

Progressivité et continuité des apprentissages en danse du cycle 4 - niveau 3 au niveau 4 en lycée

Aborder la danse par le duo

Tessa Ades, forum EPS 2018 – Amiens / staps

Les activités physiques et artistiques en EPS

Les APA recouvrent une diversité de pratiques culturelles : la danse (une variété de styles : modern- jazz, hip-hop, ethnique, de salon etc.) les arts du cirque. Pour tenir compte de la diversité des élèves et des contextes, il paraît essentiel non pas de privilégier une forme plutôt qu'une autre mais de s'assurer qu'à travers une pratique scolaire l'élève sera engagé dans une expérience et un acte de création artistique personnalisé.

En danse la création est à la fois un processus et le produit d'une recherche intentionnelle des moyens d'exprimer sa singularité. La création qui s'ancre sur l'exploration de la matière corporelle, se caractérise par un travail d'élaboration et d'organisation des formes corporelles et des gestuelles qui aboutit à un langage.

La danse contemporaine est la référence culturelle de la danse en EPS, car elle n'impose pas une technique spécifique et permet ainsi de partir de la motricité, de la gestuelle des élèves en se centrant sur le danseur qui agit.

La danse est une activité de création et de communication de sens et d'émotion ; elle permet d'exprimer/ évoquer au moyen de gestes et de formes corporelles organisées / paramètres du mouvement (espace, temps, énergie) afin de créer un impact chez autrui : « Se mouvoir et s'émouvoir pour émouvoir ».

Faire entrer l'élève dans une démarche artistique, c'est lui faire explorer du nouveau ou transformer du connu pour élaborer de la matière corporelle (geste, action motrice, forme corporelle, contact...) qui sera organisée dans un projet commun de communication de sens et d'émotion : le projet de création collectif. Le problème majeur consiste à faire passer l'élève d'une motricité usuelle ou techniciste à une interprétation (rôle du danseur) organisée par le projet de communication de sens et d'émotion.

Pour permettre aux élèves d'entrer dans l'univers de la création, ils seront confrontés aux 3 rôles complémentaires :

- **le rôle de chorégraphe** : composition et mise en scène (élaborer une chorégraphie)
- **le rôle de danseur** : engagement moteur et émotionnel (interpréter une chorégraphie)
- **le rôle de spectateur** : éduquer son regard pour apprendre à faire des retours constructifs sur le danseur et sur la chorégraphie (regarder les danseurs et apprécier une chorégraphie)

En danse la communication danseur-spectateur est fondamentale. Pour Tizou Perez et Annie Thomas, « éduquer le regard du spectateur c'est à la fois lui permettre de faire des retours constructifs au danseur et lui donner les moyens d'appréhender sa propre danse en repérant, comparant, construisant de nouveaux repères... En préparant l'élève à tenir ce rôle, l'enseignant le conduit peu à peu sur la voie de l'autonomie. »

Compétences et évaluation

La notion de compétence traverse tous les cursus et s'impose comme une notion centrale dans tous les programmes d'enseignement. L'évaluation de ces compétences devient, par conséquence, essentielle dans les problématiques éducatives actuelles. Cette évaluation doit être aussi formative pour guider la démarche d'enseignement et d'apprentissage dans le but d'orienter et d'assurer la progression de chaque élève.

La compétence se définit par la capacité pour un individu d'utiliser à bon escient ce qu'il sait et ce qu'il sait faire, en tant que combinaison singulière de connaissances, capacités et attitudes

- Un premier savoir-faire pour l'enseignant consiste à traduire des énoncés de compétence en tâches complexes, ou en situations problèmes, ce sont ces tâches ou situations qui sont exploitées pour permettre aux élèves d'exercer et de démontrer leurs compétences.

Compétences attendues / progressivité et continuité des apprentissages en danse du collège (cycle 4) au lycée (niv3/niv4)

- **Au collège :**

Domaine1 : « les langages pour penser et communiquer » / en EPS : « Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps » en lien au S4C (le socle commun de connaissances, de compétences et de culture)

Champ 3 des apprentissages : « S'exprimer devant les autres par une prestation artistique »

Attendus de fin de cycle :

-Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer, composer et interpréter une séquence artistique = rôle du danseur

-Participer activement au sein d'un groupe à l'élaboration et à la formalisation d'un projet artistique = rôle du chorégraphe

-Apprécier les prestations en utilisant différents supports d'observation et d'analyse = rôle du spectateur

Les compétences visées :

-Elaborer et réaliser à plusieurs un projet artistique pour provoquer une émotion du public

-Utiliser des procédés simples de composition et d'interprétation

-s'engager / dominer ses appréhensions

-Construire un regard critique sur ses prestations et celles des autres/utilisation du numérique par exemple. Utilisation d'une tablette pour filmer les ébauches de travail et faire des retours critiques et constructifs pour améliorer le travail et aussi pour mémoriser.

- **Au lycée :**

Niveau 3 :

-Composer et présenter une chorégraphie collective à partir d'un thème d'étude proposé par l'enseignant, en faisant évoluer la motricité usuelle par l'utilisation de paramètres du mouvement (espace, temps, énergie) dans un espace scénique orienté.

-Apprécier le degré de lisibilité du thème d'étude et l'interprétation des élèves danseurs

Niveau 4 :

-Composer et présenter une chorégraphie collective à partir d'une démarche et de procédés de composition définis avec l'enseignant. Enrichir la production par l'organisation de l'espace scénique et les relations entre danseurs. La motricité allie différents paramètres du mouvement au service d'un projet expressif.

-Repérer les éléments de composition et en apprécier la pertinence au regard du propos chorégraphique.

Quelle continuité ?

Une histoire commune pour tous les niveaux de compétence avec un but commun celui de présenter sa prestation en fin de cycle sous la forme d'un mini spectacle qui sera vu par l'ensemble des élèves de la classe.

Ce qui implique de traverser les 3 rôles de danseur, chorégraphe et spectateur et d'entrer dans un processus de création qui sera de moins en moins guidé au fil des niveaux afin de permettre à l'élève d'élaborer et de présenter une prestation artistique. Développer un regard critique pour identifier puis apprécier des choix de composition et d'interprétation au regard d'un propos (le projet de communication de sens et d'émotion : « ce que je veux dire »)

Quelle progressivité ?

L'interprétation : Partir de l'expressivité de l'élève pour utiliser sa matière corporelle vers la transformation de sa motricité usuelle par les paramètres du mouvement qui donnent du sens et de l'émotion à son interprétation. Mettre en confiance le danseur en travaillant la présence (être présent/ soi), la concentration, l'écoute entre danseurs pour aller vers un engagement moteur et émotionnel maîtrisé au service d'un projet expressif.

La composition : l'enseignant fait des choix de composition simples qui suscitent l'émotion du spectateur vers des démarches et des procédés de composition définis avec l'enseignant.

L'observation : apprendre à observer des chorégraphies en respectant les prestations de ses camarades et en utilisant des critères simples portant sur l'interprétation et sur la composition dans un premier temps, vers une analyse critique des choix de l'interprétation et de la composition en lien avec le projet de communication de sens et d'émotion.

Déroulé de la formation danse : 14h-17h soit 3h en salle de danse

Matériels : PC, poste audio (lecteur cd, USB), tableau, craies, feuille de route

Le contexte :

La commande institutionnelle : « Progressivité et continuité des apprentissages » et la référence à la conférence de Nicolas Terré « engager les élèves dans une histoire commune »

- 1- Déclencher une intrigue / exemple en danse : donner à voir aux élèves ce qu'ils auront à produire à + ou – long terme (vidéo des duos contacts de professionnels et/ou d'élèves) car ils devront élaborer et présenter un duo contact au cours de la séance.
- 2- Amplifier les événements pour donner du sens au contenu à donner / utiliser les paramètres du mouvement (espace/temps/énergie) pour retravailler son duo de départ vers plus de communication de sens et d'émotion
- 3- Accompagner les rebondissements, laisser des marges de liberté / accepter le détournement de la consigne qui apporte de la liberté de création en ouvrant d'autres perspectives
- 4- Clôturer les histoires / ne pas confondre d'une histoire à l'autre les savoirs sollicités, les portés en danse ne sont pas les pyramides d'acroport

La formation :

- proposer des situations d'apprentissages en duo pour explorer en continuité le thème de la relation partenaire (avec contacts et sans contact) dans une progressivité des apprentissages du simple au plus complexe, du guidé au moins guidé pour aller d'un niveau cycle 4- niveau 3 au niveau 4

-le pas en avant entre le cycle 4 du collège- le niveau 3 et le niveau 4 : serait de transformer un mouvement usuel avec les paramètres du mouvement vers une complexification (variété et précision des appuis et des mobilisations segmentaires) et de rechercher une qualité du mouvement (amplitude, modulation tonique) au service du projet expressif de la rencontre.

-travailler les trois rôles (danseur-chorégraphe-spectateur) en synergie = c'est une continuité qui traverse les différents cycles

-être au clair sur les connaissances culturelles portant sur l'interprétation et la composition c'est une nécessité pour enseigner la danse et transmettre des connaissances à ses élèves tout au long du cursus de l'élève

- proposer une séance de danse comme une histoire commune dans laquelle vont s'engager les participants pour assurer une continuité d'expérience entre les différentes tâches (cf. Nicolas Terré)

Ce qui sera proposé : **c'est de faire entrer les collègues dans un processus de formation** en les faisant entrer dans un processus de création d'un duo à élaborer et présenter dans une démarche artistique.

La séance comprendra **un début** : la mise en disponibilité corporelle et mentale ; **un développement** : l'exploration des différentes formes de relations partenaires contacts et l'élaboration d'un duo sur le thème de la rencontre en donnant un titre, **une fin** comme un temps de spectacle avec la présentation et l'appréciation des différents duos réalisés.

-des temps d'échanges entre les différents moments de formation pour faire des feed-back sur ce que l'on a éprouvé / mise en disponibilité-rituel / exploration des différents contacts / élaboration et présentation des duos

-faire une synthèse de la formation : qu'est-ce que l'on retient ?

S'il reste du temps : possibilité d'ouvrir une discussion sur les exigences attendues pour les options danse EPS (niveau 5) et art danse

Le principe d'alternance entre le cycle 4 - niveau 3 et le niveau 4

-pour la mise en disponibilité :

Cycle 4 - niveau 3 disponibilité émotionnelle/ rencontres guidées.

Niveau 4 disponibilité sensorielle/ massages guidés

-pour les situations d'exploration et d'apprentissages de la danse contact :

Cycle 4- Niveau 3 éducation motrice et posturale sur les différents contacts/donner son poids, porter, compensation de masse

Niveau 4 exploration sensori-motrice des différents contacts /contacts - improvisation vers un dialogue dansé

-pour la commande de création du duo sur le thème de la rencontre :

Niveau 3 rencontre caractérisée par le professeur (exemple une rencontre qui tourne mal) avec des choix de relations duels à mettre en œuvre (pousser, tirer, faire chuter, sauter sur, repousser, chercher à porter un coup/esquiver) et des paramètres du mouvement à utiliser (explosivité, fluidité, accélérer, ralentir) pour donner du sens et de l'émotion.

Niveau 4 un choix de rencontres caractérisées par les élèves, en faisant des choix signifiants de relations partenaires contacts + l'utilisation de procédés de composition qui renforcent le propos (unisson proche ou lointain, répétition, question-réponse, symétrie, dissymétrie). Varier les paramètres du mouvement pour donner du sens et de l'émotion et donner un titre au duo

Pour commencer :

Un temps d'échange pour se présenter et pour identifier 3 profils d'enseignants et constituer des duos en mixant P1 avec P2 et P3

- P1 : enseignants novices (n'enseignent pas et ne pratiquent pas la danse)

- P2 : enseigne la danse en lycée ou au collège sans pratique personnelle de la danse

- P3 : pratique la danse et/ou l'enseigne (repérer les enseignants experts pour prendre appui sur eux et les solliciter)

RQ : lors de la constitution des duos ne pas laisser deux profs novices ensembles et privilégier la mixité

Le duo contacts du cycle 4 - niveau 3 au niveau 4 : entre continuité et progressivité des apprentissages

Objectifs visés : explorer et contrôler ses actions motrices dans la relation à un partenaire en mobilisant ses ressources motrices, informationnelles, sensorielles et émotionnelles

Mise en disponibilité corporelle et mentale cycle 4 - niveau 3 : être présent dans un espace orienté/public (4 perpendiculaires et 4 diagonales)

Objectifs visés : écoute sensorielle et ancrage dans le sol / continuité des savoirs vers une éducation sensorielle et posturale en développant des sensations proprioceptives et kinesthésiques

Consignes : se tenir debout face au public avec un tonus de base pour tenir son squelette en prenant conscience du placement de la tête et du regard/ des épaules/du bassin/des pieds

-« Le regard à l'horizon, la nuque dégagée, les épaules basses et bras relâchés »

-« auto grandissement du dos (muscles transverses), placement du bassin avec une contraction du périnée (éviter la lordose et la cyphose) »

-« les pieds parallèles de l'ouverture des hanches, les genoux alignés avec les pieds »

Tps1 : en restant gainé, se balancer d'avant en arrière sur ses pieds sans se déformer / sentir les appuis pieds qui changent de talon à orteils

Tps2 : idem de droite à gauche, du bord externe de la voûte plantaire au bord interne

Tps3 : idem en dessinant un cercle sans perdre l'équilibre en alternant les appuis/ bordure, orteils et talon

Revenir à l'immobilité progressive et ressentir l'ancrage dans le sol

Tps4 : s'orienter et se déplacer ensemble dans les différentes directions de l'espace en nommant les directions (face public, profil droit, dos, profil gauche etc.)

SA1 / une trame d'improvisation guidée pour se rencontrer cycle 4 – niveau 3

Objectifs visés : maîtriser son engagement émotionnel dans des relations contacts simples

- consignes :

tps1 : marcher lentement l'un vers l'autre - s'arrêter face à face et se regarder sans rire (maîtrise de ses émotions)/ revenir plus vite à sa place

tps2 : marcher l'un vers l'autre - se croiser en se regardant et prendre la place du partenaire sans perdre son regard

tps3 : courir l'un vers l'autre, s'arrêter face à face et saisir (en chaine croisée) le poignet du partenaire pour donner son poids (compensation de masse) se séparer et prendre la place du partenaire

- **organisation** : départ face à face avec son partenaire dans un espace lointain / chaque duos parallèles les uns aux autres

-**Variables** : alterner la vitesse de réalisation, l'intensité dans les déplacements et saisies, les distances entre les danseurs pour chercher à créer une tension permanente entre les deux danseurs et créer de l'émotion. Changer de partenaire pour que tous se rencontrent.

Dans un premier temps tous ensemble puis en changeant les partenaires

Puis en deux groupes avec son partenaire du départ / temps de présentation avec une commande de varier les paramètres du mouvement (dynamique : temps et énergie) pour créer du suspens et de l'émotion en enchaînant le tps 2 et le tps 3

Temps d'échanges avec les enseignants : leurs ressentis/ situation de la rencontre guidée (simplification-complexification de la tâche/ variables ?) Qu'est-ce que l'on peut faire observer aux élèves ? (Rôle du spectateur) (le niveau de présence/ gestes parasites, la concentration du début à la fin vers un engagement émotionnel complet pour donner de l'émotion aux spectateurs

SA2 / Apprentissage d'un module d'actions en alternant les rôles de porteur /porté - niveau 3

Objectifs visés : exploration de différentes relations de contacts entre deux partenaires en affinant les sensations d'étirement et d'appuis : donner son poids, porter, s'équilibrer à deux (compensation de masse)

Consignes : A et B début face à face ; A soutient et repousse B ; A et B se retiennent et se lâchent simultanément (bras croisés) ; A et B descendent ensemble au sol bras tendus et se relèvent sans force ; ½ tour ensemble épaule sur épaule pour se retrouver dos à dos, B s'allonge sur A en enroulement dorsal et relève B en se relevant ; ½ tour tête sur tête pour se retrouver face à face ; Idem en changeant de rôle

- A répéter plusieurs fois : les yeux fermés pour « le porté » ; en changeant les vitesses de réalisation (du lent au plus rapide), en changeant l'espace du mouvement (vers le plus d'amplitude possible) et d'intensité (de la fluidité à l'explosivité)

+ Apprentissage technique d'un porté dynamique

Objectifs visés : synchroniser l'action du porteur et du porté et apprendre les bonnes postures

Consignes :

Tps1-face à face : saut en extension de A en prenant appui sur les épaules de B le porteur qui soulève son partenaire par les hanches

Tps2-En ajoutant un 1/2 tour lors de l'impulsion puis un tour complet

Tps3-En ligne face à face en changeant de place et de rôle entre chaque porté

Mise en disponibilité corporelle et mentale/ Niveau 4 : massage et disponibilité corporelle et sensorielle

Objectifs visés : accepter d'entrer dans l'espace propre du danseur en massant et en étant massé

L'un derrière l'autre/ face public : « un masseur et un massé » à réaliser à tour de rôle

Consignes :

-Pour le massé : être ancré dans le sol (avec un tonus de base posturale) à l'écoute de ses sensations proprioceptives et kinesthésiques

-Pour le masseur :

Tps1 : frotter et palper la nuque, la zone du haut du dos et des épaules (trapèzes), les bras (biceps et triceps), les mains et vérifier le relâchement des bras (le massé donne le poids de son bras dans la main du partenaire)

Tps3 : inclinaison latérale de la colonne vertébrale en venant poser sa tête dans la main du masseur (donner du poids)

Tps3 : enclencher l'enroulé du dos de son partenaire et venir chauffer par massage la zone dorsale et lombaire (le massé relâche la tête et les épaules et plie légèrement les genoux) le masseur vérifie le degré de relâchement des épaules et de la nuque

Tps3 : enclencher le déroulé du dos par la zone lombaire et vérifier le déroulé, épaules relâchées et tête en dernier

SA3/ contact- improvisation en alternant le rôle de leader-suiveur : « Le vent dans les voiles » - cycle 4- niveau 3

Objectifs visés : Utiliser différents points de contacts (épaule, tête, bras, dos, ventre...) pour impulser alternativement un mouvement dansé chez son partenaire (pousser, tirer, faire tourner, amener au sol, relever)

Consignes : Dans une improvisation de danse contacts, impulser un mouvement chez son partenaire en mobilisant une de ses parties du haut du corps pour induire un mouvement. Le suiveur doit accepter l'élan donné et absorber l'énergie avant de revenir à l'immobilité.

Variables : Varier les points de contacts et les intensités des impulsions. Une première fois avec son partenaire de départ puis changer de partenaire

SA4 / contact-improvisation : « un dialogue dansé » – niveau 4

Objectifs visés : explorer et utiliser différents points de contact pour créer du mouvement dansé à l'écoute et en dialogue avec son partenaire

Consignes : dans une improvisation de danse contacts, alterner les espaces propres, proches, lointains. Alternier les prises de décision dans les propositions de contacts. Diversifier les points de contacts (main, tête, bras, épaule, jambe, hanche, dos...) et les points d'appuis (dos, ventre, bras, épaule, tête, bras, jambe...). Rechercher une fluidité dans l'enchaînement des actions avec contacts et sans contacts.

Variables : Varier les intensités de poids (donner son poids et accepter le poids de l'autre sans s'abandonner), une première fois avec son partenaire de départ puis changer de partenaire

SA5 / Elaboration d'un duo dansé

- **Sur le thème d'une « mauvaise rencontre » (thème proposé par l'enseignant) - cycle4-niveau 3**

Objectifs visés : élaborer un duo dansé en faisant des choix signifiants de relations partenaires de type opposition- duel (pousser, tirer, faire tourner, faire chuter, manipuler, chercher à porter un coup/esquiver, repousser, sauter sur, attraper...) à présenter plus particulièrement à un duo de spectateurs lors d'un temps de spectacle.

Consignes : Sur le thème de la **mauvaise rencontre** élaborer un duo en utilisant

- Au moins 4 relations partenaires duelles en faisant varier la vitesse et l'énergie des mouvements (variations dynamiques)
- Début et fin précis
- **Sur le thème de la rencontre (rencontre à définir pour chaque duo) avec et sans contacts – niveau 4**

Objectifs visés : élaborer ensemble un duo en faisant des choix signifiants de relations partenaires contacts et sans contacts pour entrer dans un projet de communication de sens et d'émotion à présenter plus particulièrement à un duo de spectateurs lors d'un temps de spectacle.

Consignes : sur le thème de la rencontre (**de la bonne à la mauvaise rencontre**) élaborer un duo en utilisant :

- Au moins 4 relations partenaires contacts différentes, évocatrices de sens et d'émotion
- En utilisant au moins 2 procédés de composition parmi (unisson, répétition, question-réponse, miroir) renforçant le propos

Début et fin précis

Donner un titre à son duo

Temps de spectacle en 2 groupes :

Présenter son duo à un **duo de spectateurs** attirés qui **devront identifier et apprécier les choix de composition du duo** (relations partenaires contacts et procédés de composition) au service du projet expressif **et la qualité de l'interprétation** (engagement moteur : précision, amplitude, variété et maîtrise des appuis, variations dynamiques, synchronisation et engagement émotionnel : présence, regards intentionnels, écoute entre les danseurs, émotion)

Questionnement sur les critères d'observations retenus par les spectateurs pour faire un retour aux danseurs / composition et interprétation ; comment améliorer le duo ?

+Temps de spectacle ultime : Refaire un passage de duos volontaires pour le plaisir de montrer au groupe son travail

Bilan et discussion possible sur les options facultatives danse (EPS et ART) / Possibilité pour un même candidat de prendre les 2 options qui sont différentes. Proposer aux professeurs encadrant une option art danse d'expliquer les attentes de l'épreuve.

- **Que retenez-vous de cette formation ?**

Option EPS danse :

-**chorégraphie individuelle** de 2,30 à 3 mn dans un espace orienté/jury de 8 X 10m (salle de danse ou gymnase), élaborée dans une démarche artistique (donner un titre et un argument, choisir un fond sonore et un costume renforçant le propos) notée sur 16 pts (10 pts pour **l'engagement moteur** : motricité complexe et maîtrisée et **l'engagement émotionnel** : engagement permanent qui touche le spectateur + 6 pts pour la construction chorégraphique : choix des formes corporelles et de leur articulation, gestion de l'espace, lisibilité du projet et scénographie)

- **entretien de 15 mn** noté sur 4 points, portant sur la démarche artistique du candidat, ses connaissances techniques et ses connaissances culturelles

Option art danse :

-**composition** d'une durée comprise entre 2 et 3mn notée sur 7pts dans un espace orienté /jury (rendre la fiche synthétique)

-**improvisation** à partir d'un sujet (photo ou phrase) et d'une musique proposée par le jury, d'une durée comprise entre 1 à 2 mn après une préparation de 30mn, notée sur 6pts

-**entretien de 20mn** portant dans un 1er temps sur la pratique chorégraphique du candidat qui expose ses intentions et ses choix de composition et d'interprétation de son solo et de son improvisation et dans un 2ème temps sur une réflexion du candidat sur sa pratique artistique (culture chorégraphique et appropriation du matériau gestuel en danse) noté sur 7 pts