

POUR QUE TOUTES ET TOUS APPRENNENT QUELQUE CHOSE EN DANSE!

Progressivité et continuité des apprentissages
en Danse - Kty.patinet@orange.fr 11 janvier 2018 FORUM EPS AMIENS

Proposition d'intervention

- 1/ Un bref rappel « théorique » d'une définition de la danse comme activité artistique et de ce qui fait obstacle dans les pratiques professionnelles
- 2/ Très modestement des images de danse réalisées en 6ème et en 3ème .
- 3/ un appui sur ces images pur décoder la continuité dans les apprentissages proposés
- → une proposition de continuum d'objets d'enseignement en collège
- → une plus grande lisibilité éducative en terme d'égalité

L'art, une première définition

- L'art est un système de production de sens « matérialisé » par une œuvre
- L'artiste active son imaginaire et sa sensibilité dans un processus de déformation du réel afin de créer une œuvre
- En Danse, la matière est le corps. On peut déformer ou transformer le temps, l'espace, l'énergie, la forme ; on peut composer la mise en scène ; on peut choisir une scénographie pour renforcer un propos, des effets.

Danse et sport: des finalités imaginaires fondamentalement différentes

**Le monde
du sport**

- Une confrontation/
comparaison, un classement,
une performance motrice
- Des conventions, des règles
- Emotion= fusion
émotionnelle joueurs et
public

**Le monde de
l'art**

- Une virtuosité corporelle
accessoire
- relative au projet artistique
- Des règles autodéterminées
- Emotion= expression esthétique
- Construction d'un rapport
singulier au monde lié à son
regard, son ressenti

Une expérience unique du mouvement ...

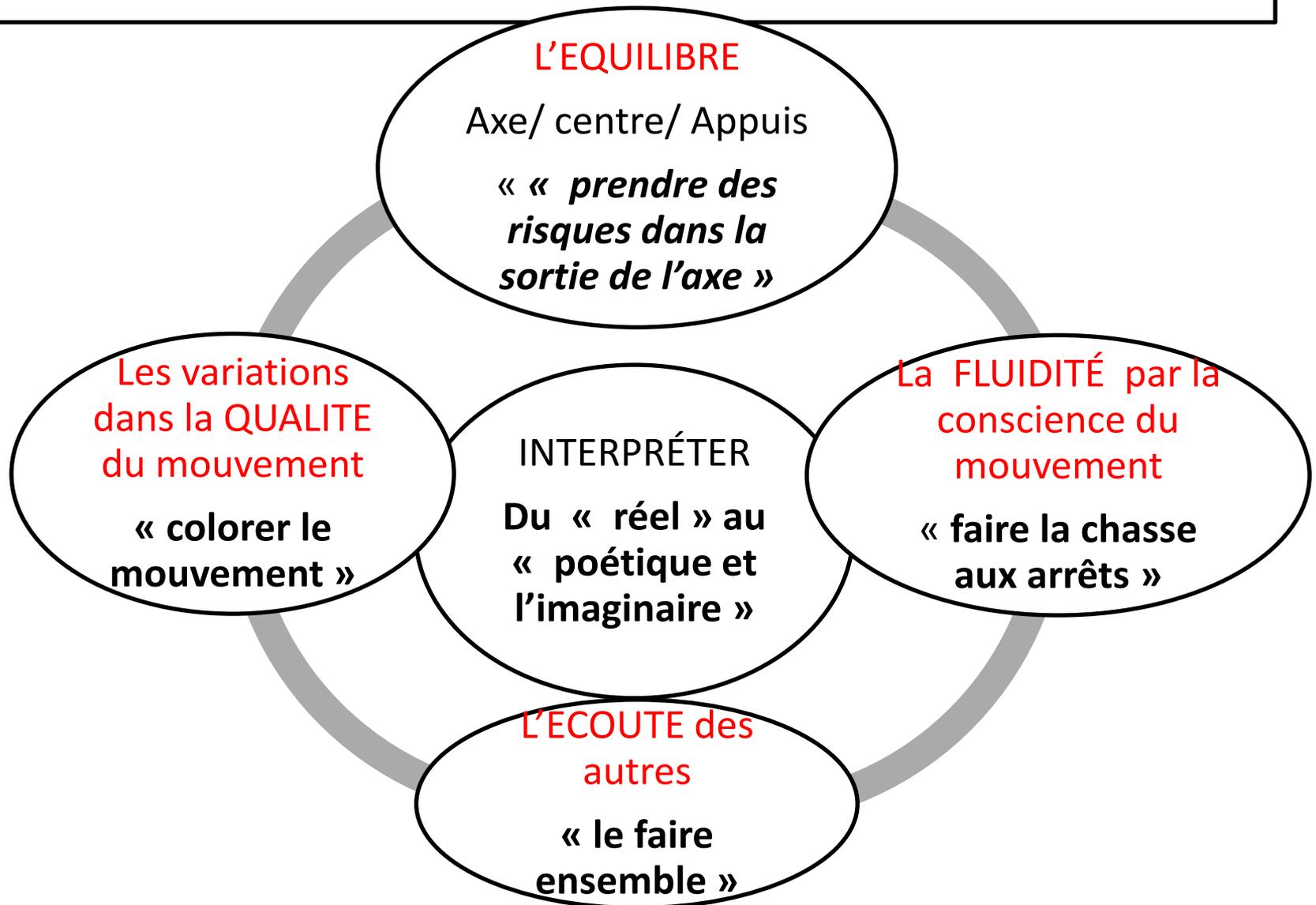
permettant de rendre présent son imaginaire →
Métamorphose du corps

où la priorité est donnée au ressenti →
Prise de conscience

personnelle, intime également et soumise au regard des autres →
Prise de risque/ identité

dans une réalisation dont on ne connaît pas les réponses a priori →
Voyage symbolique et physique vers l'inconnu

Une expérience du mouvement ... où l'interprétation engage 4 registres de motricité

Chez les enseignant.e.s, des fausses pistes...

- « Plus on comprend, mieux c'est ! »
- « Plus c'est difficile techniquement, mieux c'est ! »
- « Plus il y a d'effets visuels, chorégraphiques, mieux c'est ! »
- **NON! La pratique artistique se place à l'endroit d'émotions inexplicables reposant sur une sensibilité, des émotions**

Problème de formation !...

- La danse est souvent enseignée comme la gymnastique, comme l'acrosport, plus que comme une activité artistique ;
- alors qu'elle pourrait être enseignée plus comme les arts plastiques, comme le théâtre
- *(Arts plastiques car transformation du réel à partir de contraintes, de règles de création- Théâtre car passage par l'improvisation pour assoir la création)*

CAC 3: Les pratiques usuelles dans l'enseignement de la danse. Quels constats?

Constat

- Les enseignants utilisent le plus souvent les groupes affinitaires dans les CAC3
- Des propositions de danse très ouvertes et laissant les élèves débutants désarmés devant tant d'inconnues
- L'absence d'expérimentation des règles de composition par tous avant de construire la chorégraphie
- Lors des phases de composition la parole est monopolisée par les meilleurs (absence de règles sur la prise de parole)
- Le rôle de spectateur n'est pas suffisamment travaillé (pas ex, il y a des spectateurs mais pas de méthodes apprises pour regarder)

Conséquences pour le domaine 3

- Les groupes affinitaires permettent plutôt une affinité sélective et excluent ceux/celles qui sont différents (Méard, 2015) → éloignement de la citoyenneté
- La pauvreté des réalisations → ne permet pas le jugement critique
- Les élèves ne construisent pas de code commun de réalisation esthétique → il s'agit plus d'un travail individuel - Pas de véritable coopération
- L'élève n'apprend pas à reconnaître le pluralisme des opinions
- L'élève ne développe pas sa sensibilité ni son jugement critique

ET LES ÉLÈVES?

En 6ème, une adhésion rapide à l'activité mais...

- Plaisir de créer,
- Imaginaire encore très présent
- Mais ...
- difficulté à sortir de la gestuelle quotidienne
- Des chorégraphies à rallonge qui racontent des histoires
- Du mal à organiser, structurer les idées

Chez les élèves adolescents , on trouve un rapport sexué et pluriel à l'activité

- Danse comme espace de féminité et donc **danger potentiel pour certains garçons de se féminiser** par « sensible interposé »
→ Certains « **s'opposent pour ne pas perdre la face** »= attirent l'attention de leurs pairs en faisant rire ou en se moquant « **la danse c'est pour les filles** »
- Pour de nombreuses filles, culture de la construction chorégraphique à partir d'un répertoire technique ou du visionnage/reproduction de clip
→ « **adhésion feutrée à l'activité** » =esquiver l'original et rester dans la norme. « **C'est pas de la danse** »
- Pour certain.e.s expérience de « **danses à vivre** » → Se perdre dans une communauté rythmée → oubli de soi
- **Dans la CREATION:** Un traitement des matériaux par accumulation et non transformation // Des heures à discuter pour composer ou un.e chef-fe qui chorégraphie pour tous-tes// Narration préférée à la lecture transversale des œuvres

Poursuivre une visée éducative prioritaire d'égalité F/G

- Rechercher l'ENGAGEMENT de tous et toutes, ensemble et à égalité, dans un processus authentique de création (et non n'en soit à la « remorque ») en endossant même momentanément le rôle de chorégraphe
- S'émanciper des « clichés » et des codes liés à l'activité
- S'émanciper des rôles de sexe masculin pour oser s'investir dans sa propre sensibilité
- Porter un regard bienveillant et ouvert sur les autres prestations
- Porter un regard critique sur ce qui est « juste », ce qui provoque l'émotion dans les œuvres créées

A partir d'un projet de classe contre le harcèlement ...

QUELQUES IMAGES EN 6ÈME...

Et les programmes ????

<p>ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 3 dans Champ apprentissage 3</p>	<p>Réaliser en petits groupes deux séquences, une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir</p> <p>Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.</p> <p>Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.</p>
--	--

C'est bien vague... Qu'est ce que je dois leur faire apprendre?

Allons voir les ressources d'accompagnement...(attention à ne pas se noyer!)

En tant que danseur

- 1/ résoudre le problème affectif central de montrer son corps
- 2/ résoudre les problèmes moteurs de transformer une motricité usuelle en une motricité inhabituelle
- 3/ et de construire une continuité entre les éléments
- 4/ résoudre des problèmes cognitifs : mémoriser, stabiliser des réponses, organiser une prestation, un enchaînement, aller au bout d'un projet, se concentrer

Travailler les 3 rôles

En tant que spectateurS

- 6/ observer et apprécier

En tant que chorégrapheS

- 5/ coopérer pour réaliser un projet chorégraphique

Vers un continuum d'Objets d'Enseignement en danse

Ce qui prime chez nos élèves, c'est la conformité au réel

• Des pas en avant...

- L'attention, la **présence** à soi,
- **Yeux fermés pour la nuance des sensations**
- Les déformations du corps
- La continuité
- **L'écoute** envers les autres

OE 1: INTERPRÉTER un personnage ou un « état » dans un processus de création expérimenté et guidé

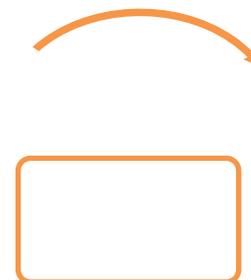
Ex Danse- Ex en A Cirque

• COMMENT?

- L'improvisation avec des règles, contraintes ouvertes données

OE 2:????

**OE3
???**

A partir d'un projet de classe contre le harcèlement ...

QUELQUES IMAGES EN 3ÈME...

Vivre l'émotion d'une danse ensemble

Vivre l'émotion d'une danse ensemble créatrice de sens

1er préalable

- Se construire un répertoire commun
- S'écouter pour danser ensemble

L'absence de rupture dans
la chorégraphie

Vivre l'expérience de l'IMPROVISATION-spectacle, comme première étape de création

- Avec la danse des vestes comme support, modifier ce matériau de départ (Avec ou sans les vestes) pour créer des ruptures : arrêt, rapide, lent, changement d'espace etc...
- A tour de rôle l'un.e d'entre vous est « danseur improvisateur » et choisit les ruptures pour le groupe.

Un.e chorégraphe improvisé arrêt, course

Vivre l'expérience de l'improvisation- spectacle,
comme première étape de création

Un pas en avant

- Oser des réinterprétations à partir d'un répertoire retravaillé selon des états contrastés
- Chorégrapheur à tour de rôle « dans l'instant »

La Justesse des ruptures
créées dans l'improvisation

Une commande pour créer

- Avec la danse des vestes comme support, modifier ce matériau de départ (avec ou sans les vestes), pour inscrire des « **RUPTURES** » dans votre danse .
- Vous présenterez votre chorégraphie collective à 2, 3 , 4 ou 5 sur de 1mn à 2mn dans un espace scénique défini .
- Vous donnerez un titre à votre chorégraphie et argumenterez sur vos choix.
- La chorégraphie est dansée deux fois, la deuxième prestation prenant en compte les observations des spectateurs.

Quelques exemples de réalisation

Vivre l'expérience du spectacle construit et évolutif

Un pas en avant

- Garder les ruptures trouvées en improvisant
- Discuter les choix réalisés (confrontation des idées, jugement critique – D3- S4C)

Petites
boucles

La Justesse des ruptures
créées

Et les programmes ????

<p>ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 4 dans Champ apprentissage 3</p>	<ul style="list-style-type: none">- Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique.- Participer activement, au sein d'un groupe, à l'élaboration et à la formalisation d'un projet artistique.- Apprécier des prestations en utilisant différents supports d'observation et d'analyse.
<p>Compétences visées</p>	<p>Élaborer et réaliser, seul ou à plusieurs, un projet artistique et/ou acrobatique pour provoquer une émotion du public.</p> <p>Utiliser des procédés simples de composition, et d'interprétation.</p> <p>S'engager : maîtriser les risques, dominer ses appréhensions.</p> <ul style="list-style-type: none">● Construire un regard critique sur ses prestations et celles des autres, en utilisant le numérique.

Je suis pas plus avancée

Allons voir les ressources d'accompagnement...(on y trouve des repères de progressivité)

1/ originalité des formes gestuelles: par déformation, transposition, combinaison, amplitude, déséquilibre

2/ Enchaînement des actions, combinaisons

3/ Précision et pertinence du vocabulaire utilisé

4/ appropriation des procédés de composition et utilisation pertinente

5/ vers un agencement réfléchi et anticipé du projet

6/ d'un leadership créé par l'expertise d'un élève à la répartition des rôles en fonction des points forts de chacun

7/ des ressentis globaux à des ressentis plus fins

8/ d'un jugement global à un avis étayé par des indicateurs

Spectateur:
_CRITIQUE sur les réalisations
d'autres œuvres ou d'autres
groupes en utilisant un
vocabulaire précis

Danseur:
S'ENGAGER dans une
interprétation JUSTE
VARIE les qualités du
mouvement pour créer de façon
consciente les ruptures

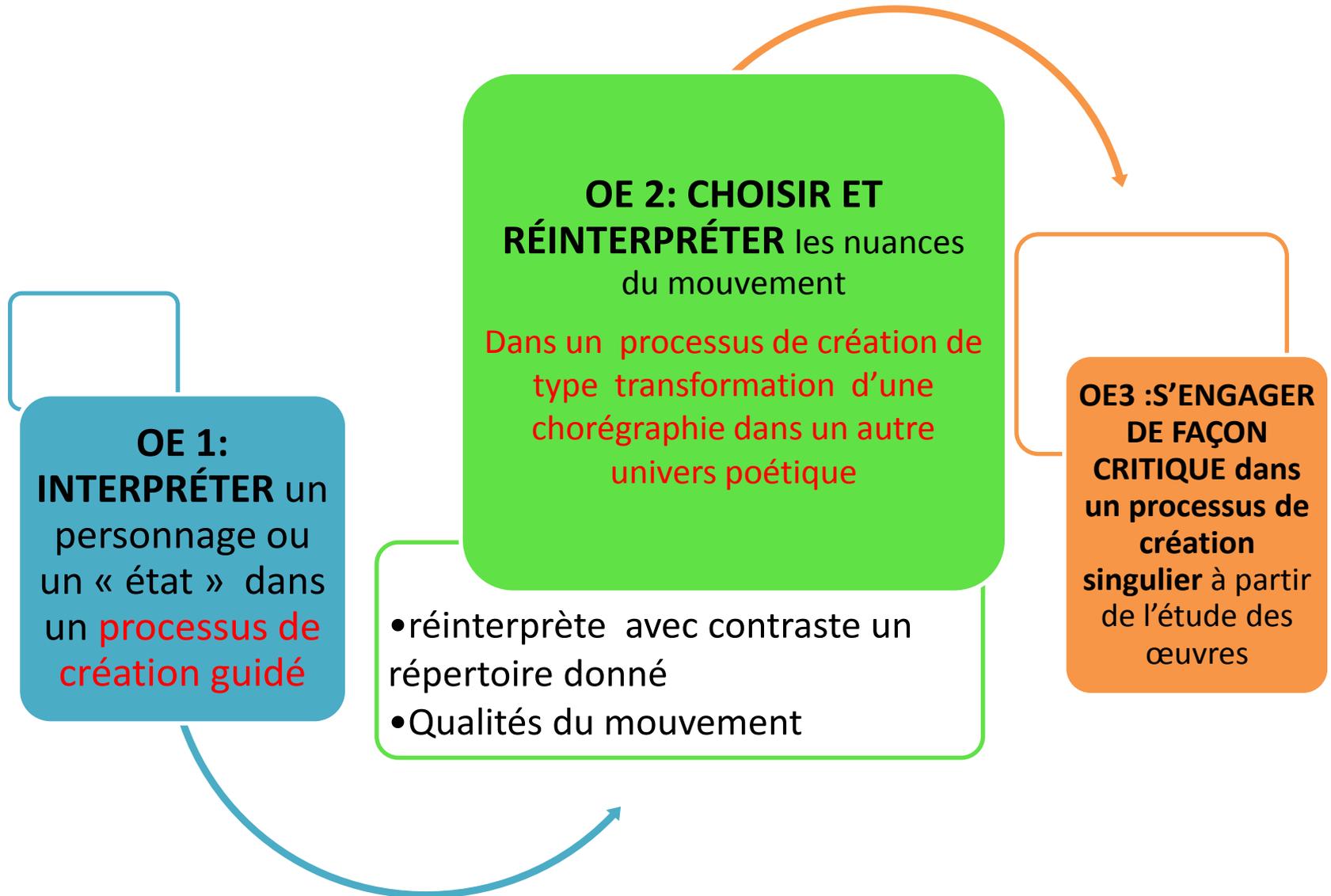
**! CHOISIR ET RÉINTERPRÉTER les nuances du
mouvement**

dans un processus de création de type
« transformation du connu vers un nouvel
univers poétique »

Chorégraphe
EXPÉRIMENTE les règles de composition avant de les
choisir

S'ENGAGE à tour de rôle dans l'écriture
DIALOGUE pour choisir une composition pertinente
(passer du narratif à une lecture plus transversale et
lisible)

Vers un continuum d'OE en danse

En quoi et comment cet OE intègre-t-il une dimension éducative d'égalité F/G

- Un même objet pour tous et toutes qui s'incarne différemment selon le genre des élèves
- Le passage par l'improvisation « à règles » pour « oser choisir ces mêmes règles dans la composition » (on ne peut choisir que si on connaît)
- puis « oser s'en émanciper »
- Un tour de rôle dans le rôle de chorégraphe

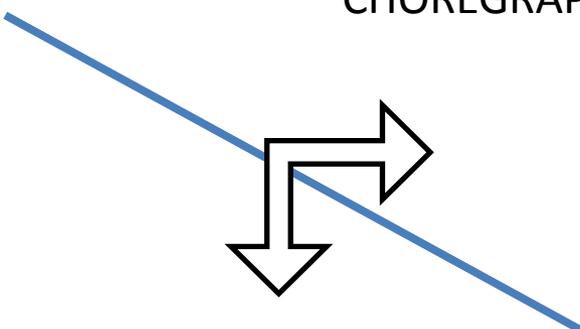
S4C ? En MAJEUR le domaine 1 : Construire et enrichir un langage expressif avec son corps// CG1 :« Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe ».

Séquence 1(6è) En mineur
le Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

- Au sein d'apprentissages coopératifs, se concentrer, tester, expérimenter, retenir, mémoriser, , organiser une prestation, un enchainement, montrer, prendre en compte les remarques, refaire , améliorer, aller au bout d'un projet,
- CG2 :« Préparer – planifier - se représenter une action avant de la réaliser »

Séquence 2(3è) En mineur
le Domaine 3: La formation de la personne et du citoyen

- Dépasser les actions individuelles et accepter d'entrer dans une relation d'interactions avec les partenaires. Composer avec les autres ;
- CG3 : Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités
- -

<p style="text-align: center;">CHOREGRAPHE</p> 		objectifs d'apprentissage non atteints	objectifs d'apprentissage partiellement atteints.	objectifs d'apprentissage atteints	objectifs d'apprentissage dépassés
		<p>DANSEUR</p>		<p>Pas de ruptures La chorégraphie de départ n'est pas modifiée</p>	<p>des transformations peu affirmées</p>
<p>Étape 1 : objectifs d'apprentissage non atteints</p>	<p>Danseur centré sur lui-même Mouvements étriqués</p>	4	7	10	12
<p>Étape 2 : objectifs d'apprentissage partiellement atteints</p>	<p>Danseur « suiveur » Danseur qui prend des repères sur les autres</p>	7	10	13	15
<p>Étape 3 : objectifs d'apprentissage atteints</p>	<p>Danseur « présent » Motricité porteuse d'intentions</p>	10	13	16	18
<p>Étape 4 : objectifs d'apprentissage dépassés</p>	<p>Danseur interprète Motricité réellement engagée au service des intentions choisies</p>	12	15	18	20

Processus de création:

- C'est passer **de la créativité (désordre) à la création (ordre)** par le biais de **l'esprit critique** :
- ***D'où l'importance former au regard de spectateur.***
- A l'école, ce n'est pas seulement l'œuvre d'art qui nous intéresse, mais le trajet qui y mène.
- On peut s'intéresser au processus de création en danse en s'interrogeant dessus mais surtout en devenant soi-même chorégraphe. Cette expérience mène à une éducation artistique en ce qu'elle permet forcément de se poser les questions du choix, du "beau", de l'original, de ce qui procure une émotion.... Elle permet donc une transformation corporelle et une évolution du rapport que l'on entretient avec ce qui est artistique en général.

Pourquoi improviser ?

- Dans le cadre de l'improvisation, l'élève va choisir. Il décide lui-même, à l'instant "T".
- Ce qui est personnel est valorisé, on valorise la singularité, on fait des choses uniques, on est quelqu'un d'unique.
- Quand on improvise, on est son propre maître.
- Le corps accède alors à des qualités de présence :
 - Il est concentré avec un travail postural du corps axé (vertical), positionné (posture stable), son regard est placé (horizontal), il n'a pas de gestes parasites, il résume ses actes à sa conscience.
 - Il est dans une affirmation de ce qu'il fait donc de ce qu'il est. Cela est assumé.
 - Il provoque chez le spectateur le respect de sa différence et de son positionnement non tributaire du monde externe. Il accède à une beauté intérieure qui n'a aucun rapport avec les canons de la mode mais qui est liée à la confiance qu'il acquiert devant le regard des autres.
 - Il résume ses actes à sa conscience et en cela il devient danseur : chaque mouvement, même petit, est un détail qu'il choisit.

Quelles « acquisitions prioritaires » ?

- Apprendre à danser à l'unisson
- Elargir son répertoire moteur afin de construire de la nouveauté
- Utiliser des procédés simples de composition, et d'interprétation
- Choisir collectivement les procédés pour produire un effet
- Porter un regard à la fois bienveillant et exigeant sur la prestation d'autrui

Le danseur à l'ÉCOUTE (danser à l'unisson)

Ce qu'il y a à faire

- Avoir faire la danse apprise collectivement ensemble, à l'écoute, sans erreur
- Mise en place d'un **tutorat** des plus forts envers les plus faibles dans chaque groupe

Lien avec la compétence attendue

- Nécessité de REPETER pour MÉMORISER et pouvoir mieux S'ENGAGER ensuite dans des interprétations différenciées

Le danseur qui enrichit sa danse pour parvenir à une **INTERPRÉTATION SINGULIÈRE**

Ce qu'il y a à faire

- Refaire SEUL la danse apprise en jouant sur des paramètres contrastés du mouvements
- Vite/lent/ arrêt
- Grand/ petit
- Plume/plomb
- Caoutchouc/ Planche de bois
- Fluide/ Saccadé
- Appui de la musique en lien avec les paramètres proposés

Lien avec la compétence attendue

- D'une motricité usuelle à une gestuelle transformée
- Plus ample, plus déséquilibrée, plus combinée, plus variée

Le **DANSEUR- CHORÉGRAPHE**: d'une application standardisée des procédés de composition

Ce qu'il y a à faire

- **Ecriture improvisée et spontanée de la chorégraphie**
- A tour de rôle un élève est « **DANSEUR-CHORÉGRAPHE** »
- Le leader refait la danse en introduisant des arrêts,
- Puis des arrêts et des changements de vitesse
- Puis des arrêts, des changements de vitesse et des courses pour aller dans un autre espace
- Puis des arrêts, des changements de vitesse, des courses pour aller dans un autre espace et des chutes
- Les groupes sont numérotés et envoyés sur scène à l'appel de leur numéro

Lien avec la compétence attendue

- Le « danseur-chorégraphe » est responsable du groupe en lui faisant des propositions simples
- Une nouvelle écriture s'opère de façon improvisée
- Les groupes alternant sur scène sont aussi des spectateurs et apprécient les effets créés

Le chorégraphe « réfléchi »

Ce qu'il y a à faire

- Ecriture parlée: à tour de rôle un chorégraphe propose une ré écriture de la chorégraphie pour provoquer soit de la continuité soit des ruptures
- Proposition 1 puis 2 et on enchaîne les 2
- Puis rajout proposition 3 et on ré enchaîne les 3 etc...
- Jusqu'au changement de chorégraphe

Lien avec la compétence

- Le « danseur-chorégraphe » est responsable du groupe en lui faisant des propositions simples
- Une nouvelle écriture s'opère de façon **MEMORISEE**

Le guidage du spectateur: De remarques générales à des conseils permettant une remise en question et les progrès

Ce qu'il y a à faire

- Passage de chaque groupe sur 4 scènes différentes, devant des spectateurs différents
- Guidage des spectateurs:
- « quels éléments de rupture avez-vous repéré? »
- « Quels sont les moments que vous avez préféré? »
- Quels conseils donneriez vous pour renforcer la thématique? »
- A chaque nouveau groupe c'est un spectateur différent qui parle en premier

Lien avec la compétence

- La répétition 4 fois de suite améliore la mémorisation et l'interprétation
- La verbalisation permet l'utilisation d'un vocabulaire simple et précis