse chez les petits et tout-petits	5
IV	Quelques principes pour construire une danse	6
V	Danses à créer	
	- les objectifs de la danse de création	8
	- Quelques exemples pour entrer en danse	9
	- Les étapes de la démarche de création	10
	- Des outils pour composer une danse	11
VI	- Références de musiques	12
	- Paroles de la chanson « Boris et Natacha »	14
VII	Glossaire	20
	Bibliographie	21

1er tome - Dansons à la maternelle / Comptines, jeux chantés-dansés

2ème tome - Dansons à la maternelle / Danses Codifiées

3ème tome - Dansons à la maternelle / Danses à créer

INTRODUCTION

La danse est une des premières manifestations artistiques de l'homme .

Activité de communication, elle a rempli une fonction essentiellement communautaire : rites profanes ou religieux, jeux, spectacles, fêtes.

Support aux rassemblements, la danse était une illustration des moments importants ponctuant la vie d'une communauté .

Mettre en place à l'école un module de danses traditionnelles c'est permettre à l'enfant de :

- s'approprier une culture, le passé d'un peuple, un patrimoine,
- danser ensemble, être à l'écoute des autres,
- adapter sa motricité à la musique en étant en adéquation avec elle,
- mettre en jeu son imaginaire,
- développer sa capacité d'écoute, de concentration, sa mémoire, son sens critique,
- faire la fête.

Amener l'enfant à danser, c'est lui permettre d'appréhender les multiples aspects de la danse, au travers de danses traditionnelles (folkloriques), de jeux chantés et dansés, de danses à créer avec engins et de créations chorégraphiques contemporaines .

C'est pourquoi les conseillers pédagogiques en EPS de la Moselle et l' USEP proposent ce document "Dansons à l'école maternelle", troisième volet d'une série de modules sur la danse à l'école:

- un module "Danse contemporaine ",
- un module "Danses traditionnelles et évolutions avec engins" C2 et C3,
- un module "Dansons à l'école maternelle" en 3 tomes.

Ces trois documents donneront une cohérence à notre approche de la danse à l'école, en facilitant la mise en place d'une progression et d'une programmation de danses, du cycle 1 au cycle 3.

LA DANSE A L'ECOLE MATERNELLE

La danse est à la croisée de l'éducation artistique et de l'éducation corporelle. A l'école maternelle, elle s'inscrit dans le domaine " agir et s'exprimer avec son corps" (programmes 2002) et doit s'articuler avec le domaine " la sensibilité, l'imagination, la création", étant à la croisée de l'éducation artistique et de l'éducation corporelle.

" En travaillant sur des supports sonores ou musicaux divers et variés, ces activités participent également à l'éducation musicale. Les rondes et les jeux dansés mettent les enfants au contact d'un patrimoine culturel qui doit être rassemblé de manière à élargir sans cesse son horizon.

La danse, activité physique et artistique, en utilisant le corps comme instrument d'expression et de communication, en mettant en œuvre le "corps poétique", est, de ce point de vue exemplaire. Elle permet aux enfants une mise en scène de l'imaginaire ainsi qu'une première rencontre avec des œuvres chorégraphiques différentes par la vidéo, les livres, les spectacles." (Qu'apprend-on à l'école maternelle - programmes 2002) .

Cette activité développe la compétence " réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive."

L'enfant va :

- découvrir son corps, son équilibre par la mise en œuvre d'actions motrices variées,
- appréhender l'espace et le temps,
- multiplier les relations à l'autre,
- mettre en jeu son imaginaire, communiquer des sentiments, des émotions,
- développer sa capacité d'écoute, de concentration, sa mémoire, son sens critique,
- s'approprier un patrimoine.

PRESENTATION DU DOCUMENT

L'objectif de ce document est de proposer aux enseignants un outil facilement utilisable, leur permettant de mettre en place dans leur classe un module de danse, en cohérence avec les programmes officiels .

L'enseignant y trouvera :

- un contenu de la petite à la grande section: comptines et jeux chantés - dansés, danses traditionnelles, supports musicaux pour créer des danses avec ou sans engins,
- des explications, des dessins, des schémas,
- une démarche adaptée pour chaque type de danse, avec les étapes d'apprentissage, des variantes selon le niveau des enfants.

Une cassette vidéo accompagne ce livret . Ce n'est pas un document d'art sur la danse. Il a pour seul objectif d'illustrer les explications écrites .

Ce document ne se veut pas exhaustif . Les réponses des élèves, l'expérience des enseignants doivent permettre d'élargir et de dépasser son contenu .

LES DIFFERENTES ACTIVITES PROPOSEES DANS CE DOCUMENT :

- comptines et jeux chantés et dansés (Tome 1),
- danses folkloriques codifiées pour les moyennes et grandes sections (Tome 2),
- danses à créer avec engins,
- danses à créer (Tome 3).

Pour chaque type de danse, l'enseignant trouvera :

- des références de chants et de musiques,
- des explications concernant les formations, les pas, les figures.

Un répertoire varié est proposé, avec une attention une attention plus particulière pour la petite section.

LA DANSE CHEZ LES PETITS ET TOUT-PETITS

Quelques repères et exemples de situations qui ont guidé notre choix de danses et musiques pour la petite section.

L'enfant de 2 et 3 ans	Objectifs du cycle danse	Des exemples de situations
<p>Il est égocentrique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - se concentre sur ses propres actions, - n'a pas encore la notion de groupe. 	<p>L'amener à prendre conscience des autres, du groupe</p>	<p>Jeux de relations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imiter le copain, - jeu des petits paquets, - jeux avec groupes ayant des rôles différents (les lapins, les poules - les danseurs bleus, les danseurs rouges chaque groupe ayant un rôle différent).
<p>Il structure peu l'espace. Ses déplacements sont spontanés, désordonnés et non orientés.</p>	<p>Structurer l'espace en donnant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - des repères concrets qui vont orienter les déplacements, - des fonctions différentes à certaines parties de l'espace. 	<ul style="list-style-type: none"> - mettre des caissettes (ou autres objets) au sol et se déplacer d'une caissette à l'autre en lignes courbes ou droites, - définir des espaces sur le sol en les délimitant concrètement pour leur donner une fonction: l'espace où l'on tourne, l'espace où l'on court, l'espace où l'on marche (pour les 2 ans , ne faire au début que 2 secteurs différents).
<p>Il entend la musique mais son écoute est limitée.</p> <p>Emporté par son action, il a du mal à réagir à plusieurs signaux.</p>	<p>Amener l'enfant à écouter la musique et prendre conscience</p> <ul style="list-style-type: none"> - de la structure musicale (refrain, couplets), - des contrastes (fort, faible, vite, lent), - des signaux particuliers dans la musique, - des ambiances sonores (gaie, triste), <p>pour adapter son comportement moteur à cette musique .</p>	<p>Utiliser des musiques ayant des thèmes bien différents :</p> <ul style="list-style-type: none"> - y associer des modes de déplacements différents (marche, course), - associer un thème à un secteur de l'espace et un autre thème à un autre secteur, - un groupe évolue sur un thème, l'autre groupe sur un autre thème.
<p>Sur le plan corporel: il marche, court mais a du mal à s'arrêter brusquement . Il lui faut un temps de transition pour passer d'une action à l'autre .</p> <p>L'équilibre n'est pas encore complètement acquis.</p> <p>Il maîtrise mal le saut, surtout le cloche-pied .</p>	<p>Laisser du temps aux enfants pour passer d'un état à un autre, d'une réponse motrice à une autre.</p>	<p>Utiliser des musiques avec des temps de transition (des silences ou des decrescendos).</p>
<p>Sa mémoire est de courte durée</p>	<p>Les danses ne doivent pas être trop longues. Limiter le nombre d'évolutions différentes.</p> <p>Proposer des morceaux de courte durée (2mn maximum).</p>	<p>Danser par imitation.</p> <p>Utiliser prioritairement des comptines, des jeux chantés et dansés dont les paroles serviront de supports à l'action motrice et à l'imaginaire de l'enfant.</p>

QUELQUES PRINCIPES POUR CONSTRUIRE UNE DANSE

1. LA STRUCTURE CHOREGRAPHIQUE :

Dans toute danse il y a trois moments importants : un début, un déroulement et une fin.

Début de danse possible :

- Les enfants sont immobiles sur scène, ils tiennent une attitude et démarrent sur la musique .
- La scène est vide. Les danseurs entrent en silence ou sur la musique

Pour la maternelle, nous avons choisi des danses ayant une introduction. Elle permet aux enfants de se préparer mentalement en anticipant le début de la danse .

L'objectif en grande section étant que les enfants démarrent au moment juste.

Fin de danse possible :

- les enfants terminent la danse sur scène en maintenant une attitude. Leur apprendre à rester immobiles quelques secondes après la fin de la musique. La danse se prolonge même dans le silence .
- les enfants sortent, la danse se termine par la scène vide. La musique peut continuer.

Déroulement de la danse :

- Préciser la position des danseurs les uns par rapport aux autres notamment le cavalier et sa cavalière.
- Préciser la position des bras.
- Anticiper les changements d'évolutions et de pas, pour être tous ensemble et en adéquation avec la musique.
- Eviter les gestes parasites : toucher ses cheveux, remettre ses vêtements en place...

2. L'ESPACE SCENIQUE :

On entend par espace scénique l'ensemble de l'espace où peuvent évoluer les danseurs.

- En danse traditionnelle, on valorise souvent le centre de la scène .
Cependant, si la classe veut chorégraphier ses danses traditionnelles, les enfants peuvent :
 - danser en fond de scène , sur les côtés, au centre, en avant scène, sachant que ces différents espaces donnent une certaine couleur émotive à la danse,
 - danser dans des espaces opposés, ou dans un tout petit secteur ,
 - jouer sur des lignes (diagonales, perpendiculaires, parallèles...).
- En danse à créer et danse avec engins, on jouera sur les mêmes paramètres en variant l'espace bas (passage au sol), l'espace médian (sa propre hauteur), l'espace haut .

Recommandations :

Il est important de donner des repères spatiaux aux enfants:

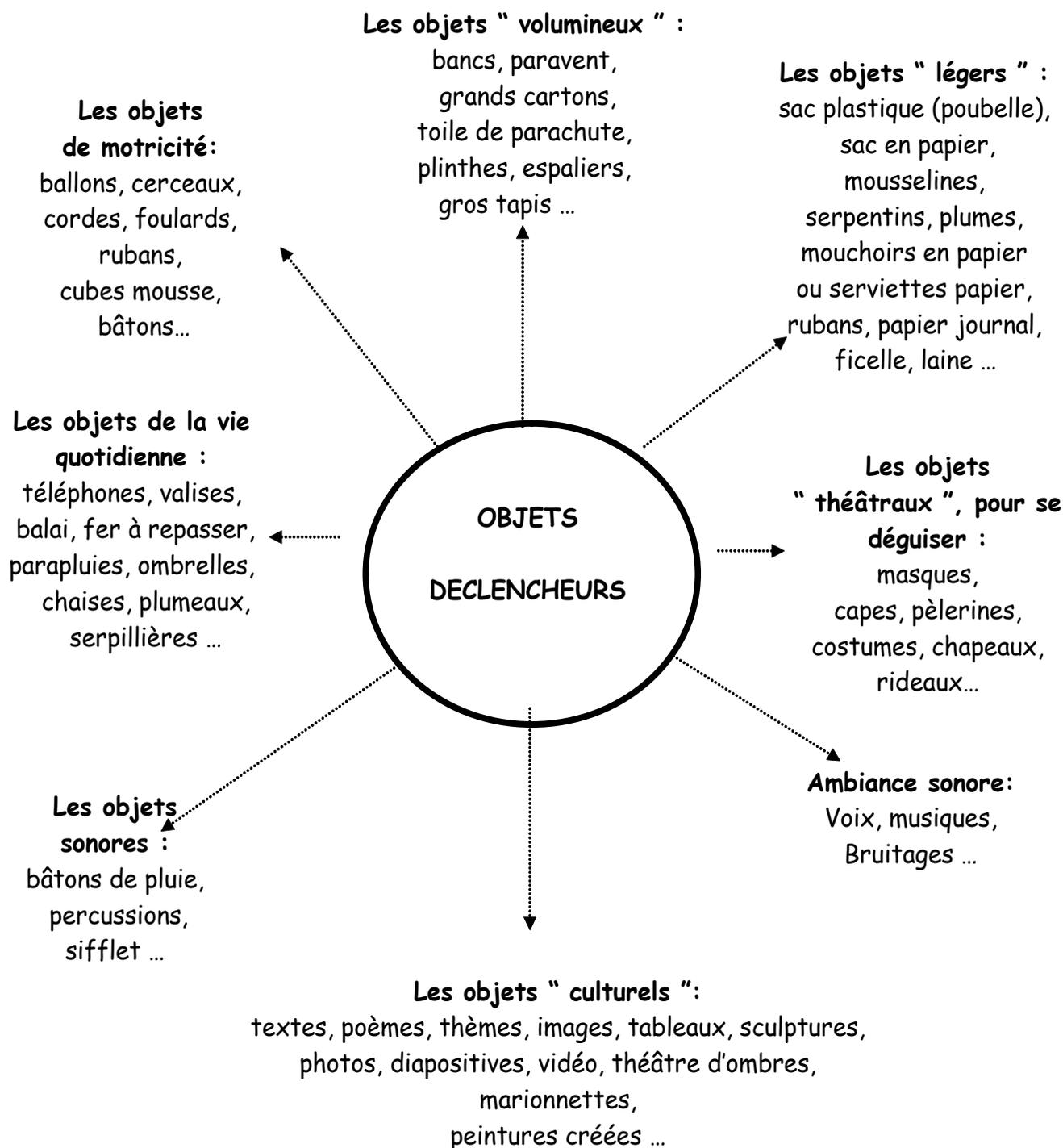
- pour orienter la danse :
 - situer la position des spectateurs dans l'espace de la salle,
 - baliser par des repères concrets les limites de la scène, les coulisses,
 - changer régulièrement la position des spectateurs afin d'obliger les enfants à réorienter leurs évolutions,
- pour faciliter le placement des enfants lors de certaines évolutions, mettre des repères discrets au sol.

3. LA GESTION DU GROUPE CLASSE:

Généralement, en danse traditionnelle toute la classe évolue ensemble sur scène cependant, rien n'interdit d'imaginer une mise en scène comme en danse de création :

- en partageant la classe en plusieurs groupes qui évoluent parallèlement dans des espaces séparés,
- en faisant danser un groupe, les autres étant immobiles, ils entrent en évolution, successivement, sur des thèmes différents.

QUELQUES EXEMPLES POUR RENTRER EN DANSE

Remarques

Les objets peuvent être :

- Utilisés simultanément, successivement ...
- Mis à distance pour aller vers une gestuelle symbolique ou conservés tout au long de la production.
- Détournés de leur fonction, déformés, fabriqués sur scène...

LES ETAPES DE LA DEMARCHE DE CREATION

↓
de
productions
multiples

EXPLORATION

- 1) **Entrées en danse** : mettre en jeu la créativité de l'enfant à partir de déclencheurs variés (objets, textes, mots, images, thèmes, monde sonore, décors, musique...).
- 2) **Diversification** : enrichir, diversifier les réponses des enfants à partir de consignes diverses et multiples, relatives aux paramètres du mouvement (temps, espace, énergie, les autres).

STRUCTURATION

- 1) **Affinement, précision** des productions des enfants à partir d'un ou plusieurs paramètres du mouvement.
- 2) **Choix, sélection** d'une ou plusieurs réponses.
- 3) **Fixation, répétition** d'une ou plusieurs phrases chorégraphiques.
- 4) **Présentation**

COMPOSITION

- 1) **Elaboration du projet de communication** :
le définir collectivement,
sélectionner les réponses adéquates.
- 2) **Organisation** :
combinaison des réponses à l'aide des procédés de composition,
mettre en place des repères spatiaux, temporels, relationnels,
énergétiques, dynamiques,
adapter, étoffer le projet.
- 3) **Fixation de la composition** : répétition

PRODUCTION

Aboutissement du projet : représentation

↓
une
production
qui
se
donne

↓
à
voir

DES OUTILS POUR COMPOSER UNE DANSE

La chorégraphie n'est pas une juxtaposition de mouvements mais un ensemble cohérent qui a du sens. Pour cela, les enfants et le maître disposent d'outils appelés « procédés de composition ».

Quelques exemples de procédés de composition :

Unisson :

Les danseurs exécutent la même action en même temps.

Canon :

Les danseurs exécutent le même motif chorégraphique avec des départs décalés

Polyphonie :

Les danseurs exécutent en même temps différents motifs.

Trame et rupture, thème et variations :

Les danseurs exécutent un motif chorégraphique de base.
Un ou plusieurs danseurs rompent celui-ci.

Transposition :

Les danseurs déplacent une action ou une phrase chorégraphique dans un autre espace, une autre énergie, un autre temps, une partie du corps.

Accumulation, addition :

Les danseurs additionnent successivement différentes actions. A partir d'un premier geste ou motif vient s'ajouter un deuxième puis un troisième...

Inversion :

Les danseurs reprennent une phrase ou un thème à l'envers.

Répétition :

Les danseurs reprennent successivement et à l'identique, un mouvement, une phrase ou un thème.

Leitmotiv :

Les danseurs reprennent à l'identique une phrase ou un thème à des moments différents (principe du refrain en musique).

Augmentation / diminution :

Les danseurs reprennent un thème ou une phrase, en amplifiant ou en réduisant les facteurs spatiaux, temporels, énergétiques.

Symétrie / dissymétrie :

Les danseurs exécutent des actions identiques ou différentes par rapport à un axe ou un plan.

Miroir :

Les danseurs exécutent des actions identiques par deux ou plusieurs, face à face (effet de miroir).

DANSES A CREER

N°	Titre	Références	Durées	Observations
1	Horloges	« Imagination n°5 » pl. 3	1'19	rythme lent régulier, mouvements saccadés
2	A la fenêtre	« Imagination n°5 » pl. 7	2'39	thèmes très différents avec rythmes sautillés, du saccadé vers le lent
3	Deuxième danse indienne	« Imagination n°3 » pl. 13	1'33	phrases contrastées sous forme de dialogue
4	Eveil pour une escapade	« Atmosphère » pl. 1	2'56	découpe rapide du temps, rythme mélodique, motif de base : accord
5	Intumescence	« Corps et musique » (Revue EPS)	3'06	contraste de rythmes, thèmes très différents
6	Selection	« Corps et musique » (revue EPS)	2'52	contrastes de rythmes, crescendo - decrescendo
7	Fusion	« Corps et musique » (revue EPS)	2'25	musique saccadée
8	Les bâtons	« Voyez comme on danse » pl 12	2'52	phrases bien marquées, instrumentation variée
9	La valse des foulards	Friedrich pl 3	2'49	Danse avec foulards ou rubans.
10	J'ai du bon tabac	« Voyez comme on danse » pl 8	2'	Contraste de rythmes.
11	Trip to Helsinki Finlande	"Dansez l'Europe" Pl. 3	1'48	contraste de rythmes, thèmes très différents.
12	Varsovienne Pologne	Danses d'Europe n°2 Pl. 13	3'55	Phrases bien marquées avec des temps d'arrêt. Musique fluide et parfois saccadée.

13	Petit Kolo Danse des Balkans	La classe n°2 Pl. 7	2'	
14	Boris et Natacha Russie	La classe n°2 Pl. 15	2'30	2 thèmes musicaux contrastés.
15	Guanéna Colombie	Le tour du monde en chansons - Amérique latine- Pl. 14	3'05	Danse avec foulards
16	La Farolera Argentine	Le tour du monde en chansons - Amérique latine- Pl. 8	1'56	Danse avec foulards
17	Ciranda tirandinha Brésil	Le tour du monde en chansons - Amérique latine- Pl. 4	1'57	Danse avec foulards
18	Dje Dje Vigne	Le tour du monde en chansons - Afrique - Pl. 4	1'13	Rythme régulier, répétitif. Fin en décroscendo. Instruments et voix chantée.
19	Bonbon	Le tour du monde en chansons - Afrique - Pl. 8	1'37	Djembé, voix chantée avec jeu de questions/réponses. Fin instrumentale.
20	Gnalakin Fare	Le tour du monde en chansons - Afrique - Pl. 12	2'40	Djembé avec accélération vers la fin.

BORIS ET NATACHA

Paroles et musique de Jean Naty-Boyer

Dans la forêt blanche d'Ukraine
Glisse une blanche troïka
Dans le silence elle promène
Petit Boris et Natacha.

Refrain :

Raconte-nous
Petite mère
Ce qu'ils ont vu (dit, fait) sur le chemin
Raconte-nous
Petite mère
Jusqu'à demain.

Ils rencontrent la zibeline
Le renard bleu et puis le loup
« Si vous allez chez la tzarine
Voulez-vous nous prendre avec vous ? »

Refrain

« Nous n'allons pas chez la tzarine
Nous retournons à notre isba »
Loup et renard et zibeline
Sont montés dans la troïka.

Refrain

Et tous ensemble ils s'en reviennent
Serrés pour ne pas avoir froid
Dans la forêt blanche d'Ukraine
Avec Boris et Natacha

Refrain (sur la, la,...)

GLOSSAIRE

TOURNER EN S.A.M.

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

TOURNER EN S.I.A.M.

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

MOULIN ou MOULINET

Main droit : on se donne la main D dans la main D, à la hauteur des yeux, bras tendus et on tourne en S.A.M.

Main gauche : on se donne la main G dans la main G, à la hauteur des deux, bras tendus et on tourne en S.I.A.M.

COUDE A COUDE

Coude droit : on se tient par le coude droit et on tourne en S.A.M.

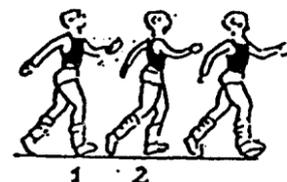
Coude gauche : on se tient par le coude gauche et on tourne en S.I.A.M.

PAS MARCHE

Pas régulier pour progresser dans toute direction, alternativement pied G et pied D.

Le pied supportant le poids du corps demeure en contact avec le sol pendant le passage du pied opposé.

PAS COURU

Pas régulier pour progresser dans toutes les directions, alternativement pied G, pied D avec une poussée au sol qui détermine le temps de suspension.

PAS SAUTILLE

Pas irrégulier dans une mesure binaire

(1) un pas du pied G (poids du corps)

(et) sursaut sur pied G pied D levé

(2) un pas du pied D (poids du corps)

(et) sursaut sur pied D pied G levé, etc.

En fait c'est un cloche pied G suivi d'une cloche pied D.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES :

- « Danse », de l'école aux associations de Maucouvert, Guerber-Walsh, Leray Revue EPS.
- « Les activités corporelles d'expression » - collection « essai de réponses » - Revue EPS.
- « Les activités corporelles d'expression » de M.E.N.J.S. - Edition RETZ.
- « Jeux d'expression corporelle à l'école » de B.Usmer et M.Rollet - Revue EPS.
- « S'échauffer en musique » de M. Tzipkine - Revue EPS.
- « Jeux d'expression corporelle » de B.Usmer et M.Rollet - Revue EPS.
- « Quarante jeux pour l'expression corporelle à l'école » de A.M. Venner - Edition RETZ.
- « La danse créative aux cycle 1 et 2 » de A.M. Venner - Edition RETZ.
- « Danse en milieu scolaire » de T. Pérez et A. Thomas - CRDP des Pays de la Loire

DOCUMENTS INSPECTION ACADEMIQUE DE LA MOSELLE :

- La danse de création à l'école
- « Regards sur le XXème siècle »
- Danse avec objets
- Danses traditionnelles et évolutions avec engins (I.A./U.S.E.P.)

Ces documents se trouvent dans les inspections de circonscription.

DOCUMENTS U.S.E.P. 57 :

Danses collectives pour enfants - Stage à Rombas en 2000

Danses collectives pour enfants - Stage à Fameck en 2003

Ces documents se trouvent à l'U.S.E.P. 57 - rue Gambetta - Metz

