

LA DANSE DE CREATION

A L'ÉCOLE

PIUMF - CPC – CPD de la Moselle

**Anne – Marie VENNÉ (PIUMF) – Babette VINCENT (CPC) –
Monique COLLIN (CPD)**

AVERTISSEMENT

La danse à l'école est multiple :

- jeux chantés et dansés,
- danses traditionnelles de type folklorique,
- la danse avec engins de type GRS,
- la danse de création et plus particulièrement la danse contemporaine.

Notre réflexion porte sur la danse de création vers la danse contemporaine .

Ce document se veut être un outil à l'usage des formateurs dans le cadre d'animations pédagogiques, de stages. Il n'est en aucun cas un recueil de situations.

Il illustre les principes et la démarche qui sous-tendent l'enseignement de la danse à l'école.

Chaque enseignant choisira et adaptera les pistes données, selon le projet expressif de sa classe.

Ce document est la synthèse d'un travail réalisé en commission

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT	1
INTRODUCTION	3
CHAPITRE 1	4
LE CORPS, MOYEN D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION	
LE CORPS	5
LES ACTIONS MOTRICES	6
LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT	7
♦ L'ESPACE	7
♦ LE TEMPS	9
♦ L'ENERGIE – DYNAMIQUE	11
♦ LES RELATIONS	12
CHAPITRE 2	14
LES DIFFERENTS ROLES SOCIAUX	
CHAPITRE 3	15
LA DEMARCHE DE CREATION	
CHAPITRE 4	17
LES PROCEDES DE COMPOSITION	
CHAPITRE 5	19
LE ROLE DE L'ENSEIGNANT	
CONCUSION	21

Introduction

Développer la danse à l'école c'est:

* accepter l'enfant dans sa singularité en l'amenant à:

- développer sa sensibilité (regarder, écouter, ressentir) et son imagination (transformer, poétiser, symboliser le réel)
- exprimer des sentiments, des impressions, mettre en forme ses émotions, ses sensations, maîtriser ses énergies positives et négatives (peur, stress, joie, enthousiasme)
- développer sa motricité expressive, découvrir tous les possibles de son corps en mouvement, préciser sa gestuelle, pour se construire un langage corporel original qui donnera du sens à sa danse .

* l'ouvrir à une culture artistique:

- apprendre à regarder, analyser, comprendre des oeuvres diversifiées.
- se confronter aux autres, comparer, échanger.

* le mettre dans un projet de création:

- improviser —————> composer —————> présenter.

* l'amener à jouer différents rôles:

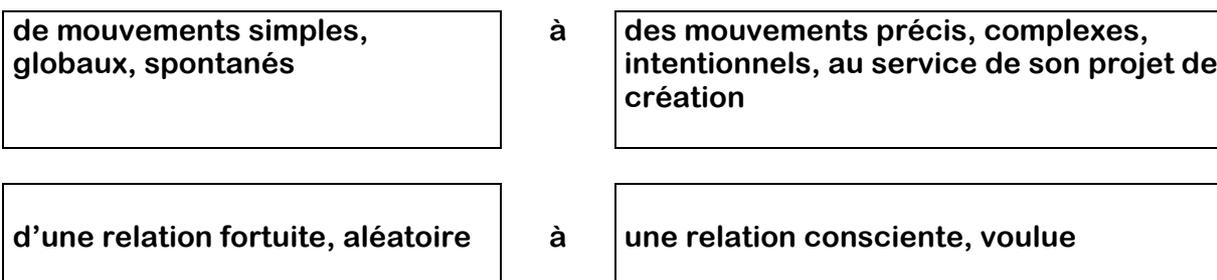
- danseur <-----> - chorégraphe,
 <----->
 - spectateur.

CHAPITRE 1 :

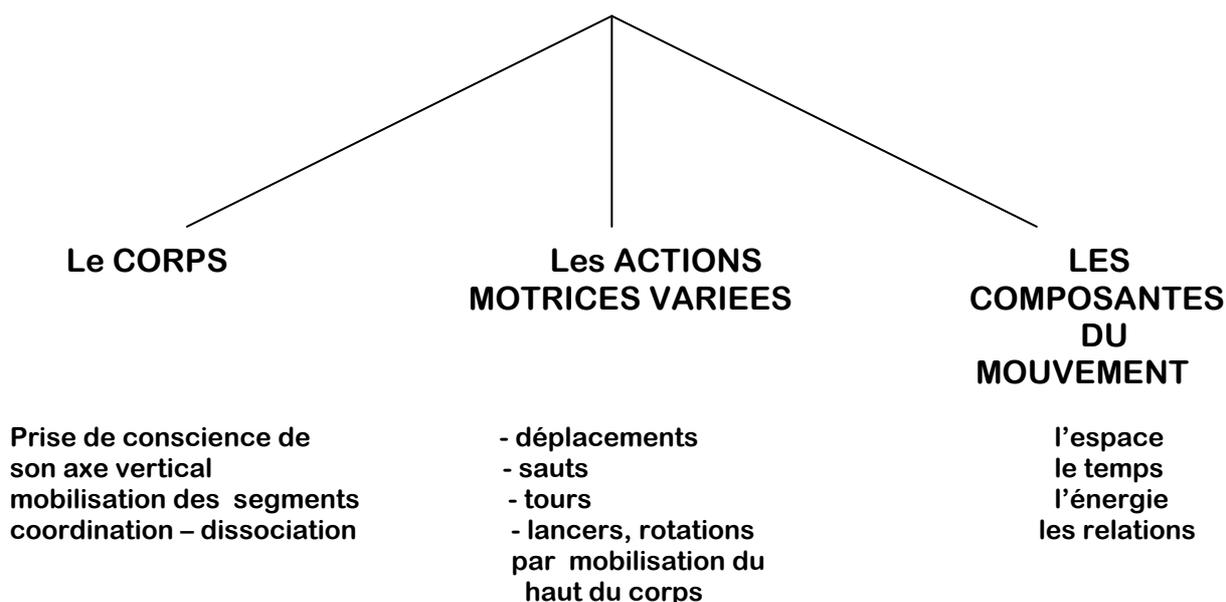
LE CORPS, MOYEN d'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION

Enrichir la motricité de l'enfant pour qu'il puisse traduire par le mouvement ses images mentales et donner du sens à sa danse.

C'est l'amener à passer:

Cela peut se traduire par un travail sur :

L'enseignant devra:

1 - déclencher l'imaginaire de l'enfant, l'amener à traduire ses images mentales par le mouvement.

2 - Le faire passer de mouvements simples, globaux, spontanés à des mouvements précis, complexes, intentionnels. en jouant sur les composantes du mouvement.

LE CORPS

*« L'instrument du danseur, c'est le corps -
A la différence du musicien ou du peintre, il n'a pas à sortir de lui-même
pour trouver son matériau »*

« L'Art de la Danse » Murray Louis

Faire un travail sur le corps c'est :

- Jouer avec la verticalité :

- se déséquilibrer, retrouver son équilibre, s'enrouler, descendre, monter, étirer
- ouvrir, fermer ...

- Mobiliser les différents segments :

- coordonner, dissocier,
- découvrir ses possibilités, ses limites articulaires (flexion, extension, rotation)
- isoler une ou plusieurs parties du corps.

- Prendre conscience de sa respiration :

- maîtriser son souffle, le moduler en fonction du mouvement.

LES ACTIONS MOTRICES VARIEES

Pour construire sa danse, l'enfant met en œuvre des actions motrices variées:

- les déplacements

Ils se caractérisent par :

- + les modes : courir, marcher, sautiller, glisser, ramper...
- + les directions : en avant, en arrière, latéralement
- + les trajectoires : droite, courbe, brisée ...
- + les vitesses : lent, très lent, rapide, très rapide, avec des accélérations, des ralentis.

- les sauts

Ils se caractérisent par :

- + les impulsions (avec ou sans élan)
- + les réceptions (en jouant sur les appuis)
- + la hauteur du saut
- + la direction du saut
- + l'association avec une rotation de degré variable
- + la position des différents segments du corps

- les tours

Ils se caractérisent par :

- + le nombre d'appuis
- + le sens et le degré de rotation
- + la vitesse

- les lancers et rotations par mobilisation du haut du corps

Ils se caractérisent par des mouvements divers de la tête, des bras, du buste :

- + en rotation
- + en dissociation
- + en extension , en relâchement

Ce sera pour l'enseignant:

- faire explorer ces différentes actions motrices
- faire trouver par les enfants différentes combinaisons.

LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT

L'ESPACE

*« Danser, c'est bouger dans l'espace.
C'est évoluer avec son corps, se déplacer, l'espace nous entoure,
nous supporte, mais n'a pas de définition concrète, c'est le
danseur et la danse qui le rendent visible »*

Karin Waehner (outillage chorégraphique)

Il existe 2 types d'espace:

- l'espace proche
- l'espace scénique

Espace proche ou appelé « kinesphère » par LABAN :

c'est la zone spatiale entourant immédiatement le corps (sur place ou en déplacement). Les limites de l'espace personnel se définissent par l'allongement maximum des segments autour de notre corps.

Espace scénique:

c'est l'endroit où évolue le danseur (gymnase, scène, cour d'école), l'espace disponible pour le mouvement.

L'espace, qu'il soit proche ou scénique se caractérise par les éléments suivants :

- les directions : - avant
 - arrière
 - côté
- les plans : - frontal
 - horizontal
 - latéral
 - vertical
 - oblique
- les niveaux : - haut (lié aux sauts, sautillés, élévation sur demi-pointes)
 - moyen (qui correspond à la position normale du centre de gravité)
 - bas (qui correspond à l'abaissement du centre jusqu'au contact de différentes parties du corps avec le sol)

- les tracés : - droits
 - courbes
 - brisés

- les formes: - anguleuses
 - arrondies
 - tordues

- volumes de dimensions différentes
 - seul
 - à plusieurs
 - avec ou sans objet

- Dimensions : variations d'amplitude du mouvement.
 - grand
 - petit (les dimensions situées entre les 2 extrêmes)

L'enseignant amènera l'enfant à diversifier, à enrichir ses mouvements en combinant les différents éléments de l'espace.

LE TEMPS

*Le mouvement prend forme dans l'espace et se déroule dans le temps.
Le temps est en danse le grand organisateur : il fixe la séquence selon laquelle chaque mouvement se déroule .*
(Danser en milieu scolaire CRDP Pays de la Loire).

Le temps s'explore selon deux dimensions principales : d'une part en fonction de sollicitations issues de l'environnement concret ou musical, d'autre part en fonction de l'imaginaire personnel
(Danse de l'école...aux associations)

La structuration du temps peut être :
interne : mouvement du danseur sans accompagnement sonore
externe : perception d'éléments sonores traduits en mouvement
(Danser en milieu scolaire CRDP)

Qu'elle soit interne ou externe, on distingue deux notions du temps :

a) la structuration métrique basée sur la régularité.

Elle est constituée des éléments suivants :

- pulsation : battements réguliers
- accentuation : appui régulier ou appui irrégulier que prend le corps en mouvement (temps fort)
- phrase : ensemble des pulsations qui constituent une période
- rythme : succession et structuration des durées : alternance des pulsations, des accents, des non accents, des silences ...
- tempo : vitesse d'exécution.

b) la structuration non métrique liée au temps ressenti.

Elle est constituée des éléments suivants :

- vite / lent
- accélération / ralenti
- régulier / irrégulier
- répétition / continuité / silence ...

En danse il existe deux entrées :

- avec musique (bruits, sons, voix, musiques, mélodies, ambiance sonore ...)
- sans musique

a) avec musique :

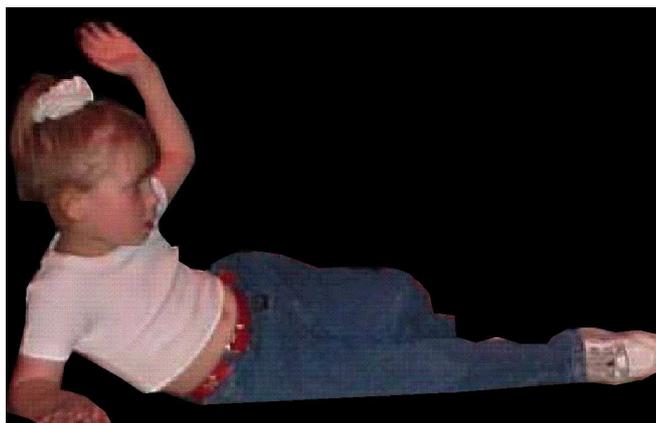
les liens qu'entretiennent les danseurs avec la musique peuvent être
en adéquation
en opposition
en décalage

→ quel que soit le style de musique

b) sans musique :

la structuration temporelle des gestes, des déplacements, des attitudes ..., est créée par les danseurs : c'est la musicalité du mouvement.

Dans une chorégraphie toutes les combinaisons de ces différentes notions sont possibles.

L'ENERGIE - LA DYNAMIQUE

« C'est au niveau du plus simple phénomène de contraction et de relâchement que se situent et d'où découlent tous les problèmes concernant la dynamique du mouvement »

Jacqueline Robinson (Eléments du langage chorégraphique).

C'est l'énergie, la dynamique qui rendront le geste signifiant, c'est-à-dire porteur de sens.

« La quantité d'énergie est aussi déterminante et donne au geste sa coloration, son humeur, sa charge affective »

Pinok et Matho.

Cela se traduira en danse par une prise de conscience du poids du corps,
En jouant sur des variations d'intensité :

fort → mobilisation d'une grande tension musculaire

léger → mobilisation d'une faible tension musculaire

En jouant sur des contrastes allant d'une tension extrême au relâchement total .

Le mouvement aura des qualités différentes . Il sera fluide, saccadé, retenu, explosif, pesant, mou.

Pour aborder cette notion d'énergie, de dynamique, l'enseignant pourra faire référence aux 4 éléments :

terre : pesanteur - poids

eau : fluidité - jaillissement

feu : explosion - crépitement

air : légèreté

LES RELATIONS

Danser c'est vivre alternativement des actions individuelles (solo) mais aussi collectives durant lesquelles chaque danseur a son importance, son rôle à jouer, sans notion de hiérarchie .

Les relations peuvent être de types différents :

- Relations organisées en fonction de l'espace :

se rencontrer - se séparer - se croiser - se regrouper - s'isoler
être loin - près - face à face - dos à dos - côte à côte ...

- Relations organisées en fonction du contact corporel avec l'autre :

s'appuyer - toucher - porter - tirer - pousser - frôler ...

- Relations organisées en fonction du temps :

être à l'unisson - en alternance (questions/ réponses, l'un après l'autre) - en canon (séquence de mouvement réintroduite par d'autres danseurs à intervalles réguliers) - en cascade...

- Relations organisées en fonction des rôles à jouer :

être en opposition - en identique - en miroir - complémentaire -
s'échanger les rôles : meneur – mené ...

- Relations organisées en fonction des signaux :

• Signaux visuels :

Eduquer le regard pour percevoir les informations transmises par l'autre, s'éloigner, se rapprocher en restant en contact visuel avec un ou plusieurs partenaires.

Déclencher une action par rapport à un signal visuel donné par un partenaire, qui peut se traduire par :

- un changement de rôle, de direction, de niveau, d'énergie
- un arrêt
- la mobilisation d'une partie du corps
- des entrées ou sorties dans l'espace scénique.

- **Signaux sonores_:**
Bruits provoqués par les corps, les objets, les voix.
Eduquer son oreille, rester vigilant pour réagir à ces signaux.

- **Relations organisées en fonction des objets :**

- éléments de décors - de costumes
- éléments de médiation : objet créant un lien entre danseurs, avec ou sans contact corporel.

- **Relations organisées en fonction de l'énergie de la dynamique :**

- être dans la même énergie que l'autre
- être dans une autre énergie (opposée ou non)
- transmettre son énergie
- reproduire l'énergie de l'autre.

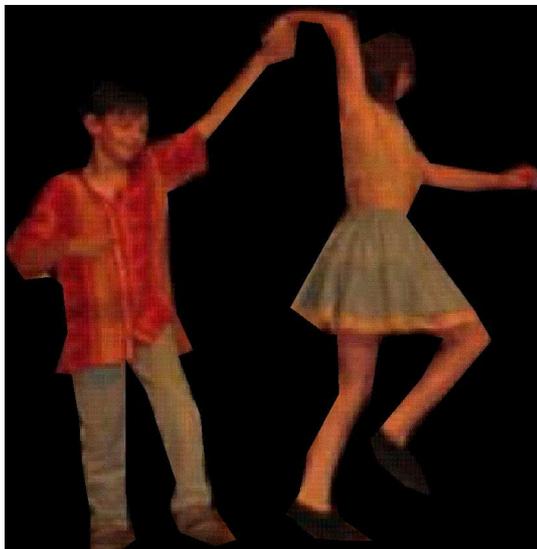
L'objectif de l'enseignant sera :

1) de développer dans sa classe tout un système de relations entre l'enfant et l'autre, l'enfant et les autres. Ces relations ne peuvent s'établir sans un travail systématique sur l'écoute :

être conscient de la présence des autres, être attentif à leurs actions, répondre à leurs sollicitations pour danser avec eux.

2) de mettre en place des règles :

d'organisation spatiale, temporelle,
de répartition de rôles .

CHAPITRE 2 :

LES DIFFERENTS ROLES SOCIAUX

Mettre en place un cycle de danse à l'école, c'est donner l'occasion à l'enfant de vivre 3 rôles différents :

- danseur
- chorégraphe
- spectateur

Danseur :

- s'exprime par le mouvement,
- ose se montrer
- communique une émotion
- s'intègre à un projet collectif.

Chorégraphe :

- élabore, intègre, organise les différentes propositions
- met en scène, prend en compte les différents éléments scéniques : lumière, décors, costumes, sons

Spectateur :

- regarde, analyse les propositions des autres
- développe son regard critique
- échange avec les danseurs ses impressions

Ces trois rôles mobilisent un certain nombre de ressources :

- motrices :

développer une gestuelle variée, inhabituelle en jouant avec les concepts de temps, espace, énergie, relations.

- affectives :

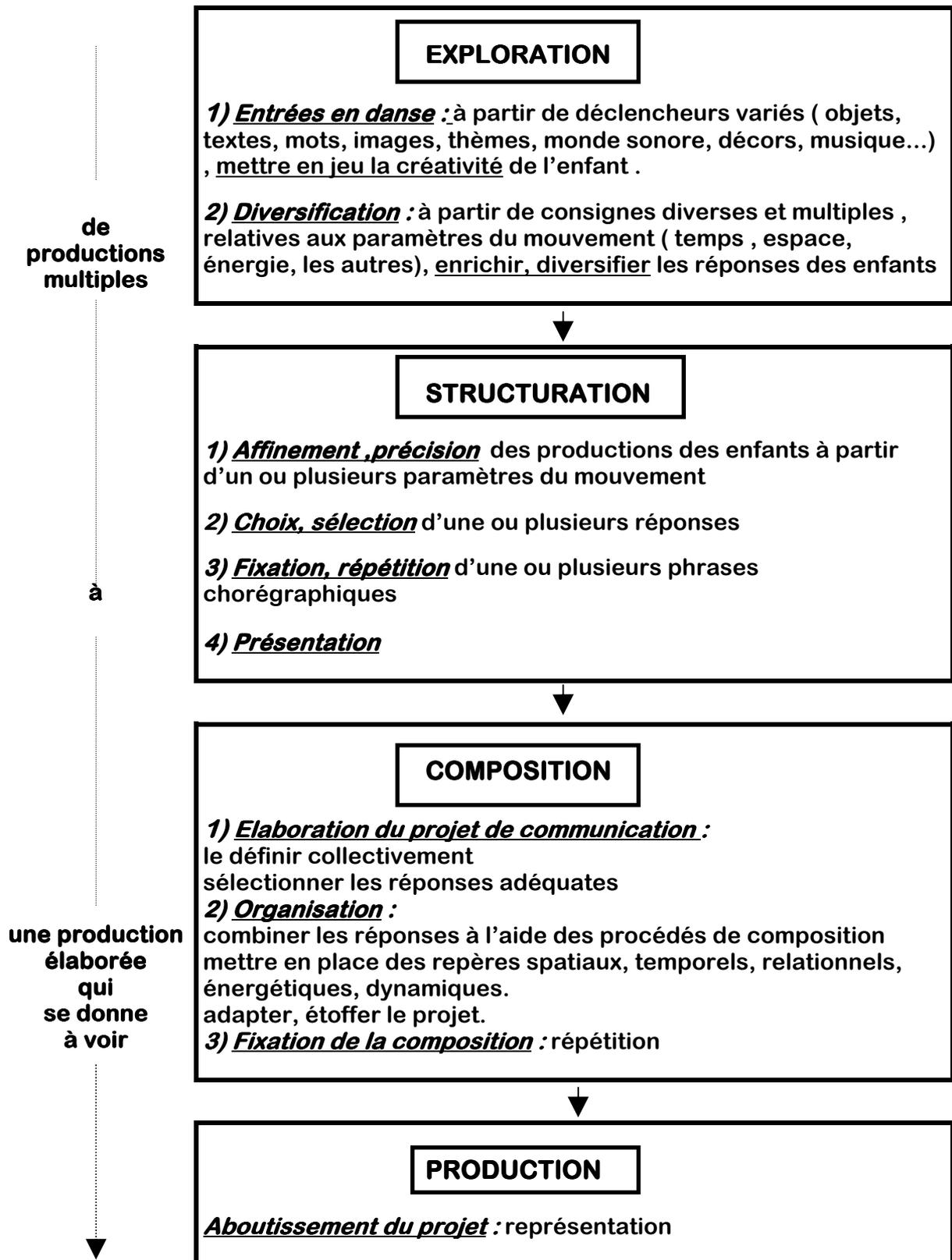
maîtriser et exprimer des émotions,
accepter le regard des autres,
établir des relations,
écouter et accepter les autres .

- cognitives :

connaître son corps : ses possibilités et ses limites,
structurer le temps, l'espace,
symboliser, représenter sa danse,
prélever des indices pertinents pour traduire une émotion, un concept
....

Ces trois rôles sont sollicités durant les différentes étapes de la démarche de création.

CHAPITRE 3 :
LA DEMARCHE DE CREATION
Les étapes

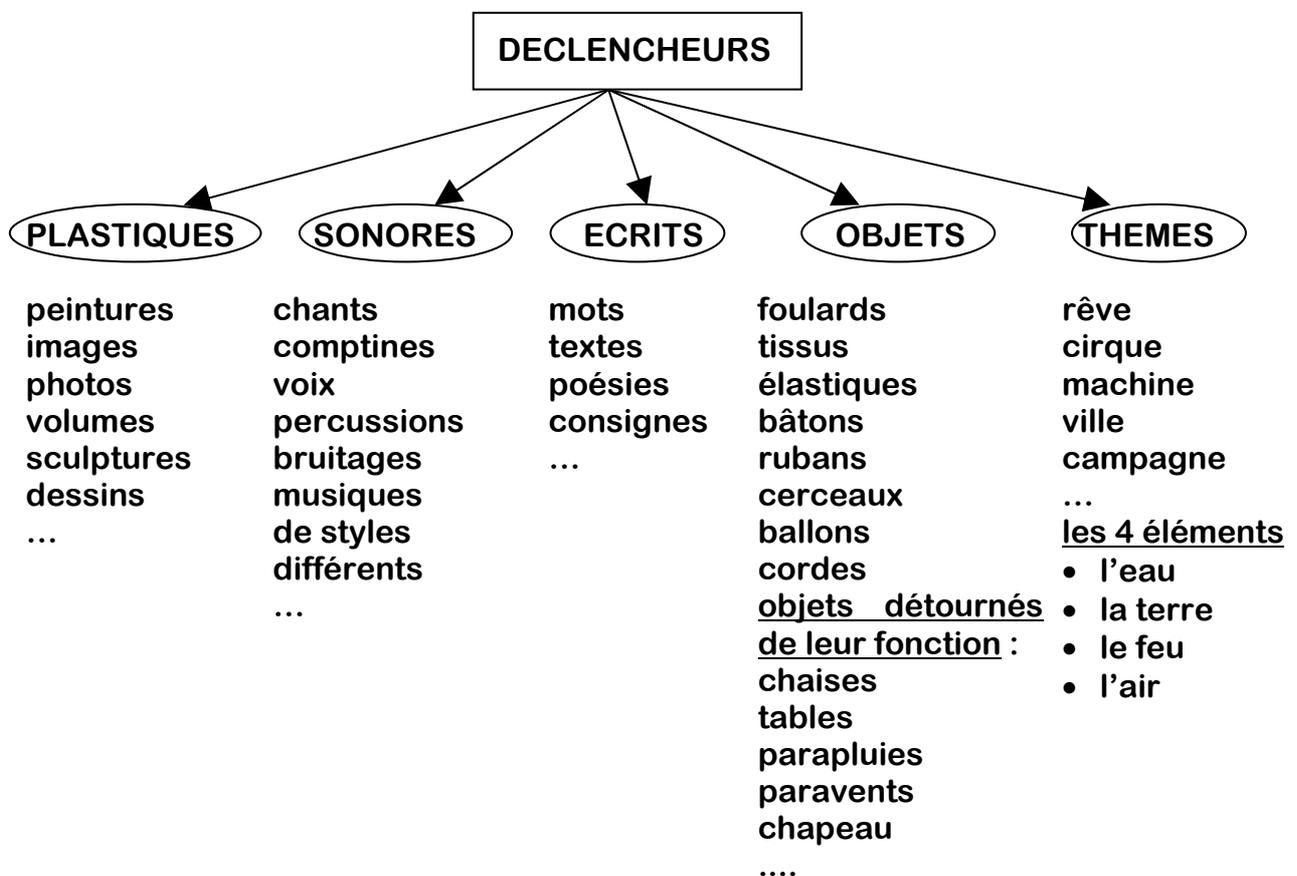

Quelques précisions concernant :

L'ENTREE EN DANSE

Amener l'enfant spontanément à explorer, créer des mouvements dansés, n'est pas un tâche aisée pour l'enseignant . Il faut motiver l'enfant, le mettre dans l'action.

Pour cela, durant la phase d'exploration, l'enseignant proposera aux élèves des déclencheurs variés et multiples pour mettre en jeu leur créativité .

Durant la phase de structuration, les déclencheurs sont mis à distance pour aller vers une gestuelle plus symbolique .

S'ils sont conservés, ils deviennent, alors, éléments de la danse et doivent être en cohérence avec le projet de création .

CHAPITRE 4 :

LES PROCÉDES DE COMPOSITION

*« Choisir les mouvements, les lier les uns aux autres, les mettre dans
l'espace,
équilibrer l'ensemble, doser... »*
Karin WAEHNER

Danser, c'est créer des formes corporelles signifiantes, destinées à être communiquées à autrui, afin de produire une émotion, étonner, impressionner.

La chorégraphie n'est pas une juxtaposition de mouvements mais un ensemble cohérent qui a du sens .

Pour l'élaborer, les enfants opèrent des sélections à partir de multiples expériences.

Pour composer, les enfants aidés par l'enseignant disposent d'outils appelés : procédés de composition.

Quelques 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 reproduisent une action ou une phrase chorégraphique dans un autre espace, une autre énergie, un autre temps, une autre partie du corps.

Accumulation , addition : les danseurs additionnent successivement différentes actions. A 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, 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) .

CHAPITRE 5 :

LE ROLE DE L'ENSEIGNANT

CONCEPTION DU MODULE DE DANSE DE CREATION :

La danse est destinée à être montrée :

- au sein de la classe : un groupe présentant sa création aux autres
- à d'autres classes
- à un public plus large : parents, amis...

Selon le projet choisi, le degré d'exigence est différent . L'enseignant concevra le cycle de danse sur une durée qui variera entre 12 et 20 séances .

MISE EN ŒUVRE DU MODULE :

- l'enseignant favorise l'entrée en danse :
 - en créant une ambiance
 - en sollicitant l'imaginaire des enfants à partir de déclencheurs variés

Il accueille toutes les réponses, observe, encourage, valorise ;
il laisse du temps aux enfants pour expérimenter.

- l'enseignant relance :
 - en donnant des consignes diverses et multiples relatives aux différents paramètres du mouvement
 - en aménageant les situations
- Il amène l'enfant à diversifier, préciser ses réponses.

- l'enseignant aide à structurer :
 - en incitant les enfants à choisir, à organiser les espaces d'évolution, les relations, les différents moments de la composition.

Il accompagne les enfants dans l'élaboration de leur projet d'expression .

- l'enseignant aide à fixer :
 - en écrivant la danse la danse avec les enfants
 - en faisant répéter

- l'enseignant inscrit ce module « danse » dans un projet interdisciplinaire :
 - musique
 - arts plastiques
 - productions orales et écrites
 -

- l'enseignant donne aux enfants une ouverture culturelle :
 - par la présentation aux élèves, de vidéos de chorégraphies
 - par des rencontres avec des artistes
 - par des visites de lieux culturels
 - par des contacts avec des œuvres plastiques, musicales, chorégraphiques .

EVALUATION :

Comme toute activité artistique, la danse met en œuvre la créativité, l'expression de chaque individu . Il est donc difficile de concevoir un outil d'évaluation précis et rigoureux avec des items qui mesureraient les acquis des enfants .

On peut cependant retenir certains critères :

- être capable d'entrer dans l'activité
- être capable de respecter la consigne donnée
- être capable d'improviser, de diversifier ses réponses
- être capable de participer avec les autres à un projet commun défini au préalable
- être capable d'aboutir à une production minimale (geste, phrase...) ou élaborée qui peut être montrée aux autres
- être capable de se montrer
- être capable de regarder l'autre, d'analyser les réponses en fonction de la consigne, du projet .
-

CONCLUSION

*« Ton corps parle avec les gestes qui sont des mots . »
« Il n'y a pas de limites à ce que tu peux dire et faire dans la danse . Tu n'as qu'à écouter en toi-même, imaginer et oser ! »*

Jacqueline ROBINSON

Danser permet à chaque enfant de vivre des émotions corporelles partagées avec les autres .

Peu à peu, il construit sa danse à partir de gestes simples, spontanés pour aller vers un mouvement élaboré, précis, fixé et signifiant .

Dans toute construction, chaque étape a son importance . Si l'exploration est nécessaire, la structuration et la fixation exigent elles aussi qu'on s'y attarde .

L'enseignant doit permettre, suggérer, accepter, attendre... mais aussi relancer, recentrer .

Face à ces différents rôles, certains enseignants se sentiront parfois mis en péril ; cela ne doit pas les empêcher de vivre et faire vivre aux enfants cette expérience vers un autre langage, de nouvelles formes de communication .

*« Nous sommes toujours pressés –
pressés d'arriver,
pressés de gagner,
pressés d'apprendre
et même pressés d'enseigner
et de former ;*

Mais là où il faut savoir en apparence perdre du temps, c'est dans l'exploration de la personne humaine, être à l'écoute chacun pour soi et en soi, pour et avec les autres . »

Jacqueline ROBINSON

