

Le processus de création artistique 1er cycle au lycée

1er cycle nous travaillons en priorité les relations entre danseurs et le processus de création collectif pour créer des effets sur le public.

Les élèves auront le choix de mettre l'accent sur les effets chorégraphiques et/ou les effets acrobatiques en fonction des ressources du groupe.

Tous devront intégrer des porters collectifs et des chutes arrières maîtrisés par le groupe et intégrés à la production collective.

Forme de travail préconisée :

Expérimentation ou improvisation en début d'heure par le groupe (rôle du danseur)

Structuration de la chorégraphie : Choix et composition avec les éléments trouvés (rôle du chorégraphe)

Présentation à la classe (rôle du spectateur)

Cohésion, force, appui, soutien, aide écoute, sont les mots importants du cycle et seront support de la création. **Faire à plusieurs ce qu'on ne peut faire tout seul.** L'individu au service du groupe, le groupe au service de l'individu.

Expérimenter, ressentir sont les verbes que nous retrouverons chaque séance comme danseur, spectateur ou chorégraphe.

En fonction du profil de la classe ou de la sensibilité de l'enseignant il est possible de commencer le cycle par une séquence plutôt qu'une autre, l'ordre choisi est indicatif.

Chaque séance débute par un échauffement 1 en musique rituel appris en début de cycle, que les élèves réaliseront de plus en plus rapidement. Augmentation du tempo de la musique progressif au fur et à mesure des séances.

Séquence 1 : créer la cohésion du groupe

Echauffement 1

En cercle articulaire, dissociation, étirements ondulation, rouler sur les fesses en 8 temps et 4 temps à droite et à gauche. Cascade sur un élément.

Echauffement 2

Marcher dans la salle se rencontrer dos à dos et descendre au sol et remonter

Marcher, Se rencontrer et descendre au sol en se tenant la main face à face (contre poids)

Déséquilibres avant et arrière par 2 et le gainage. L'élève doit avoir la sensation du vide pendant une micro seconde.

Marcher dans tout l'espace et donner un numéro à chaque élève de 1 à 17x2 groupes

Quand un numéro est appelé, la personne se laisse tomber vers l'arrière, lentement. Les autres sont chargés de la récupérer.

- la ramener sur ses pieds
- l'accompagner jusqu'au sol et la relever, tranquillement, lentement.

Attention à la posture des porteurs : gare au dos ! plier les jambes.

Celui qui tombe reste tonique.

Evolution de la situation en transportant la personne pour lui faire faire un voyage

Organisation : par groupe de 8 ou 9 ,un élève s'allonge au sol le reste du groupe s'organise pour le lever et le transporter sur plusieurs mètres.Reposer la personne par les pieds en 1er !!

Tout le monde teste la situation.

Refaire une fois et demander à celui qui est porté de fermer les yeux, se sentir aspiré par le plafond, par le sol, sensation des porteurs dans les 2 expériences et conclusion de l'attitude à avoir quand on est porté

Gainé et aspiré par le ciel.

Dernière séquence se mettre par colonne de 5 ou 6 , 5 colonnes sur la largeur.

Traverser le praticable par des sauts comme suit : 1 saut vers la droite sauter sur pied droit puis idem vers la gauche et 3 petits sauts DGD rythme donné 12(blanche) puis 34(blanche) et 123 (triolet).

Plusieurs passages pour trouver le bon rythme

Rassembler la classe former un cercle , étirer les bras très haut relâcher.

S'asseoir en tailleur et faire le bilan de la séance avec les ressentis des élèves, ce qu'ils ont aimé, l'évolution pour la prochaine séance en terme d'attitude...

Séquence 2 : cohésion du groupe

Echauffement 2 toujours sur les déséquilibres arrière et avant avec le groupe ou en duo pour rattraper et sur les poids et contre poids mais avec une exigence de rythme pour le duo descendre dos à dos en 4 temps et remonter en 4 temps et idem pour le contre poids.

Organisation : se suivre par 2 avec un guide mais en étant coté à côté au début pour favoriser la vision périphérique et l'écoute

Je marche sur 8 temps je descends au sol sur 4 remonte sur 4 et repars sur 8 temps et idem avec le contre poids de la main ou des mains.

Ajouter une autre situation **de contre poids** : 1 sur les 2 descend au sol et celui qui est debout le fait tourner.

Par groupe de 4 ou 5 marcher dans la salle en restant soudés et en cohésion suivre les déplacements de celui qui est devant quand on change de direction c'est celui qui est devant qui devient le leader. Aller doucement dans un 1er temps.

Varié les déplacements et la hauteur, prendre en exemple un ou deux déplacements proposés par les élèves pour faire évoluer la gestuelle et recommencer.

Fixer 4 déplacements différents avec 4 changements de direction avec un leader différent pour chaque direction sur 1x8temps pour chaque déplacement

Montrer à la classe ces déplacements 2 groupes à la fois

Ensuite se mettre par groupe de 8 ou 9 délimiter l'espace pour chaque groupe avec des numéros de 1 à 9

Idem séance 1 mais

- la chute arrière est remplacée par un saut. Tout le groupe s'organise pour monter la personne quand elle réalise son saut droit.

Structuration : en fonction des compétences et ressources des élèves présenter plusieurs figures en choisissant son rôle au sein du groupe.

Avec obligatoirement

- 1 déséquilibre arrière,
- 1 porté collectif et un saut vers le haut
- Le tout doit être coordonné et synchronisé sans rupture et structuré dans le temps.
- Des déplacements choisis et coordonnés pour lier le renversement et le porté.

Présentation à la classe du module

Présence de tous les éléments notés sur 5 points (0 ou 1)

Séquence 3 : être au service d'une personne du groupe

Echauffement 1 en cercle articulaire et au sol

Echauffement 2 expérimenter une chute au sol seul en retenir une. La faire en 8 temps puis 4 temps puis 2 temps en prenant le même chemin Décomposition des appuis successifs pour tomber au sol.

Tester des chutes vers l'avant, l'arrière sur le côté en 8 temps 4 temps 2 temps

Se mettre par 2 et accompagner la chute du partenaire en allant au sol avec lui.

Puis dans le groupe de 8 marcher dans la salle (salle séparée en 4 espaces) et décider de chuter, le groupe va ramasser celui qui a chuté et le porte (comme dans la séance précédente). S'il y a plusieurs chutes on peut décider de ne pas relever quelqu'un.

Traversées par 4 avec descente au sol glissade sur les fesses passage sur les genoux dérouler le dos puis 4 sauts alternativement D et G et recommencer 2x8 temps.

Avec son groupe de danse, former un cercle autour d'une personne celle-ci ferme les yeux et teste les limites formées par le groupe en se laissant déséquilibrer, en venant prendre appuis sur ses partenaires et en étant retenue par le groupe. Cela peut aller jusqu'au porter.

Reprendre les déplacements trouvés par 4 la semaine dernière

Composer autour des déplacements :

Définir l'espace de scène public fond cour jardin

Entrer en 8 temps sur scène côté cour et côté jardin, faire 4 déplacements différents sur 8 temps changement de direction pour chaque déplacement et sortir de scène sur 8 temps

Chaque groupe me montre sa composition et j'explique ensuite l'expérimentation ci dessous

Expérimentation : réfléchir au mouvement chorégraphique ou gymnique qui nous paraît impossible ou que l'on rêve de réaliser.

Ensuite, par groupes (de 6 ou 8) trouver ensemble la manière de réaliser, à plusieurs, ce mouvement.

Objectif : l'élève doit éprouver une sensation de réussite dans l'action choisie, vivre les sensations dans le mouvement.

Composition Il faut ensuite enchaîner et chorégraphier les différents mouvements (salto arrière, saut en l'air, roue, pirouette, piqué, etc.) en liant ces « exploits » par des déplacements choisis. (accélérer ou ralenti et changement de direction organisé.

Présentation à la classe de ces modules. Non fait à reprendre la séance prochaine

Regarder la Continuité du mouvement dans chaque proposition

Séquence 4 : créer l'écoute du groupe et l'engagement de chacun

Echauffement 1 à faire de plus en plus à l'écoute et ensemble en cercle

Echauffement 2 : traversée en ligne de 4 élèves déséquilibre arrière en partant à l'écoute puis ½ tour et enchaîner toujours à l'écoute déséquilibre avant. 2x dans la traversée. Puis se mettre 1 ligne de tout le groupe ensemble et recommencer. Plusieurs essais pour avoir un départ exactement ensemble.

Reprendre la traversée de la semaine dernière en précisant les mouvements, les élèves sont toujours par 4 du même groupe et doivent être exactement à l'unisson pour faire leur traversée.

Petits ajouts départ par la tête déséquilibre arrière pour descente au sol idem mais la tête comme moteur glissade sur les fesses ½ tour sur fesses initié par les pieds pousser genoux en avant pour revenir sur les pieds accroupi appui sur les mains revenir debout avec un ciseau de jambes et enchaîner sauts DGDG sur le côté main droite tire en arrière pour revenir de dos et repartir.

Plusieurs essais pour être totalement synchronisés, ligne de 4 élèves uniquement.

Reprendre les « rêves » de chacun en choisir 3 et composer un module avec les déplacements, des mouvements de la traversée et les rêves pour structurer une chorégraphie.

Choisir une entrée et une sortie de scène, expliquer les notions de cour jardin public et fond de scène.

Présenter le module à la classe avec les entrées et sorties de scène

Aller s'asseoir dans le public quand on a terminé, les groupes rentrent sur scène successivement à tour de rôle.

Séquence 5 : créer un scénario processus de création artistique

Echauffement 1 en cercle

Apprentissage d'un module issu des mouvements de l'échauffement (voir vidéo) puis se mettre en groupe et réaliser cette séquence à l'unisson face public.

Expérimentation et structuration : construire un module en duo ou en trio dans son groupe composé

- un saut
- un porter
- un passage au sol
- un poids et un contre poids

Il y a donc 4 duos en recherche dans le groupe

Quand on a trouvé quelque chose on demande au groupe de regarder et de faire des retours pour aider à finaliser le module.

Puis on ajoute une autre série de consignes (non fait la séance 5)

- une accélération
- une suspension
- un déplacement

Présentation de ce module aux autres puis composition avec les membres du groupe d'un nouveau module avec comme consignes

- être à l'écoute et synchronisés
- avoir une séquence commune
- commencer ensemble et finir ensemble
- ajouter le module de la séance 4
- être plus précis dans les entrées et sorties de scène, avoir une attitude concentrée sur scène.

Séquence 6 : créer des effets chorégraphiques

Echauffement rapide articulaire et déroulé de la colonne avec quelques étirements au sol

Echauffement 2 Reprendre les chutes au sol chacun en invente une, puis marcher descendre au sol en 8 temps marcher descendre au sol en 4 temps marcher descendre au sol en 2 temps marcher par 2 se rencontrer et descendre en contre poids, remonter par 2 avec 1 main puis 2 mains puis d'autres parties du corps.

Proposer à son partenaire une partie du corps et celui-ci donne son poids, le 2ème résiste à ce poids dans un 1er temps puis se déplace avec lui ensuite.

Avec son groupe de danse, former un cercle autour d'une personne celle-ci ferme les yeux et teste les limites formées par le groupe en se laissant déséquilibrer, en venant prendre appuis sur ses partenaires et en étant retenue par le groupe. Cela peut aller jusqu'au porter

Expérimentation et structuration: créer un effet à produire sur le public à partir de procédés de composition donnés sur une fiche (annexe 1). Montrer des extraits de spectacle pour aider les élèves

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/opus-14?s_ou_cle_usb

Début organisation pour amener un porter collectif

Passages repérés :

de 9'40 à 13' ralenti, rupture de rythme, cascade, unisson, changement de place ou coulissage, contraste de niveau

de 22' à 23' contre point

de 36'20 à 37'25 : question réponse en trio avec unisson de chaque trio puis rattrapé de tout le groupe dans un unisson

26'24 duo acrobatique

14'38 trio chorégraphique et entrée d'un autre trio à 15'38

27'17 contraste de temps : le groupe à l'arrêt, un duo en mouvement et contraste de niveau et suivantes un danseur en contrepoint des autres.

A partir de 49' : chutes au sol, différentes avec un porter d'un trio en contraste et déplacement du groupe pour cohésion autour d'un ATR d'un membre du groupe et formation d'une autre figure collective **à 49'38**. déformation et reconstitution d'une autre figure dans un espace différent **50'09**.

De 50'09 à 51' : exploitation du contre point et des arrêts sur images (silence corporel) pour mettre en relief un ou plusieurs danseurs.

54'52 autre exemple de duo avec utilisation du contre poids

Et beaucoup d'autres moments que vous pouvez repérer

Vous pouvez montrer de larges extraits

Recherche par 2 : enrichir le duo de la séance précédente : Ajouter Un déplacement debout, un mouvement de bras, une chute au sol, une glissade, un mouvement de jambe, repérés dans la vidéo ou inventés.

Ajouter une accélération et un arrêt sur image

Présenter la séquence au groupe : qu'est-ce qui marche bien, ne marche pas pourquoi. Faire un retour et retravailler son module.

Fin de séance démarrer un peu selon le temps :

Composition : chorégraphie collective **sur une musique choisie par le groupe** avec un scénario écrit signifiant comportant au moins :

- un porter collectif
- une chute arrière
- 3 relations entre danseurs différentes avec un unisson obligatoirement
- Des duos ou trios (chorégraphiques ou acrobatiques)
- Des contrastes d'espace (haut /bas-loin/près)
- Des ruptures dans le rythme, un ralenti obligatoire et un arrêt sur image.

Exemple : Pour créer l'unisson reprendre une séquence de chaque duo crée, les ajouter en les apprenant au groupe

Créer un scénario commun reprendre tous les éléments travaillés les séances précédentes en construisant un lien qui raconte une histoire du groupe.

Choisir au minimum 3 procédés chorégraphiques différents (voir fiche en annexe et exemple du spectacle)

Exemple de pistes de scénario voir la séquence d'apprentissage sur l'imaginaire

L'union fait la force, le groupe au service d'un seul, toujours reliés ... Le groupe souffre de la soif, un événement extérieur vient perturber le groupe à chaque rencontre .

Ce peut être aussi la musique qui crée une ambiance particulière à la chorégraphie

Le groupe doit trouver un scénario imaginaire qui vient donner du sens à la chorégraphie. Le mouvement se transforme à nouveau à partir du scénario trouvé.

Les séquences suivantes porteront sur la création de cette chorégraphie et les effets et impressions sur le public avec renforcement des effets créés en fonction de ce qui est ressenti.

Avec des retours sur l'espace scénique utilisé et la clarté des trajets et formations

La précision des gestes et l'engagement des danseurs

La synchronisation des danseurs et les effets produits sur les spectateurs.

Séance 7 et 8: enrichir la gestuelle , travailler l'espace sur scène, le rythme de la chorégraphie, l'énergie selon les groupes en s'appuyant sur les vidéos des élèves donner des pistes pour créer du mouvements en lien avec le thème de la cohésion

Une évaluation formative doit être organisée avec les critères de notation et travail à partir des notes obtenues et des vidéos faites des groupes.

L'accent est mis sur la précision des mouvements, la synchronisation des danseurs entre eux.

Annexe 2 : fiche évaluation

Séquence d'apprentissage en lien avec l'énergie sur l'imaginaire pour colorer la danse de groupe et devenir signifiante pour le public

Cette séquence peut se faire à l'issue de la séance de composition des élèves de leur chorégraphie pour les aider à trouver un thème et rendre leur chorégraphie signifiante.

A partir d'une traversée par 2 ou par groupe de travail

1/traverser la salle en marchant et en déroulant bien le pied au sol

2/idem mais vous imaginez qu'une tornade souffle devant vous

3/le plafond descend petit à petit sur vous

4/l'air se transforme en glace pendant la traversée

5/vous traversez une forêt très dense avec de la difficulté à trouver votre chemin

6/le but à atteindre vous fait peur et vous n'osez pas avancer

7/vous êtes dans la boue, dans du coton, du feu

On traverse, ce qui est simple ? Dans la boue : désagréable (relatif). Tester la sensibilité selon les matières, selon l'histoire. La matière rappelle comme l'art, l'émotion, les souvenirs d'enfance...

Attention à ne pas rester dans la zone de confort donner des consignes à chaque traversée : aller en haut, très haut, à l'arrière, vers le bas, sauter, aller au sol, intégrer la notion de rythme

En résumé, le point moteur du mouvement qui est la matière traversée accroche l'univers dans laquelle on intègre le rythme, les niveaux.

Annexe 1 Procédés de composition et effets possibles

ACCUMULATION

sur la base d'un unisson, des danseurs viennent rejoindre le groupe pour réaliser la même séquence gestuelle

impressions possibles: groupe, masse, cohésion, amplification,...

CONTREPOINT

un danseur est isolé du groupe dans l'espace, il réalise un solo ou une transposition ou est à l'unisson, en canon... par rapport aux autres danseurs.

impressions possibles: exclusion, différence, distinction,...

LÂCHER-RATTRAPER

sur la base d'un unisson, un danseur (ou un groupe) quitte le groupe pour faire "autre chose" puis le réintègre en rattrapant les autres là où ils en sont.

impressions possibles: régularité, attente, ...

CONTRASTE

les danseurs jouent sur l'opposition:

en haut / en bas
vite / lentement
haut du corps / jambes
etc.

impressions possibles: opposition, variété...

CASCADE

les danseurs réalisent le même geste les uns après les autres.

Ex: la "ola" des stades ...

Impressions possibles: jeu, gaieté,...

UNISSON ou ENSEMBLE

tous les danseurs réalisent la même séquence gestuelle, en même temps, à l'identique (même vitesse, même énergie)

impressions possibles: cohésion, ordre, force, harmonie,...

CANON

tous les danseurs réalisent la même séquence gestuelle, mais ne démarrent pas en même temps (donc ils finissent les uns après les autres)
Ex: le danseur A commence, le danseur B commence 8 temps après A, le danseur C 8 temps après B, ... donc A termine le 1er, B 8 temps plus tard et C 16 temps plus tard que A, ...

(possible et intéressant de faire un canon avec 2 - 3 groupes de danseurs)

impressions possibles: ordre, régularité, infini, jusqu'à l'enfermement,...

QUESTION-RÉPONSE

un danseur (ou groupe) réalise(nt) un geste ou une séquence gestuelle à destination d'un autre danseur (ou groupe) = question le(s) destinataire(s) réponde(nt) sur le même mode

impressions possibles: relation, dialogue/dispute,...

FICHE D'ÉVALUATION - DANSE - 1er cycle

FPS : Composition : en fonction des compétences et ressources des élèves choisir de présenter un scénario

Avec obligatoirement

- un porter collectif
- une chute arrière
- 3 relations entre danseurs différentes avec un unisson obligatoirement
- Des duos trios (chorégraphiques ou acrobatiques)
- Des contrastes d'espace (haut /bas-loin/près)
- Des ruptures de rythme.(un ralenti obligatoire et un arrêt sur image).

Critères de notation

1 Mémorisation de la chorégraphie collective et précision INDIV	Non sue 1	moyen 2	juste 3
2 : Le développement chorégraphique à partir des consignes COLLECTIF	Consigne incomplète 1	Consignes respectées 2	Inventif 3
3 -L'interprétation l'engagement émotionnel INDIV	Gestes parasites 1	écrite 2	convaincant 3
4 -La synchronisation des danseurs COLLECTIF	peu précise 1	moyenne 3	bonne 5
5 -L'écoute au sein du groupe INDIV (savoir s'entraîner)	Perturbe 1	Suit le groupe 2	actif au sein du groupe 3
6- Création d'effets chez le public (chorégraphique et acrobatique) COLLECTIF	Peu d'effets ou peu convaincants 1	Retient ponctuellement l'attention 2	Effets « waouh ! » 3

note/20