

UNE ŒUVRE D'ART INDUCTRICE DU MOUVEMENT EN DANSE

L'image sous toutes ses formes est l'outil privilégié des arts visuels pour éduquer l'œil.

Les activités de réception sont indispensables et s'organisent selon 2 objectifs complémentaires :

L'expression : émergence de sensations, émotions, sentiments, en lien avec les effets perçus : aspect subjectif, personnel, intime.

L'apprentissage : repérage, reconnaissance, comparaison, analyse objective des moyens mis en œuvre.

* * *

La danse doit chercher, pour « nourrir le mouvement » et enrichir la mise en jeu de l'imaginaire, des relations avec les autres champs artistiques.

Pour initier et /ou travailler le geste, le déplacement, le mouvement en danse avec sa classe, l'enseignant peut utiliser, entre autres inducteurs, une image. Le terme est ici employé au sens large de représentation en plan d'un espace, une personne, une chose. Le plus souvent il peut s'agir d'une photo ou d'une reproduction d'œuvre, mais pas seulement.

Une œuvre picturale en danse peut être utilisée :

- Pour permettre des réponses corporelles rapides qui mettent en jeu la créativité de l'élève. L'enseignant veut alors faire émerger à partir d'une œuvre des sensations, des impressions qui mobilisent la perception de l'élève. C'est une première approche sensible. Il faut alors choisir des images qui diversifient les évocations possibles, qui multiplient les interprétations afin d'emmener les élèves dans un univers sensible, symbolique et imaginaire.
- Pour aller plus loin, pour transformer les réponses en approfondissant une notion ; c'est une approche plus analytique de l'œuvre. Une notion peut s'aborder aussi par son contraire pour mieux la cerner.

Le choix de l'œuvre proposée est important et doit être adapté à l'objectif.

Des œuvres peu ou pas figuratives permettront aux élèves une appréhension plus personnelle et l'enseignant pourra ouvrir ensuite vers diverses notions.

Peuvent être alors abordées avec le corps:

- Les fondamentaux du mouvement : la forme, l'espace, le temps, l'énergie, le rapport à l'autre
- Les notions plastiques qui ont trait à l'œuvre : formes, matières, couleurs
- Les notions communes qui constituent la composition ou procédés d'écriture chorégraphique : répétition, accumulation, contraste, discontinuité, juxtaposition, déformation, etc...

Ces notions sont au croisement de plusieurs champs artistiques, notamment des arts visuels et de la danse. C'est que nous avons voulu développer dans ce document.

La démarche

En fonction des programmes et du vécu de la classe, des besoins repérés, en fonction du moment dans le module d'apprentissage, l'enseignant choisit une notion à aborder.

Il propose une ou plusieurs images pour « planter le décor » : phase de découverte et faire émerger des pistes de travail avec les élèves.

Il choisit un objectif d'apprentissage et organise l'expérimentation, la systématisation, l'appropriation par les élèves.

L'image est ici un moyen pédagogique au service d'un objectif de danse : produire et enrichir une gestuelle.

Elle est utilisée au début de la séance pour lancer l'activité ou en cours de séance pour la relancer. Dans tous les cas on se sert des compétences de « lecteur » travaillées parallèlement en Arts Visuels.

Il y a toujours un temps d'analyse de l'image pour faire émerger les moyens plastiques employés par l'artiste au service de l'effet produit, qui seront repris dans leur aspect notionnel pour l'activité dansée.

L'image ou les images pourront être travaillées avec un objectif différent, en amont ou en aval lors d'une séance en Arts Visuels.

- On veillera **bien à différencier les AV de la Danse** (objectif et dispositif).
- On veillera à installer un climat d'apprentissage dans la classe, d'écoute, de respect, d'empathie, de sécurité affective.
- On évitera toujours le « A la manière de » qui risquerait de mettre les élèves en échec.
  - ***ex en AV** : L'artiste qui a fait des études et élaboré une technique utilise de la peinture à l'huile sur un grand format de toile et l'élève doit produire « à l'identique » avec des feutres sur du papier A4.
  - ***ex en Danse** : il faut emmener les élèves sur le registre de l'évocation et de la symbolisation, sinon cela reviendrait à réduire l'activité au mime.
- On veillera à emmener les élèves dans un processus d'appropriation et de création personnelle ou collective et non de reproduction.

Les notions en Arts Visuels et en danse

NOTIONS	En Arts Visuels	En Danse
	Pour éduquer l'œil et inviter au geste	Pour susciter le mouvement, le rendre lisible et expressif

Le tout et la partie	Il n'est pas besoin systématiquement de représenter le sujet dans son entier pour que l'on puisse l'identifier	Tout le corps, une partie du corps, ensemble, seul ou dans le rapport aux autres.
Le rapport des éléments entre eux	Leur situation réciproque, leur taille, leur mise en relation par les similitudes ou les différences de couleur, de forme, de matière	Les contacts, les regards, la gestuelle, les danseurs dans l'espace, les danseurs et les objets, les danseurs et l'univers sonore
L'espace	En deux dimensions pour le plan En 3 dimensions pour le volume Entre les 2 : le relief	Correspond à l'espace scénique et à l'espace du danseur Idem
La forme	Identifiable ou pas, perçue en termes de contour ou de masse	Les formes corporelles, les trajets, les traces
L'énergie	La force que dégage l'image : intensité du sujet, des formes, des couleurs, des matières	Qualité de gestuelle qui colore le mouvement, qui enrichit les interprétations
Répétition	Refaire à l'identique pour exercer le geste pour produire la même trace, pour la produire en nombre	Un geste, une phrase dansée, une organisation spatiale, une utilisation d'objet, une intention... Sert à renforcer pour laisser une trace chez le spectateur
Contraste	Différence sensible à l'œil : de formes de couleurs de matières	Utiliser un contraire : du vite au lent, de l'isolé au groupe, de l'ordre au désordre, d'une intention à une autre Sert à provoquer des effets, à rendre lisible, à renforcer un propos
Déformation	Ensemble d'actions pour modifier ou changer la forme Limite : la transformation	Accentuer, en exagérant ou diminuant, une gestuelle pour la rendre plus expressive Décaler, symboliser une gestuelle.

Continuité ou discontinuité	Se vérifie surtout sur les traces graphiques et leurs composantes : taille amplitude pression rythme sens et direction	La rupture dans l'intention, la gestuelle, le temps, l'énergie. Peut se caractériser par un arrêt, une image forte, une surprise un décalage brusque, une immobilité... Sert à accentuer le contraste, à réorienter le propos, à l'intensifier. L'immobilité crée toujours un effet en danse, elle est renforcée par le regard qui affirme la présence du danseur
Juxtaposition	Ensemble de positions où 2 éléments en plan ou en volume se touchent de façon minimale ou plus importante	Accoler, associer des phrases, des intentions seul ou en relation à l'autre : même phrase ensembles, décalés, en canon, chacun sa phrase dans le même espace, dans un espace voisin Sert à renforcer un propos

Mais tout est relatif selon les rapprochements que l'on fait, les objectifs d'apprentissage visés, le contexte, tout se discute...

Nous vous proposons, dans le tableau ci-dessous, des exemples de notions qui peuvent être abordées à travers différentes œuvres. Ce choix ne se veut pas exhaustif mais illustratif.

En raison du droit à l'image, nous ne mentionnons que les titres, les auteurs, l'année, le visuel sera à rechercher.

Des exemples d'œuvres et pistes d'exploitation possibles															
Titre de l'œuvre	Auteur	Année	Accumulation	Répétition	Juxtaposition	Discontinuité	Le tout et la partie	Isolé	Contraste	Direction	Déformation	Transformation	Rapport des éléments entre eux	Lignes	
Portrait de Lucian Freud	Francis BACON	1965						X	X		X				
La danse des paysans	Pieter BRUEGHEL	1568	X				X		X				X		
Les raboteurs de parquet	Gustave CAILLEBOTTE	1875		X	X										
Chant d'amour	Giorgio DE CHIRICO	1914					X		X				X		
La persistance de la mémoire	Salvador DALI	1931			X				X		X		X		
Personnage à la casquette	Jean DUBUFFET	1964	X				X				X	X			
Routes principales et routes secondaires	Paul KLEE	1929	X	X	X	X			X	X	X	X		X	
Anthropométrie de l'espace bleu	Yves KLEIN	1960		X	X										
Composition VIII	Vassily KANDINSKY	1923	X	X	X				X						
Trente		1937	X	X					X						
Quelques cercles		1926	X				X		X				X		
Ciel bleu		1940	X				X		X						
Avenue Montaigne n°2	Bertrand LAVIER	2000		X		X									
La grande parade	Fernand LEGER	1953	X				X		X				X		
La clé des songes	René MAGRITTE	1930			X			X	X						
Le double secret		1927							X		X	X	X		
Tentative de l'impossible		1898	X	X	X				X						
8 rectangles rouges	Kasimir MALEVITCH	1915	X	X	X										
Jazz	Henri MATISSE	1947						X	X	X					
Nu bleu		1952						X	X	X					
Personnage et étoile	Joan MIRO	1941						X	X			X	X		
Portrait de Jeanne Hébertune	Amadeo MODIGLIANI	1898						X	X		X				
Composition avec bleu et jaune	Piet MONDRIAN	1935		X					X	X				X	
Les musiciens au masque	Pablo PICASSO	1921	X		X		X		X		X		X		
Jacqueline aux bras croisés		1954						X	X						
Les 3 danseuses		1925	X	X	X	X			X	X	X		X		