

- Inspection de l'Education Nationale de Vichy 1 -
14, boulevard Carnot - BP 2932 - 03 209 Vichy Cedex

- La danse à l'école -

« Marcher, s'arrêter, hésiter, avancer ou reculer, osciller, se balancer, tomber, ramper, ..., rire ou soupirer, se cogner aux autres ou les fuir, tourner sur soi-même, se recroqueviller, courir, ... ; la danse moderne s'est construite, pour une part, sur ces gestes élémentaires qu'elle a explorés, approfondis, diversifiés et articulés. » Claude Pujade-Renaud

SOMMAIRE

I / De quelle danse parle-t-on à l'école ?

- ❶ La danse à l'école. *Page 3*
- ❷ La danse à travers les programmes 2002. *Page 4*
- ❸ Les composantes de la danse. *Page 6*

II / Du bouger au danser, ... quelle démarche ?

- ❶ La démarche de créativité en danse. *Page 7*
- ❷ Quelques procédés techniques de composition. *Page 8*
- ❸ Montrer / Regarder en danse. *Page 9*

III / S'engager dans un projet danse

- ❶ Quelques remarques préliminaires. *Page 10*
- ❷ Lancer l'activité dans sa classe. *Page 11*
- ❸ Conduire une progression, construire un module d'apprentissage, démarrer et conduire une séance. *Page 12*
- ❹ Relancer pour enrichir, motiver, soutenir la danse des élèves et le projet de danse. *Page 14*
- ❺ La musique : quel choix ? quelle utilisation ? peut-on danser sans musique ? *Page 16*
- ❻ Aborder les œuvres chorégraphiques. *Page 18*

IV / Quelques pistes d'observation et/ou d'évaluation pour l'élève danseur, spectateur, chorégraphe *Page 19*

V / Quelques ressources documentaires *Page 20*

I / De quelle danse parle-t-on à l'école ?	1 La danse à l'école
---	-----------------------------

<p>L'éducation artistique et culturelle fait partie des missions démocratiques fondamentales de l'école (cf. page 4).</p> <p>-----</p> <p>« <i>La danse est un lieu de langage avec les mots, d'un terrible intérêt pour les élèves en difficulté avec les mots.</i> » Marcelle Bonjour</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>La danse est une activité permettant à l'élève d'utiliser son corps pour s'exprimer.</p>		<p>Dépasser les approches techniques pour proposer une véritable activité de création.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>1 Les composantes de la danse : corps, temps, espace, imaginaire et relations à l'autre (cf. schéma page 4)</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>2 Les procédés de composition nécessaires à la construction chorégraphique</p>
	<p>Danser, c'est utiliser son corps comme matériau, l'imaginaire et les relations comme moteur.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>La danse peut se définir par rapport à 3 dimensions : corporelle, symbolique et sociale.</p>	
<p>Danser à l'école renvoie à</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'élève qui danse, * l'élève qui compose, * l'élève qui communique, * l'élève spectateur. 		<p>Les artisans de la danse à l'école :</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> * les élèves, le groupe classe, * l'enseignant, le passeur entre les arts et l'élève, * l'artiste partenaire.

I / De quelle danse parle-t-on à l'école ?

2 La danse à travers les programmes 2002

↳ Dans les programmes 2002, la danse apparaît :

- au cycle 1, dans « *Agir et s'exprimer avec son corps* » et « *La sensibilité, l'imagination, la création* » ;
- aux cycles 2 et 3, dans « *Education physique et sportive* » et « *Education artistique* ».

↳ La danse porte en elle une formidable richesse qui se prête particulièrement bien aux **projets interdisciplinaires** (musique, arts plastiques, poésie, ...) pour construire un projet de classe voire d'école.

Par ailleurs, la démarche de création en tant que démarche transversale peut être parallèlement conduite dans d'autres domaines (langage oral, écrit, musique, arts plastiques, ...), ce qui contribue à renforcer la cohérence du projet.

Pour approfondir les apprentissages, on pourra envisager des mises en relation (correspondances, croisements, échos, ...) de ces différents domaines.

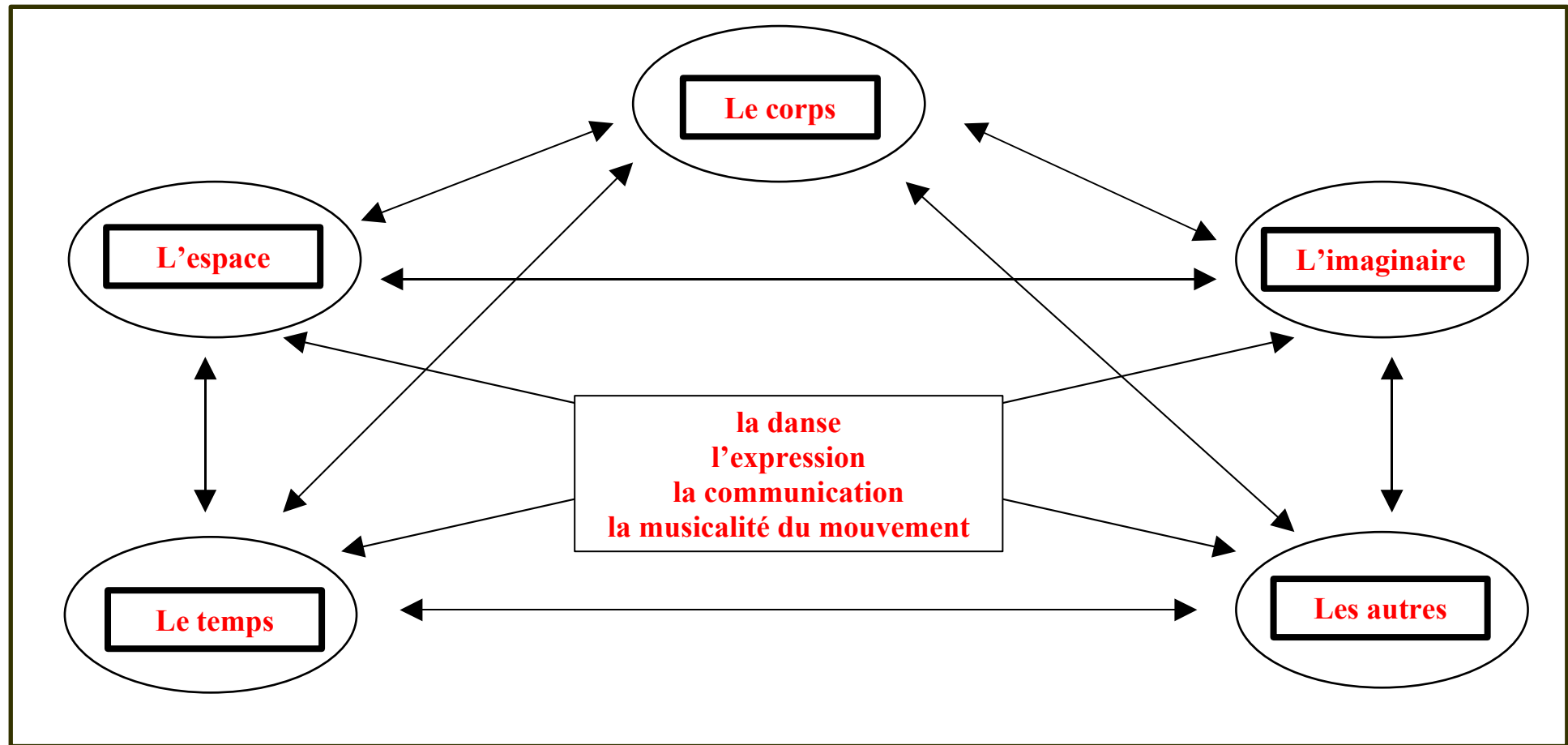
↳ **Projet de fiches d'accompagnement de l'activité danse à l'école primaire :**

Le contenu total de ces fiches, proposées par un groupe d'experts, (**compétences spécifiques** mais aussi **compétences transversales** présentant différentes situations à mettre en oeuvre) est disponible sur le site Eduscol (<http://www.eduscol.education.fr/>).

- Compétences spécifiques -	
<p>Cycle 1</p> <p><i>Réaliser des actions à visée artistique, esthétique et/ou expressive.</i></p>	<p>Utiliser un répertoire aussi large que possible d'actions élémentaires pour :</p> <p>Danser :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, des états, ... ➤ Improviser à partir d'éléments fondamentaux du mouvement (déplacements, sauts, tours, chutes, ...). ➤ Transformer un geste habituel par le jeu des contraires (vite/lent, haut/bas, fort/doucement, seul/avec, ...) pour faire émerger un autre imaginaire. ➤ Construire la « musicalité » du mouvement par un travail de nuances liées aux qualités des éléments (eau, terre, air, feu), d'autres univers (imaginaires, poétiques, familiers, lointains, ...), en relation avec les caractéristiques de la musique. <p>Composer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construire une courte séquence dansée associant 2 ou 3 mouvements simples, phrase répétée et apprise par mémorisation corporelle des élans, des vitesses, des directions, ... <p>Communiquer aux autres des sentiments ou des émotions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrer en relation « instantanée » avec un ou plusieurs enfants, par imitation, par la proximité dans l'espace, par le rythme, ... <p><i>On s'attachera davantage dans ce cycle à l'aspect expressif qu'à l'aspect esthétique, notamment avec les plus petits. Toutes sortes de musiques ou d'éléments sonores peuvent être utilisés pour soutenir et dynamiser l'action.</i></p>

<p style="color: red; text-align: center;">Cycle 2</p> <p style="color: red; text-align: center;"><i>Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique et/ou expressive.</i></p>	- Compétences spécifiques -
	<p>Réaliser des enchaînements simples d'actions élémentaires (locomotions, équilibres, manipulations) :</p> <p>Danser :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Exprimer corporellement seul ou en groupe, des personnages, des images, des états, des sentiments, ... ➤ Improviser : en explorant les différents espaces, sens, fonctions possibles des sauts, tours, déplacements, chutes, ... ➤ Transformer un geste habituel, quotidien ou codifié, en transposant les espaces, en changeant les vitesses et les durées, en jouant sur l'amplitude du mouvement pour révéler de nouvelles sensations. ➤ Entrer en relation avec les structures rythmiques et la mélodie de la musique, tout en dansant ponctuellement des variations personnelles. Intégrer son mouvement à une durée, bien repérée, choisie ou imposée. <p>Composer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construire une phrase dansée à partir de 3 mouvements liés, inscrits dans une direction, une durée, un rythme précis, choisis parce qu'ils expriment des univers personnels ou collectifs. <p>Communiquer aux autres des sentiments ou des émotions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construire des relations avec les autres enfants dans une « écoute » corporelle née d'élan, de dynamismes, de gestes et de trajets communs.

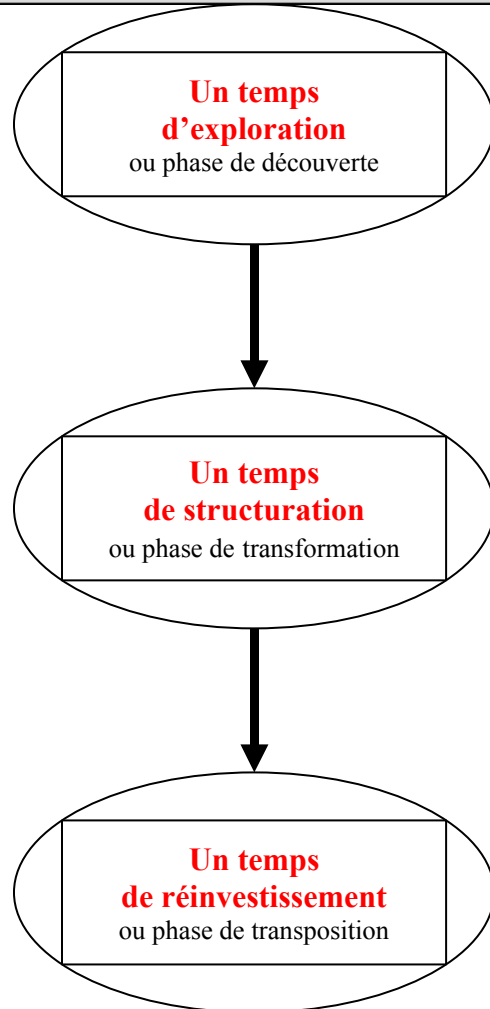
<p style="color: red; text-align: center;">Cycle 3</p> <p style="color: red; text-align: center;"><i>Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique et/ou expressive.</i></p>	- Compétences spécifiques -
	<p>Réaliser et enchaîner des actions (locomotions, équilibres, manipulations, ...) de plus en plus complexes et variées :</p> <p>Danser :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Exprimer corporellement seul ou en groupe, à partir de musiques, peintures, textes, des images, des états, des sentiments, ... ➤ Improviser (associer, lier, rompre, ...) en exprimant des nuances dans le rythme, dans l'énergie, dans l'espace, dans les relations avec les autres, ... ➤ Transposer les composantes d'espace (amplifier, restreindre), de rythme (suspendre, accélérer), de relations (faire avec, contre) d'une situation initiale pour la transformer et créer un autre univers, donner un autre sens. ➤ S'ajuster aux éléments de la musique et des mondes sonores (pulsations, rythmes, mélodies, accents, silences, intensités, hauteur) et jouer avec ces éléments sur des modes d'interprétation différents (en adéquation, en opposition, en dialogue, ...). <p>Composer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construire dans une phrase dansée (directions, durées, rythmes précis) jusqu'à 5 mouvements combinés et liés, pour donner une intention et susciter du sens (émotions, états, idées), personnels ou collectifs, choisis ou imposés. <p>Communiquer aux autres des sentiments ou des émotions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrer en relation dynamique instantanée avec d'autres enfants, par les élan, les rythmes, les directions (écoute corporelle) pour développer son mouvement.

De ces composantes sans cesse en interaction naissent
l'énergie, l'intention, l'écoute, la présence, la sensation, l'intensité, la nuance, l'interprétation, la qualité du mouvement, le regard, le partage,
l'espace partagé, la trajectoire, l'équilibre, la phrase gestuelle, le monde sonore, ...
qui contribuent à l'expression, la communication et la musicalité du mouvement.

II / Du bouger au danser, ... quelle démarche ?

① La démarche de créativité en danse

Au démarrage, des situations ouvertes et diversifiées, le plus souvent ludiques, afin d'offrir aux élèves la possibilité d'une réponse immédiate avec ou sans modèle.
Aspect quantitatif à privilégier : temps « libérateur ».
 Encouragements et sollicitations de l'enseignant nécessaires : inciter, dynamiser, sécuriser, ...

EXPLORER → Mobiliser, foisonner, improviser, diversifier, imiter, répertorier → **MONTRER**

Exploitation des découvertes des élèves : reconnaître, identifier, différencier, puis, trier, choisir et organiser.
Travail qualitatif d'approfondissement : phase d'entrée dans l'expression artistique.
 Privilégier la relation à l'autre et à l'espace.

STRUCTURER → Reconnaître, identifier, différencier, modifier, affiner, nuancer, trier → Choisir, organiser, construire, complexifier, mémoriser → **MONTRER**

Les réalisations : composer une danse seul ou à plusieurs et l'offrir au regard des autres.
Travail de précision, de finition : stabiliser sa production, répétitions, ajustements.
 Danser sa danse dans un espace inhabituel, devant d'autres spectateurs.

REINVESTIR → Agencer, composer, répéter, ajuster, donner à voir, interpréter → Négocier, réaliser seul ou à plusieurs → **MONTRER**

→ Le produit du réinvestissement pourra servir de base pour relancer une autre exploration avec de nouvelles consignes et ouvrir sur d'autres structurations. Chaque relance de l'enseignant amorcera un nouveau cycle de 3 phases (exploration, structuration, réinvestissement) qui permettra aux élèves d'élaborer des productions de plus en plus riches et personnalisées.

II / Du bouger au danser, ... quelle démarche ?

② Quelques procédés techniques de composition

→ Ces quelques procédés de composition peuvent aider à structurer, enrichir une production, à argumenter un propos et à moduler le sens de la danse.

Des principes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La danse a un début et une fin. ➤ La danse peut se reproduire (ce qui diffère de l'improvisation). 	
Des outils 	<u>Choix des qualités de mouvement</u>	<u>Choix des constructions</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Energie</u> : nuancer de doux à fort, de léger à lourd, de fluide à saccadé, ... ➤ <u>Forme</u> : de symétrique à asymétrique, de rond à anguleux, ... 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Imitation ➤ Répétition ➤ Accumulation ➤ Inversion ➤ Transposition ➤ ...
	<u>Choix du nombre</u>	<u>Choix de l'espace</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Danser tous ensemble pour créer un effet de groupe, la force d'une foule, ... ➤ Danser seul, en duo, en petits groupes, ... avec chacun sa partition ou en dialogue. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Frontal/circulaire ➤ Orientations corporelles (face, dos, ...) ➤ Espaces séparés, différenciés (horizontal, vertical, linéaire, volume, ...) ➤ Symétrie (de plan, d'axe, ...) ➤ Espace scénique fixe ou aléatoire
	<u>Choix des coordinations</u>	<u>Choix du rythme et du monde sonore</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unisson/décalage ➤ Canons ➤ Cascades ➤ Contrastes ➤ Synchronismes ➤ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monde sonore apporté ➤ Monde sonore créé pendant ➤ Silence

→ Ces procédés peuvent servir de supports dans la phase d'exploration mais vont surtout permettre d'améliorer et d'achever des productions finales.

II / Du bouger au danser, ... quelle démarche ?

③ Montrer / Regarder en danse

↪ Développer en parallèle le regard et l'aptitude à montrer ses productions favorise l'évolution du bouger au danser. Ces deux actions sont indissociables puisque chacun, à la fois spectateur et danseur, s'enrichit de ce qu'il regarde et se nourrit du regard de l'autre.

Montrer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Montrer engage une réelle communication avec ceux qui regardent. C'est pour certains une prise de risque car c'est le corps qui s'expose, qui danse. Une éducation du regard s'impose donc immédiatement pour passer d'un regard sur l'élève qui danse à un regard sur ce qu'il danse. ➤ <u>Rôle important de l'enseignant</u> : donner des clefs de lecture pour que les regards s'élargissent, que les perceptions se précisent tout en préservant la spontanéité des réponses des élèves.
Regarder	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Regarder pour apprendre, comprendre, différencier, pour partager des émotions, des sensations, pour recevoir un mouvement, donner son avis, chorégrapheur, ... ➤ Cette éducation du regard doit être nourrie de la lecture d'œuvres chorégraphiques (spectacles vivants, vidéos).
<u>A chaque séance :</u> un temps prévu pour montrer/regarder	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pourquoi montrer ? pour communiquer, pour étonner, pour faire progresser sa danse, pour être de plus en plus à l'aise, ... ➤ Montrer quoi ? le résultat de sa recherche, de l'improvisation à la composition. ➤ A qui ? Lors des étapes de construction, aux autres élèves de la classe, puis à l'occasion d'un atelier ou d'une production arrêtée, aux autres élèves de l'école, aux partenaires, aux danseurs professionnels, aux parents, à des spectateurs inconnus, ... ➤ Comment montrer ? A un autre, en petit groupe, en demi classe dans des espaces différents. ➤ Où montrer ? Du lieu de travail à un lieu inhabituel, dans l'école ou sur une « vraie » scène.

Quelques règles à respecter pour faciliter ces apprentissages :

- Pour chaque présentation, le lieu où l'on montre est clairement défini, délimité voire matérialisé ; il peut être aménagé.
- Cet espace de danse est sacralisé ; l'élève y entre en posture de danseur et en état d'écoute.
- Il y a respect du silence pendant la prestation.
- L'utilisation de la vidéo peut apporter à l'élève et aux autres élèves un autre regard sur la prestation fournie.
- Ceux qui regardent ont des repères s'appuyant sur les consignes ; une grille de lecture va s'élaborer et s'enrichir au fil des séances. Les commentaires et les analyses viennent ensuite.

↪ **A l'école, le processus créatif naviguera entre contraintes et liberté, rigueur et fantaisie, dans un contexte ludique.**

III / S'engager dans un projet danse

① Quelques remarques préliminaires

Cela prend-t-il beaucoup de temps ?

- Comme pour la mise en œuvre de toute nouvelle activité, la danse nécessite **un certain investissement temps** qui est à inscrire dans le long terme, la danse envisagée dans toutes ses dimensions pouvant modifier le rapport des élèves aux savoirs.
- Un module d'apprentissage comprend 6 à 10 séances minimum. Mais le projet peut être conduit sur une année entière : la danse se prête particulièrement bien aux projets interdisciplinaires (musique, arts visuels, poésie, langage oral, ...) pour construire un projet de classe voire d'école. Une progression à l'année sur les activités d'expression peut être envisagée : mimes, théâtre, puis danse.

Doit-on savoir danser ?

- Il n'est pas nécessaire d'être danseur ni de posséder une grande culture chorégraphique pour mettre sa classe en « état de danse ». L'expérience dans la classe va enrichir aussi bien la pratique des élèves que celle de l'enseignant ; la lecture chorégraphique viendra exercer et affiner le regard de chacun.
- L'école ne forme pas des danseurs mais accompagne l'élève dans son développement en offrant la diversité culturelle et lui permet de se confronter à l'art vivant.
- En revanche, quelles que soient les conditions de travail (seul ou avec un artiste), l'engagement de l'enseignant dans l'activité et sa présence dans les séances sont fondamentaux. Il encourage et maintient le processus de « recherche créative » par son attitude ouverte et dynamisante aux côtés de ses élèves et du partenaire éventuel.

Faut-il faire un spectacle ?

- La danse est **un art pour être montré et regardé**.
- Si l'on choisit de faire un spectacle (= représentation d'un produit fini face à un large public sur une « vraie » scène), il doit être en cohérence avec les intentions éducatives et les objectifs de départ. Il doit résulter du cheminement des élèves et être construit par l'agencement des différents moments de danse vécus. Il ne s'agit en aucun cas d'une production artificielle, plaquée. La structure de cette production sera un canevas souple dans lequel chaque élève conserve une marge de liberté, d'improvisation. La production doit rester vivante et appartenir aux élèves.
- Entre le « montrer/regarder » et le « spectacle », toute une gamme de rencontres est envisageable.

III / S'engager dans un projet danse

② Lancer l'activité dans sa classe

Quelques propositions pour démarrer l'activité dans sa classe

- ↳ Aller voir un spectacle de danse, ce qui suppose une préparation avant en classe et une analyse après ;
 - ↳ regarder une vidéo et en parler ;
- ↳ parler de danse, peut-être dans une relation avec les autres arts ; faire émerger les représentations des élèves ;
 - ↳ rencontrer un danseur ou un chorégraphe ;
 - ↳ écouter l'expérience d'un élève qui danse et dialoguer avec lui ;
- ↳ se rappeler ce qui a été fait l'année précédente avec un autre enseignant ;
 - ↳ se rappeler le spectacle de la fête de l'école, s'il y a eu des danses ;
 - ↳ ou tout simplement **commencer par danser**.

Entrer dans la danse, cela veut dire :

Pour l'enseignant

Pour l'élève

- Etre convaincu de l'intérêt des pratiques artistiques à l'école.
- Communiquer sa propre envie de danser et/ou son goût pour la danse aux élèves et entretenir le plaisir de danser.
- Leur permettre d'apprécier des chorégraphies, des spectacles de danse et peut-être de rencontrer des danseurs.
- Poser des objectifs à la fois larges pour que chaque élève trouve sa place mais suffisamment précis pour que l'activité reste spécifique.
- Inscrire le travail de danse dans la durée pour créer une dynamique.

- Pouvoir s'immerger tout entier et avec plaisir dans une activité nouvelle.
- Pouvoir puiser librement et sans réserve dans ses ressources, en particulier avoir accès à son imaginaire.
- Pouvoir « se dire » dans son originalité, inventer librement.
- Evoluer sans risque sous le regard des autres.
- Jouer en découvrant la danse des autres et en même temps apprendre.

↳ **Il est important également, pour déclencher l'envie de danser, de sacraliser l'espace et d'instaurer un rituel propre à la classe pour se mettre en état de danse.**

III / S'engager dans un projet danse	③ Conduire une progression, construire un module d'apprentissage, démarrer et conduire une séance
---	--

 <p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Une démarche</p>	<p>① Analyser les ressources existantes et les besoins de la classe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Les ressources humaines</u> : intervenant extérieur, structures culturelles, ... ➤ <u>Les ressources matérielles</u> : matériel, locaux. ➤ <u>Les besoins de la classe</u> : lister les besoins spécifiques de la classe en termes de compétences à développer, dans le respect des programmes.
	<p>② Organiser le module.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nécessité d'un module de 6 à 10 séances minimum, sur le rythme d'une à deux séances(s) par semaine. ➤ <u>Durée de séance</u> : de 30 minutes à 1 h 30 selon l'âge des élèves, leur vécu en danse, la place de la séance dans le module, le contenu de la séance.
	<p>③ Construire le module.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Formuler les objectifs prioritaires spécifiques à la motricité dansée (<u>exemples</u> : savoir traverser un espace, danser en respectant une trajectoire, modifier l'énergie d'un mouvement, ...) et les objectifs transversaux en fonction des besoins de la classe (<u>exemples</u> : accepter le regard de l'autre, s'organiser à deux, accepter les changements de rôles, ...). ↪ Pour chaque objectif, retenir 1 ou 2 inducteur(s) (= entrées facilitantes) : corps, objets, monde sonore, ... (<i>cf. tableau page 13</i>) ↪ Prévoir des situations mettant en œuvre les objectifs retenus : consignes de départ précises, relances en fonction des réponses des élèves, ... ↪ Choisir ou non des supports musicaux pertinents pour chaque séance. ↪ Accorder une attention particulière à la notion d'écoute pour être en « état de danse » : entraînement régulier.
	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Déroutement d'une séance</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ Il est souhaitable d'introduire toute séance par la remise en mémoire de l'essentiel vécu précédemment et l'intentionnalité de la séance. <li style="padding-left: 20px;">↪ A chaque séance, aux différentes phases, un moment sera prévu pour montrer/regarder. 	

La mise en état de danse	Le corps de la séance	La fin de la séance
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mise en disponibilité corporelle, mise en état d'écoute (de soi et des autres). ➤ Prise de conscience de l'espace de danse. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partir du « connu », de situations ouvertes permettant à chacun de proposer ses réponses et d'agir à son 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se rassembler pour un échange verbal ou dansé ; ➤ ou danser tous ensemble.

<p>↳ Cette mise en danse peut être ritualisée.</p>	<p>niveau.</p> <p>➤ Faire vivre les 3 phases conduisant à la réalisation d'un « objet chorégraphique » : exploration, structuration et réinvestissement.</p>
--	--

Rôle de l'enseignant pendant la séance

<p>↳ L'attitude de l'enseignant est accueillante, permissive, encourageante, observatrice, vigilante, organisatrice, valorisante.</p> <p style="margin-left: 40px;">↳ L'enseignant alternera les rôles d'animateur/médiateur et d'observateur.</p> <p style="margin-left: 40px;">↳ L'enseignant laisse du temps pour explorer et expérimenter dans un premier temps et facilite ensuite l'enrichissement des réponses par l'évolution des situations.</p>

Les inducteurs (= entrées en danse)

<p style="text-align: center;"><u>Le corps</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - les verbes d'action (glisser, sauter, tourner, ..., s'étirer, ...) - les déplacements divers, du simple au complexe - la coordination, la dissociation - les qualités du mouvement, les appuis, la respiration 	<p style="text-align: center;"><u>Le monde sonore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - les musiques (<i>cf. discographie page 17</i>) - les bruitages, l'ambiance - <u>les rythmes</u> : tambourin, claves, objets sonores à créer, mains, ... - <u>les voix</u> : chants, comptines, onomatopées, ...
<p style="text-align: center;"><u>Les autres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la structure du groupe</u> : relation duelle, petit ou grand groupe, ... - <u>les modalités de communication</u> : rencontre, imitation, contact, opposition, manipulation, danseur/spectateur, ... 	<p style="text-align: center;"><u>Les documents</u></p> <p style="text-align: center;"><i>(artistiques ou non, en rapport ou non avec un travail en classe)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>écrits</u> : mots, phrases, poèmes, ... - <u>visuels</u> : BD, photos, publicité, cartes postales, dessins, sculptures, ...

Les objets

Objets souples ou rigides, petits ou encombrants, sonores, usuels ou pas, ... à tenir, à porter sur soi, à partager, à rencontrer, à contourner, ... (exemples : chapeau, foulard, parapluie, chaise, poupée, bâton, canne, éventail, pelote de laine, sac, carton, tube, masque, tissu, tulle, ruban, ...)

Les thèmes

<p style="text-align: center;"><u>Le monde physique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eau, l'air, la terre, le feu - le vent, la pluie, les saisons, ... - le monde animal - le monde végétal - le cosmos 	<p style="text-align: center;"><u>Un qualificatif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>des états</u> : pressé, agité, fatigué, ... - <u>des émotions</u> : joie, peur, colère, tristesse, ... - <u>des énergies</u> : lourd, léger, fort, élastique, lent, ... 	<p style="text-align: center;"><u>Le quotidien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - des gestes quotidiens - des gestes sportifs - la fête, le travail, l'usine, la foule, ... - en lumière, jouer avec son ombre 	<p style="text-align: center;"><u>Un lieu, une époque, un personnage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - le train, la rue, la forêt, le carnaval, le moyen âge, sur la lune, un pays, ... - un clown, un jongleur, une sorcière, un automate, ... 	<p style="text-align: center;"><u>Une danse déjà connue</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une ronde - une danse folklorique - une danse de salon ou à la mode (hip hop, ...) - une création des élèves - un mime
--	---	---	---	---

III / S'engager dans un projet danse

④ Relancer pour enrichir, motiver, soutenir la danse des élèves et le projet de danse

→ Au cours des 3 phases de la démarche, en fonction des objectifs et des réponses des élèves, les situations proposées par l'enseignant évolueront en jouant sur un ou plusieurs paramètres des composantes de la danse : **le corps, l'espace, le temps, la relation aux autres et l'imaginaire.**

→ **Les variables** présentées ci-dessous donnent des pistes pour des relances ouvertes et variées. Les listes présentées ne sont pas exhaustives et peuvent être enrichies en fonction de l'objectif et du thème de travail choisi.

→ Dans toutes les situations, les paramètres interagissent. Cependant, il est nécessaire, afin de ne pas scléroser les réponses des élèves, de changer fréquemment les combinaisons de paramètres.

Exemple : Pour modifier ou améliorer le rapport à l'espace, on peut jouer sur le nombre de danseurs en présence, travailler l'amplitude d'un geste avec un tissu, ...

D'autre part, travailler par contraste peut aider l'élève à développer et nuancer sa danse.

Exemple par rapport à l'espace : Grand/petit ; sur place/en déplacement ; haut/bas ; debout/au sol ; rond/carré ; direct/sinueux ; d'un côté/de l'autre ; ...

→ Les procédés de composition (*cf. page 7*) peuvent également enrichir et relancer le projet de danse.

Les variables à disposition (* par rapport)	
* au corps	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Marcher, courir, sauter, sautiller, tourner, descendre au sol, remonter, se balancer, ... ➤ Utiliser d'autres verbes d'action : glisser, étirer, ... ➤ Bouger globalement dans des positions différentes, avec des mouvements différents. ➤ Bouger avec différentes parties du corps : dissociation, coordination, isolation. ➤ Bouger d'une manière plus précise, en ajoutant des gestes, d'un côté à l'autre, en ajoutant une expression, en contact/sans contact, en nuancant l'énergie, en utilisant la respiration/le souffle, en introduisant la voix, ...
* à l'espace	<ul style="list-style-type: none"> - L'espace proche (= c'est l'espace de mon corps, l'enveloppe, ses alentours immédiats, non liés à la notion de déplacement) : avant/arrière, haut/bas/sol, vertical/horizontal, concentrique/excentrique, ... - L'espace lointain (= c'est l'espace élargi à la notion de déplacement (orientations, distances, visées, trajectoires) : varier les déplacements, les directions, les trajectoires (sinueuses, géométriques, ...). - L'espace collectif (= c'est l'espace dans lequel plusieurs personnes évoluent, communiquent, s'organisent) : toutes les formations (rondes, lignes, courbes, colonnes), les enchaînements, l'espace son, ... - L'espace signifiant (= les différents espaces sont chargés d'une signification propre à chaque culture) : l'avant (la sympathie, l'attraction), l'arrière (l'antipathie, la répulsion), le haut (l'élévation, la pureté, l'exaltation), le bas (la terre, la mort, le grave), le plan frontal (la neutralité, l'hésitation), ... - L'espace aménagé : des zones délimitées ou pas, dessinées au sol, des éclairages, du matériel (objets, obstacles, ...), ...

<p>* au temps</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Respecter un rythme. ➤ Suivre un tempo, une phrase musicale, une musique. ➤ S'arrêter, repartir. ➤ Accélérer, ralentir. ➤ Jouer avec des accents, des silences, des lignes mélodiques. ➤ Répéter, faire en canon, à l'unisson, en relais, ... ➤ Introduire un nouveau rythme. ➤ Modifier la durée induite par l'objet (forme, matière) ou donnée par le geste. ➤ S'accompagner avec la voix, un objet sonore, ... ➤ Respecter une chronologie. ➤ Danser sur une autre musique, avec un autre monde sonore. ➤ ...
<p>* aux autres</p>	<p><u>Trois pistes sont à travailler</u> : l'élève acteur, l'élève acteur/spectateur et l'élève membre d'un groupe afin de développer des modes de relation variées (l'entrée en relation, la volonté de coopérer, l'opposition/la réponse et l'entrée dans un projet commun).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alternner les rôles acteur/spectateur. ➤ Montrer à l'autre/aux autres ; imiter/faire comme. ➤ Construire ensemble ; faire ensemble (en décalage/en complémentarité/en opposition, à deux/à plusieurs/tous ensemble, face à face/dos à dos, ...). ➤ Danser en faisant varier les formations (lignes, colonnes, tunnels, rondes, carrés, grappes, ...). ➤ <u>Entrer en contact</u> : se toucher/s'accompagner/s'appuyer/se détacher/se porter/... ; modifier les formes, les surfaces, l'intensité de contact. ➤ <u>Utiliser le regard</u> : se regarder, ne pas se voir, regarder pour apprécier, échanger des points de vue, proposer, ... ➤ Chorégrapier. ➤ ...
<p>* à l'imaginaire (le symbolique)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exprimer un état (être pressé, fatigué, surpris, ...), un sentiment, une émotion (être en colère, triste, avoir peur, ...), une énergie (être mou, lisse, résistant, lourd, ...) afin de nuancer les qualités de mouvements. ➤ Utiliser des représentations connues (personnages, animaux, métiers, histoires, contes, ...). ➤ Utiliser des objets et des matières à danser (objets usuels, matériaux, lumière, ombre, ...). ➤ Utiliser des objets artistiques (musiques, œuvres plastiques, costumes, décors, ...). ➤ Improviser, interpréter. ➤ ...

III / S'engager dans un projet danse

⑤ La musique : quel choix ? quelle utilisation ? peut-on danser sans musique ?

→ Le choix de la musique se fait en fonction de sa sensibilité, de la sensibilité de la classe mais la pertinence de son utilisation dépendra des objectifs de la situation proposée et de la place de celle-ci dans la démarche.

- Ces objectifs peuvent être :
- développer une meilleure écoute, travailler sur la musicalité du mouvement ;
 - travailler une forme particulière de mouvement (exemples : sautillés, mouvement saccadé, fluide, ...) ;
 - transmettre un patrimoine (exemple : danse traditionnelle) ;
 - travailler dans la transversalité musique et danse ;
 - choisir une ou des musique(s) dans le cadre d'une production.

L'utilisation des musiques

<p>1 / Musique pour créer une atmosphère, une ambiance dans le but de sécuriser les élèves.</p>	<p>2 / Musique comme support pour enclencher (entrée), pour remplacer ou renforcer une consigne, pour relancer la danse. <u>Exemples :</u> * pour différencier, nuancer des mouvements, une gestuelle, un déplacement, des pas particuliers, ... * pour garder un rythme, un tempo, ... * pour accentuer un mouvement, affiner une qualité de mouvement, un effet dramatique, ...</p>
<p>3 / Musique pour danser la même chose, ensemble afin de favoriser le lien entre les élèves. * Danses traditionnelles, collectives, rondes, ... La musique permet ainsi la prise en compte du découpage musical (thème, phrase musicale), du rythme, de la mesure, de la pulsation, du style. * Danses récréatives que l'on danse rapidement tous ensemble car c'est la musique qui rassemble, qui permet d'identifier la danse et qui donne le code d'entrée et souvent de la gestuelle (<u>exemple</u> : hip hop).</p>	<p>4 / Musique fabriquée par le ou les danseur(s). Elle est vécue, elle n'existe que par la présence du ou des danseur(s) : * frappés, tapés, claquements, ... avec ou sans instruments ; * utilisation de la voix : sons, respiration, halètements, onomatopées, mots, textes, ...</p>
<p>5 / Musique pour montrer sa danse autrement : elle est révélatrice de sens. Une musique est proposée après la construction de la danse, ce qui oblige le danseur à rester fidèle à sa danse (donc à la connaître parfaitement) quelque que soit la musique et peut donner un nouveau sens à la production.</p>	

→ Une même phrase dansée prendra un sens différent selon la musique qui l'accompagne pour le spectateur mais aussi pour le danseur.

↳ Mais on peut aussi **danser sans musique** pour faire émerger la musicalité qui se dégage du danseur, de son corps, du mouvement, du groupe, des relations dans le groupe.

Que peut apporter le travail sans musique ?

- Une meilleure écoute individuelle et au sein du groupe, une approche sensible du rythme, des mouvements, une transformation de la gestuelle, de l'utilisation de l'espace, une personnalisation de la danse, plus d'émotion, un autre sens à la danse.
- Petit à petit, l'exploration du silence va permettre plus de présence à soi-même, une disponibilité pour plonger plus rapidement et plus profondément dans son imaginaire.
- Envisager d'augmenter le temps de danse sans support sonore ou musical, c'est privilégier, pour l'élève danseur ou spectateur, une écoute de soi, de l'autre plus fine, pour que se tisse cette complicité magique si nécessaire pour danser ensemble vraiment. L'état de créativité en sera stimulé ; des gestes intimes, des émotions, des paroles corporelles jailliront ou se révéleront avec délicatesse, pleines et justes. Au fur et à mesure des besoins, l'élève ou le groupe d'élèves va créer **SA** musique avec son mouvement, ses pas, sa voix, ...

↳ **En résumé**, pour accompagner la danse, on peut choisir comme monde sonore :

- des musiques classiques, de jazz, folkloriques, de films, de dessins animés, de publicités, d'ambiances naturelles, ...
- des mélodies, des airs, des sons, des bruits, des chants, des accompagnements sonores divers, des mots, des textes, ...
- des percussions, ...
- ou **le silence**.

↳ **Quelques pistes discographiques :**

- Collection *Imaginations pour l'expression corporelle*, AUVIDIS Jeunesse Distribution, conçue par une CPD EPS (plages musicales sur des thèmes variés : *Cinéma, La ruche, Les âges de la vie, ...*). Il existe aussi la même collection pour les petits.
- De nombreuses **BO de films** peuvent être utilisées : *Microcosmos, Passion*, les BO de Kitano, *Lost in Translation, ...* Certaines compilations sont très exploitables : *Ciné-Jazz, Ciné-Frissons, ...*
- Les CD de « bruitages », du type *Evasion Nature*, ou encore sur des thématiques comme *Angoisse et épouvante, ...*
- Pour des musiques du monde les productions *Real World* de Peter Gabriel, notamment avec des compilations variées : voix de femmes, *Afro Celt Sound System, ...*
- Pour les musiques plus traditionnelles, la collection *Danse de ... (de France, d'Europe, du Monde)* chez Auvidis Distribution.
- Tous les groupes indépendants du type Mercury Rev, Massive Attac, Air, Radiohead, Portishead, Archive, Emilie Simon, ...
- ...

III / S'engager dans un projet danse

⑥ Aborder les œuvres chorégraphiques

Vivre pleinement une activité artistique et développer sa créativité nécessite des aller-retour constants entre la pratique et la lecture d'œuvres (spectacles vivants et/ou vidéos). Comme pour apprécier la danse des autres, l'élève doit se décentrer, se distancier pour « entrer » dans les œuvres chorégraphiques.

↳ **Pourquoi aborder les œuvres ?**

- Donner à voir des pièces chorégraphiques alimente le plaisir, ouvre le regard, renforce l'écoute et part au développement de la fonction poétique de l'enfant.
- C'est aussi l'occasion de constituer un bagage culturel avec un référentiel chorégraphique (œuvres contemporaines mais aussi plus anciennes) ; c'est découvrir, connaître, comprendre et faire évoluer sa représentation de la danse par une analyse de plus en plus fine.
- C'est encore trouver son autonomie de jugement, aiguïser et affiner son esprit critique, pouvoir partager, dialoguer en construisant son argumentation, en acceptant le point de vue des autres.
- L'enseignant enclenche une modification des représentations en élargissant le registre des œuvres présentées, propose aux élèves d'accueillir l'inconnu, d'accepter l'inhabituel même si la nouveauté les déstabilise momentanément.
- Par des grilles de lecture, avec des clefs méthodologiques, il va orienter leur regard et leur permettre de repérer puis d'accéder à de nouveaux indices de compréhension pour « voir » autrement les œuvres.

↳ **Comment aborder les œuvres ?**

- **Choisir les œuvres à montrer** en fonction de son projet et de ses objectifs :
 - des vidéos : œuvres entières ou en extraits ;
 - un spectacle vivant : un travail de préparation est nécessaire pour sa présentation car il est donné en intégralité dans un lieu particulier.

Une œuvre est toujours liée au contexte de sa création.

- **Préparer une grille du regard.**
- **Exploiter dans d'autres champs disciplinaires :**
 - L'enseignant favorisera l'expression orale et écrite, dans un premier temps, du ressenti et de l'émotionnel, ensuite d'une interprétation et d'un jugement (travail sur la langue pour trouver le vocabulaire le plus proche).
 - L'enseignant peut réinvestir dans la pratique de danse des éléments de l'œuvre en rapport avec ses objectifs. Le dialogue avec l'imaginaire sera relancé et les réponses corporelles pourront être transformées ou prendre de nouvelles dimensions.
 - L'enseignant pourra prolonger l'interprétation en arts plastiques, musique, écriture de textes, histoires, poésies, ...

IV / Quelques pistes d'observation et/ou d'évaluation pour l'élève danseur, spectateur, chorégraphe

Etre capable de ...	
par rapport au corps	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avoir un vocabulaire gestuel varié et riche. ➤ Dissocier, coordonner, s'équilibrer. ➤ Avoir une qualité de présence et d'exécution, de la lisibilité, de la précision. ➤ Exprimer une émotion. ➤ Nuancer le mouvement (en jouant sur l'énergie, l'intensité, les contrastes, ...) pour entrer dans une gestuelle poétique. ➤ ...
par rapport à l'espace	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inscrire son mouvement dans un espace donné : niveau, direction, trajectoire, orientation, amplitude, ...
par rapport au temps	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inscrire son mouvement dans le temps : respecter un ou plusieurs tempo(s), repérer des phrases musicales, jouer avec le monde sonore, avec les durées, avec les silences, avec les accents, ...
par rapport aux autres	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Etre disponible, à l'écoute de l'autre. ➤ Se décentrer, prendre en compte l'autre et s'adapter (imiter, dialoguer, entrer en contact par le regard, par le toucher, danser à l'unisson, ...). ➤ Accepter le regard de l'autre sur sa danse. ➤ Rechercher, échanger, construire, ... en relation avec les autres. ➤ Accepter différents rôles : acteur (improviser, interpréter, ...), spectateur, chorégraphe. ➤ Porter un regard critique, sensible et bienveillant, donner son avis, évaluer une production selon des critères définis et faire des propositions, ... ➤ ...
par rapport à l'attitude, au comportement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Respecter des consignes. ➤ Se concentrer, être attentif, être à l'écoute de soi. ➤ Savoir s'impliquer, s'engager, prendre des risques, être authentique, prendre du plaisir à ... ➤ Savoir improviser, inventer, mettre en jeu son imaginaire, oser l'inhabituel, ... ➤ Savoir associer, combiner plusieurs éléments pour composer. ➤ Savoir mémoriser. ➤ ...

V / Quelques ressources documentaires

- Fichier SCOLAVOX
 - Cycle 1 : Domaine 6 « *Activités d'expression : la danse PS/MS/GS* »
 - Cycle 2 : « *Activités physiques d'expression* »
 - Cycle 3 : Domaine 3 « *Activités d'expression et de rythme* »

- « *Danse, acrosport, gymnastique rythmique* », 3-12 ans, collection « Activité sportive et éducation », Editions Revue EPS

- « *Les activités corporelles d'expression* », collection « Essai de réponses », Editions Revue EPS

- L'éducation physique à l'école, de la maternelle au CM2, Editions Revue EPS
 - Cycle 1 : « **Danse** »
 - Cycle 2 : « **Danser avec un objet** »
 - Cycle 3 : « **Danse de création** »

- « *Danser en milieu scolaire* », « *Danser les arts* », T. PEREZ et A. THOMAS, CRDP des Pays de la Loire

- « *La danse à l'école maternelle* », I. BELLICHA et N. IMBERTY, collection « Les pratiques de l'éducation/Maternelle », NATHAN

- « *Danse* », N. GUERBER-WALSH, C. LERAY et A. MAUCOUVERT, collection « De l'école ... aux associations », Editions Revue EPS

- « *Expression corporelle* », F. LEVIEUX et J-P. LEVIEUX, collection « De l'école ... aux associations », Editions Revue EPS

- ...

FIN

