

La danse de création

ENSEIGNER LA COMPETENCE :

Cycle1 : Agir, s'exprimer comprendre à travers l'activité physique

Cycle 2/3 : s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

« Les activités d'expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux dansés, le mime, la danse permettent tout à la fois l'expression par un geste maîtrisé et le développement de l'imaginaire ». (Programme 2008).

Pour aider les élèves à construire la compétence « S'exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement » les rondes, jeux dansés, et comptines dansées peuvent être utilisées en petite et moyenne section. Ils peuvent faire l'objet de module complet d'apprentissage de 12 à 15 séances. Les rondes et jeux dansés représentent un moyen éducatif pour favoriser le développement de la motricité, l'intégration au groupe, l'enrichissement de la langue, et une première approche des références culturelles. Elles sont variées et adaptées aux enfants et ne nécessitent pas de compétences techniques de la part des enseignants.

Pour la danse de création, on prendra appui sur une démarche commune aux 3 cycles, traversant plusieurs phases à installer progressivement.

En maternelle, le travail se centrera davantage sur les deux premières phases de la démarche : des situations de danse où l'enfant pourra s'exprimer plus librement et communiquer aux autres des émotions ou des sentiments.

- **Phase 1 : phase d'exploration/ de recherche (des situations de découverte)** : réservoir d'idées, inventaire, quantité de réponses corporelles à partir d'inducteurs : verbes d'actions, images, musique, poèmes, albums, thème, sensations..
- **Phase 2 : phase d'exploitation/de transformation (des situations pour enrichir)** : puiser dans le répertoire d'idées pour enrichir, transformer la gestuelle en s'appuyant sur les composantes du mouvement (1ou 2 variables par séance).
- **Phase 3 : phase de composition** : trier, choisir, organiser, répéter pour mémoriser (pas avant 4 ans) pour composer une courte phrase dansée avec un début et une fin lisible. La composition revient à l'enseignant.

La compétence de chorégraphe peut commencer à être abordée en grande section, sur des temps courts et dans un cadre précisé.

- **Phase 4 : La production** : montrer, présenter la chorégraphie.

Les enjeux de la compétence : ce qui est à apprendre (*d'après les documents de l'équipe EPS du Rhône*)

Les enjeux De la compétence	CYCLE 1 Oser et savoir agir en acceptant d'être regardé, de regarder	CYCLE 2 Oser et savoir agir avec une intention de communication	CYCLE 3 Oser et savoir agir pour composer, créer pour partager
Utiliser une Motricité spécifique	développer le RMB en variant la relation avec le temps (la durée) et l'espace (individuel et collectif)	Complexifier le répertoire en utilisant les paramètres du mouvement	Affiner son répertoire gestuel et l'utiliser à bon escient en fonction de l'intention
Construire l'image de soi	Oser agir en acceptant d'être regardé	S'approprier les rôles : d'acteur et de spectateur.	Intégrer la critique pour transformer la composition ou création
Communiquer corporellement	Prendre en compte les autres. Avoir une attitude d'écoute	Produire, identifier un effet en fonction d'une intention	Utiliser les ressources pour rendre lisible une intention
Développer un rapport à une culture particulière	Assister à une production	Décrire un effet dans une production	Décoder une production Ouverture avec un travail en partenariat

Les enjeux s'inscrivent dans une logique spiralaire (différent d'une logique d'empilement) avec un souci de progressivité. Ce qui veut dire que les 4 enjeux sont présents déjà au cycle 1 mais qu'ils évoluent tout au long du cursus en avec le niveau de développement. Les zones grisées représentent des focales sur lesquelles insister.

Ce qui est à construire en PS, MS, GS

PS	MS	GS
<p>Construire les premières relations au corps. <i>Comment mon corps bouge ?</i></p> <p>Découvrir un maximum d'actions. Réagir à une consigne donnée.</p> <p>Eveiller l'écoute, entendre les arrêts et les contrastes. Faire des liaisons entre les gestes et les sons. Sentir que les gestes peuvent être rythmés. Sentir le rapport diversifié à l'espace qu'impliquera la danse.</p>	<p>Explorer et différencier de multiples actions habituelles.</p> <p>Aller vers du lien entre la musique et le geste <i>(en sachant que la danse n'est pas que cela).</i></p> <p>Trouver différentes formes pour une même action.</p> <p>Etre sensible au TEMPS, à l'ATMOSPHERE créée.</p> <p>Construire une relation avec l'autre.</p>	<p>Explorer et différencier les actions habituelles, en fixer deux ou trois.</p> <p>Trouver et explorer des actions inhabituelles. Enchaîner, dissocier et segmenter. Comparer, reproduire. Organiser le temps. Organiser l'espace. Jouer avec l'autre pour entrer dans la construction chorégraphique.</p>

3 rôles à développer en danse

Au cycle 1 : les élèves vont surtout construire progressivement des compétences de danseurs et de spectateurs.

Etre danseur : en utilisant les différentes parties de son corps, en utilisant l'espace, en jouant sur les durées et les rythmes.

Etre spectateur : pour ressentir des émotions, être à l'écoute, accepter des messages différents, s'enrichir des autres, lire la danse d'un autre groupe avec des critères d'observation

***Etre chorégraphe** : composer à partir de contraintes données (à partir de GS)

Comment faire entrer les élèves en danse ?

Deux composantes permettent à l'enseignant de faire entrer l'élève dans la danse : l'inducteur et la contrainte de la tâche à accomplir

L'inducteur

C'est ce qui mobilise l'élève dans son ensemble. Il permet de déclencher deux choses :

- l'action, le mouvement corporel immédiat
- l'imaginaire, l'univers symbolique

L'inducteur doit d'abord être recherché dans l'univers de l'élève et non dans celui du maître.

L'inducteur déclenche, suscite. Il doit ouvrir des portes, inviter à l'activité, l'exploration, l'expression mais il ne suffit pas car l'élève bien souvent manque de vocabulaire expressif.

Son activité sera donc guidée par les contraintes données par l'enseignant. Elles rassurent, donnent du corps à l'action, à l'imagination.

La contrainte

Il est possible pour se repérer de donner les consignes dans les variables suivantes : Espace, temps, énergie, corps, relation.

Il s'agit de donner par des verbes d'action (principalement) « **des repères** » en formulant

- Le but
- La procédure ou comment s'y prendre
- Les moyens que l'on peut utiliser
- Les passages obligés
- Les espaces de liberté
- Les critères qui permettent d'évaluer sa production

Remarque : plus l'élève est jeune et inexpérimenté, plus la contrainte doit être importante pour qu'il puisse s'engager corporellement, c'est la contrainte « féconde ». En PS, l'enseignant « danse » obligatoirement avec ses élèves pour les rassurer, les encourager à s'engager progressivement.

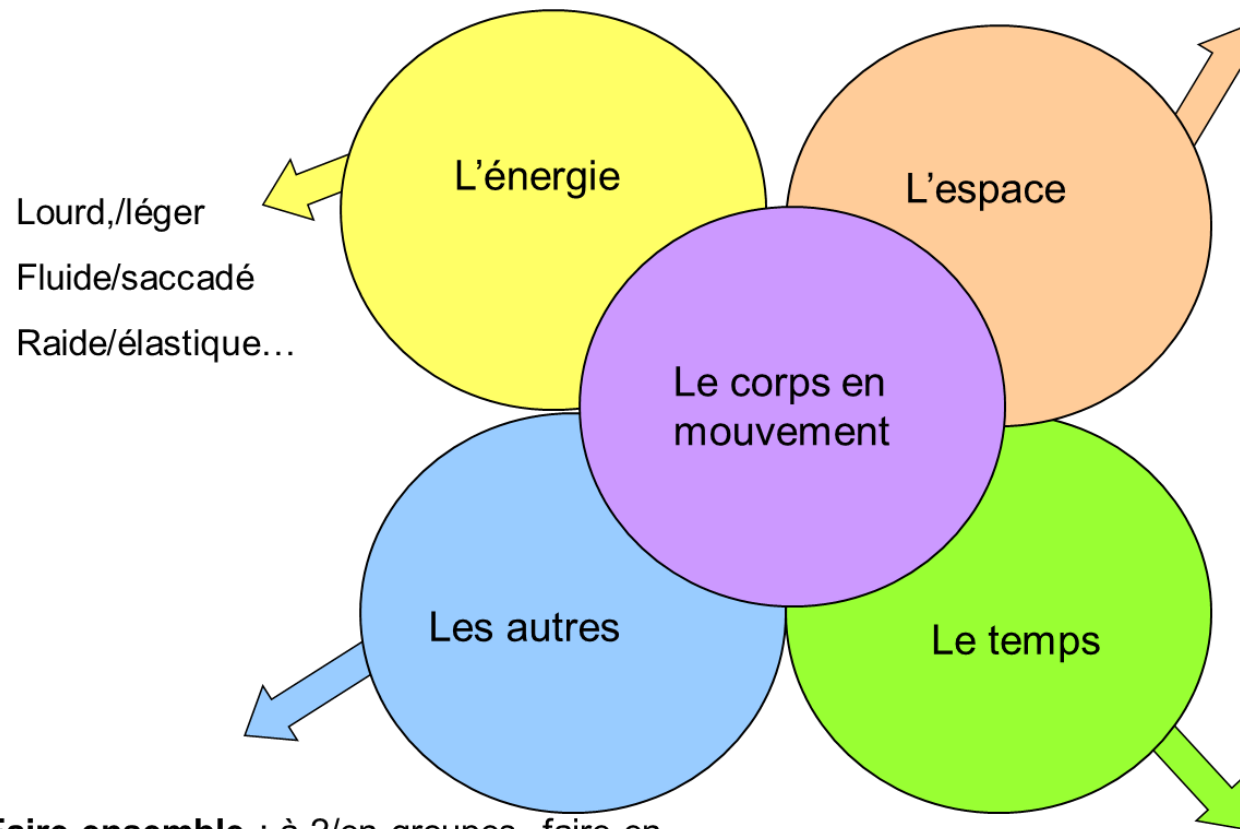
Comment transformer, enrichir les mouvements proposés par les élèves?

Quelle que soit l'activité support, il y a des contenus d'apprentissages communs qui correspondent aux fondamentaux (paramètres) du mouvement (R Von Laban) : il s'agit de l'espace, la relation, l'énergie, le temps.

Niveaux : (haut/bas/intermédiaire, horizontal/vertical)

Directions (en avant/en arrière, en diagonale)

Trajectoires (courbes, zig-zag)...

Faire ensemble : à 2/en groupes, faire en canon/à l'unisson

Varier les formations : face à face, en cercles, avec ou sans contacts

Supports sonores : musique, bruitage, silence

Repères temporels : début/fin, rythme...

C'est à partir de ces composantes que l'enseignant va construire les situations d'apprentissage en complexifiant et en jouant sur une ou plusieurs composantes.

LE CORPS	L'ESPACE	LE TEMPS	LA RELATION AUX AUTRES	L'ENERGIE
<p>Mobiliser tout le corps</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juxtaposer, combiner puis enchaîner les actions de base : tours, sauts, déplacements. - avec les différentes parties du corps : d'un côté, de l'autre en coordination ou en dissociation avec tous les verbes d'action : marcher, glisser, sauter, tourner, se balancer ... 	<ul style="list-style-type: none"> - L'espace proche : directions, orientations, trajectoires, niveaux, volumes - L'espace en relation avec les autres - L'espace scénique - Les déplacements et trajectoires (droites, courbes, brisées...) 	<p>Temps externe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La durée de danse et du mouvement - Le rythme - La pulsation (régularité) - Le tempo (vitesse de la pulsation) - Les accents, les ruptures - La vitesse d'exécution <p>Temps interne : rythme propre</p>	<p>En fonction de l'espace :</p> <ul style="list-style-type: none"> regroupement, directions, orientations, distances - seul - à 2 : imitation, même direction, en miroir, opposition, complémentarité - à plusieurs - entrer en contact corporel : se toucher, s'accompagner, se détacher, changer de contact - regarder : pour découvrir, apprécier, proposer, refaire - En fonction du temps : unisson, cascade, canon ... - En fonction des actions : contact, action sur le corps de l'autre - En fonction de la prise en compte : regard, écoute 	<p>Installer une qualité différente de mouvement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lent/rapide - Continu/saccadé - Lourd/léger - Fluidité du mouvement - Impact : mouvement qui s'arrête « net » - Contraste entre tonicité et relâchement (dur/mou) <p>A aborder progressivement car difficile en maternelle (PS , MS)</p>

Permettre aux élèves de créer une gestuelle ➡ Varier et faire évoluer les réponses des élèves (enrichir leur vocabulaire gestuel)

DES REMARQUES :

- Une des composantes : **l'énergie** (c'est à dire la couleur du mouvement) est difficile à aborder en cycle 1, elle sera introduite progressivement à partir de la GS.

- **quelques procédés de composition** (répétition, cascade, déformation, canon, unisson ...) qui servent à renforcer le propos et créer des effets chez les spectateurs peuvent être introduits progressivement par l'enseignant à partir de la GS.

- **Dès la PS, mettre en place l'écoute.** Le travail sur la concentration et l'écoute sont importants et déterminent toute « l'ambiance d'apprentissage » lors du cycle.

Etre prêt à danser : immobile et calme, et rester dans sa danse jusqu'au bout pour finir immobile sont des postures déterminantes pour pouvoir apprendre.

Ces règles doivent être installées avant tout autre travail, le temps passé dépend bien des caractéristiques des élèves.

A travers ces activités, l'enfant va progressivement :

- Enrichir sa motricité et développer sa disponibilité corporelle.

- Comprendre et structurer le temps et l'espace.

- Modifier sa relation aux autres : agir en les prenant en compte agir devant, avec et pour eux.

- Communiquer verbalement et corporellement.

- Se mettre à distance de ce qu'il fait pour comprendre et agir.

- Appréhender un monde « sensible » et maîtriser ses émotions.

- Affiner et affirmer sa personnalité (estime et image de soi).

- Appréhender petit à petit la culture artistique.

LES CONDITIONS D' APPRENTISSAGE

- **Des apprentissages identifiés**, précis, organisés et progressifs en danse

Des contenus d'enseignement en termes de savoir-faire, connaissances et attitudes, progressifs, organisés et adaptés à l'âge des élèves.

Des thèmes de travail prévus pour chaque séance et expliqués aux élèves.

Des tâches construites avec un dispositif, un but, un critère de réussite.

- **Des temps différents** pour apprendre : **avant** dans la classe, **pendant** dans la salle, **après** dans la classe.

La séance ne peut se limiter au seul temps moteur. Elle doit permettre de faire des liens entre ce qui « est agi » en EPS dans la salle et la maîtrise de la langue, le vivre ensemble. La danse, langage corporel, entretient un rapport privilégié et spécifique avec ces deux domaines.

- **Permettre la construction et l'utilisation de traces** (photos, vidéos, dessins, dictée à l'adulte, schémas...)

Une trace a plusieurs fonctions et permet :

- de verbaliser ou de transcrire l'expérience corporelle. Elle contribue ainsi à la construction de la connaissance, de l'image de soi et à la maîtrise des émotions.

- de garder la mémoire de ce qui a été fait. Elle donne la possibilité à l'élève, non seulement de se rappeler de ses actions, mais aussi de pouvoir utiliser cette trace pour se mettre en perspective d'apprendre, construire son projet chorégraphique et mesurer ses progrès.

- de partager et de constituer une culture commune à la classe. Elle est un support important de communication.

- **Installer des liens entre la pratique artistique en danse et l'éducation artistique et culturelle**

Pour que l'élève puisse se forger une identité culturelle, il faut qu'il vive des expériences artistiques et culturelles. L'enseignant doit faire des liens forts entre la pratique artistique en danse et l'éducation culturelle :

- Rencontre avec des artistes, des œuvres, des lieux
- Rencontres avec d'autres domaines artistiques : arts visuels, musique, poésie, littérature.
- Vidéos d'œuvres dansées, extraits dansés : DVD « Le tour du monde en 80 danses » à emprunter dans les circonscriptions du département de l'AIN ; site NUMERIDANSE

EVALUER L'ACQUISITION DE LA COMPETENCE ET LES PROGRES REALISES

	La situation de fin cycle	Les indicateurs d'acquisition
Cycle 1	<p>Dans un espace donné (scène ou espace précis), se produire avec un autre ou à plusieurs, devant un public.</p> <p>La production comporte un début, une suite d'actions élémentaires et une fin. Les spectateurs repèrent un critère de réussite simple (exemple immobilité du début et de la fin).</p>	<p>Individuellement :</p> <p>Le danseur est immobile au début et à la fin, concentré toute la chorégraphie. Il mémorise et maîtrise une phrase dansée (GS). C'est un spectateur attentif.</p> <p>Collectivement :</p> <p>La relation établie entre les danseurs est maintenue pendant toute la chorégraphie.</p>
Cycle 2	<p>Dans un espace donné, concevoir et produire une petite chorégraphie (3 à 5 éléments) avec d'autres pour créer un effet chez les spectateurs, sur des supports sonores divers.</p> <p>Les spectateurs repèrent un critère simple et échangent sur l'effet créé.</p>	<p>Individuellement :</p> <p>Le danseur a une gestuelle lisible du début et de la fin et est concentré dans son rôle. Ces gestes sont mémorisés et maîtrisés dans l'espace (directions, niveaux, tracés, dimensions) et le temps (durée donnée, différents rythmes). C'est un spectateur respectueux et attentif, capable de communiquer sur son ressenti.</p> <p>Collectivement :</p> <p>La chorégraphie crée une impression, la mobilisation corporelle et les éléments de composition sont variés, il y a une relation de coopération entre les danseurs.</p>
Cycle 3	<p>Dans un espace donné, construire et produire une phrase dansée (5 éléments au moins) avec d'autres pour créer, pour communiquer une intention et des émotions, sur des supports sonores divers.</p> <p>Les spectateurs repèrent un titre possible et échangent sur l'intention recherchée et l'émotion ressentie.</p>	<p>Individuellement :</p> <p>Le danseur est concentré et interprète son rôle. Ses gestes sont précis (améliorer la qualité des mouvements) et maîtrisés dans l'espace (amplifier, restreindre), le temps (suspendre, accélérer), l'énergie, dans la relation à l'autre, au service de l'intention. C'est un spectateur averti, tolérant acceptant des messages différents et appréciant les émotions produites.</p> <p>Collectivement :</p> <p>L'écriture chorégraphique est repérable, la mobilisation corporelle est variée au service de l'intention, il y a une relation de communication entre les danseurs.</p>

DES SITUATIONS EN DANSE : Les situations proposées ci-dessous en danse pourront être utilisées comme

Des situations de découverte : peu de contraintes, on suscite le mouvement, on met tous les élèves en réussite

Des situations de référence : début et fin marqués, concentrés, critères de réussite observés par des spectateurs

Des situations d'apprentissage* : des contraintes pour enrichir et transformer la gestuelle au service d'une communication

**Une situation d'apprentissage peut reprendre une situation de découverte puis être « dépliée » en se servant des différents paramètres du mouvement dansé.*

Une séance de danse en 3 temps :

Temps 1 : mise en disponibilité / mise en danse : 15 mn

réveil énergétique, connaissance du corps, entrée dans l'activité

Temps 2 : situations pour danser : 30 mn

- Un temps d'exploration (à partir de l'inducteur choisi : ex avec le verbe d'action « marcher » chercher toutes les façons de...)
- Un temps d'exploitation, d'enrichissement (par exemple, travail sur les contrastes léger/lourd ; vite/lent)

Temps 3 : pour montrer (danseurs/observateurs) : 15 mn

Remarque : dans chaque séance, il faut éviter de multiplier les situations, une situation (deux à trois au maximum) selon l'âge des élèves.
Ne pas hésiter à reprendre une même situation sur plusieurs séances et la complexifier.