

Geste et mouvement	Soundsuits Nick Cave	Cycles 1, 2, 3
---------------------------	---------------------------------	---

DANSE

Domaines du socle			
1.1 Comprendre pour, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	1.4 Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	3 La formation de la personne et du citoyen	5 Les représentations du monde et l'activité humaine
Piliers du PEAC			
Agir, pratiquer (produire, interpréter, s'exprimer, créer)	Fréquenter, Rencontrer (découvrir, regarder, écouter, lire, exprimer)	S'approprier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer)	
<p>Croisements entre disciplines : la danse est à la croisée de différents champs artistiques disciplinaires avec lesquels il dialogue (la musique, la peinture, la sculpture, la photographie, la littérature...) Selon les chorégraphies, on portera une attention plus particulière à chacun de ces champs artistiques et on amènera les élèves à dégager les liens possibles.</p>			

Lien pour le visionnement : durée 0'53 et 0'54 et 11'22

<https://www.youtube.com/watch?v=Q4RePq2Opds>

https://www.youtube.com/watch?v=d57Wctihm_M

<https://www.dailymotion.com/video/x2smun5>

Informations sur le chorégraphe : Nick Cave

Il est **chorégraphe et plasticien** américain. C'est un artiste atypique est à la fois danseur et sculpteur textile. Il est aussi à l'aise dans la chorégraphie que dans le travail du tissu, Nick Cave est principalement connu pour ses *Soundsuits* (*costumes sonores*), des **vêtements-sculptures** de tissu qui peuvent être portés comme des déguisements extravagants. Il dirige actuellement la filière dédiée à la mode de l'Institut d'art de Chicago. Il a aussi exposé ses costumes à l'exposition Phantasia au Tripostal qui s'est tenue dans le cadre de Lille 3000 en 2012.

Colorées et lumineuses, ses créations rassemblent de nombreuses textures. L'artiste façonne ses sculptures à l'aide de tissus mais aussi d'objets du quotidien récupérés ou d'objets de son enfance, parfois inattendus comme du plastique, des cheveux, des branches, des métaux, des boutons ou encore des peluches et des jouets. Il n'impose pas de limites à son imagination, il crée des personnages colorés avec une allure étrange comme venue d'ailleurs, des sortes de créatures anthropomorphes. **Une véritable joie de vivre** ressort de son travail.

Avant la projection des vidéos : Demander aux élèves quels styles de danse ils connaissent, recenser l'ensemble des propositions et essayer de déterminer la particularité de chaque style (classique, contemporain, africain, hip-hop, modern-jazz, salsa...). Demander si ces danses se pratiquent toujours avec un costume et si oui lequel. Décrire les costumes caractéristiques de certaines danses comme le « tutu » pour la danse classique.

Après la projection :

Ce que je perçois :

- Mettre des mots sur le ressenti, les émotions. Questions possibles à poser : qu'avez-vous vu (couleurs, formes, objets) ? Qu'avez-vous entendu (sons, musiques, bruitages) ?
- Réaliser un dessin, essayer de représenter un mouvement dansé spécifique marquant avec une seule image : il s'agit de figer un mouvement, ou bien de le représenter différemment. On n'est pas obligé de représenter fidèlement ce que l'on a vu : cela peut être une sensation, une impression qui reste...

Ce que je comprends :

Mettre en évidence l'univers du chorégraphe.

L'artiste décrit ses Soundsuits comme une « seconde peau ou une armure » qui invoque le pouvoir transformateur et libérateur de la musique et de la danse.

On peut penser aux **danse rituelles** avec des rythmes entêtants. Quelle puissance supérieure ces danseurs sont-ils en train d'invoquer ? Voit-on des créatures d'un mythe inconnu ? Les Soundsuits semblent appartenir à plusieurs époques et cultures, et ne s'attacher véritablement à aucune au final en les réunissant toutes à la fois.

On peut penser aussi aux costumes bariolés des **carnavals** en voyant les Soundsuits. Revêtir un costume, c'est devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir qui l'on veut ou n'importe qui. Le déguisement est souvent synonyme de fête, il permet de dissimuler le corps et le visage avec les masques.

Les costumes eux-mêmes participent à la création puisqu'ils produisent des **sons** qui viennent agrémenter la chorégraphie. Le nom de Soundsuit prend alors tout son sens. Nick Cave offre une expérience sensorielle et artistique exceptionnelle. Le corps des danseurs eux-mêmes est presque entièrement camouflé par la tenue. En bougeant, en remuant, le porteur du costume crée du bruit grâce à la friction ou au mouvement des différents éléments qui composent son Soundsuit. Cela dépend du mouvement du danseur qui le porte.

Caractéristique de la danse-performance :

Le travail du chorégraphe est souvent qualifié de « performance ». Ce mélange des domaines artistiques fait de lui un artiste de « performance » : art éphémère multidisciplinaire. Présentes depuis plusieurs générations dans le domaine des arts plastiques, aujourd'hui collectionnées et conservées par des musées d'art contemporain, les "performances" sont également programmées dans certains festivals de danse.

Arts visuels, musique, poésie, théâtre, danse, les performances croisent tous les domaines artistiques.

Objectifs : Éduquer le regard, mettre en relation des œuvres entre elles, comparer des procédés de composition, utiliser un vocabulaire spécifique.

Problématique : Comment représenter la joie de vivre par le mouvement ?

Notions abordées : Lorsqu'on ressent de la joie, on a envie et besoin de le donner à voir, énergie individuelle et collective

Demander aux élèves d'analyser en quoi cette danse exprime la joie. Se fixer sur les gestes, dire à quels registres ils appartiennent.

Laisser les élèves s'exprimer sur leur ressenti.

Identifier que chaque danseur est dans l'énergie, la vivacité, la fulgurance.

Les couleurs vives des costumes et la musique font naître aussi la **joie**.

La danse est explosive, les gestes sont souvent rapides avec une grande amplitude des mouvements grâce aux costumes.

Demander aux élèves de lister les différents passages de danse, se ressemblent-ils ? En quoi sont-ils différents ? Comment se distinguent-ils ? Qu'est-ce qui permet de comparer chaque style de danse ? Quel style exprime le plus la joie à votre avis ?

Analyse du mouvement :

Les mouvements qui reviennent le plus souvent :

Sauts, tours, agilité des hanches, pas glissés, position toujours très pliées, grande mobilisation du buste, bras présents en l'air ou en avant...

Nature du mouvement pour définir le style de danse

Mouvement référencé à un genre de danse : demander aux élèves à partir des indications ci-dessous de préciser leurs observations.

- observation des états de corps : énergie, relâchement, abandon du poids, appuis au sol, élévation, verticalité, lignes...
- accents, continuité
- relation entre le bas du corps et le haut
- éléments techniques repérés : saut, flexion, rotation, spirale
- observation des déplacements : sauts, marche, bonds, glissements, tours...

Toutes ces caractéristiques font penser à la **danse africaine** mais aussi à la **transe**.

L'expression de la joie :

Célébration de la danse et des gens qui ont le sens de la fête.

- **La transformation des danseurs en performeurs : lien vidéo ci-dessous 6'14**
<https://www.youtube.com/watch?v=FuiSWY65R7U>

COMPOSER UN SOLO AVEC UN VETEMENT Objectifs:

- Explorer la démarche de création et quelques procédés de composition d'un solo avec un vêtement
- Aborder les composantes du mouvement (variables didactiques : le corps, l'espace, le temps, l'énergie, l'autre)
- Expérimenter les trois rôles : danseur, chorégraphe et spectateur

Compétences visées : produire des formes corporelles variées, statiques et en mouvement à partir d'un inducteur, passer du geste quotidien au geste dansé.

Les phases de la séance	Les mises en situation	L'activité proposée
PARTIR D'UN INDUCTEUR		Définir un vêtement possible à porter pour danser avec (vestes d'adultes colorées par exemple)
EXPLORER	Situation d'appel	<p><u>Mise en disponibilité corporelle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Se déplacer dans l'espace, -Se déplacer et aller au sol, remonter et repartir, -Se déplacer et aller au sol en fonction des indications de temps, se relever et repartir, -Se déplacer et aller au sol à l'écoute, remonter à l'écoute et repartir, <p>Exploration : Chacun choisit une veste en fonction de la taille de la couleur, exprimer oralement ce qui détermine le choix de la veste. Explorer toutes les façons possibles de danser avec sa veste. Danser en mettant la veste en valeur Consigne : « Se déplacer avec la veste et chercher à la mettre en valeur. »</p>
STRUCTURER et COMPOSER	<p>Les procédés de composition</p> <p>Les composantes du mouvement : Chaque réponse est enrichie par le jeu des variables de temps, d'espace d'énergie et de relation à l'autre.</p>	<p><u>Situation 1</u> Consigne : « Vous choisissez 3 mouvements avec la veste que vous enchaînez sur un déplacement en diagonale à partir des verbes d'action : sauter, tourner et se pencher. »</p> <p><u>Situation 2</u> Vous allez créer un solo avec votre veste, il s'agira de construire un personnage étrange (inspirés des Soundsuits)</p> <p>L'espace : avoir au moins un déplacement en diagonale qui emmène au sol dans la phrase « verbes d'action », Les dynamismes : commencer doucement et accélérer, La répétition : répéter un geste 3 fois de suite à l'intérieur de la phrase verbe d'action,</p> <p>Afficher les règles de composition pour que chacun puisse s'y référer.</p> <p><u>Situation 3</u> : La transe, à la fin des danses individuelles se rassembler pour une danse collective pour improviser sur la musique avec des sauts et des tours.</p>
FIXER S'APPROPRIER ET COMMUNIQUER	Répéter, se produire Interpréter et s'engager dans un projet de communication	<p>Se montrer les solos (danseurs/spectateurs), les enchaîner en créant un espace scénique.</p> <p>Faire passer une ½ classe à la fois, chacun choisit une entrée en scène et un lieu pour interpréter son solo puis les élèves se rassemble au centre pour la transe. (choisir une musique à base de percussions par exemple)</p>

Pour aller plus loin :**Le Carnaval : Samba opus 1 - Rio, le conservatoire de la samba**

En ouverture, les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre qui illuminent des milliers de sambistes sur la plage de Copacabana. Fille des rues, des plages et des favelas, musique et danse emblématiques du peuple brésilien, la samba a été inventée au début du siècle par les descendants d'esclaves venus de Bahia. Longtemps mal considérée, elle s'est embourgeoisée et sophistiquée en prenant des formes nouvelles, "choro" ou bossa-nova. Ensembles de percussionnistes et danseurs s'accompagnant en frappant sur des bâtons, confréries célébrant les rituels afro-brésiliens du "candomblé", danses de salon élaborées, chansons connues de tous ou improvisées, en salle de concert ou à la terrasse des cafés, la samba prend les nombreux visages de l'art musical brésilien. A Rio de Janeiro, les écoles de samba constituent le plus grand conservatoire de musique et de poésie populaires dans le monde. Les répétitions hebdomadaires, qui préparent le défilé et la compétition du carnaval, rassemblent la foule des danseurs, percussionnistes, compositeurs, couturiers, chorégraphes. Dès le vendredi soir, tout au long de l'année, les "pagodes", réunions informelles de sambistes, animent les quartiers...
Anaïs Prosaïc Numeridanse

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/samba-opus-1-rio-le-conservatoire-de-la-samba?s>

Le Carnaval de la Havane

Le carnaval de la Havane, tout comme celui de Rio, est l'occasion pour les Cubains de défiler pendant plusieurs jours et plusieurs nuits dans les rues de la ville en dansant. Moins prestigieuse que celle du Brésil, cette fête conserve néanmoins une valeur essentielle d'unification sociale. Une fois par an, les danseurs se retrouvent aux rythmes de la "comparsa". Claude Santiago en restitue ici l'énergie et l'émotion. La "comparsa" cubaine, équivalent de l'école de samba brésilienne, désigne à la fois la danse et le groupe de danseurs qui l'exécutent. Les gens s'organisent par quartiers, et chaque "comparsa" représente un épisode de l'histoire cubaine ou une petite pièce de théâtre. Aujourd'hui, la fête prend des airs d'exorcisme du passé esclavagiste de l'île. Mario Fanfani Numeridanse

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/carnaval-la-havane?s>

La Transe :

Au tournant du XXe siècle, le mouvement culturel de « la Danse Moderne » s'oppose à la danse académique, cette danse recherche l'expérience des **trances dans les improvisations**: en témoigne la célèbre chorégraphie de « La sorcière » de Mary Wigman.
<https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFII5c>

- **Lien avec les arts plastiques** (cf document de Philippe Virmoux CPAP DSDEN 76)

