

L'ANALYSE DE L'IMAGE COMME SOURCE DE CREATION EN DANSE POUR L'ELEVE

SOMMAIRE

Le propos	page 2
↳ Situation	
↳ Contextes	
↳ Intention	
La démarche du point de vue de l'enseignant	page 4
-le cadre de la démarche.....	p.5
→ Premier temps : identifier l'œuvre	
→ Deuxième temps : lecture de l'œuvre	
→ Troisième temps : épuration des prélèvements	
→ Quatrième temps : l'entrée en création	
-présentation de la grille.....	p.8
› Lecture horizontale	
› Lecture verticale	
- grille.....	p.10
La démarche du point de vue de l'élève	page 11
Conclusion	page 13

LE PROPOS : **Aider l'élève à entrer en création** **À partir de l'analyse d'une œuvre picturale**

Situation :

Dans le cadre de l'enseignement de la danse à l'école, quelque soit le contexte d'intervention, le rapport à l'image est omniprésent. La lecture du corps en danse est une chose complexe mais nécessaire.

Mon propos est ciblé autour de l'étude de l'image (pouvant être un dessin, un graphisme, une œuvre picturale, une photo....) pour aider l'élève à entrer dans un acte créatif.

Des contextes :

- Au collège et au lycée l'équilibre des familles de pratiques physiques et sportives étant un point important, la danse s'inscrit dans l'enseignement des cours d'EPS.
- L'évaluation certificative de l'épreuve chorégraphie collective au baccalauréat en EPS souligne l'aspect de la création artistique : par le biais d'un travail autour d'une démarche de création identifiée dans une œuvre, l'élève, avec les autres, doit rentrer dans un acte créatif afin de répondre à l'une des finalités du produit artistique : la proposition singulière destinée à être partagée avec l'œil du spectateur (ou/et ici évaluée par l'examineur).
- Dans le cadre de l'enseignement de l'option facultative art-danse au bac, et de l'enseignement de spécialité art-danse bac L3, la création chorégraphique est au cœur des préoccupations et des objectifs quotidiens des élèves. L'étude d'œuvres et l'ouverture culturelle sur les arts a pour but d'amener l'élève à être son propre acteur dans la démarche artistique au travers des trois rôles de chorégraphe, danseur, spectateur.
- La proposition s'inscrit à la fois :
 - *dans une perspective de formation* : dans un souci de compréhension et de clarté pour l'élève lorsqu'il est en situation de création à partir de l'inducteur « image » : affiner le vocabulaire se rapportant au travail du corps en danse pour des propositions individuelles plus fines et lisibles.
 - *dans une perspective d'évaluation* : aider l'élève à gérer son temps de préparation d'épreuve au mieux et répondre aux exigences s'y rapportant.

Le résultat de l'acte créatif en danse peut revêtir plusieurs formes et peut être issu de différents processus pour engager le corps dans l'acte. Cet acte étant alors guidé par une **intention chorégraphique**.

↳ Ainsi, l'improvisation libre, la notion de contraintes, l'improvisation guidée, l'utilisation d'inducteurs tels que objets, mots, images, photos, vidéos, le rapport à l'autre, la musique, être seul, le modèle gestuel..., sont autant de **prétextes possibles** pour rentrer dans une proposition de corps, orientée ou non.

Intention :

Quelque soit le support choisi, il s'agit d'accepter le travail de l'élève dans sa première proposition et ne jamais penser que celle-ci est une mauvaise proposition : le faire serait nier l'intégrité et l'identité même de la personne qui a produit et c'est alors refuser de croire qu'il est capable d'être et d'exister dans sa singularité.

→ **Accompagner l'élève et l'informer sur les possibles dans ses choix et ses intentions au regard de la spécificité de l'activité et ainsi l'aider à faire grandir son projet dans la juste utilisation et connaissance des fondamentaux de la danse : au filtre des composantes du mouvement, des règles de composition qui guident la composition chorégraphique, et de l'intention première.**

→→ → **Le travail proposé ci-après s'inscrit dans cette volonté d'aider l'élève à être acteur et partie prenante dans son acte créatif.** La difficulté étant souvent au départ d'un travail l'inconnu, le trop de liberté, l'absence de guidage pour démarrer.

→ → → **Le fil directeur de cette démarche** étant bien **la recherche de singularité et d'une implication personnelle de l'élève, autonome du début de la démarche jusqu'à la fin :**

- o Dans sa lecture
- o Dans ses prélèvements d'indices
- o Dans ses choix
- o Dans ses sélections
- o Dans ses intentions et interprétations...
- o Jusqu'à la proposition dansée...

Ainsi, décrire, puis déchiffrer et enfin utiliser l'image picturale, ou photographique **à partir d'une démarche d'analyse descriptive, transposée et reliée à la danse.**

Il s'agit donc de s'appuyer sur les principes de l'analyse d'une image, faite au préalable (lecture de l'espace dans ses lignes de forces, lignes directrices, cadrage, couleurs, formes..) et de transposer ce travail à la danse.

L'utilisation d'une œuvre picturale, et donc de l'image comme point de départ du travail en classe, est une proposition non exhaustive mais reste une piste de travail qui me semble tout à fait à propos avec les élèves.

Cette formalisation s'inscrit aussi dans la logique des épreuves de l'enseignement de spécialité art-danse et option facultative art-danse :

- ↳ qui s'appuie sur des images lors des épreuves pratiques d'improvisation ;
- ↳ tout comme les nécessaires analyse et compréhension de l'image lors de l'épreuve écrite de culture chorégraphique et le sujet à documents.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE DU POINT DE VUE DE L'ENSEIGNANT

LA DEMARCHE D'ANALYSE

Outil didactique

Proposition du support : à partir d'une œuvre picturale

- La proposition formelle de démarche qui suit est **un cadre** posé par l'enseignant pour faire entrer l'élève dans un travail de lecture et d'analyse de l'image, afin de rentrer ensuite en création.

De ce point de vue il s'agit d'un cadre didactique dans lequel **l'enseignant fera des choix et orientera le questionnement au regard des objectifs qu'il s'est fixés** dans la séance ou à plus long terme dans le cycle.

QUELQUES ALERTES SUR LE PROCESSUS !

- **La manière de rentrer dans la proposition va influencer sur le résultat.** Il s'agit donc d'être conscient des objectifs de travail recherchés à l'intérieur de cet outil. Ainsi ; **les temps de lecture sont à différencier des temps de réflexion** sur l'image car le regard porté sur les informations du tableau sera très différent selon qu'il aura été global ou affiné dans le détail et dans le temps. Selon les objectifs recherchés à l'intérieur de la consigne, il est important **d'accorder des temps de lecture appropriés au type de réponse attendu.**
- Il s'agit pour l'enseignant d'être à l'écoute de son propre discours afin **d'être vigilant sur le nombre et la nature des informations, des précisions de vocabulaire donnés à partir de la consigne première.**
 - ↳ Lors d'une étape, annoncer la consigne à suivre et ne pas détailler ni trop expliquer le fond même de la consigne pour ne pas perdre l'élève dans sa réponse et ne pas s'écarter de la première demande.
- **Le choix du moment de la projection de l'image** (ici d'une œuvre picturale), avant ou pendant le discours, va inévitablement donner la possibilité à l'élève de s'immerger ou non dans une lecture plus ou moins détaillée de l'œuvre.

La vision immédiate et spontanée de l'œuvre ne donnera pas les mêmes résultats en termes de réponse de la part de l'élève, qu'une vision a priori et étendue dans le temps. Dans ce dernier cas de figure, l'œil aura déjà été influencé car il aura eu le temps de faire un premier prélèvement global des informations s'y trouvant, voire une sélection consciente ou inconsciente de celles-ci.

LE CADRE DE LA DEMARCHE :

- Présenter
- Analyser
- Interpréter

PREMIER TEMPS :

Identifier l'œuvre choisie : **situer l'auteur, l'œuvre** (date de création, contexte, période), le style, les enjeux s'il y en a.

→ ne pas distribuer un exemplaire de l'œuvre immédiatement : laisser l'élève entrer dans une écoute détachée de la présentation de l'image.

Se laisser imprégner des informations et laisser déjà peut-être l'imaginaire travailler ...

DEUXIEME TEMPS :

Travail de lecture de l'œuvre : entrer dans une démarche d'approfondissement hiérarchisée.
{Ici l'élève est dans l'étape du tri des informations.}

- A l'aide de la grille de prélèvement des indices : distribuer la grille et l'expliquer (voir présentation de celle-ci, page 9).
- Remplir la grille selon les items énoncés et noter à partir des consignes données à chaque étape...

◇ 1ère étape :

Demander une description générale du tableau : ce qui en ressort, s'en détache, ce qui marque tout de suite au premier regard. Un point de vue globalisant (pouvant se rapprocher de la notion d'images fortes) = une impression générale.

→ Dans cette étape, laisser **assez peu de temps** à l'élève afin qu'il ne soit pas tenté de manière consciente ou non de rentrer dans une lecture détaillée.

[De fait, distribuer ou projeter l'image du tableau support]

∟ Prendre des notes.

◇ 2ème étape :

Demander une description de la mise en scène générale du tableau : comment il s'organise (une partie, plusieurs ?...). Un regard sur l'espace du tableau mais aussi l'organisation générale des éléments du tableau.

→ Dans cette étape, l'élève doit disposer d'un peu de temps mais limité par l'enseignant afin qu'il ne s'éloigne pas de la consigne de lecture.

∟ Prendre des notes.

◇ 3ème étape :

Demander une description détaillée des éléments constitutifs du tableau. Laisser libre l'interprétation et le contenu de cette consigne.

→ Dans cette étape l'élève dispose du temps nécessaire à sa propre lecture et au relevé des informations.

↳ Prendre des notes.

◇ 4ème étape :

Rentrer dans une lecture symbolique : quel sens caché ? , quels symboles forts ? , quelles valeurs ? , quel message ?..... Cette étape doit être menée de manière singulière. Il s'agit de dégager ce que l'élève comprend de l'œuvre qui lui ait donnée d'étudier.

→ Dans cette étape, l'élève dispose du temps nécessaire à sa propre interprétation.

↳ Prendre des notes.

TROISIEME TEMPS :

Travail d'épuration des prélèvements opérés.

Une fois la grille remplie par l'élève ;

{Ici l'élève est dans l'étape de sélection des informations.}

↳ lui demander de sélectionner un seul critère par item et dans chaque bandeau de la grille
(Lecture horizontale = filtre + traduction + organisation)

→ Dans cette étape, l'élève fait des choix conscients ou non : de par sa sensibilité, ses habitudes, ses envies, ses affinités, ses connaissances, son vécu...etc. Il n'en reste pas moins qu'ils sont guidés par lui et sont donc un reflet de sa personnalité et de ses possibilités.

QUATRIEME TEMPS :

Travail de création :

{Ici l'élève est dans l'étape de mise en corps des choix opérés.}

Après une mise en pratique afin de mettre l'élève en état de danse,

↳ lui demander d'écrire une phrase dansée à partir des items qu'il a sélectionnés de manière privilégiée dans sa grille.

CINQUIEME TEMPS :

Présentation de la proposition :

Dans ce cinquième temps du travail, l'enseignant peut orienter différemment le déroulement du travail selon ce qu'il souhaite voir apparaître.

➤ Exemple 1 :

Présentation de la phrase individuelle en solo.

- Exemple 2 : Mettre les élèves par groupe de trois à cinq personnes.

Demander un premier passage sur une improvisation collective à partir des phrases individuelles mais sans concertation ni échanges verbaux préalables, sur les effets souhaités ou recherchés dans le groupe.

- Exemple 3 : Mettre les élèves par groupe de trois à cinq personnes.

Laisser un temps de discussion dans le groupe pour partager sur les impressions de chacun. Passer en improvisation sur une proposition de mise en scène collective à partir de / ou inspirée du tableau et résultant des influences et/ou des décisions de la discussion.

- Exemple 4 : Mettre les élèves par groupe de trois à cinq personnes.

Redonner la grille sur papier format A3 et laisser un temps de partage dans le groupe : noter dans la grille des propositions de critères par items, qui relèvent cette fois de l'intention collective. Faire apparaître des envies, des propositions de mise en scène, de relations entre les danseurs, issues de l'expérience de chacun mais cette fois exprimées dans une intention de création au sein du groupe.

Passer soit en improvisation, soit laisser un temps d'écriture dans le groupe.

NB : dans ce cas de figure, le troisième bandeau de la grille (organisation chorégraphique) est probablement le plus éloquent au sein du groupe et plus facile à mettre en œuvre que dans un solo.

SIXIEME TEMPS

Revenir après coup sur le produit chorégraphique des élèves et s'interroger sur l'impression dégagée par la création et la première impression issue de la connaissance visuelle de l'œuvre picturale.

Engager une discussion avec les élèves autour de la démarche et de leur manière d'avoir appréhendé le tableau, les choix, les mots utilisés, le travail de corps qui en est ressorti et enfin, le sens et l'intention dans la proposition dansée de l'élève; explicite ou implicite dans la réalisation.

PRESENTATION DE LA GRILLE

La grille de relevés d'indices a une double entrée :

Lecture horizontale : l'analyse descriptive

↳ **Premier bandeau : le filtre = orientation ou non du regard sur l'œuvre**

- Il s'agit de la liberté pédagogique laissée à l'enseignant quand au thème d'étude qu'il souhaite aborder avec ses élèves, soit sur une séance soit sur un cycle.
- Il s'agit aussi pour l'élève de se déterminer sur un thème de travail s'il souhaite engager un parti pris de lecture ou de travail.

Les items : ESPACE/TEMPS/FORMES/COULEURS sont ainsi définis et utilisés dans diverses formes d'analyse artistiques (musique, danse, peinture...)

Ils sont des guides et doivent rester adaptables en fonction de la source utilisée comme support de travail. Ainsi certains items peuvent être plus ou moins évidents.

Le fait de laisser de côté un item ne constitue en rien un manque dans la procédure de l'élève, à condition que chacun des items aient été identifiés et clairement définis par l'enseignant au préalable.

Remarque : laisser l'élève remplir autant de critères qu'ils le souhaitent dans chacun des items.

↳ **Deuxième bandeau : la traduction = la réalisation corporelle**

Il s'agit de relier les indices prélevés dans le tableau (et classés dans le premier bandeau), avec des termes liés aux composantes du mouvement. Ces dernières prennent appui sur les composantes telles que R. Von Laban les a définies.

Ainsi les items ESPACE/TEMPS/FLUX-POIDS devront faire l'objet ici d'un affinement du vocabulaire et d'une lisibilité des propositions corporelles en spécifiant le type de travail de corps que cela engage.

!! Les critères sélectionnés par l'élève dans le premier bandeau peuvent se décliner de manière croisée dans le deuxième bandeau.

Exemple : un critère issu des « formes » peut se décliner en proposition de corps dans l'item « flux », mais aussi « espace », « poids »... La prise de notes et la transposition ne sont donc pas uniquement verticales dans cette grille.

↳ **Troisième bandeau : l'organisation chorégraphique : la mise en scène**

Cette étape permet à l'élève de préciser quels types de règles de composition chorégraphique il peut utiliser, qui viendront appuyer son intention au regard et en conséquence logique des choix opérés précédemment.

Lecture verticale : la construction symbolique

Dans cet outil, c'est une lecture qui peut prendre deux formes :

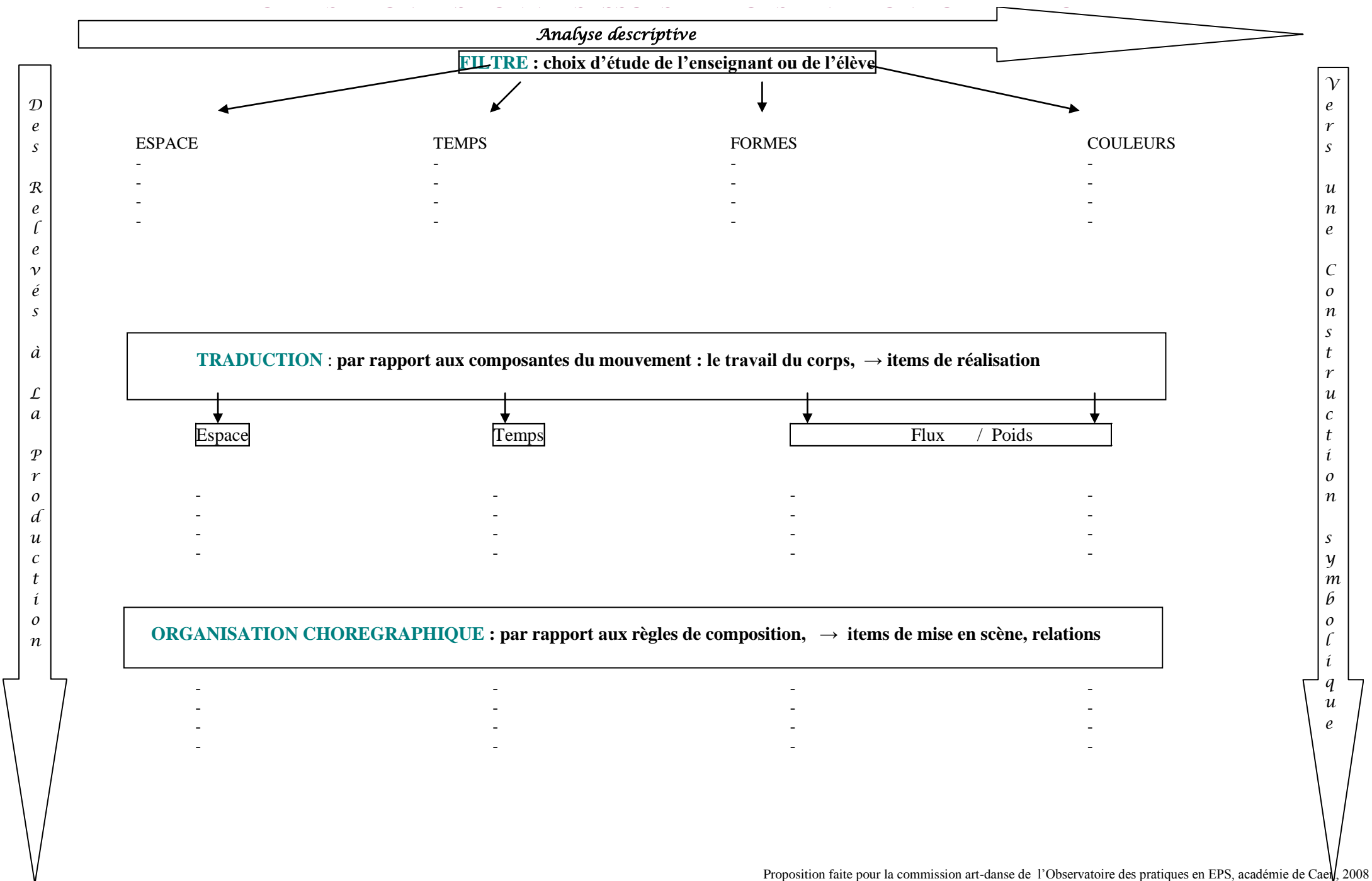
☉ Une lecture consciente :

De par l'objet d'étude inscrit au préalable dans le filtre de lecture, les choix opérés et apparaissant dans la grille sont orientés. Une intention, un argument chorégraphique se précise au fur et à mesure de la démarche de remplissage du tableau, mais en adéquation avec l'idée sous jacente et inscrite dès le départ du travail.

☉ Une lecture « inconsciente » :

Lorsque le filtre de lecture n'est pas ciblé au départ du travail, l'aspect symbolique se construit au fur et à mesure de la démarche, s'affine avec elle et prend sens réellement dans la proposition finale d'écriture de la phrase.

☒ De par les choix que l'élève fait, qui lui sont propres et intimement liés, une intention s'écrit au fil de la démarche et qui découle alors naturellement d'une logique personnelle de fonctionnement et d'envie. L'écriture qui se précise au fil de la démarche emmène l'élève dans une poésie et des qualités de corps intrinsèquement liés à ses sélections et affinements, en amont.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE DU POINT DE VUE DE L'ELEVE

LA DEMARCHE D'ANALYSE

Outil pédagogique

Proposition du support : à partir d'une œuvre picturale.

L'ELEVE AU SEIN DE L'ANALYSE DE L'IMAGE

SON TRAVAIL

1. DESCRIPTION :

- Formes
- Couleurs
- Espace global
- Ce qui s'y passe
- Dynamique d'ensemble
- Sentiment
-

2. FAIRE UN TRI :

- Espace d'évolution du tableau (division de l'espace global ou non) → à mettre en lien avec l'organisation de l'espace scène en danse
- Espace constitutif du tableau (face, lointain, jardin, premier plan, arrière plan, plan unique...) → à mettre en lien avec l'organisation de la mise en scène en danse
- Espace des matières entre elles (plans, niveaux, orientations, directions) → à mettre en lien avec les corps en danse
- Espace des matières (proche, lointain, intime...) → à mettre en lien avec les corps en danse
- La dynamique du tableau (force, temporalité qui s'en dégage)

3. FAIRE DES CHOIX :

Sélectionner des items décrits de l'image en fonction :

- De son inspiration
- De sa sensibilité
- De ses affinités
- Des parti-pris qui se dessinent, semblent évidents ou s'affirment.
- D'une intention qui s'affine au fur et à mesure du travail

4. RELIER LES CHOIX AUX COMPOSANTES DU MOUVEMENT (définies selon Laban)

- D'un point de vue articulaire
- D'un point de vue des volumes

- D'un point de vue du squelette
- D'un point de vue du poids
- D'un point de vue du flux
- D'un point de vue des appuis
- D'un point de vue organique
- D'un point de vue de l'état tonique (tension/relâchement)
- D'un point de vue des durées
- D'un point de vue des espaces
-etc

5. **FAIRE DES CHOIX COMPOSITIONNELS**

Rendre « lisible » l'intention à partir de la symbolique même de l'image ou de celle choisie et à partir des choix opérés.

Construire à partir de règles de composition chorégraphique en lien et en cohérence avec l'intention chorégraphique souhaitée.

- unisson
- canon
- transposition
- répétition
- accumulation
- lâcher-rattraper
- contagion
-

6. **FINALISER**

Entrer dans l'écriture dansée à partir des choix, seul ou à plusieurs...

CONCLUSION :

Cette proposition de cadre est un outil.

L'élève doit réinvestir les éléments prélevés dans le tableau et les orienter :

- Par rapport à un choix de traitement de l'enseignant (un objectif de cycle, de séance, de situation...)
- Par rapport aux composantes du mouvement dansé proposées par R. Von Laban (rentrer alors dans une classification des notes concernant le travail du corps)
- Par rapport aux règles de composition chorégraphique en vue d'un travail collectif, (rentrer alors dans un travail d'organisation de la structure même de la chorégraphie : syntaxe, choix d'organisation d'espace scénique, modes de relations, ...)

Le tout passé au filtre d'un objet artistique : une expression au service d'une création symbolique.

Il me semble utile de préciser que la nature des prélèvements inscrits dans le tableau de relevés offre une multitude de réponses possibles par la confrontation des élèves au sein d'un même groupe.

Ce travail peut cependant se faire individuellement aussi afin d'étoffer les propositions (par la mise en commun de l'ensemble du groupe ensuite) ou dans l'optique d'une création de solo.

Enfin, les choix d'indices prélevés et gardés pour un traitement dans un travail de composition, peuvent être ciblés par un parti pris anticipé (ou révélé par la nature même des informations apparues dans le cadre de relevés.)

La lecture verticale du cadre (progressivement affinée et épurée) permet aux acteurs de faire des choix de corps (selon qu'ils sont danseurs), des choix de composition (selon qu'ils sont chorégraphes), mais aussi des pistes de lecture de la création chorégraphique (selon qu'ils sont spectateurs, et pourquoi pas selon les intentions de l'enseignant sur l'évaluation).

Quels que soient les choix des élèves, la production finale sera toujours issue puis nourrie des informations dégagées du cadre et seront alors en lien avec l'œuvre picturale de départ.

Cette dernière ne doit être qu'une source d'inspiration, une piste de travail qui doit ouvrir l'imaginaire et guider l'élève dans l'implication et l'avancement à la création singulière !