

COMMENT CONSTRUIRE UNE CHOREGRAPHIE¹

Pour que ce temps soit intéressant et productif, il faut d'une part, s'appuyer sur les TRACES et le répertoire des situations travaillées en amont et d'autre part garder une trace de la construction de la chorégraphie d'une séance sur l'autre: photos, carnet de route dansé, dictée à l'adulte pour les plus jeunes.

Il ne faut pas aller directement à la composition mais bien consacrer du temps à nourrir les élèves par rapport à la gestuelle dansée. On doit placer l'écoute, la concentration puis travailler et expérimenter des situations dansées diverses amenées par des indicateurs différents. Petit à petit les élèves vont s'approprier leur gestuelle qui permettra des réponses riches et personnelles au service du propos choisi.

NE PAS OUBLIER de regarder des œuvres chorégraphiques pour nourrir les compositions, au niveau des propos des artistes mais aussi des procédés de composition utilisés.

Les intentions : quel projet chorégraphique ?

Les finalités sont différentes en fonction du projet : composer en fin de module pour présenter à la classe ou composer pour participer à un échange chorégraphique plus large Semaine de la danse par exemple.

- a) Dans le premier contexte, l'intention est de partager au sein de la classe voire de l'école un moment fort de danse. On pourra alors re-composer une histoire de danse à partir de 3 ou 4 éléments travaillés dans les séances. La présence des danseurs (regard concentration interprétation), leur immobilité, la précision des gestes vont « impressionner » les spectateurs et créer un effet qui va permettre ce premier partage. L'utilisation d'un ou deux procédés de composition et/ou d'une règle de variation vont renforcer ce moment.
- b) Dans le second contexte, la composition devra permettre de communiquer « l'intention du chorégraphe » c'est-à-dire de refléter les envies, les choix que l'on veut exprimer à travers cette chorégraphie. C'est une approche plus singulière et personnelle. L'intention revient à préciser « le propos » que l'on développe, que l'on veut mettre en danse.
On va davantage chercher à emmener le spectateur dans un univers personnel ; à le sensibiliser en jouant sur ses émotions, sur des effets esthétiques, sur des images fortes, sur des effets scéniques.
Dans cette composition, il y a une synergie entre l'intention, la gestuelle dansée et des procédés de composition.

Quels inducteurs, quels fils conducteurs possibles pour construire un propos?

Des exemples possibles:

- Des notions abstraites : figures géométriques – des lignes – des formes - des couleurs- la notion de répétition – de contrastes sur l'espace, le temps, le corps
- Des relations au monde artistique : littérature (mots, poèmes, romans, bandes dessinées, contes) – peinture, sculpture, (tableaux, statues, affiches, photos) – cinéma mais aussi la gestuelle des artistes, des époques.....Attention à choisir une œuvre ouverte qui laisse de la place à l'imaginaire.
- Un monde sonore : des bruits urbains, industriels, festifs, des silences, des éléments musicaux : voix, chuchotements, instruments du monde, rythmes...
- Des thèmes (il faut travailler sur ce qu'évoquent ces éléments, faire appel à l'imaginaire des élèves pour aller vers la symbolisation) liés à :
 - Différents éléments :
 - **la terre** (des exemples d'évocations possibles : dunes, boue, grain, poussière, racine, trou, bosse)...
 - **l'eau** – (houle, pluie, goutte, flot, gerbe, vague, écume, fontaine, bulle, fluide, roulis, tangage, rosée, torrent, source, cascade, ruissellement, jet, flaque),.....
 - **le feu** (flamme, étincelle, brasier, éclair, foudre, foyer....
 - **l'air** (nuage, atmosphère, nuée, vent, frisson, souffle, vapeur, orage, tempête, tornade, tourbillon...)
 - Différents univers : végétal, animal, fantastiques, cosmique

¹ C Charvet - Néri CPD EPS DSDEN Rhône Octobre 2016

- L'environnement culturel et les activités humaines (attention il faut aller vers de l'évocation pour convoquer l'imaginaire) : la rencontre – la recherche- la rue – la ville – la différence – la fraternité – la surprise - des gestes quotidiens détournés - des verbes d'action (frapper, pousser, fouetter, appuyer, tordre, tapoter effleurer, glisser flotter.....) - des gestes sportifs détournés.....
- Des projets dans l'école, dans la classe, pluridisciplinaires, des préoccupations de la classe.....

Les propos peuvent être induits et/ou renforcé par des objets: quotidiens (habits, sac, chaises, plumes, boites, ficelle) ou théâtraux (masques, grands tissus, chapeaux, gants,)Mais attention l'objet doit avoir une fonction symbolique et servir le propos

ATTENTION A NE PAS RESTER SUR REGISTRE MIME MAIS D'ALLER VERS UNE GESTUELLE SYMBOLIQUE, DISTANCIÉE DU REEL

Avant en classe : utiliser l'évocation : à quoi vous fait penser ? Faire fonctionner une sorte de brainstorming nécessaire pour solliciter l'imaginaire des élèves et faire émerger des pistes de travail autour du propos choisi

Pendant les séances de danse :

- Laisser du temps aux élèves pour explorer librement afin qu'ils puissent **trouver des réponses personnelles/intention recherchée**
- Reprendre certaines réponses trouvées et demander d'aller plus loin : **les déformer, les contraster, les détourner, les refaire avec des contraintes** sur l'espace, le temps, la relation aux autres
- Reprendre certaines réponses **en appliquant les principes de variation et de composition**
- **Faire refaire certaines réponses pour les affiner** du point de vue de l'authenticité et la précision
- **Garder des traces** (Photos, vidéo, codage) des réponses trouvées

Après en classe : exploiter les traces, trier, faire des choix

Comment structurer la composition ?

Il s'agit de **faire des choix** par rapport à l'utilisation de la gestuelle des danseurs et de sa lisibilité, de l'espace scénique, de la relation entre danseurs, de l'élément sonore avec éventuellement, des costumes, des décors, de l'utilisation des procédés de composition et des règles de variation pour servir et renforcer ce que l'on veut raconter.

DES ETAPES

UN DEBUT ET UN FIN IDENTIFIABLES, PRECIS

SE METTRE D'ACCORD SUR LE DEBUT	<p>Où rentre-t-on ? / espace sur scène, en coulisse ?</p> <p>Qui : toute la classe, des petits groupes, les uns après les autres ?</p> <p>Comment : les mêmes actions, des actions différentes, même vitesse même orientation une même action avec des variations ?</p> <p><u>Situations de travail</u> :</p> <p>Jeu des coulisses²</p> <p>Aménagement de l'espace scénique avec des consignes</p>
SE METTRE D'ACCORD SUR LA Fin	<p>Où termine-t-on ? sur la scène immobile ou en coulisse ?</p> <p>Qui : toute la classe, des petits groupes, les uns après les autres ?</p> <p>Comment : sur scène : ensemble ; en regroupé, dispersés, au sol, dans des positions particulières ? en sortant les uns après les autres, par petits groupes ; tous ensemble d'un coup ?</p>

CONSTRUIRE LE DEVELOPPEMENT

Les différents moments de la danse : son déroulement avec une trame précise vont permettre de réinvestir des éléments que l'on a déjà travaillés.

ON VA SE PREOCCUPER DES SPECTATEURS ET ESSAYER DE CONSTRUIRE SCIEMMENT DES EFFETS

²² Danse aux 3 cycles Christine Charvet-Néri CPD EPS et Christine Roulliat CPC EPS Anse Neuville - DSDEN Rhône 2013

ON PEUT JOUER SUR LA GESTUELLE DES DANSEURS, LES PHRASES COMMUNES	ON PEUT JOUER SUR LA CHOREGRAPHIE COLLECTIVE ET CREER DES EFFETS
<p>LES REGLES DE VARIATIONS³ Haut / bas - vite/ lent - Continu / discontinu - lancé / retenu- raide / souple - lourd/ léger - saccadé / fluide Groupé/éclaté , unisson / décalé / opposé - en avant / en arrière.</p> <p>DES PROCEDES DE COMPOSITION Répéter: pour laisser une trace dans l’œil du spectateur, pour « renforcer</p> <p>Contraster : provoquer des effets en utilisant la rupture (du vite au lent . . . du groupe à l’individuel, de l’ordre au désordre. .</p> <p>Transposer : faire la même phrase au sol et debout, varier la vitesse, l’énergie.</p> <p>Déformer : donner plus de force à son propos, en accentuant, en exagérant ou diminuant, pour rendre plus expressif</p> <p>Accumuler : prendre la phrase 1, ajouter la 2, la 3, Idem avec les phrases d’autres danseurs</p> <p>Inverser : faire sa phrase à l’envers</p> <p>Surprendre : être là où on ne s’attend pas, . . . faire une image forte</p>	<p>L’espace scénique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Occupation de la scène toute la classe, petit à petit, vide - Traversée d’une coulisse à l’autre - Trajectoires sur scènes : courbe, ligne droite, brisé, zébré de lignes - Fond de scène et devant de scène <p>L’espace des danseurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de danseurs sur scène, regroupés ou isolés - Les distances et orientations variées entre les danseurs : loin-près, face à face, dos à dos, dessous dessus - autour, entre, côte à côte, l’un derrière l’autre,... - Les formes de regroupement variées : cercle, croix, ligne, colonne, étoile, triangle - Les actions spatiales : se rencontrer, se séparer, se croiser, rester ensemble <p>Le temps et Les danseurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - L’unisson : les danseurs sont tous en mouvement ensemble - Le canon - L’alternance : le mode question - réponse (alternance d’actions entre un danseur et l’autre, entre un groupe et l’autre) - La succession : la cascade - La répétition <p>Les relations entre danseurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternier des mouvements d’ensemble avec des mouvements de petits groupes ou solo - « faire pareil » (miroir) et/ou faire le contraire » (haut bas, lent rapide saccadé continu) - Laisser certains danseurs immobiles pendant que d’autres dansent en mouvement - Etre partenaire : compléter une forme, donner son poids, « un contact et c’est à toi » « une immobilité et c’est à toi » <p>En alternant les moments où la danse reste une improvisation personnelle avec ceux où on a construit un mouvement ensemble.</p>

DES QUESTIONS A SE POSER

L’univers sonore ? Avec quelle musique, des temps de silence, en décalage par rapport à l’univers de la musique, une musique neutre ?

Des costumes utiles ou non pour renforcer l’effet ?

Quel effet recherché : esthétique, l’effet de surprise, l’effet poétique?

DES CHOIX DIFFICILES A FAIRE

Ne pas **hésiter à couper –raccourcir** certains passages - Rester concis pour être précis et renforcer l’effet

Garder les plus pertinents, les plus lisibles par rapport au propos

³ Christine Roulliat CPC EPS Anse Neuville

Attention,

Il faut que les élèves puissent COMPRENDRE ET TRAVAILLER SUR LES PRINCIPES DE COMPOSITION. L'enseignant s'appuie sur des situations déjà travaillées et demande aux élèves de les refaire en mettant l'accent sur l'utilisation d'un procédé de composition et/ou d'une règle de variation, au début d'une à deux séances, comme mise en danse.

EXEMPLE

Mettre en œuvre un principe de composition tiré au sort dans une ou deux phrases dansée déjà vu ou imposée : Répéter et/ou contraster et/ou faire une rupture : arrêt ou surprise

Structurer l'espace scénique

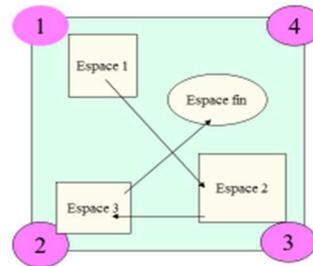
LE ROLE DE L'ENSEIGNANT : AMENER LES ELEVES A INTERPRETER LA DANSE

De guider, de structurer, réguler les compositions en insistant sur la précision et la lisibilité du geste (gestes et trajets précis), sur la relation gestuelle – effet recherché - effet produit

D'insister sur l'interprétation, les conditions de communication avec les spectateurs :

- Placement du regard : le projeter sur un point imaginaire, sur les partenaires, sur les spectateurs
- Jouer sur le regard en le plaçant sur un objet, sur une partie du corps, sur un espace particulier, sur des actions particulières
- Supprimer les gestes parasites : rires, cheveux, habits
- Rester concentré dans son personnage, respecter les immobilités
- Etre à l'écoute de ses partenaires

Un exemple de travail de composition guidée

- Entrée par une porte désignée ou tirée au sort, **en cascade ou unisson** aller l'espace 1
- Se déplacer à l'espace 2 avec un tour ou un saut + **travail sur un contraste**
- Se déplacer avec un **passage au sol** à l'espace 3 + **travail synchro**
- Travail et déplacement LIBRES espace fin **tableau final** immobilité.