

ANIMATION PEDAGOGIQUE RESOLUTION DE PROBLEME EN DANSE DE CREATION

CYCLES 2 et 3

OBJECTIFS DE L'ANIMATION PEDAGOGIQUE

- Envisager la démarche artistique comme résolution de problème.
- A partir d'une problématique, associer la pratique artistique et la rencontre avec les œuvres pour découvrir les diverses réponses possibles qu'offrent les arts et la danse de création en particulier.
- Acquérir des démarches pédagogiques de la danse à l'école élémentaire et apprendre à construire des situations d'apprentissage.
- Prendre conscience des enjeux de l'ouverture artistique et culturelle de la danse dans sa pratique d'enseignant.

« Les éducateurs, les gouvernements, les employeurs et les chercheurs mettent systématiquement en avant la résolution de problèmes lorsqu'ils évoquent les compétences du *xxie* siècle. En effet, dans le contexte sociétal actuel, les citoyens ont de plus en plus besoin de compétences d'analyse et de raisonnement pour la résolution de situations et de tâches complexes. » Les guides fondamentaux pour enseigner - La résolution de problèmes mathématiques au cours moyen

Objectifs pour les élèves De cycles 2 et 3

Utiliser le vocabulaire usuel de son corps pour : reproduire une forme ou position corporelle (mimer son partenaire, reproduire une forme corporelle, dessinée, peinte, etc.) ; exprimer un sentiment, une notion (poids, lenteur), une évocation sonore, etc.

Enrichir ce vocabulaire gestuel par d'autres formes que spontanées : en se dotant d'une variété gestuelle à partir de partenaires ou d'une création personnelle incitée ; en introduisant un travail à deux, à plusieurs, etc.

Enrichir sa motricité par la dissociation des mouvements entre les différentes parties de son corps : centrer le travail sur une variété d'expression sur telle ou telle partie du corps : le visage, les bras, le port de tête, la main, etc., tout en utilisant les inducteurs cités et d'autres ; favoriser l'indépendance des zones corporelles : la dissociation du haut du corps et du bas du corps : mouvoir l'un sans l'autre, avec l'autre, combiner un travail ordinaire de l'un avec un travail extraordinaire pour l'autre, etc.

Selon DANSER À L'ÉCOLE Académie de Paris Groupe EPS 1er degré Une ressource élaborée à partir des travaux de Nicole Imberty et Annie Sebire

LA DEMARCHE DE CREATION : les 3 étapes EXPLORATION / EXPLOITATION / COMPOSITION

L'exploration

La phase d'exploration sera d'autant plus longue que l'élève sera jeune et ou qu'il sera en début d'apprentissage. Pour faciliter tout démarrage, l'enseignant donne à danser des situations ouvertes, diversifiées, ludiques, offrant à tous une possibilité de réponse immédiate. En fonction des objectifs poursuivis et de l'âge des élèves, il propose une « entrée en danse » ou « inducteur » à ses élèves. *Exemple : des verbes d'action (tourner, glisser...) ou des objets (chaise, vieux manteau ...).* Foisonnement de mouvements, exubérance, activité corporelle désordonnée, débridée ou au contraire repliement et gestes timides, tout doit pouvoir se dire dans ce temps libérateur d'improvisation à partir de la motricité habituelle, usuelle. L'imitation des autres contribue à ce foisonnement. Tout en partant du connu, le but est de diversifier le plus possible les actions, les réactions. Lors de ce temps d'exploration, l'aspect quantitatif est privilégié. Dans les premières séances, les encouragements et sollicitations du maître sont nécessaires : il incite, dynamise et sécurise. A cause du côté éphémère des réponses qui peuvent être oubliées dès que produites, il sera intéressant d'identifier, coder les propositions pour les mémoriser (identifier par des « mots clefs », par des prises d'images, des dessins...) Puis l'enseignant passera au 2ème temps, pour enrichir les réponses.

L'exploitation

Il s'agit d'exploiter, développer puis structurer les découvertes spontanées. Les réponses, les productions, seront enrichies, diversifiées, nuancées, affinées, complexifiées. On s'appuiera pour cela sur la trame de variance, on jouera alors sur une ou plusieurs composantes de la danse (corps, espace, temps, imaginaire, relation aux autres). Les réponses seront ensuite structurées : choisies, triées et organisées. *Exemple : Parmi toutes les manières de « tourner » qui ont été trouvées, chacun en garde trois différentes et enchaîne ces trois mouvements, une ou plusieurs fois. Le maître observateur exigeant, aide au tri et combinaisons des réponses avec ou sans groupe de spectateurs.*

Lors de ce temps de structuration, le travail qualitatif d'approfondissement est visé. La variété des propositions, leurs nuances, leurs modulations ainsi que le début d'assemblage aident à passer d'une gestuelle usuelle, souvent stéréotypée, à une motricité dansée, plus personnelle, symbolisée, stylisée. C'est la phase d'entrée dans l'expression artistique. Il sera, là aussi, nécessaire d'identifier, de coder pour mémoriser et par exemple être capable de fixer l'enchaînement pour le reproduire à l'identique.

La composition

Il s'agit d'aboutir à la production d'un « moment de danse » si simple soit-il. Les élèves vont agencer les réponses préparées lors des temps précédents, pour composer une danse en individuel ou à plusieurs et l'offrir au regard des autres. *Exemple : par deux, apprendre l'enchaînement de l'autre (pour que les 2 élèves connaissent les 2 enchaînements) et s'organiser, toujours à deux, pour en faire une danse en duo.* Les élèves auront à trier, choisir, négocier puis organiser, combiner, agencer pour composer une phrase gestuelle. Ce temps, où l'élève doit en substance abandonner une partie de sa danse, éliminer certains de ses mouvements est parfois difficilement vécu mais il est très riche d'apprentissage au niveau individuel et collectif. Lors d'une composition à plusieurs il s'agira d'accepter de donner sa danse, de danser celle d'un autre, d'adapter sa danse à celle d'un groupe, de faire le chorégraphe, de reconnaître

l'autre comme chorégraphe de sa propre danse, donc de s'enrichir mutuellement. Sélectionner, faire des choix et assumer ses choix, les affirmer donne des repères à l'élève et renforce son pouvoir créateur.

Ce temps de composition est le temps de la construction, de la précision, des finitions. Stabiliser, mémoriser sa production, même temporairement, demande des ajustements, des répétitions. Danser sa danse dans un espace inhabituel, avec un autre support sonore, lui découvrir un autre sens, danser devant d'autres spectateurs permettra à l'élève d'acquérir confiance et liberté.

A chacune de ces 3 étapes de la démarche, les élèves, seront invités à montrer leurs trouvailles ou des productions plus élaborées. Ces réponses seront appréciées par le groupe selon des critères en rapport avec les consignes de production. Alternativement danseur et/ou spectateur les élèves affineront leur regard au fil du temps et de l'expérience vécue.

Pistes pour mettre en place un projet de danse avec des élèves de cycles 2 et 3 pour entrer dans un parcours artistique et culturel

- **Organiser et alterner les temps d'exploration, d'exploitation et de composition,**
- **Alterner les rôles de danseur et spectateur** pour montrer et regarder, chacun s'enrichit de ce qu'il regarde et se nourrit du regard des autres,
- **Envisager chaque situation dansée comme un problème à résoudre** à partir d'une consigne qui engage à montrer les résultats de son action :

Montrer

Pourquoi ? Pour communiquer, étonner, pour faire progresser sa danse, pour être de plus en plus à l'aise...

Quoi ? Le résultat de sa recherche, de l'improvisation à la composition.

A qui... ? Lors des étapes de construction, pour les autres élèves de la classe, puis à l'occasion d'un atelier ou d'une production arrêtée pour les autres de l'école, des partenaires, des danseurs professionnels, les parents ou des spectateurs inconnus.

Où ? Du lieu de travail à un lieu inhabituel, dans l'école ou sur une « vraie » scène.

Quand ? A chaque séance, aux différentes phases, un temps est prévu pour montrer/regarder.

ATELIER DANSE

Objectifs de l'atelier : Produire et choisir des formes corporelles contrastées et expressives à inclure dans une phrase dansée à partir d'un inducteur.

Compétences visées : Etre à l'écoute corporelle de soi et des autres - Explorer et rechercher des modes de déplacement - Construire un enchaînement simple organisé dans l'espace - Développer sa capacité d'écoute, accepter le contact - Explorer une qualité de mouvement, la fluidité - Composer individuellement une suite gestuelle organisée dans l'espace à partir d'un inducteur.

Lexique : spectateur, danseur, chorégraphe, phrase dansée, expression, contraste, imaginaire.

Les phases de la séance	Les mises en situation	L'activité proposée
MISE EN SITUATION	Mise en condition avec la participation active de l'animateur	<p>Mise en disponibilité corporelle :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les péripatéticiens → déplacement dans l'espace, à partir de la question : c'est quoi une situation problème ? Et en danse ?... se rencontrer du regard, faire circuler la parole sur l'objectif recherché de la séance, expliciter les attendus en commun.• Position stable → s'immobiliser, ancrer les pieds au sol, fermer les yeux, avoir un corps totalement relâché, petit à petit basculer le corps en avant, en arrière, sur les deux côtés sans perdre l'équilibre puis chercher la stabilité.• Massages → debout les pieds ancrés au sol, se chauffer les mains en les frottant l'une contre l'autre, masser les différentes parties du corps, effectuer des cercles légers puis balayer énergiquement, tapoter, épousseter.• Explorer l'espace autour de soi → sur place, les pieds ancrés dans le sol, étirer une à une des parties du corps pour explorer l'espace autour de soi : les bras, les hanches, les coudes, les genoux, la tête, les mains, les épaules <p>Déplacement dans l'espace</p> <ul style="list-style-type: none">• Les trajectoires → se déplacer en marchant dans tout l'espace en suivant des lignes, pour changer de direction faire des ¼ de tour, veiller à respecter les trajectoires des autres.• Se suivre → Par deux puis quatre, se suivre en marchant lentement dans un premier temps puis en ajoutant quelques mouvements par la suite• Explorer les 7 verbes d'action (marcher, courir, tourner, frotter, glisser, sauter) toutes les façons contrastées d'utiliser ces verbes pour se déplacer ou s'immobiliser dans l'espace 1- marcher 2- courir 3- tourner 4- frotter 5- glisser 6- sauter -7 s'immobiliser.

<p>EXPLORER</p>	<p>Situation d'appel : A partir d'un inducteur commun : des images au sol (Photographies de spectacle)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explorer le mouvement à partir d'images placées au sol → Installer au sol dans tout l'espace des images issues de programmes de spectacles avec un seul danseur : se promener dans l'espace et à l'approche d'une photo adopter l'attitude du danseur représentée sur la photo, tenir la posture quelques secondes puis repartir. • Sa trajectoire : Définir un espace scénique, chacun choisit 3 images et 3 points dans l'espace pour les installer et les rejoindre en marchant, tenir chaque posture 5 secondes avant de repartir. Mettre en place un groupe de spectateur pour observer la moitié du groupe dans ces déplacements. • Tableau vivant en groupe : (à partir d'une photo avec plusieurs personnages) Partir d'un point A vers un point B, enchaîner les verbes d'action sur une trajectoire linéaire, marquer un arrêt sur image au centre à plusieurs puis repartir avec les verbes d'action pour terminer son déplacement.
<p>EXPLOITER</p>	<p>Résolution de problème à partir d'images et de verbes d'action</p>	<p>Se répartir par groupes pour choisir sa manière d'interpréter une phrase chorégraphique :</p> <p>RESOLUTION DE PROBLEME : Chaque groupe récupère une enveloppe avec 4 images à faire découvrir aux spectateurs</p> <p>Consigne pour interpréter sa phrase chorégraphique : « Raconter une histoire avec le corps à partir des 4 images pour surprendre et émouvoir les spectateurs. »</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utiliser 4 images pour interpréter une chorégraphie collective. - Choisir des trajectoires dans l'espace pour interpréter les 4 arrêts sur image. - Utiliser les 7 verbes d'action pour se déplacer entre les points fixes. <p>Se montrer les propositions : chaque groupe vient présenter sa phrase dansée devant les spectateurs. Demander aux spectateurs quelles sont les 4 images retenues par le groupe. Interroger ce qui attire le regard, apporter des conseils en relevant ce qui fonctionne bien et ce sur quoi insister, valoriser les propositions les plus expressives.</p> <p>PARTIR D'UNE TÂCHE COMPLEXE EN DANSE</p> <p>CONSIGNES : Contraintes de construction et temps imparti / CONTENUS OU QUESTIONNEMENT INDUCTIF :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comment s'y prendre pour choisir ? écouter ses partenaires et être force de proposition ; donner son avis ; tenter d'associer mot et mouvement ; s'imaginer une histoire. • Comment s'y prendre pour construire ? se concentrer et mémoriser ; repérer les points remarquables début / histoire / fin ; connaître les imposés ; occuper l'espace ; offrir de l'aide et encourager ; échanger avec ses partenaires. • Que prendre en compte après la présentation ? être positif et accepter le regard et les critiques des autres ; être lucide sur sa prestation et celle des autres ; prendre en compte les remarques pour améliorer la prestation.

<p>COMPOSER</p>	<p>Adaptation de la forme.</p> <p>Choix des musiques, accessoires, lumières...</p>	<p>Agencer les réponses préparées lors des temps précédents, pour composer une danse à plusieurs et l'offrir au regard des autres, éliminer certains mouvements et ne conserver que ce qui attire le regard et permet d'émouvoir le spectateur.</p> <p><u>Enrichissement</u> : En tirant parti des remarques précédentes, ajouter les éléments suivants à la phrase collective dansée :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Une répétition initiale (variable temps) 2- Une orientation (variable espace) 3- Une accélération (variable énergie) <p><u>Composition</u> :</p> <p>Choisir une musique à placer au début au milieu ou à la fin de la représentation, les lumières, les accessoires pour venir marquer plus encore la joie à communiquer aux spectateurs.</p>
<p>PRODUCTION MISE EN COMMUN</p>	<p>Echanger sur les productions.</p>	<p>Présentation aux autres de sa production, les différents groupes passent, observer pour repérer et identifier les contrastes, échanger sur les productions et les améliorations éventuelles à apporter</p> <p>CRITERES DE REUSSITE</p> <p>Temps 1 : choisir ensemble les 4 images dans le temps imparti et les mettre dans un ordre précis.</p> <p>Temps 2 : Images reconnaissables par les spectateurs.</p> <p>Temps 3 : écouter des critiques et moduler.</p>

INDUCTEUR /
PHOTOGRAPHIES DE
SPECTACLES ISSUES DES
PROGRAMMATIONS
DES SALLES
 - Le Rive Gauche –
 Dieppe Scène Nationale
 – Le CDN Théâtre de la
 Foudre - Chaillot-

ENTRER DANS UN PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL

La mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève dès la maternelle puis tout au long de sa scolarité vise l'acquisition d'une culture artistique cohérente, équilibrée et diversifiée. Il est pensé et organisé en équipe et va permettre à l'élève de rencontrer des œuvres et des artistes, de pratiquer des expériences artistiques et de s'approprier des repères culturels et esthétiques. Il vise à susciter, à sensibiliser, à familiariser, à initier et à partager.

Rencontrer, fréquenter des œuvres et des artistes

Dans le domaine des arts du spectacle vivant (danse, cirque, mime, théâtre, marionnettes...), il s'agit de développer la sensibilité de l'enfant en créant les conditions de son plaisir à rencontrer des œuvres et des artistes, de multiplier pour lui les occasions de fréquenter des lieux culturels.

Les moyens :

- La découverte en classe **d'extraits vidéo** (chorégraphiques, circassiens...), par **l'analyse de photos** et au travers de sa **participation à des spectacles** « en vraie grandeur » pour amener l'enfant à se questionner sur des esthétiques, des choix et des intentions d'artistes.
- Commencer à appréhender des **œuvres patrimoniales contemporaines**, à s'approprier progressivement des **lieux culturels** (*musées, salles de spectacles...*) et à en identifier les différents acteurs et les codes.
- Mobiliser l'imaginaire, ressentir des émotions, et, avec l'aide de l'adulte, tenter progressivement de les partager, d'échanger avec les autres.
- Permettre à sa classe de **rencontrer ou d'accueillir un professionnel** (*danseur, chorégraphe, circassien...*) qui parle de son art,
- Vivre un temps de **pratique guidé par l'artiste**, entrer dans son univers poétique. Découvrir ses intentions, comprendre ses partis-pris artistiques, pour élargir son rapport intime à l'art.
- Par ces rencontres diversifiées, **développer et nourrir l'intelligence sensible des enfants**, mettre en relation différentes sources d'inspiration et différents champs artistiques.

Pratiquer des expériences artistiques

Par la mise en œuvre d'une **démarche de création**, l'enfant fait l'expérience sensible de **l'exploration et de la structuration du mouvement**, dans le temps et dans l'espace. Il développe son répertoire corporel et moteur, sollicite sa capacité à imaginer, à inventer et à représenter symboliquement le réel.

L'enseignant le conduit à :

- Participer à un projet collectif en respectant des règles et des processus d'élaboration.
- Réfléchir sur sa pratique et sur celle de ses partenaires pour la transformer et lui donner du sens.
- Mettre en relation les spectacles choisis, les extraits d'œuvres présentés à la classe et les expériences corporelles qu'il propose aux enfants. Les enfants sont invités ainsi à s'inspirer des œuvres analysées en classe, à en emprunter des démarches artistiques ou des procédés de composition, des fragments sonores, scénographiques ou chorégraphiques.

- Développer l'imaginaire son et s'appuyer sur ses idées, l'enfant est un véritable acteur du projet « en chantier », d'une aventure collective qui s'écrit progressivement, au fil des séances. Affirmer ses choix pour composer et présenter une production dans un lieu défini. Rencontrer des spectateurs, autres que ceux du groupe classe, c'est un temps riche et important de cette démarche.

S'appropriier des connaissances

Par sa rencontre avec les œuvres et les artistes, l'enfant construit des connaissances pour se les approprier et leur donner sens. L'enseignant l'aide à exprimer une émotion esthétique et un jugement critique, à verbaliser ses ressentis, ses émotions. L'enfant se familiarise ainsi avec le vocabulaire, en réception puis en production, du domaine des arts du spectacle.

- Il compare des œuvres, identifie des éléments communs et des différences. Il va progressivement mobiliser ses savoirs et ses expériences pour comprendre les œuvres et le monde qui l'entoure.
- Il observe et s'interroge sur des styles de danse, des organisations spatiales de danseurs, des déplacements dans l'espace, des intentions d'artistes...
- Il communique ses émotions esthétiques en décrivant et en analysant progressivement les composantes d'une œuvre, il apprend à argumenter.
- Il se questionne et se familiarise avec des repères culturels, historiques et esthétiques.
- Il enrichit son lexique dans le domaine des arts du spectacle et s'approprie progressivement des repères et des outils pour expliciter ses goûts.
-

Garder des traces du parcours

En mettant en place un **carnet culturel** qui pourra accompagner l'élève dès son entrée à l'école maternelle et tout au long de sa scolarité. Il lui permet de garder traces par des dessins, des photos, des images, des écrits... de ses rencontres, des pratiques expérimentées et des références et connaissances qui s'élaborent progressivement. C'est un outil de valorisation du parcours de l'élève. Sa forme peut évoluer et se complexifier au fil de sa scolarité. Ce carnet est aussi un lien entre l'école et sa famille.

Penser la continuité et la cohérence du parcours de l'élève

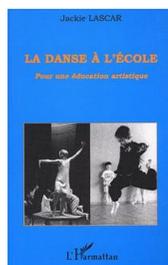
Réfléchi et construit en équipe, ce parcours s'organise dans la cohérence du projet d'école, du projet de cycle et de classe. Il s'appuie sur les ressources patrimoniales, artistiques et culturelles du territoire de vie des élèves. Son organisation et sa structuration, en équipe, permettent d'assembler et d'harmoniser les différentes expériences faites par l'enfant pour assurer sa continuité et sa cohérence.

RESSOURCES :

- Le site numeridanse, une vidéothèque en ligne : www.numeridanse.tv un catalogue conséquent dans lequel puiser des extraits d'œuvres
- En scènes (site de l'INA), le spectacle vivant en vidéo, Un accès sécurisé à plusieurs parcours thématiques en danse <https://fresques.ina.fr/en-scenes/accueil>
- Le site de la Mission Education artistique et culturelle DSDEN 76, thématique départementale « Y'a d'la JOIE ! » <http://eac76.spip.ac-rouen.fr>

Références bibliographiques

- Ressources eduscol.education.fr/ressources-2016 -Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016
- Bâtir un module d'apprentissage en danse : <https://eduscol.education.fr/document/16693/download>
- Partir d'une tâche complexe en danse : <https://eduscol.education.fr/document/16696/download>

Musiques possibles à utiliser :

The Crowd – The Cat Empire

Sound Check – Gorillaz

Kosmic Blues – Janis Joplin

Sour Times – Portishead

Numb – Portishead

I Get Low - Timber Timbre

Make it Rain – Tom Waits

Yekermo Sew - Mulatu Astatke

Guitar Solo – N°5 – Neil Young

Le gymnase – Stephen Warbeck

This Better Earth – Tomy Herseta

Summertime Vince Staples

...