

FORMATION DANSE ET CIRQUE

Oser se lancer et guider l'élève dans le processus de création artistique

AUCH-GERS

Jeudi 30 janvier 2020

EN PREAMBULE :

Nous prenons le parti pris du rapprochement, d'une certaine hybridation, entre les arts de la danse et du cirque dans leur expression contemporaine. Cette perméabilité nous semble très porteuse dans l'enseignement des activités de création artistique en EPS, en dédramatisant les aspects de maîtrise technique et de restitution de formes, pour faire émerger, à partir de l'expérimentation, l'imaginaire et la création. Pour passer du « *je ne sais pas danser/faire du cirque* » à « *je sais sentir et mettre mon corps en mouvement* ».

Compte tenu du temps réduit de formation, les propositions qui suivent n'évoquent pas de manière précise les questions de monde sonore, des costumes, du jeu, de la présence. Ces éléments peuvent être introduits dans chacune des parties ou séquences en fonction du profil des élèves et feraient l'objet d'un autre temps de formation.

La présentation de cette journée se compose de deux parties, la première plutôt consacrée à la création à partir de gestuelles (p1 à 6), la seconde plutôt consacrée à la création à partir de thématiques (p7 à 10). Chacune d'elle est déclinée en plusieurs séquences (quatre ou cinq) pouvant correspondre à au moins deux leçons d'EPS. Chaque séquence est traitée en étapes : Préparer, induire, explorer-enrichir, composer-présenter.

En annexe : des propositions d'accompagnements musicaux.

PARTIE 1 : Créer à partir d'un module corporel

SEQUENCE 1 Créer à partir d'une œuvre picturale

SITUATION 1 : PREPARER : « Les petites bulles »

Objectif : Mise en état de corps.

Déroulement/consignes :

1. S'allonger au sol les yeux fermés :

- Corps lourd (guidage de l'enseignant)
- Les petites bulles d'air parcourent le corps, le corps s'allège, ce qui permet de se mouvoir, toujours au sol.
- Les petites bulles éclatent et permettent de remonter membre par membre par à-coups et de se relever.

(Pour la suite de la situation, prévoir si possible un appui musical rythmé avec des basses appuyées).

Debout sur place, les yeux toujours fermés. Donner les consignes de mouvement suivantes :

- Shake (je secoue mon corps ou des parties du corps)
- Pop (mouvement arrêté)
- Serpillère (je glisse avec les pieds au sol sans les décoller comme si j'avais deux serpillères)
- Rebond /ressort (je rebondi pouvant aller jusqu'au saut, je suis parcouru par un ressort)

2. Même situation avec les mêmes consignes mais en déplacement dans tout l'espace.
3. Demander à un élève de s'arrêter, tous les autres se réunissent autour de lui et l'enseignant donne une des quatre consigne précédente (shake, Pop etc.)

Evolution en arts du cirque, Passing : Introduire un ou plusieurs objets non cirassien (écharpe, bonnet, bouteille, balle etc.) que les élèves se passent pendant l'exécution des mouvements pop, serpillère, shake, ressort.

SITUATION 2 : INDUIRE

Objectif : Initier le mouvement à partir d'une œuvre. Présentation STREET ART : fresque murale de Keith Haring.

Déroulement/consignes :

Questionner les élèves : Que voyez-vous ? Emergence de mots et verbes d'action qui sont ensuite inscrits au tableau.

SITUATION 3 : EXPLORER/ENRICHIR

Objectif : Mise en mouvement des personnages immobiles = créer un petit module.

Déroulement/consignes : avec support musical.

1. Choisir en solo un personnage et prendre sa pose. Sans musique (sur tempo enseignant) enchaîner 4 x sa pose statique en revenant à une position neutre à chaque fois.
2. Analyser sur l'image les traits)) qui indiquent le mouvement. S'entraîner à faire bouger les parties de son personnage comme indiqué sur la fresque, au rythme de son choix (lent, rapide, saccadé, fluide... paramètres du mouvement).
3. Enchaîner sur place en mixant 4 poses statiques et 4 en mouvement (ordre aléatoire) en revenant au neutre à chaque fois.
4. Enchaîner 4x en statique et 4x en mouvement en intégrant deux courses au moment de son choix. A la fin de la phrase prendre une pose neutre.
5. Reprendre en transposant au moins 1 fois le personnage au sol.
6. Reprendre et, à l'envie, aller vers un autre personnage et se mettre en contact (visuel puis corporel) avec lui puis repartir.

SITUATION 4 : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : Créer et présenter un petit mouvement à plusieurs.

Déroulement/consignes :

Constituer des petits groupes affinitaires qui composent (temps environ 15 à 25 mn) et présentent selon les contraintes suivantes (il peut être introduit des paramètres d'énergie ou de temps) :

Début sur scène
4 poses statiques
Passage au sol
Contact
4 poses en mouvement
Déplacement
FIN sur scène

Evolution en arts du cirque : Réduire le nombre de gestes et figures pour introduire le passing pendant la présentation.

SEQUENCE 2 : Créer à partir des mots

SITUATION 1 : PREPARER

Objectif : Mise en état de corps.

Déroulement/consignes :

Reprendre progressivement les poses des personnages de Haring (statiques et dynamique) déjà vus dans la séquence précédente.

SITUATION 2 : INDIURE

Objectif : Initier le mouvement et créer un petit module à partir des mots et verbes listés à la séquence 1, situation 2.

Déroulement/consignes : Par groupe de 4 ou 5 affinitaires.

Donner un exemple de gestuelle à partir d'un verbe (sauter, courir etc.) repris par chaque groupe au travers d'un mouvement choisi parmi ceux vus en séquence 1, situation 3.

SITUATION 3 : EXPLORER/ENRICHIR

Objectif : Recherche de gestuelles à partir des mots listés.

Déroulement/consignes :

Chaque groupe choisit 3 mots ou verbes d'action issus de la liste et cherche à « colorer », faire évoluer les mouvements vus en séquence 1.

Il peut s'agir d'une proposition individuelle ou collective.

SITUATION 4 : COMPOSER /PRESENTER

Cette étape peut se décomposer en sous étape permettant d'aborder un à un les divers procédés afin de réduire la complexité de la tâche pour les élèves.

Objectif : Structurer les gestuelles et rythmer le mouvement en introduisant des procédés de composition.

Déroulement/consignes avec appui musical

Exécuter 4 gestes statiques, 4 en mouvement (seul ou en contact) colorés avec les mots choisis, dans un ordre déterminé, au moment voulu, ensemble ou séparément = procédés de composition relationnels (unisson, cascade, répétition etc.)

PRESENTER (dans l'ordre voulu par groupe).

4 poses statiques
1 course
1 CONTACT (visuel ou corporel)
Passage au sol
4 poses en mouvement (dynamiques)
Les verbes ou mots choisis.
Rajouter DEBUT et FIN

EVOLUTION EN ARTS DU CIRQUE : Introduire dans la prestation des « acrobaties » dans les phases de déplacement (se renverser, tourner etc.) et de contact (les contrepoids, se porter etc.)

SEQUENCE 3 : Créer à partir d'une gestuelle

SITUATION 1 : INDUIRE : « les marionnettes »

Objectif : Initier le mouvement et créer un petit module.

Déroulement/consignes :

Par deux : un marionnettiste, une marionnette.

Mettre la marionnette en 3 ou 4 poses au choix.

L'enchaînement de ses poses liées donne une phrase individuelle.

SITUATION 2 : EXPLORER/ENRICHIR

Objectif : Rechercher à partir de contraintes une phrase originale.

Déroulement/consignes :

Choisir un duo de contraste parmi ceux proposés par l'enseignant (paramètres de temps et d'énergie) et modifier la phrase « marionnette ». Exemple : lent/rapide, haut/bas, loin/prêt, grand/petit, fluide/saccadé...)

Retenir et enchaîner sa phrase sur un accompagnement musical.

SITUATION 3 : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : Construire à plusieurs un mouvement en intégrant des éléments individuels.

Déroulement/consignes : Travail de groupe.

Présenter sa phrase au reste du groupe (en musique si possible).

Sélectionner une des phrases proposées et l'apprendre collectivement.

Réaliser la phrase à l'unisson en gardant les contrastes vus en situation 2.

PRESENTER la composition à partir des éléments vus et créés :

1. *DEBUT*
2. **Marionnette= phrase individuelle en contraste**
3. **Phrase à l'unisson**
4. *Leitmotiv (personnage statique)*
5. *En mouvement*
6. *Et cours, sol contact*
7. *Les 3 mots (du tableau)*
8. *FIN*

SEQUENCE 4 : Créer à partir d'une gestuelle

SITUATION 1 : INDUIRE

Objectif : Initier le mouvement avec un tag moteur.

Déroulement/consignes :

Mettre en forme corporelle son prénom en associant chaque syllabe à un geste (nouveau ou déjà vu).
Enchaîner les syllabes, donc les gestes, aboutissant à un TAG moteur.

SITUATION 2 : EXPLORER/ENRICHIR

Objectif : Chercher, imaginer à partir du tag en explorant un ou plusieurs paramètres du mouvement.

Déroulement/consignes :

Jouer son tag de plusieurs façons à partir des consignes de l'enseignant (très grand, très petit, au ralenti etc.).
Par groupe, jouer son tag aux autres et le mémoriser.

SITUATION 3 : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : Organiser et structurer

Déroulement/consignes : Par groupe, choisir un mode de composition pour jouer ses tags : en cascade / Canon / Lâcher – rattraper / unisson etc.
Possibilité d'imposer des éléments spatiaux (entrée, sortie par exemple).

PRESENTER la composition avec un début et une fin bien identifiés.

9. *DEBUT*
10. **Marionnette= phrase individuelle en contraste**
11. **Phrase à l'unisson**
12. *Leitmotiv (personnage statique)*
13. *En mouvement*
14. *Les 3 mots (du tableau)*
15. **TAG MOTEUR**
16. *FIN*

EVOLUTION EN ARTS DU CIRQUE : Contraindre des équilibres instables de tout ou partie des mouvements/figures (sur des objets, en réduisant le nombre d'appuis etc.).

SITUATION : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : Finaliser une écriture d'une chorégraphie, d'un numéro. A partir de l'ensemble des éléments vus et appris, construire, structurer sa proposition dans un temps imparti suffisamment long.

Déroulement/consignes par groupe :

En autonomie, les élèves reprennent de manière imposé ou choisi des éléments vus, les paramètres pour organiser et structurer leur présentation.

On peut demander par exemple :

- **DEBUT** (puis dans l'ordre voulu)
- LEITMOTIV= 4 poses statiques
- Les personnages en mouvement
- Les 3 verbes d'action ou mots
- Phrase individuelle = marionnette (en contraste)
  - Déplacement
  - Phrase à l'unisson
  - TAG MOTEUR
    - **FIN**

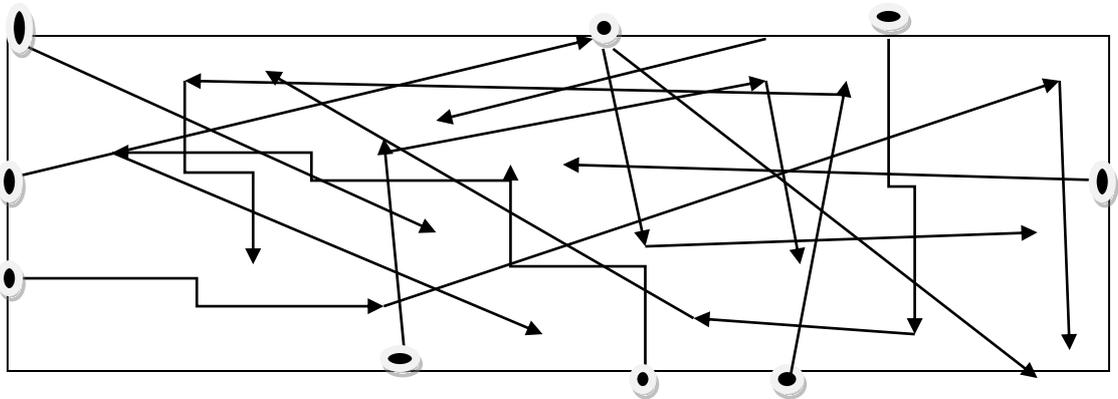
SITUATION 1 : PREPARER /INDUIRE

Visionnage extrait et questions à partir du Teaser de la Cie Le petit travers « *les beaux orages qui nous étaient promis* » : <https://www.youtube.com/watch?v=dINtsfb8p7o>

Objectif : Echauffement, occupation de l'espace.

Déroulement/consignes avec ou sans musique.

1. En partant des extrémités, marcher dans l'espace délimité, changer de direction au tempo (par exemple rythme en 3 x 8 tps)
2. Des objets sont placés dans l'espace (vestes, pulls, balle, casquette, foulard...) à manipuler. Prendre et se servir de l'objet puis le laisser.

3. Rajouter 1 passage au sol pour récupérer l'objet.
4. Rajouter un passing de l'objet entre deux élèves.

SITUATION 3 : EXPLORER/ENRICHIR

Objectif : Construire une petite routine de manipulation.

Déroulement/consignes avec des objets manipulables aisément (balles ou autre)

Effectuer de façon originale les figures suivantes avec son corps : Lancer-rattraper / Bloquer / Rouler / Rebondir

SITUATION 4 : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : Combiner les routines apprises.

Déroulement/consignes

Par deux puis par quatre ou cinq, construire un enchaînement fluide.

1. Se présenter les mouvements des 4 consignes demandées. et els mémoriser.
2. Rajouter se passer l'objet de façon originale.
3. 1ère phrase seul (ou ensemble) + Passing + 2ème phrase seul (ou ensemble)
4. Par groupe de 4 ou 5 : chacun a sa phrase et 1 balle. Apprendre une des phrases au choix.

5. Choisir un modèle de composition parmi les suivants : Cascade / Question-réponse / Lâcher-rattraper / miroir
6. **Imposer l'entrée et la sortie pour chaque groupe (contrainte différente).**

PRESENTER PAR GROUPE :

• DEBUT   • Phrase individuelle   • Passing   • Phrase collective   • FIN

<p><u>SEQUENCE 2 : Créer avec l'équilibre / le déséquilibre</u></p>
--

Maîtriser un déplacement, une position statique en réduisant la surface, le nombre d'appuis ou bien sur une hauteur (objet, partenaire).

SITUATION 1 : INDUIRE

Objectif : Proposer un mouvement « basique ».

Déroulement/consignes

L'enseignant propose (capsule vidéo, démonstration) un court mouvement à base de figures instables simples (contrepoids, portés, figures statiques...).

Reproduire à l'UNISSON le mouvement par petits groupes.

SITUATION 2 : EXPLORER/ENRICHIR

Objectif : Chercher, imaginer des figures nouvelles.

Déroulement/consignes

Les élèves recherchent et ajoutent des figures en équilibre instable en fonction de leur imaginaire et de leurs aptitudes au mouvement proposé.

SITUATION 3 : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : Structurer et fluidifier les éléments « basiques » et originaux.

Déroulement/consignes

1. Réaliser l'enchaînement grâce à un procédé de composition différent de celui choisi auparavant (unisson).
2. Rajouter un déplacement : course, marche, glissade...

PRESENTER, cela peut donner la structure suivante :

• DEBUT   • Phrase individuelle   • Passing   • Phrase collective   • Déséquilibre   • Déplacement   • Phrase imposée
• FIN

SITUATION 1 : PREPARER/INDUIRE

Objectif : : Echauffement, occupation de l'espace.

Déroulement/consignes avec appui musical.

Reprenre la situation 1, séquence 1 sans les objets. Les élèves évoluent et entrent en contact (visuel, corporel) en fonction de signaux donnés ou implicites.

Du simple au complexe en fonction des dispositions et du potentiel des élèves.

SITUATION 2 : EXPLORER/ENRICHIR

Objectif : Chercher, imaginer des contacts originaux (acrobatiques si possible).

Déroulement/consignes par petits groupes sur en espace bien défini.

Trouver de 1 à 3 contacts pour les intégrer à un déplacement collectif.

SITUATION 3 : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : : Organiser les déplacements et relations

Déroulement/consignes avec appui musical.

Le contrepoint= mise en lumière. Chaque élève choisi un mouvement une figure en solo ou en duo.

Pendant ce temps les autres sont statiques.

PRESENTER : Cinq présentations possibles en petits groupes.

Par exemple :

<p style="text-align: center;">DEBUT Phrase donnée unisson Déséquilibre et mode de compo différent Phrase individuelle Passing Déplacement Contact Contrepoint FIN</p>
--

SITUATION : COMPOSER /PRESENTER

Objectif : Choisir, amalgamer et structurer.

Déroulement/consignes en guidage de l'enseignant.

En autonomie, les élèves choisissent des éléments et les paramètres vus pour organiser et structurer leur présentation.

Un exemple :

DEBUT

4 Consignes avec la balle : Lancer –rattraper, Bloquer, Rouler, Rebondir.

Passing

Phrase unisson déséquilibre

Déséquilibre

Déplacement

1 contact

Contrepoint

FIN

Exemples d'auteurs

<u>Univers balkans</u>	<u>Electro</u>	<u>Autres</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Kusturica - Les Pires - La fanfare du Belgistan - Goran Bregovic - Taraf Borzo 	<ul style="list-style-type: none"> -Bonobo -Lindstrom - Gotan Project - Chineseaman <p align="center">Classique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vincent Segal - Erik Satie 	<ul style="list-style-type: none"> - B.O. de Swing (Gatlif) - B.O. de Goodbye Lenin - Richard Galliano - B.O. du film "Pina" - ibrahim Maalouf..... - Michel Portal - Camille - Tortoise - Bumcello - Amon Tobin

Liens directs You tube

Musique classique

https://www.youtube.com/watch?v=ARyq4V3Pw_c
<https://www.youtube.com/watch?v=80iFQqBCCyM>
<https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8>

Rythmique

<https://www.youtube.com/watch?v=OYjstoWTOZM&list=PL1A03DD3E11425083>
<https://www.youtube.com/watch?v=TbsBEb1ZxWA>
<https://www.youtube.com/watch?v=bw56tBP6NWQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=qelfVamvBPI>
<https://www.youtube.com/watch?v=Tz7KROhuAw>
<https://www.youtube.com/watch?v=TC1Vfoq3PvU>
<https://www.youtube.com/watch?v=VRwD9JL2sO0>
https://www.youtube.com/watch?v=9RJTaZz1WFU&list=RDQMctDY1Hffukc&start_radio=1
<https://www.youtube.com/watch?v=U0PyMJX34kQ>

Un peu techno

<https://www.youtube.com/watch?v=VKrtMY-C9fo>
<https://www.youtube.com/watch?v=270wGzNlizg>

Retour au calme

<https://www.youtube.com/watch?v=L46XdkfWLO>
<https://www.youtube.com/watch?v=vjncyiuwwXQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=j1wgaFJ0750>
<https://www.youtube.com/watch?v=k016mR9tQdI>
<https://www.youtube.com/watch?v=Z0EITBRRUHg>