

REGARDS CROISÉS — AE-EPS

ATELIER DE PRATIQUE DANSE

Y. BEUDAERT - C. DUTILH

La place de l'œuvre dans le processus de création chorégraphique traversé par les élèves

La visée artistique de l'enseignement de la danse

ADN du Champ d'Apprentissage / Compétence Propre N°3 des programmes

Oser, créer et faire: se confronter à ses propres ressources, et au regard des autres.

Création d'un enchaînement, d'un numéro ou d'une chorégraphie..

visée
ACROBATIQUE:
La création
cherche à être
performante et
maîtrisée
(gym, acrosport)

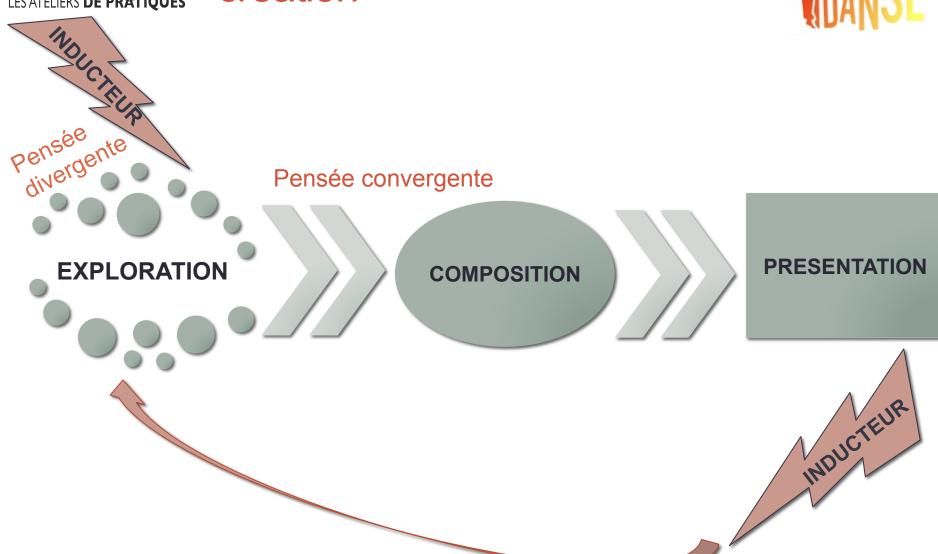
visée
ARTISTIQUE:
La création
cherche à
(é)mouvoir le
spectateur
(danse, cirque)

Travaux du groupe ressource CP3 de l'académie de Créteil

Les étapes du processus de création

Les 3 rôles traversés par l'élève

COHERENCE DU PROJET ARTISTIQUE

CHOREGRAPHE COMPOSITION MISE EN SCÈNE

MAÎTRISE DES PROCÉDÉS DE COMPOSITION

SPECTATEUR OBSERVATION

APPRECIATION

DANSEUR

REALISATION INTERPRETATION

QUALITE DE L'INTERPRETATION

Des temps d'apprentissage dédiés pour chacun des rôles

1) DANSEUR:

Créer et/ou mémoriser

Répéter pour maîtriser la réalisation d'un répertoire de formes dansées sous forme d'une phrase/ module

Temps de CONCERTATION entre élèves

SPECTATEUR ACTIF: repérer, qualifier, apprécier

Temps de

REPETITION

2) CHORÉGRAPHE:

Connaître les procédés de composition, choisir et organiser les éléments chorégraphiques

Les enjeux éducatifs des activités artistiques

- Contribuer à l'acquisition et à la maîtrise du langage:
  - une approche signifiante et symbolique de la motricité
- Contribuer à l'égalité d'accès à la culture artistique et au vivre ensemble par le partage d'une approche sensible et plurielle du monde et d'une culture artistique commune
  - l'EPS est la seule discipline d'enseignement obligatoire à être en mesure de proposer une pratique artistique au lycée pour TOUS les élèves
- Valoriser la singularité de l'individu et contribuer à l'épanouissement de chaque élève:
  - approche sensible du corps, ouverture à la différence, à l'écart possible à la norme
  - favoriser l'estime de soi, la confiance en soi et l'assurance à se présenter aux autres, à communiquer
- Créer des liens fraternels par l'expérience sensible, collective et partagée de la création chorégraphique
- Développer l'autonomie, la prise d'initiative et la créativité, au sein de la démarche de création pour permettre aux élèves de s'adapter au monde du 21ème siècle

En lien avec la référence à l'ŒUVRE

L'œuvre : point d'appui pour favoriser les transformations du danseur-spectateur-chorégraphe

- Entrer par la référence à l'œuvre permet à l'élève de se projeter plus facilement dans ce qui est attendu, dans l'envie « de faire comme », « à la façon de »
- L'œuvre comme outil de travail pour donner du sens aux transformations :
  - du danseur-interprète: nourrit la motricité et l'imaginaire
  - du chorégraphe: aide à l'appropriation des procédés de composition et alimente les choix de composition
  - du spectateur: donne des repères concrets, participe à ouvrir son regard, à aiguiser son esprit critique
- La référence à l'œuvre est inhérente à la démarche de création artistique
- L'œuvre aux différentes étapes du processus de création :
  - multiplicité des références, métissage et hybridation possibles

Entrer par l'œuvre n'est pas réservé aux spécialistes...

Ouverture des possibles	Des principes à respecter
 Des œuvres appartenant: à tout style de danse à toute discipline artistique (arts plastiques, musique, cinéma, photographie) relevant de toutes les esthétiques 	Des œuvres appartenant au patrimoine culturel
Des ressources nationales disponibles sur le site: https://www.numeridanse.tv/	
Possibilité de s'appuyer sur le partenaire culturel en lien avec la DAAC (projet EAC)	L'enseignant ACTEUR du partenariat
 Un espace de liberté infini: revisiter, réinterpréter, relire dans toutes les étapes du processus de création extraire un ou plusieurs éléments support de création 	S'inscrire dans la cohérence des choix de l'œuvre (identité, essence de l'œuvre)

Quintet Garçons 4ème REP

- Collège REP
- Projet interdisciplinaire Musique / EPS
- Milieu de séquence
- Fin de leçon
- Œuvre : Vivaldi, *Les 4 saisons L'hiver*

4ème REP Vivaldi Les 4 saisons L'œuvre au cœur de la démarche de création

La démarche de création	Place de l'œuvre Vivaldi
Recherche et/ou appropriation et maîtrise des matériaux gestuels	Prélèvements des gestes, des verbes d'action issus du sonnet Relation musique-mouvement (instruments, phrasé, tempo)
Composition : • Articulation des séquences, structure globale • Procédés de composition	 Structure en dialogue de la composition musicale Question-réponse puis unisson
Intentions	Urgence, tension, vivacité

4ème REP Vivaldi Les 4 saisons L'œuvre comme point de départ

Concerto n° 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, « L'inverno » (L'Hiver) Prélèvements des verbes d'action du sonnet :

« Trembler violemment dans la neige étincelante,

Au souffle rude d'un vent terrible,

Courir, taper des pieds à tout moment

Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents;

Passer auprès du feu des jours calmes et contents,

Alors que la pluie, dehors, verse à torrents;

Marcher sur la glace, à pas lents,

De peur de tomber, contourner,

Marcher bravement, tomber à terre,

Se relever sur la glace et courir vite

Avant que la glace se rompe et se disloque.

Sentir passer, à travers la porte ferrée,

Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre.

Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses joies. »

4ème REP Vivaldi Les 4 saisons L'œuvre comme outil d'enrichissement

Le danseur - interprète :

- L'engagement
- La précision et la vitesse des trajets moteurs en dissociation et isolation
- L'écoute de la musique

Le chorégraphe :

- Le rapport musique-mouvement précis, la structure chorégraphique calquée sur l'écriture musicale
- Une mise en espace des courses, des arrêts et de l'unisson

Classe de seconde générale

- Lycée de banlieue
- Milieu de cycle
- Présentation de fin de leçon en grand groupe
- Œuvre : Leonard Bernstein, West Side Story (1957)
  - Chorégraphie et mise en scène : Jérôme Robbins
  - Musique : Stephen Sondheim
  - Livret : Arthur Laurents inspiré de William Shakespeare, Roméo & Juliette

2nde West Side Story : l'œuvre au cœur de la démarche de création

La démarche de création	Place de l'œuvre West Side Story
Recherche et/ou appropriation et maîtrise des matériaux gestuels	Prélèvements de gestes : sauts, extensions, claquement de doigts, jeu de jambes, postures, regards, engagement
Composition : • Articulation des séquences, structure globale • Procédés de composition	 Scénario Circulations/arrêts, Traversées, rapport littéral à la musique Question-réponse, unisson
Intentions	Tension, confrontation, défi Explosion, jubilation

2nde West Side Story L'œuvre comme outil d'enrichissement

Le danseur-interprète :

- L'appropriation d'un répertoire gestuel du chorégraphe Jérôme Robbins
- L'engagement
- La projection du geste en déplacement dans l'espace
- L'écoute entre danseurs et de la musique

Le chorégraphe :

- Une structure dramaturgique calquée sur le scénario du film
- Des traversées en groupe,
- Une mise en scène de la confrontation

Grille de lecture

Quels éléments constitutifs d'une œuvre?

- Interprétation: gestes (parties du corps, actions, tension...), engagement émotionnel...
- <u>Composition</u>: procédés, mise en espace, dramaturgie, structure...
- <u>Univers</u>, ambiance, intention, parti pris esthétique, impact sur le spectateur (tension dramatique, urgence)
- <u>Éléments de contexte</u> : le chorégraphe et son parcours, les partenaires et références artistiques, les sources d'inspiration, le contexte historique...

Ressource nationale: grille de lecture en ligne pour accompagner vos élèves dans la lecture d'oeuvres chorégraphiques: https://data-danse.numeridanse.tv/

Les atouts de l'œuvre pour créer et composer

- Mise en état d'interprète
- Un imaginaire, une atmosphère, un univers
- Des gestes
- Ce qui peut aider à créer le mouvement
- Ce qui peut aider à mieux percevoir un procédé comme la cascade, le canon, le questionréponse...
- Une construction, une structure cohérente comme le scénario

RESSOURCES En lien avec la problématique de la référence à l'œuvre

BIBLIOGRAPHIE

- "La danse au 20ème siècle" de Marcelle Michel et Isabelle Ginot Editions Larousse 1998
- "Dictionnaire de la Danse" sous la direction de Philippe Le Moal Editions Larousse
- "Panorama de la danse contemporaine" de Rosita Boisseau
   Editions Textuel 2008
- « Danse contemporaine Le guide » de Philippe Noisette
   Editions Flammarion 2015

INTERNET

- Centre de ressource pédagogique: <u>www.passeursdedanse.fr</u>
- Médiathèque de la danse en ligne: <u>www.numeridanse.tv</u>
- Outil d'analyse d'œuvres: <u>www.data-danse.numeridanse.tv</u>

Site Internet: http://paris-idf.aeeps.org

Twitter: **@AeepsIDF**

LES ATELIERS DE PRATIQUES