

Danse au château

la danse de création avec sa classe

6ème édition

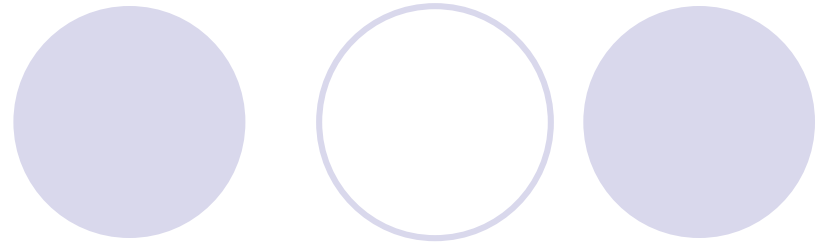
28 mars 2023

Céline Ischan, CPD EM

Sabrina Lacoste-Masson CPD Arts

Jean-Baptiste Massicot CPC EPS Jonzac

Plan de l'animation

- La danse à l'école
- La place dans les programmes
- La problématique : Pourquoi la danse de création?
- Comment on commence?
- Outils
- Organisation

La danse à l'école

La Danse à l'école est multiple:

- Jeux chantés et dansés
- Danses traditionnelles de type folklorique
- La danse de création (danse contemporaine)

La danse dans les programmes

● En maternelle

B.O.

Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015

3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

La danse dans les programmes

● En maternelle

B.O.

Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015

Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant

Les activités artistiques relevant des arts du spectacle vivant (danse, cirque, mime, théâtre, marionnettes...) sont caractérisées par la mise en jeu du corps et suscitent chez l'enfant de nouvelles sensations et émotions. Elles mobilisent et enrichissent son imaginaire en transformant ses façons usuelles d'agir et de se déplacer, en développant un usage du corps éloigné des modalités quotidiennes et fonctionnelles. Une pratique de ces activités artistiques adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre ainsi en jeu et en scène une expression poétique du mouvement, d'ouvrir leur regard sur les modes d'expression des autres, sur la manière dont ceux-ci traduisent différemment leur ressenti.

Au fil des séances, l'enseignant leur propose d'imiter, d'inventer, d'assembler des propositions personnelles ou partagées. Il les amène à s'approprier progressivement un espace scénique pour s'inscrire dans une production collective. Il les aide à entrer en relation avec les autres, que ce soit lors de rituels de début ou de fin de séance, lors de compositions instantanées au cours desquelles ils improvisent, ou lors d'un moment de production construit avec l'aide d'un adulte et que les enfants mémorisent. Grâce aux temps d'observation et d'échanges avec les autres, les enfants deviennent progressivement des spectateurs actifs et attentifs.

Le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes de l'EPS

SCCCC PROGRAMMES	5 domaines SCCCC				
	Des langages pour penser et communiquer	Les méthodes et outils pour apprendre	La formation de la personne et du citoyen	Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Les représentations du monde et de l'activité humaine
4 Finalités EPS	5 compétences du socle en EPS en C3 (détail présenté dans les programmes)				
Former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Recherche de bien-être et souci de leur santé. Inclusion, dans la classe. Plaisir de la pratique sportive.	Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps	S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils	Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités	Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière	S'approprier une culture physique sportive et artistique d'éducation artistique et culturelle.
	Parcours de formation constitué de 4 champs d'apprentissage complémentaires (en lien avec les attendus de fin de cycle)				
	<ul style="list-style-type: none"> →Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée →Adapter ses déplacements à des environnements variés →S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique →Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 				

Les enjeux de l'activité

Domaines du socle	Compétences générales en EPS	Contribution du champ d'apprentissage n° 2 aux compétences générales et aux domaines du socle : les enjeux de formation
<p>Domaine 1</p> <p>Les langages</p>	<p>Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser une prestation artistique et / ou acrobatique organisée par un projet, pour être lisible et ressentie • Composer une prestation à l'aide de formes corporelles, dans le respect d'un code de composition • Solliciter un langage corporel pour traduire la composition dans un autre langage • Enrichir sa motricité spontanée pour accéder à un autre registre du langage du corps plus expressif, symbolique • Produire de l'énergie tout en la contrôlant précisément • Se centrer sur ses sensations internes tout en s'informant sur l'environnement • ...
<p>Domaine 2</p> <p>Les outils pour apprendre</p>	<p>S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendre en faisant, en éprouvant, en observant, en analysant, seul ou à plusieurs. Donner à la pratique motrice un temps supérieur à 50 % de la séance • Apprendre à mettre en œuvre un projet construisant le sens de sa composition • Apprendre en composant un projet, en le conduisant et en le réalisant • Apprendre seul et apprendre en groupe : s'appuyer sur les autres pour s'enrichir et progresser • Produire un grand nombre de formes gestuelles dans un système de contraintes pour sélectionner les plus pertinentes
<p>Domaine 3</p> <p>La formation de la personne et du citoyen</p>	<p>Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accepter les règles et les codes • Accepter les prestations des autres dans le respect des personnes et des valeurs • Assurer les différents rôles sociaux (gymnaste - danseur, chorégraphe, spectateur - observateur - évaluateur, porteur, voltigeur) • Accepter le regard d'autrui quand on se donne à voir • Coordonner ses actions à celles d'un partenaire • Assurer les conditions matérielles d'une pratique sans risque (aide, parade)
<p>Domaine 4</p> <p>systèmes naturels et les systèmes techniques</p>	<p>Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S'engager physiquement et psychologiquement dans l'action ou dans l'interaction dans le respect de son intégrité physique et de celle des autres • Ajuster sa pratique à ses possibilités et à celles du groupe pour assurer sa sécurité et celle d'autrui • Appliquer les règles d'échauffement spécifiques à ce champ d'apprentissage
<p>Domaine 5</p> <p>Les représentations du monde et l'activité humaine</p>	<p>S'approprier une culture physique sportive et artistique</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Développer une observation argumentée, sensible et / ou critériée • Accéder à un patrimoine culturel autre que celui dont on dispose • Réaliser des formes corporelles reconnues et dénommées par les autres élèves

La danse dans les programmes

● En cycle 2 ► CYCLE 2 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

Attendus de fin de cycle

- » Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.
- » S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions individuelles et collectives.

Compétences travaillées pendant le cycle	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
<p>S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.</p> <p>Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.</p> <p>S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.</p> <p>Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.</p>	<p>Danses collectives, danse de création, activités gymniques, arts du cirque.</p>

La danse dans les programmes

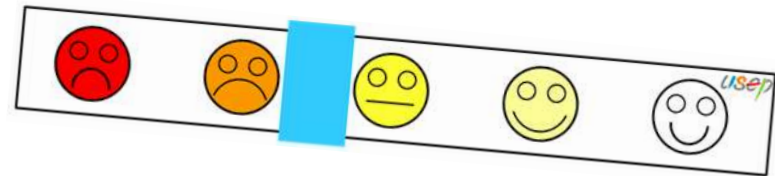
● En cycle 2

► CYCLE 2 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

La sensibilité : soi et les autres

Objectifs de formation

- » Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
- » S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
- » Se sentir membre d'une collectivité.

Connaissances, capacités et attitudes visées	Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans l'établissement
<p>Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés: textes littéraires, œuvres d'art, la nature, débats portant sur la vie de la classe.</p> <ul style="list-style-type: none">» Connaissance et reconnaissance des émotions de base (peur, colère, tristesse, joie).» Connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments et des émotions.» Expérience de la diversité des expressions des émotions et des sentiments.	<p>Apprendre les techniques des « messages clairs » pour exprimer ses émotions vis-à-vis de ses pairs. Jeu théâtral, mime.</p> <p>Les langages de l'art : expression artistique et littéraire des émotions.</p> <p>Les conseils d'élèves.</p> <p>Arts visuels : le portrait et l'autoportrait (connaissance de soi et des autres).</p> <p>Prendre conscience de son corps et du corps des autres à travers des activités de danse.</p>

La danse dans les programmes

● En cycle 3 ► CYCLE 3 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

Attendus de fin de cycle

- » Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.
- » Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer
- » Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres

Compétences travaillées pendant le cycle	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons. Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion. S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions. Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.	Danses collectives, activités gymniques, arts du cirque, danse de création.

La problématique

Acquérir des démarches pédagogiques, des notions dans les domaines de la danse pour :

- mettre en œuvre les activités corporelles et de création
- accéder à la culture de la sensibilité
- participer à une restitution lors de la rencontre (date à fixer)

Les composantes de la démarche

- **Explorer** : inventer, faire, refaire, exprimer ses émotions, faire des découvertes gestuelles
- **Enrichir** : reproduire, modifier, c'est le temps des nuances (ralentir-accélérer...) pour traduire au mieux les images intérieures (**OBSERVATION!!!!**)
- **Composer** : Choisir — Enchaîne - Organiser —Mémoriser
- **Communiquer** Présenter
Développer le sens de la verbalisation (relances/conseils)
pour **devenir un spectateur sensible et attentif**

On commence par quoi?

Les **inducteurs** pour la thématique « Faire cohabiter ordre et Désordre »

- Des objets par binôme:

- La rigidité d'un bâton, d'un balai, d'un parapluie...

- La fluidité de la corde, ruban, drap, élastique ...

- Mouvements à plusieurs

- former des lignes, des carrés, formes géométriques, quadrillages... à déstructurer...

- Le fouilli, le bazar

➔ actions associées :

On commence par quoi?

Les **inducteurs** pour « Faire cohabiter ordre et désordre »

- Des mouvements jouer sur les oppositions, les contrastes :

Marcher vs Courir/sauter&rebondir vs ramper/se balancer
vs être statique / s'agréger vs s'éparpiller / s'aligner...

On commence par quoi?

Les **inducteurs** pour « Faire cohabiter ordre et Désordre »

● Les expressions :

- C'est dans l'ordre des choses
- Mettre bon ordre à quelque chose
- En ordre de bataille

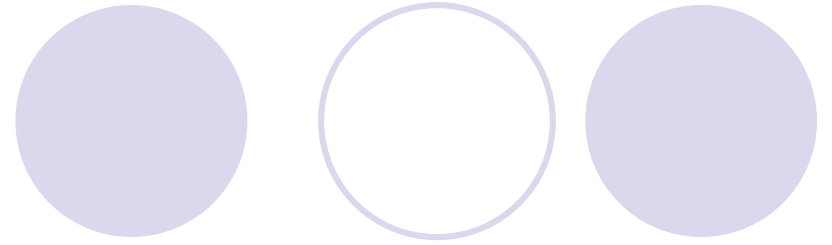
On commence par quoi?

Les **inducteurs** pour « Faire cohabiter ordre et Désordre » Les **thèmes liés** : les animaux : les fourmis, les chenilles processionnaires, la migration des gnous, les bancs de poissons

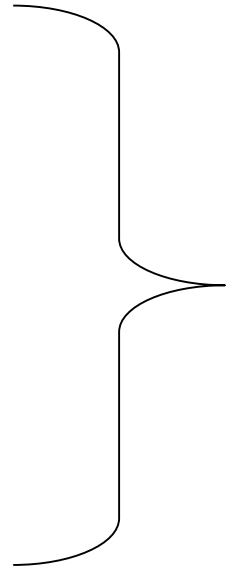

Les variables

Les éléments à faire évoluer

- Temps
- Espace
- Energie
- Corps
- Relation

INTENTION

Composer une séance type

- Voir doc généralités danse à l'école
- Un cadre général pour les séances :
 - Un rituel pour entrer en activité
 - Des activités (1 ou 2) permettant aux élèves d'être en situation de **création** pouvant s'appuyer sur :
 - Des verbes d'actions
 - Des noms, des adjectifs
 - Des émotions
 - Des objets inducteurs
 - Des temps de retour pour **échanger, expliciter ses intentions**
 - Un rituel pour **clôturer** la séance

Les modalités à questionner

- Les modalités à questionner
- - **Musique** : Le choix d'avoir un support musical ou non doit avoir du sens pour le déroulement de l'activité (marcher au rythme de la musique (lent, rapide...), suivre le tempo (2-3-4 temps), exprimer des émotions, faire varier une chorégraphie.
Mais l'absence de musique peut également être utilisée...
- - **Espace** : En faisant varier les espaces, on soumet l'élève à la résolution d'un problème.
- - **Regroupement** : Danser seul peut être une situation difficile pour de jeunes élèves. On pourra privilégier des situations de recherche par binôme (miroir...), par petit groupe de 3-4-6 élèves (max), avant de mutualiser les idées.

Composer la chorégraphie

Pour construire la danse, la chorégraphie

(Solo ou phrases chorégraphiques communes)

On peut jouer sur :

- 1) Les contrastes d'espace, de temps, d'énergie.
- 2) La variété.
- 3) La répétition : elle accentue un mouvement, une phrase corporelle et produit un effet d'amplification.
- 4) La transposition : transposer un mouvement réalisé debout dans un espace bas... transposer un geste conduit par le coude à un geste conduit par le genou... transposer un mouvement saccadé à un mouvement lent et continu.
- 5) L'accumulation : à partir d'un premier geste vient s'ajouter un second puis un troisième, un quatrième

Pour construire la chorégraphie collective :

Créer des effets :

1) En fonction de l'espace, en jouant sur :

- Le nombre de danseurs sur scène, regroupés ou isolés
- Les formes de regroupement variées : cercle, croix, ligne, colonne, étoile, triangle.
- 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 actions spatiales : se rencontrer, se séparer, se croiser, rester ensemble.

2) En fonction du temps, en jouant sur :

- L'unisson : les danseurs sont tous en mouvement simultanément.
- L'alternance : le mode question - réponse (en mouvement l'un après l'autre)
- Le canon : une séquence de mouvement est réintroduite par d'autres danseurs à intervalles réguliers.
- La succession : cascade.
- La répétition

3) En fonction des relations entre danseurs en jouant sur :

- Alterner des mouvements d'ensemble avec des mouvements de petits groupes ou solo
- Laisser certains danseurs immobiles pendant que d'autres dansent en mouvement.
- « Faire pareil » : sur le mode du miroir
- « Faire le contraire » : sur le mode action - réaction (être ouvert quand l'autre est fermé, être debout quand l'autre est au sol, être lent quand l'autre est rapide).
- « Être complémentaire » : compléter des formes, des trajets, des espaces.

4) En alternant les moments où la danse reste une improvisation personnelle avec ceux où on a construit un mouvement ensemble.

5) En fonction de l'utilisation de l'espace scénique en variant l'occupation de cet espace horizontal :

- Jouer sur le plein - vide, envahir peu à peu
- Traversée d'une coulisse à l'autre
- Zébré de lignes.
- Fond de scène et devant de scène.

L'accumulation, l'addition pour créer un motif	Prendre le geste du danseur 1, ajouter celui de 2, puis celui de 3, 4, 5... Idem avec des phrases gestuelles
Le retrait	Enlever un geste à un motif, puis 2 puis 3.....
La répétition	Reproduire plusieurs fois à l'identique la même phrase gestuelle (en boucle, à droite à gauche..) =récitation
La variation	A partir d'une phrase gestuelle, introduire une variation en jouant sur une composante (la vitesse, l'orientation ; le niveau, le nombre de danseurs, la façon de se tenir..)
La permutation	A partir d'une phrase corporelle construite avec 3 ou 4 actions (A, B, C, D), changer l'ordre(C, A, D, B)
La reprise	Une phrase gestuelle, un motif, revient périodiquement dans la chorégraphie, comme un rappel, une ritournelle, une obsession...
La superposition	Deux groupes de danseurs. Chaque groupe a un motif original. Les 2 groupes dansent en même temps sur le même espace.
La transition	Façon de passer d'un motif à un autre, d'une formation à une autre : par une rupture, un arrêt, une contamination progressive, la sortie de certains danseurs...
Le miroir	Faire la même chose en même temps dans un rapport face à face (à 2 ou à plusieurs)
Les jumeaux	Faire la même chose en même temps dans un rapport où tous les danseurs sont orientés dans le même sens (« identiques »)
Question / Réponse	Alternance d'actions entre un danseur et l'autre, entre un groupe et l'autre. Succession.
Alternance	Alternance de solo/unisson, de couplet refrain...
Unisson	Tous les danseurs font la même chose en même temps
Canon	Une phrase gestuelle est réintroduite par d'autres danseurs à intervalles réguliers.
Le décalé	Idem, intervalle irrégulier ou aléatoire.
La cascade	Succession d'actions, d'entrée....

Mesurer le progrès

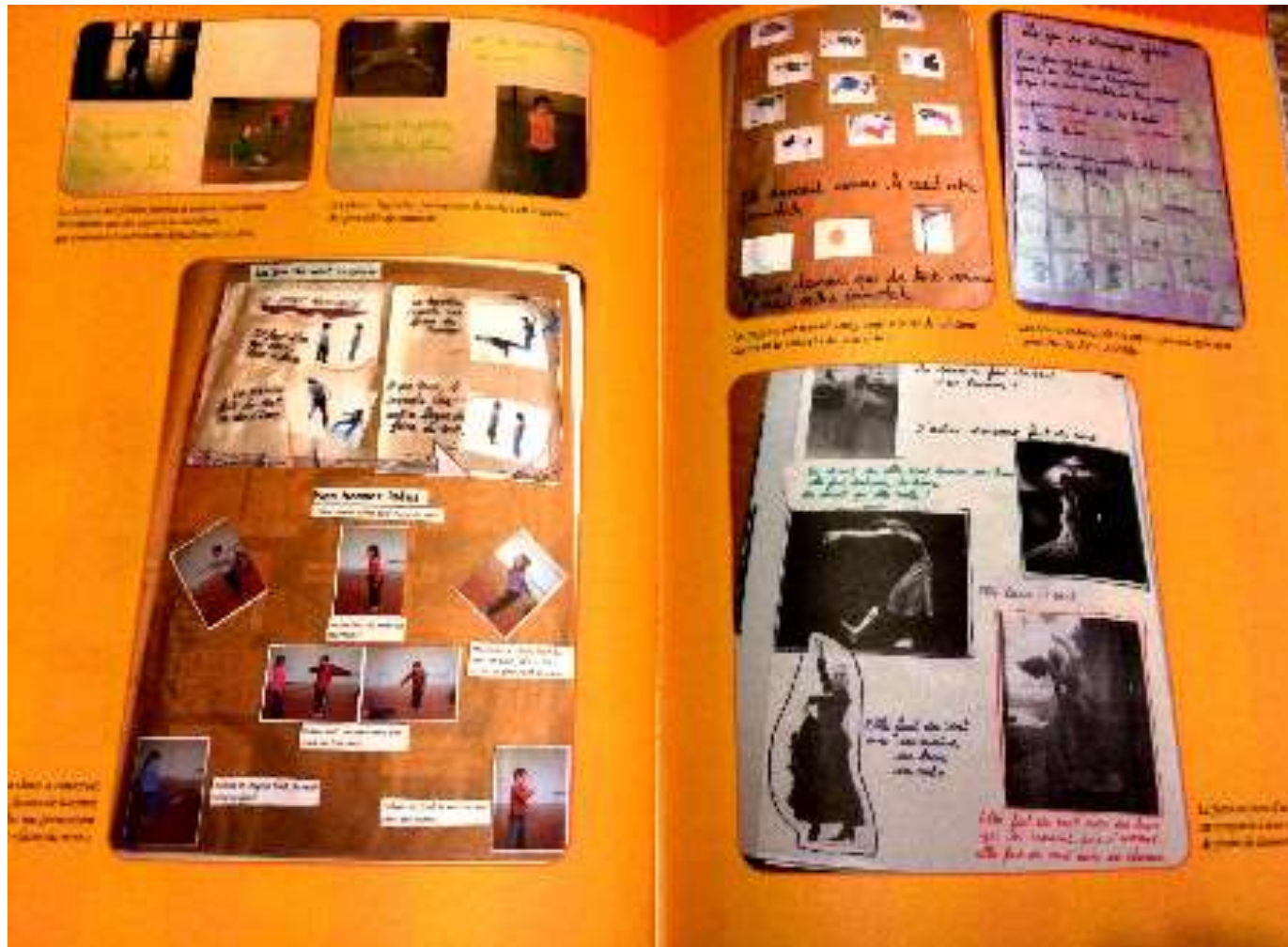
- Fiche d'observation : rôle du spectateur en ciblant ce qui doit être observé (espace, motricité (aller au bout du mouvement...), interactions...)

- Fiche d'auto-évaluation

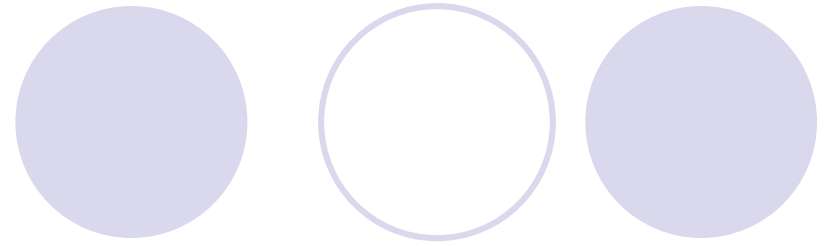
The screenshot displays the Eduscol website interface for 'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE'. The page title is 'Danse : repères d'évaluation'. It features a table with two columns: 'Préambule sur l'activité' and 'SÉ / MS / M' (Maitrise et savoir pour apprendre / 22 compétences et indicateurs de progrès). The table lists various skills and competencies for dance, such as 'Observer son corps de manière précise, fine, consciente, essentielle', 'Observer le placement spatial de corps ou d'éléments de corps', and 'Maitriser son déplacement pour créer une phrase chorégraphique'. Below the table, there are sections for 'ÉVALUATION' and 'PROGRESSION'.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CA_3/00/6/RA16_C3_EPS_CA3_danse_rep_eval_N.D_612006.pdf

Garder une trace

Le PEAC & ADAGE

Les 3 piliers

S'appropriier
des
connaissances

Pratiquer des
expériences
artistiques

Rencontrer,
fréquenter
des œuvres
et des artistes

Arts visuels & Danse

- Ressources Sabrina Lacoste-Masson

ORDRE ET DESORDRE

Ben, Pas d'art sans désordre, 1991

Manière de placer des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes, matières) dans une image.

Ces choix de composition prennent part à la construction du sens de l'œuvre en rendant plus visibles certains éléments ou personnages.

Musiques propositions

Musiques libres de droits gratuites

Musiques utilisables comme support sonore de vos chorégraphies

- <https://www.musicscreen.be/musique-libre-de-droit-gratuite.html>

De l'ordre au désordre organisé, retour à l'ordre

- CLAPPING MUSIC, Steve Reich
- <https://www.youtube.com/watch?v=YPU5XrmORCQ&t=35s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HBWWF3ArW-w&t=122s>

Thème et variations

- Variations sur le thème de « Ah, vous dirai-je maman », Mozart
- <https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM>
- Variations sur le thème des folies d'Espagne, Marin Marais
- https://www.youtube.com/watch?v=Ng_cgnjueO4
- <https://www.youtube.com/watch?v=MoXrMOSnRVo>
- **Accumulation**
- Le Boléro, Maurice Ravel
- <https://www.youtube.com/watch?v=6NDwT6SCfk4>

La rencontre

Danse au château de Jonzac Jeudi 27 juin 2019

Objectifs de la journée :

Prendre du plaisir sur les activités artistiques proposées en réinvestissant les compétences découvertes à l'école
Partager les chorégraphies créées à l'école

Accompagnateurs, nous comptons sur vous pour :

Accompagner le groupe d'élèves dont vous avez la charge sur les rotations
Faire preuve de bienveillance, encourager les élèves tout en recentrant leur attention sur les ateliers...

Les ateliers

	Danse traditionnelle abécédaire www.maman dabecédaire.com	Flashmob	Slackline, fil et jeu de coopération avec Maud Bonneau	Danse de création « araignée » et autres ? voir doc	Arts visuels emballer les arbres de la place
Karine Jaureau			x		
Françoise Dupont	x			x	
Delphine Michaud			x		
Anne-Françoise Granger		x			
Antoine Rousseau					x
David Morisset	0				x
Stéphane Raynal				x	0
Béatrice Renault					

Rotation des équipes (atelier de 40' + 5' pour la rotation)

3 ateliers avant le repas

	10h20-11h00	11h05-11h45	11h50-12h30	13h30-14h10
Equipe1	Danse traditionnelle	Danse de création	Slackline	Arts
Equipe2	Danse de création	Slackline	Arts	Danse traditionnelle
Equipe3	Slackline	Arts	Danse traditionnelle	Danse de création
Equipe4	Arts	Danse traditionnelle	Danse de création	Slackline
Equipe5	Flashmob	Danse de création	Slackline	Arts
Equipe6	Danse de création	Slackline	Arts	Flashmob
Equipe7	Slackline	Arts	Flashmob	Danse de création
Equipe8	Arts	Flashmob	Danse de création	Slackline

PIQUE-NIQUE : 12h30

CHOREGRAPHIES : 14h20

Se repérer sur les lieux

Et bien ! Dansez maintenant...
Bonne journée à tous !

Remerciements :

- Le CCORS qui finance les transports et met à disposition personnel et moyens techniques
- La mairie de Jonzac qui met à disposition les locaux