

Atelier de pratique danse 8 avril 2017

Improviser oui mais comment ?

Introduction Joce Caumeil

La commande de l'AE-EPS était de faire vivre une résonance du stage de passeurs de danse vécu à la Toussaint 2016 à Chatenay sur le thème de l'improvisation.

Le mot "improviser" est apparu dans la langue française en 1642 et vient de l'italien *improvvisare*, lui même venant du latin *improvisus* (qui veut dire imprévu). Improviser, c'est d'abord faire face à l'imprévu. Le terme "improvisation" découle du premier, et arrive plus tardivement, en 1807. C'est « *l'action, l'art d'improviser* »¹.

Aujourd'hui, Le Petit Robert donne comme définition pour le mot "Improviser" :
« *Composer sur-le-champ et sans préparation* »².

Improviser vient « pro videre » pré voir

J'improvise avec ce que j'ai et ce que je suis, avec les moyens du bord

Gestes spontanés avec notre propre bagage technique : body storming

Capacité à mobiliser le plus subtilement ce que l'on a et ce que l'on est.

Improvisation est née dans des cultures différentes et d'un mouvement de pensée.

La 1ère qui ait improvisé : **LOÏE FULLER (1862-1928)** pas d'intention narrative juste un processus créatif

ISADORA DUNCAN (1877-1927) : danse l'expression de sa vie. C'est quelque chose qui touche au « je »

Reliée à la nature.

ALWIN NIKOLAÏS (1912-1993) travaille sur les composantes du mouvement et le jeu des possibles, le lien avec les autres arts. Explore les terrains inconnus. Apprendre à lire les choses.

ANNA HALPRIN (1920 -) lien avec la nature, les pratique somatiques et gestes quotidiens. Travail sur les sensations.

TRISHA BROWN (1936 -) et **MERCE CUNNINGHAM**

Patricia Kuypers danse contact « mu » dans la région

Question de la vie de l'homme pour vivre mieux,

On ne peut Improviser que dans un cadre très structuré. La contrainte crée la liberté.

Maguy Marin se sert de l'improvisation pour résoudre un problème technique

C'est de là qu'est né le duo d'Eden

Elle prend des mots des textes des images pour créer la matière extraire ce qui est juste.

Savoir ce que l'on veut et clarifier ses attentes.

Odile Duboc projet de la matière

Danser c'est Travail sur les sensations, la respiration

Geste qui nait de sensations. On doit pouvoir garder la qualité du mouvement et la sensation initiale

Question de la disponibilité et de l'écoute.

Guider pour aller de l'improvisation à la conscience, guider sans montrer.

Reconnaître l'inconnu dans les propositions, le geste juste c'est juste un geste.

Nous regardons ensuite le duo d'Eden de Maguy Marin

Karine MARCON prend le relais pour nous faire vivre 2 ateliers vécus pendant le stage de passeur de danse de Toussaint 2016 à Chatenay

Les comptes rendus sont issus des documents de passeurs, j'ai vécu pleinement les ateliers de pratique animés par Karine

http://passeursdedanse.fr/pdf/actes_du_stage_2016.pdf

Proposition 1

ÉCHAUFFEMENT

RESSENTIR

En cercle, exercices sur son propre corps.

- Perception de ses appuis, perception de son souffle, de sa respiration, des sons.

- Frotter ses segments et perception des sons, trouver des sons qui résonnent

Comment nos actions, nos gestes produisent des sons et provoquent un mouvement ou un déplacement plus ou moins important en fonction de leur intensité.

SE DÉPLACER

Se promener dans le lieu

- Arrêter son regard sur des détails matériels (architecture), presque invisibles et se déplacer d'un détail à un autre.

- Choisir 3 détails assez éloignés les uns des autres.

- Passer de l'un à l'autre en marchant, en courant, en reculant, en sautillant... tout en percevant les déplacements des autres personnes dans l'espace.

SITUATION 1

IMAGINAIRE

Imaginer que ces détails symbolisent un autre lieu, comme si ils étaient le contexte d'autres scénettes.

Par exemple :

-cet angle de mur est le support d'une très grande toile invisible pour une petite araignée.

-sur cette poignée de porte, il y a un bouton qui déclenche une sirène d'alarme stridente lorsque j'appuie dessus.

-cette poubelle est en fait une boîte pour des bijoux étincelants.

ÉCRITURE POÉTIQUE

Trouver un déplacement et une gestuelle inspirés par cette projection imaginaire.

Par exemple :

-pour la très petite araignée qui y a tissé son immense toile invisible... Reculer lentement en se frottant les bras, les jambes...

-pour le bouton qui déclenche une sirène d'alarme stridente... Sauter et tourner en se bouchant les oreilles.

-pour la boîte à bijoux... Sauts vers le haut, avec grands gestes en brassées des bras, trajets de bras...

2- Nous devons percevoir pour agir mais aussi agir pour percevoir

Pour travailler la qualité, la justesse de la gestuelle.

PERCEVOIR POUR AGIR ...

Consignes sur la qualité de la gestuelle en fonction des propositions.

Ajuster son déplacement et sa gestuelle sur ce que l'on a projeté symboliquement dans ce détail.

-Je me déplace vers chaque détail et j'entre en interaction avec ce détail.

-Ce détail me fait réagir : dans le corps mais aussi dans le souffle, dans le son, dans le bruitage... je suis dans cet univers...

... AGIR POUR PERCEVOIR

Trouver la manière dont je vais me détacher de ce détail pour partir vers un autre détail.

Je décide quand je quitte du regard ce détail pour partir vers un autre détail et faire la même chose. La manière dont je bouge peut me conduire à m'éloigner du détail, à lui tourner le dos, à chuter dans le sol...

3- Les expériences d'improvisation sollicitent nos répertoires de rôles.

SITUATION 2

DES RÉPERTOIRES DE RÔLES

Je peux prendre 3 rôles : le danseur, le HIC (ici) et le NUNC (maintenant).

HIC : contact vers un danseur, s'arrête sur un détail sur la personne. Il pose la main sur ce détail. (+SON possible)

NUNC : imite la gestuelle de l'autre à un moment donné de sa proposition, comme si le Nunc voulait construire un petit bout d'unisson.

60

Principes : les danseurs, les HICS et les NUNCS sont tous dans le même espace, je passe du HIC au NUNC quand je le souhaite en fonction de ce que je ressens de la situation ; les danseurs sont réceptifs aux HICS et entrent en interaction courte (soit une pause, soit un petit déplacement) en fonction du resenti apporté par le contact.

- Si vous sentez un HIC ou un NUNC ne pas les éviter mais les intégrer dans votre trajet.

- Les HICS et les NUNCS peuvent sortir du cercle de danse et entrer quand ils le veulent.

OBSERVER POUR SE PROJETER dans les rôles

En deux groupes pour regarder les propositions des danseurs et se projeter en HIC et en NUNC. Chaque groupe de danseurs passe devant les autres.

EXPÉRIMENTER L'IMPROVISATION

Toujours en deux groupes : danseur ou les 2 personnages.

- Être attentif aux SONS proposés par l'ensemble du groupe (monde sonore)

- Être attentif aux déplacements proposés par les autres danseurs, toujours à l'écoute, en état de présence.

Dernière proposition possible

L'ensemble du groupe est dans l'espace de fabrique : sortir ou entrer dans le cercle de danse à volonté.

Rajouter encore plus d'incertitudes. Insister sur les sons, sur les bruitages ...

BILAN et pistes de réflexion

Le réel ou l'écart au réel (cycle 4 programme arts plastiques)

Ressemblance et vraisemblance

Le détail comme point d'ancrage, à l'interface d'une approche artistique et d'une approche relationnelle

Proposition 2

Introduction

Démarrer par un cercle pour présenter rapidement le déroulement de la séance.

Mise en espace - Mise en relation

Marcher dans tout l'espace. Quand on rencontre une personne, on se regarde dans les yeux. Deuxième étape, on se prend les mains. Troisième étape, on s'étreint. Quatrième étape, on se masse le corps l'un l'autre.

Poids - Contre poids - Équilibre

Marcher dans l'espace. Enchaîner les différentes actions.

- S'arrêter debout.
- Descendre au sol pour s'allonger, puis se lever.
- Idem mais sans s'aider des mains.
- Se mettre par deux, se tenir les mains et descendre au sol en faisant contre poids. Idem pour se lever.
- Toujours par deux, descendre au sol en s'appuyant dos à dos. Idem pour se lever.
- Dos à dos, l'un descend à 4 pattes puis se pose sur ses genoux le tronc relâché en avant, le second est en appui sur son dos et se laisse conduire au sol.
- Idem mais celui qui est placé dans le dos, se place son ventre contre le dos de celui qui descend au sol.

23

Enchaînement d'éléments de langage - actions

Debout (1), aller très lentement au sol (2), rouler (3), marcher à 4 pattes (4), forme (5), sauter (6), courir (7), tourner sur place (8) et recommencer la séquence.

Répéter plusieurs fois cette séquence, tout d'abord tous ensemble, à l'écoute.

Ensuite, chacun à son rythme. Séquences de 1 à 5, yeux fermés, séquences 6 à 8, yeux ouverts.

Écoute - Exercice du miroir

Les danseurs répartis dans tout l'espace, immobiles. Se placer face à une personne, et danser très lentement en miroir. Sur mon indication, ils ne bougent plus et trouvent une nouvelle personne. Pour cela on cherche quelqu'un avec le regard. Puis se retrouver ensemble avec la nouvelle personne à partir d'une position intermédiaire.

Écoute - Dialogue

Par deux. Un se met dans une forme. Le second se place à son tour dans une forme immobile. Puis le 1er change de forme en fonction du second. Etc.

Écoute - Dialogue et être ensemble

Même chose : commencer à deux dans une forme. Puis changer de forme ensemble. Il peut y avoir des arrêts, il peut ne plus y avoir d'arrêts.

Écoute - Être ensemble à l'identique - Vol oiseaux Odile Duboc

Par 5 ou 6, se suivre sur des marches, en avant, en arrière, en courbe

Improvisation structurée

Trois groupes. Improvisations de six minutes.

Démarrer à l'extérieur de l'espace.

- Se placer dans l'espace : debout, couché, dans une forme
- 1ère séquence : refaire la séquence vue en 4).
- 2ème séquence : soit par deux danser en miroir comme 5), soit faire des formes par 3 ou 4 comme 6) et 7).
- 3ème séquence : venir tout le groupe à un endroit de l'espace, danser une forme collective, qui se déplace dans l'espace.

Un grand merci à Karine et Joce d'avoir donné de leur temps pour nous faire vivre ces beaux moments de danse.

Nathalie PRIMAS pour l'AE-EPS Régionale de Lyon