

STAGE PAF DANSE -CIRQUE

LYCEE FLAUBERT - ROUEN - DECEMBRE 2019

Marie-Aude Babault

Professeure EPS / Art DANSE lycée Flaubert Rouen marie-aude.babault@ac-rouen.fr

Responsable académique du domaine danse à la Délégation Académique à l'Action Culturelle du Rectorat de Rouen

Site de la DAAC (circulaires- dispositifs...) <https://www.ac-normandie.fr/education-artistique-culturelle>

Olivier Novarre

Professeur d'EPS collège Claude Bernard Grand Quevilly

Référent académique cirque de création olivier.novarre@ac-rouen.fr

Les 51 vidéos d'illustrations de la formation en cliquant ici :

et sur la chaîne [Youtube EPS&N](#)

Quelques exemples sont accessibles également dans le document via le même logo. Vous trouverez d'autres liens de ressources en fin de dossier

LA DANSE et LE CIRQUE à l'école

EPS : de la maternelle au lycée (cf. programme)

1. UNSS

2. ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Enseignement optionnel art danse (Lycée Flaubert Rouen / lycée Vallée du Cailly Déville les Rouen / Lycée Les Fontenelles Louviers / lycée François 1er Le Havre))

Enseignement de spécialité ART (lycée François 1er Le Havre)

Classes à horaires aménagés (3 dans l'académie) Partenariat collège / conservatoire CHAM

Bac technologique musique et danse (TMD) pré professionnalisation partenariat lycée / conservatoire lycée Jeanne D'Arc Rouen

3. DISPOSITIFS INTER DISCIPLINAIRES

4. PEAC (parcours d'éducation artistique et culturel)

Le PEAC est un outil, dont les enjeux sont pluriels :

- Permettre l'accès aux arts et à la culture pour TOUS les élèves ;
- Favoriser les apprentissages et réduire les inégalités entre les élèves ;
- Mettre en cohérence l'ensemble des actions et expériences auxquelles les élèves prennent part ;
- Encourager le continuum sur le temps long des scolarités primaire et secondaire ;
- Articuler les trois piliers de l'EAC : Rencontrer/ Pratiquer/S'approprier.

ENJEUX DE FORMATION du processus de création artistique

Développer sa motricité : vivre une expérience sensible du corps. – expérimenter de nouveaux registres de motricité en s'affranchissant des codes et des normes – pratiquer de nouveaux modes de relation au corps de l'autre

Savoir se préparer et s'entraîner : s'approprier les étapes du processus afin d'acquérir méthodes et outils et développer sa créativité.

Exercer ses responsabilités individuelles au sein d'un collectif : assumer différents rôles d'interprète, de compositeur, et de spectateur – apprendre à assumer la singularité de ses propositions et à apprécier de manière constructive celle des autres

Construire durablement sa santé : développer la conscience de soi et l'écoute sensible des autres favorise l'estime de soi et le bien-être

Accéder au patrimoine culturel : connaître, lire apprécier les œuvres ou productions artistiques appartenant à différentes cultures permet à l'élève d'interroger le rapport à la norme et de développer un regard critique sur le monde qui l'entoure.

SPECIFICITES DES ACTIVITES A DIMENSION ARTISTIQUE ET DES ACTIVITES A DIMENSION ESTHETIQUE

ACTIVITES A DIMENSION ARTISTIQUE : Danse de création -Arts du cirque	ACTIVITES A DIMENSION ESTHETIQUE : Gymnastique – acrosport – danse de compétition – danse de reproduction – step – aérobic....
Reposent sur la créativité	Reposent sur la confrontation à un code
Engagent dans un processus de création artistique	N'engagent pas dans un processus de création artistique
INTENTION	
Se donner à voir pour communiquer une émotion	Se donner à voir pour valoriser une performance
Jouer avec le réel	Être efficace – efficient
Approche sensible du monde – fragilité possible	Maitrise-performance- puissance recherchée.
FORMES CORPORELLES	
Invention / transformation	Reproduction
Vocabulaire singulier	Répertoire codifié
Stéréotypes à dépasser	Norme respectée
COMPOSITION	
Règles inventées par l'auteur pour communiquer	Règles imposées à respecter pour gagner
Esthétiques plurielles en fonction de l'intention et de l'identité de l'auteur	Esthétique unique en référence à un code (symétrie, corps tenu, segments alignés)
CE QUI EST COMMUN	
Rigueur – Respect d'un cadre (inventé ou normé) – Maitrise des trajets moteurs – répétition – Mémorisation	

DANSE ET ARTS DU CIRQUE : CE QUI EST COMMUN

ACTIVITES A DIMENSION ARTISTIQUE

DANSE DE CREATION/ CIRQUE DE CREATION

FORMES CORPORELLES

Jeu avec le déséquilibre / Recherche d'équilibre

Corps sensible / Corps efficient

Jeu de l'imaginaire avec le corps comme médiateur/ Jeu de l'imaginaire avec le corps et les objets

Abstraction / Narration

Prise de risque « émotionnelle » /Prise de risque « physique »

L'objet détourné / relation à l'objet (déplacement avec et sur, à partir de, manipulation)

Rigueur – Respect d'un cadre (inventé ou normé) – Maitrise des trajets moteurs – répétition – Mémorisation

Faire dialoguer le couple continuité/rupture pour créer des effets

Pour aller plus loin:

<https://www.artcena.fr/artcena-replay/le-cirque-et-la-danse> (Une vidéo de 29 extraits de spectacles illustrant les spécificités et points communs de la danse et du cirque)

CLARIFICATION DE QUELQUES TERMES

Qu'est-ce qu'une activité artistique ?

Généralement, on définit l'art comme l'ensemble des activités créatrices de l'homme par lesquelles il exprime aux autres sa sensibilité et son sens de la beauté.

4 points fondateurs :

- **Produire une œuvre** : c'est la concrétisation d'une prise de distance avec la quotidienneté pour proposer une vision sensible du monde.

- **Une dialectique forme/force.**

La forme est ce que l'œuvre montre, ce qui est du domaine du visible et de l'explicite.

La force, c'est ce que l'œuvre communique, ce qui est du domaine de l'invisible et de l'implicite.

- **Une fonction poétique** : elle combinera les composantes de la discipline (espace, temps, énergie, corps, relation...) pour évoquer des images, suggérer des sensations et des émotions, pour poser des énigmes silencieuses, et offrir de larges possibilités interprétatives.

- **Une communication à l'autre** qui impose à l'œuvre sa diffusion.

Engager l'élève dans une activité artistique, c'est lui permettre :

- D'utiliser la faculté d'imagination et la démarche de création

- De gérer la problématique forme/force

- De valoriser la dimension poétique de la création

- De communiquer ses productions

La créativité :

Pour N.Sillamy (dictionnaire de la psychologie), « c'est une disposition à créer qui existe à l'état potentiel chez tous les individus et à tous les âges, étroitement dépendante du milieu socio professionnel. ». C'est une aptitude intellectuelle caractérisée par la capacité à envisager une grande variété de solutions à un problème, à produire des formes nouvelles, à conjuguer des éléments que l'on considère d'habitude comme indépendants ou disparates, à imaginer des combinaisons nouvelles.

Plusieurs facteurs caractérisent la créativité motrice.

J. Bertch (1983) en retient 3 :

- la flexibilité : capacité à donner des réponses classées dans des catégories différentes.

- la fluidité : capacité à donner le plus grand nombre de réponses différentes.

- l'originalité : capacité à donner des réponses de caractère peu commun.

Cela permet de développer chez l'élève un type de pensée ouverte et divergente.

La création :

« C'est la capacité à conduire une solution créative jusqu'à son terme, dans une forme aboutie représentant un produit nouveau » (H. Lamour,1986). Ceci suppose un travail d'élaboration, de structuration, de synthèse qui nécessite d'épurer, de rejeter, d'affirmer, de préciser, pour aboutir à un langage. La création met en jeu la pensée convergente.

L'imagination :

Il s'agit de la faculté de l'esprit à évoquer des images emmagasinées dans la mémoire. Pour Bachelard, l'imagination est le processus par lequel des images sont créées, animées, déformées : « elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières » Elle renvoie donc à la faculté que possède l'esprit d'évoquer des images, de les transformer, les combiner, images qui se matérialisent ou non dans les mouvements, des textes, des sons, des objets...

L'imaginaire :

C'est le musée personnel, le « grenier aux idées » de chacun.

La fonction poétique :

C'est une fonction qui fait appel à l'imaginaire par l'utilisation d'images, de métaphores, d'associations...pour rendre étrange, merveilleux, ce qui est ordinaire, familier, quotidien

Symbolisation :

« Procédure de transformation des faits en symboles, par la double opération de stylisation et du déplacement du sens de la réalité à celui d'une interprétation du réel » (T Pérez 1994)

Les faits renvoient à ce qui existe réellement, qui est du domaine du réel (concret, visible, certain...). Le concept de symbole peut être défini comme un objet ou une image ayant une valeur évocatrice et exigeant une rupture de plan, une discontinuité, un passage à un autre ordre.

Des pistes pédagogiques :

1. Faire émerger les archétypes, les représentations qui font partie de la conscience collective et aller plus loin en utilisant par exemple le brainstorming.
2. Utiliser des images qui multiplient les évocations possibles
3. Travailler sur des contraires
4. Mettre en relation les différents domaines artistiques

LE PROCESSUS ARTISTIQUE : LES ETAPES

Danse de création – cirque de création

<p>Œuvres et références / analyse de la référence</p>	<p>Prendre appui sur une référence pour engager un travail</p>	<p>S'inspirer d'une œuvre artistique</p> <p>Guider un temps de rencontre avec l'œuvre (décrire les formes, les procédés de composition, qualifier l'univers artistique)</p> <p>S'appuyer sur tout type de mouvement (sportif, quotidien, dansé...)</p> <p>Choisir des œuvres (chorégraphiques, circassiennes, littéraires, audio-visuelles, photographiques...) et des répertoires de gestes en fonction du contexte.</p>
<p>Création de la matière</p>	<p>Inventer de la matière gestuelle</p>	<p>Impulser la recherche, l'exploration, l'expérimentation, la transformation, le détournement du mouvement dans ses formes, ses qualités et ses usages à partir d'inducteurs variés pour se distancier du modèle, d'un code, d'une référence.</p> <p>Choisir des inducteurs <i>L'inducteur est utilisé pour mettre en jeu la créativité de l'élève. Il doit permettre l'émergence des réponses corporelles</i></p> <p>Solliciter la pensée divergente et les imaginaires pluriels</p> <p>S'appuyer sur les outils de l'improvisation pour inventer, improviser, créer des formes ou des vocabulaires gestuels, des manipulations, des prouesses</p>
<p>Travail des mouvements</p>	<p>Développer la qualité du mouvement</p>	<p>Guider le travail de la qualité du mouvement, préciser, affiner, répéter, mémoriser des mouvements, des formes composées</p> <p>S'appuyer sur les paramètres du mouvement :</p> <p>Espace (proche, de déplacement, scénique...)</p> <p>Temps (vitesse du mouvement, relation au monde sonore)</p> <p>Etats de corps (liés à la tonicité musculaire)</p> <p>Relation aux autres et aux objets</p>
<p>Ecriture gestuelle</p>	<p>Composer Interpréter</p>	<p>S'appuyer sur des procédés de composition</p> <p>Définir les registres techniques, esthétiques, et expressifs propres au projet de création</p>
<p>Ecriture scénique - représentation</p>	<p>Scénographe – mettre en scène – restituer</p>	<p>S'organiser pour mettre en scène les matériaux gestuels</p> <p>-début et fin / entrées et sorties / logique de l'espace scénique / logique de l'action / musique ou environnement sonore / costumes, décors.</p>

ATELIER 1 : les gestes sportifs

<p>Œuvres et références / analyse de la référence</p>	<p>Prendre appui sur une référence pour engager un travail</p>	<p>Compagnie Kafig / Mourad Merzouki : Boxe Boxe</p> <p>Photos gestes sportifs</p>
<p>Création de la matière</p>	<p>Inventer de la matière gestuelle</p>	<p>Atelier sculpteur/sculpté : choisir 3 photos par binôme et sculpter à l'identique les postures sportives. </p> <p>Mémoriser les formes dans l'ordre, dans le désordre.</p> <p>Inventer le début et la fin pour chaque posture.</p> <p>Photo 1 : début au sol / fin debout</p> <p>Photo 2 : début debout / fin debout</p> <p>Photo 3 : début debout / fin au sol</p>
<p>Travail des mouvements</p>	<p>Développer la qualité du mouvement</p>	<p>TEMPS : vivre physiquement des durées variables sur 4 mouvements simples au sol. 4-2-Sec-1. Guidage par l'enseignant « la télécommande » </p>
<p>Ecriture gestuelle</p>	<p>Composer Interpréter</p>	<p>Enchaîner les 3 séquences selon un ordre défini par l'enseignant</p> <p>Photo 3 / photo 1 / photo 2 et nuancer les durées des gestes</p> <p>(3 sec, 3 à 4 temps, 4 à 1 temps...) pour créer des ruptures, contrastes.</p>
<p>Ecriture scénique - représentation</p>	<p>Scénographier – mettre en scène – restituer</p>	<p>Mémoriser et orienter la chorégraphie. Passage 2 groupes en même temps pour créer des décalages spatiaux et temporels. </p>

ATELIER 2 : la relation à deux

Œuvres et références / analyse de la référence	Prendre appui sur une référence pour engager un travail	Blush : Compagnie Ultima Vez Wim Vandekeybus Body and soul Crystal Pite
Création de la matière	Inventer de la matière gestuelle	Explorer le déséquilibre (rompre avec la verticalité, se décentrer par rapport à l'axe vertical) : poids contre poids ✳️, tractions passives en statique et en mouvement. Rechercher des actions dissymétriques qui utilisent différentes parties du corps. Repérage des principes des portés (position centre de gravité porteur /porté, appuis stables... ✳️) Apprentissage des quelques portés (plateau ✳️, scratch ✳️, planche) et différentes actions en mouvement sans contact (l'évitement, le crabe...) ✳️
Travail des mouvements	Développer la qualité du mouvement	S'engager physiquement. Rechercher la « tension »
Ecriture gestuelle	Composer Interpréter	Composer une chorégraphie par deux en enchainant les différentes actions et en s'inspirant des verbes d'actions prélevés sur les vidéos (se suspendre, chuter, tirer, pousser...) Contrainte : les danseurs ne sont jamais immobiles, à l'arrêt
Ecriture scénique - représentation	Scénographier – mettre en scène – restituer	Mémoriser et passage des groupes selon un ordre imposé par l'enseignant sur une scène ouverte et circulaire (possibilités d'appeler plusieurs binômes en même temps)

ATELIER 3 : le carré magique (vers le break dance)

Œuvres et références / analyse de la référence	Prendre appui sur une référence pour engager un travail	Compagnie Révolution Le boléro Rosas danst Rosas AT Keersmaecker (principes de composition)
Création de la matière	Inventer de la matière gestuelle	Repérer individuellement les 4 angles d'un carré au sol (au moins 1m de coté) Se déplacer dans les angles uniquement par des contraintes énoncées par l'enseignant (courtes improvisations) Appuis pédestres / Appuis pédestres + 1 appui manuel / appuis manuels + 1 appui pédestres/ autres parties du corps Expérimenter les situations à deux dans un carré / exploiter les contacts, portés de la séquence 2
Travail des mouvements	Développer la qualité du mouvement	Contraindre fortement par rapport à l'éloignement des angles Amplitude gestuelle recherchée pour transferts d'appuis et recherche de déséquilibres
Ecriture gestuelle	Composer Interpréter	Composer une chorégraphie à partir de 12 appuis (début/ fin debout) selon le principe de l'accumulation à 4 Fragmentation de la chorégraphie en 3 blocs de 4 appuis (A-B-C) puis reconstruction selon un ordre imposé (créer des décalages, rattrapés, unisson...) Danseur 1 : A – B – C Danseur 2 : A – C – B Danseur 3 : B – B – C ....
Ecriture scénique - représentation	Scénographier – mettre en scène – restituer	Musique : le boléro de Ravel puis décalage musical avec une musique type «nappe électro » Enchaîner par groupe de 4 les différentes séquences (impro individuelles, impro à 2 dans un carré, choré à 4 à l'unisson)

ATELIER 4 : Rythme et chemin d'objets « La machine à balle » (Vers la manipulation et les échanges en jonglerie)

Œuvres et références Analyse de la référence	Prendre appui sur une référence pour engager un travail	Toutes les formes d'échanges d'objets dans le domaine circassien.
Création de la matière	Inventer de la matière gestuelle	<p>Par groupe (4/5 environ), réaliser une « machine insolite » dans le principe du travail à la chaîne.</p> <p>Chacun prend une position et choisit une forme de lancer (1 ou 2 mains, faire rouler, percuter, lâcher). Le numéro 1 envoie au 2 qui transmet au 3, etc... jusqu'au retour de la balle au numéro 1.</p> <p>Consignes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Varier les positions de départs et les formes de lancers dans le groupe. -Travailler sur la qualité des transmissions et le rythme <p>Rythme sur 4 temps :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancer (main droite) 2. Rattraper (main gauche) 3. Passage main droite/main gauche 4. Préparation
Travail des mouvements	Développer la qualité du mouvement	<p>Introduire successivement d'autres balles lorsque le rythme de la machine est installé.</p> <p>Garder un tempo plus ou moins lent mais régulier.</p>
Ecriture gestuelle	Composer Interpréter	<p>Proposer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un début (installation de la machine) - un développement - un « accident » qui fait s'arrêter la machine - une fin
Ecriture scénique-représentation	Scénographier -mettre en scène-restituer	<p>Musique (facultative) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soit rythmé sur 4 temps assez lent (accentuer le côté rythme de la situation) • Soit plutôt pour installer un univers.
Evolution	Complexifier- simplifier	<ul style="list-style-type: none"> -Varier le nombre de balles en circulation -Transposition en utilisant des objets (circassiens ou non) différents (Massues, anneaux, ballons de baskets, chaussures, plots, sacs plastiques...) -Introduire des actions ou déplacements, notamment sur les temps 3 et 4

ATELIER 5 : La phrase jonglée (Vers le jonglage chorégraphié)

<p>Œuvres et références</p> <p>Analyse de la référence</p>	<p>Prendre appui sur une référence pour engager un travail</p>	<p>Présentation d'un extrait vidéo de « Smashed », Compagnie Gandini circus</p>
<p>Création de la matière</p>	<p>Reproduire pour transformer de la matière gestuelle</p>	<p>Appropriation d'une phrase jonglée individuelle d'environ 12'', tirée de « Smashed »</p> <p>Travail en solo avec 1 balle (Dans l'extrait, ils jonglent avec 1 pomme). </p>
<p>Travail des mouvements</p>	<p>Développer la qualité du mouvement</p>	<p>Répétition en miroir de la phrase jonglée.</p> <p>Appropriation avec l'utilisation d'IPAD sur lesquels la séquence a été enregistrée (1 IPAD pour 3 ou 4) avec possibilité de visionner au ralenti les gestes.</p>
<p>Ecriture gestuelle</p>	<p>Composer</p> <p>Interpréter</p>	<p>Par groupes (3/4), composer une séquence chorégraphique en reproduisant 3 fois la phrase jonglée, en utilisant des procédés de compositions différents parmi une liste imposée :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Unisson -Canon/ Cascade -Contrepoint -Transposition (utilisation d'un objet différent : sac plastique, bouteille plastique...) -Question/ réponse -Lâcher/ Rattrapé <p>Jouer sur l'utilisation de l'espace, les différentes formations sur scène</p> <p>Trouver un début (Entrée en scène) et une fin.</p>
<p>Ecriture scénique-représentation</p>	<p>Scénographier -mettre en scène- restituer</p>	<p>Musique à choisir parmi 3 propositions différentes (Exprimant des rythmes, des ambiances différentes)</p> <p>Prévoir la gestion de son matériel (déjà sur scène, entrer avec,...)</p> <p>Répéter et présenter</p>

ATELIER 6 : Portés statiques : Détournement

<p>Œuvres et références</p> <p>Analyse de la référence</p>	<p>Prendre appui sur une référence pour engager un travail</p>	<p>Le « Salut » à 3 : </p>
<p>Création de la matière</p>	<p>Inventer de la matière gestuelle</p>	<p>En duo, face à face avec le meneur ayant les paumes vers le haut et les coudes au corps, avoir une prise mains/poignets.</p> <p>Se déplacer dans la salle en se laissant guider par le meneur. </p> <p>Varié les déplacements (directions, vitesses...)</p> <p>Exercices préparatoires à l'interprétation : Les rencontres avec intentions (traversées de scène, regards, démarches...)</p>
<p>Travail des mouvements</p>	<p>Développer la qualité du mouvement</p>	<p>Définition des rôles (Voltigeur, porteur principal, porteur secondaire)</p> <p>Qualité des prises (mains/poignets, coudes au corps pour le porteur)</p> <p>Gainage du voltigeur.</p> <p>Amener le déséquilibre progressivement</p>
<p>Ecriture gestuelle</p>	<p>Composer</p> <p>Interpréter</p>	<p>Après tirage au sort des différents scénarios*, composer en trios un numéro à partir du porté statique précédent (Le salut), des indications de mises en scène (début imposés et différents selon les groupes) et des mots inducteurs (Etats/ Emotions déclinés). </p>
<p>Ecriture scénique-représentation</p>	<p>Scénographe -mettre en scène- restituer</p>	<p>Musique d'ambiance (ou pas) correspondant à chaque univers.</p> <p>Durée du numéro fixé au préalable (environ 2')</p> <p>Jouer sur les émotions déclinées pour chaque scénario (ex : Nonchalance-Paresse-Mollesse-Inertie...)</p> <p>Ces états doivent influencer sur la réalisation et le maintien du porté exprimé.</p>

Exemple de situation de création proposée à partir du détournement d'un porté acrobatique statique (le salut à 3)

Objectif : Création d'1 numéro autour de portés acrobatiques statiques à partir de contraintes de mise en scène imposées et d'inducteurs pour la composition.

Composition : Après tirage au sort des mises en scène, préparation d'un numéro par groupe de 3 à partir des déclinaisons des états induits par les émotions ainsi que du porté acrobatique travaillé

1) Début : entrée de chaque côté de la scène... se croiser puis arrêt.

MOTS INDUCTEURS : **AMOUR**- PASSION- AFFECTION- ADMIRATION- TENDRESSE- SYMPATHIE- DESIR- ENGOUEMENT

2) Début : au sol... se relever et chute au sol...

MOTS INDUCTEURS : **JOIE**- GAITE- ALLEGRESSE- PLAISIR- EXTASE- JUBILATION- ENTRAIN- SATISFACTION

3) Début : dans le public... de lever, courir en cercle sur scène et arrêt au centre

MOTS INDUCTEURS : **COLERE**- AGRESSIVITE- HAINE- RAGE- IRRITATION- AMERTUME- TOURMENT- EXASPERATION

4) Début : assis en avant scène... se lever lentement un par un...

MOTS INDUCTEURS : **TRISTESSE**- ACCABLEMENT- DESAPPOINTEMENT- CAFARD- CHAGRIN- MELANCOLIE- DESESPoir- DESARROI

5) Début : hors scène... arriver en courant... arrêt.

MOTS INDUCTEURS : **CRAINTE**- ANXIETE- APPREHENSION- EFFROI- TERREUR- PANIQUE- INQUIETUDE- PEUR- DETRESSE- HORREUR

6) Début : au centre de la scène.

MOTS INDUCTEURS : **HONTE**- REMORDS- EMBARRAS- HUMILIATION- MORTIFICATION- CULPABILITE- CONFUSION

7) Début : au sol... se déplacer au sol...

MOTS INDUCTEURS : **NONCHALANCE**- PARESSE- LYMPHATISME- MOLESSE- APATHIE- SOMNOLENCE- INERTIE

8) Début : 2 debout fond de scène dos au public... 1 en avant scène...

MOTS INDUCTEURS : **CURIOSITE**- INTRIGUE- SUSPICION- MANIGANCE- MACHINATION- CONSPIRATION

LES PROCÉDES DE COMPOSITION CHOREGRAPHIQUE

Quelques procédés possibles qui peuvent être employés dans le traitement des matériaux du langage chorégraphique (liste non exhaustive).

Ils permettent d'enrichir et de renforcer l'émotion ou de créer des surprises, effets chez le spectateur. Ils contribuent à l'écriture chorégraphique. Le choix de ces procédés peut permettre de servir le propos.

NIVEAU 1

Questions/réponses : Alternance d'actions entre un danseur et l'autre, entre un groupe et l'autre. Successions d'action en lien les unes avec les autres.

La répétition : Reproduire plusieurs fois à l'identique la même phrase gestuelle (en boucle, à droite, à gauche...)

Le contraste : Faire grand et petit, vite et lent...

La cascade : succession d'actions, d'entrées... (dominos)

L'accumulation : Prendre le geste du danseur 1, ajouter celui du 2, puis celui du 3, 4, 5... idem avec des phrases gestuelles. Cette structure s'apparente à A ;A+B ;A+B+C ;A+B+C+D

L'unisson : Tous les danseurs font la même chose dans un même temps.

Le canon : Une phrase gestuelle est réintroduite par d'autres danseurs à intervalles réguliers. Même phrase démarrée par plusieurs danseurs de façon décalée.

NIVEAU 2

Le concassage : déconstruire une phrase et la reconstruire autrement. Casser la structure initiale du mouvement pour en modifier l'agencement

L'amplification : La phrase ou thème est reprise en amplifiant soit les facteurs spatiaux, soit les facteurs temporels ou les deux.

La diminution : C'est le procédé inverse ; réduction des éléments, soit sur le plan spatial soit sur le plan durée ou de l'intensité.

La juxtaposition : Mettre à côté l'un de l'autre des éléments différents (2 phrases corporelles ou 2 gestuelles) sans se préoccuper du lien existant entre elles.

Le contraire : Danser lentement sur une musique rapide....

Le leitmotiv : Même phrase reprise à intervalles plus ou moins régulier (refrain)

NIVEAU 3

La subversion : Associer des éléments qui n'ont pas habituellement de rapport entre eux. Déstructurer les logiques du mouvement. (s'associe au courant surréaliste)

La transposition : Faire la même phrase au sol et debout, faire avec les membres inférieurs ce qui a été proposé avec les membres supérieurs. Varier les vitesses, les énergies

L'inversion : La phrase ou thème est reprise à l'envers, commençant avec la fin, terminant avec le début, renversant ainsi la chronologie des événements

Le contrepoint : Phrase singulière se démarquant durant un unisson

Le rattrapé : Reprendre un mouvement à l'endroit où son partenaire en est, de façon à le rattraper en unisson.

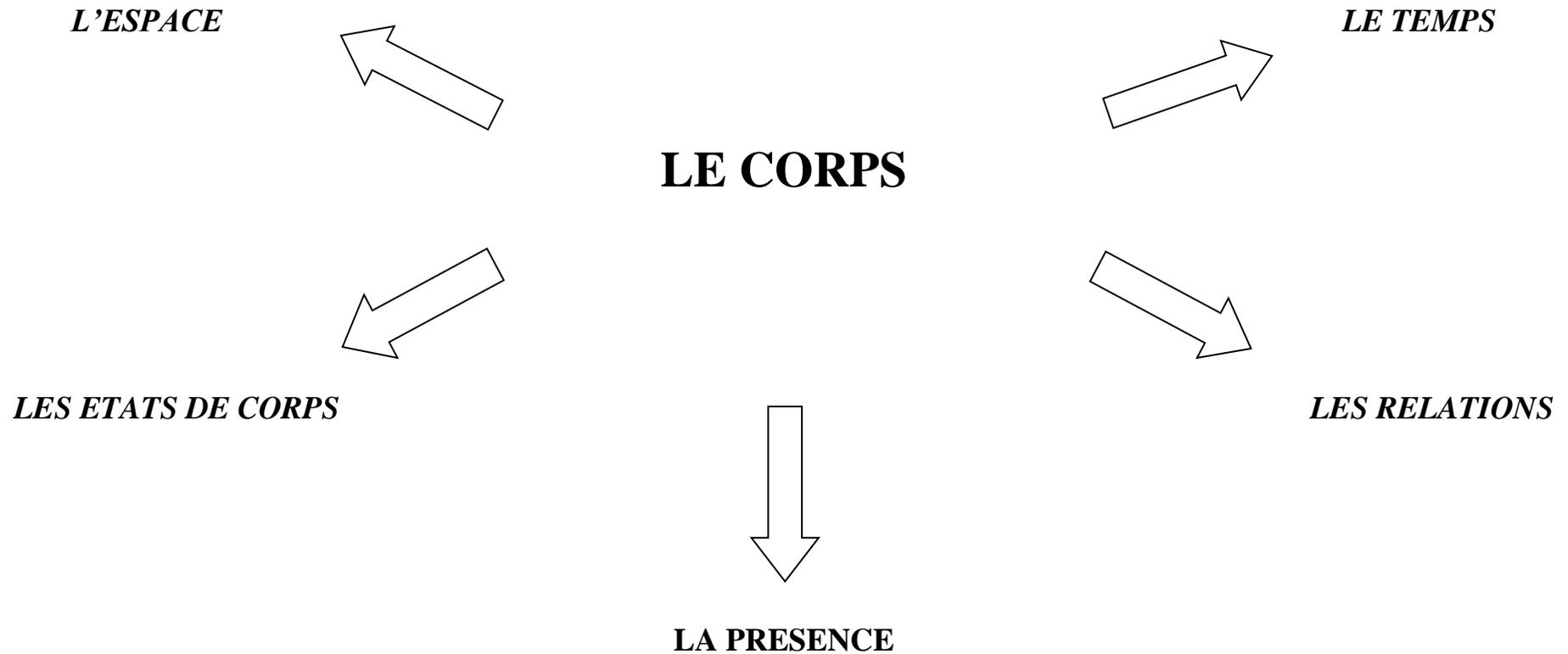
Les choix aléatoires :

A partir d'un ensemble de phrases connues, il s'agit de **tirer au sort** laquelle de ces phrases, comment, où, quand, par qui elles vont être dansées.

Le dé. : Il s'agit de numéroter de 1 à 6 les phrases, des moments ou espaces scéniques, des danseurs ou groupement de danseurs, des trajets, des vitesses, un nombre de répétition, des procédés de composition...c'est un procédé largement utilisé par des artistes comme Merce Cunningham, John Cage ou François Morelle

Les entrées et les sorties : diversité des points de coulisse, des sens de circulation. Effectifs dans le champ et hors champ...

Les fondamentaux de la danse et du cirque

LE CORPS

La prise de conscience de l'architecture corporelle (articulations, repères osseux, masses musculaires...)

La perception des sensations tactiles et kinesthésique

La prise de conscience de la verticalité : colonne vertébrale, tête, bassin, genoux, pieds, centre de gravité

Le jeu avec le déséquilibre : transferts d'appuis, éloignement de l'axe du corps du centre de gravité par le déplacement des pieds ou une partie du corps générant des déséquilibres)

La mobilisation partielle des parties du corps : (flexion, extension, rotation, circumduction, translation) pour explorer les possibilités de chaque articulation, coordonner, dissocier, initier le mouvement par une partie du corps.

La mobilisation globale du corps : les déplacements, les sauts, les tours.

L'ESPACE

L'espace corporel proche : c'est la bulle qui entoure le danseur. Elle est déterminée par l'extension des jambes et des bras, sans changement d'appui.

Le théoricien Von Laban nomme cet espace la kinesphère.

L'espace de déplacement : il s'agit de l'espace que parcourt le danseur, pour aller d'un point à un autre.

L'espace scénique : l'endroit où évolue le danseur (gymnase, théâtre, extérieur...) mais aussi le lieu où le danseur va faire des choix pour renforcer une idée *en fonction de la position des spectateurs*. On parle de symbolique de l'espace. Une ligne sinueuse n'a pas le même impact qu'une ligne droite. Certaines zones sont considérées comme fortes ou faibles et soumises à des lois d'équilibre et déséquilibre du plateau, selon que le danseur est seul ou dans un groupe. Il existe des lignes de force (comme dans un tableau) porteuses de significations différentes.

Que ce soit l'espace corporel proche ou l'espace de déplacement, les éléments objectifs qui les constituent sont :

Les directions (3 plans)	Sagittal (côté droit et gauche) / Frontal (avant et arrière) / Transversal (haut et bas)
Les orientations (par rapport à un public)	Face / Dos / profil
Les niveaux (par rapport au centre de gravité du danseur)	Haut (sauts, élévations) / Moyen / Bas (abaissement du centre de gravité jusqu'au sol)
Les tracés	Les mouvements dans l'espace dessinent des tracés sous forme de lignes droites, courbes, angulaires, sinueuses... Au sol ou dans l'air
Les dimensions (ou amplitude)	Rétrécissement ou agrandissement de la kinésphère (espace proche). Amplitude des pas (grands, petits) dans l'espace de déplacement

LE TEMPS

La structuration interne ou externe du temps

Structuration interne : la structuration temporelle émane du mouvement du danseur sans accompagnement sonore extérieur

« petite musique intérieure » « musicalité du mouvement » ex : le groove naturel chez les africains

Structuration externe : la structuration temporelle correspond à la perception d'éléments sonores et à leur traduction en mouvement.

Ces deux modes de structurations renvoient à des notions d'organisation du temps :

La structuration métrique du temps

- La pulsation : battement régulier, continu, uniforme
- Le tempo : vitesse de déroulement de la pulsation (donnée par les battements du métronome)

La structuration non métrique du temps : elle s'organise autour de durées variables, aux valeurs relatives, identifiées en terme de vitesse :

- Vite
- Lent
- Accélééré
- Décélééré

ETATS DE CORPS

En lien avec le facteur poids, c'est-à-dire la quantité d'énergie musculaire utilisée :

Fort (sensation de mouvement ferme, forte tension des muscles)

Faible (sensation de légèreté, de relâchement)

En lien avec le facteur temps, c'est-à-dire la vitesse de l'énergie libérée

Soudain (vitesse rapide, sensation de brièveté dans le temps)

Soutenu ou maintenu (sensation de mouvement qui n'en finit pas)

Réguler son tonus musculaire pour supprimer les tensions musculaires parasites

Colorer son geste à partir de modulations et de contrastes

Eprouver des états de tonicité différents

Jouer sur les contrastes et contraires (doux/brusque-tonique/relâché-retenu/lancé...)

LES RELATIONS ENTRE DANSEURS

Le corps du partenaire considéré comme « matériau » contacts – portés

Les relations entre danseurs organisées en fonction de l'espace : formes de regroupements variés (cercle, ligne...), danseurs regroupés ou isolés, distances et orientations variées entre danseurs (face à face, côte à côte, entre, autour...)

Les relations entre danseurs organisées en fonction du temps : unisson- question/réponse-canon-cascade...

Les relations entre danseurs organisées en fonction des rôles : soliste, leader, en rupture...

L'écoute entre danseur : en affinant sa perception visuelle (vision périphérique), en se reconnaissant imitateur ou leader, en affinant sa perception auditive, en affinant sa perception tactile et kinesthésique.

LES RELATIONS A L'OBJET : MANIPULATION D'OBJETS ET JONGLERIE

Définitions du jonglage :

D'après le Robert (1996) : jongler c'est « *Lancer en l'air plusieurs objets qu'on reçoit et relance alternativement en entrecroisant leurs trajectoires.* »

D'après le Larousse, jongler c'est « *Lancer en l'air, rattraper et relancer avec adresse, les uns après les autres ou simultanément, divers objets.* », mais aussi « *Manier quelque chose avec une grande habileté, une grande aisance.* »

Ces définitions font ressortir les notions de rythme, de trajectoires, d'habileté sans forcément imposer un nombre d'objets pour la dernière (On dit bien du footballeur qui fait rebondir son ballon sur le pied de façon répétée qu'il jongle.)

De part ces exemples, on s'aperçoit également que le terme « lancer » peut s'interpréter de différentes manières (« envoyer dans une direction déterminée », « mettre en mouvement ».), sans engager une partie précise du corps. Il en résulte donc différentes familles de « lancers » qui seront à la base de la jonglerie (« art du jongleur »).

Les différentes variables :

Dans un souci didactique, on peut jouer sur la combinaison de plusieurs variables pour créer une multitude de situations d'apprentissages.

Variables	Exemples
L'espace (du plus simple au plus complexe)	Le point / la ligne / le plan / le plan incliné / l'espace total (les 3 dimensions)
Les formes de lancers	Poser / lâcher / lancer en courbe, horizontal, vertical, griffes ou patte de chat etc / percuter (le corps, le sol...) / faire rouler / arrêts ou blocages
Avec partenaires	Envoyer à l'autre (face à face, côte à côte...) / prendre les objets de son partenaire / se servir du corps de l'autre
Les engins circassiens (chaque engin a ses qualités propres. Par exemple, les anneaux sont plus faciles à attraper dans l'espace en passant, les balles rebonds offrent plus de possibilités de travail...)	Balles (poches, de scène, rebonds) / Massues (quilles) / anneaux / foulards / diabolos / bâton du diable / bolas
Les engins autres	Ballons variés / chaussures / feuilles de papiers...
Le nombre d'objets	
Les trajets et déplacements	

Contenus d'enseignement :

En cirque de création, vouloir apprendre à tous nos élèves à jongler à 3 balles dans le temps contraint d'une séquence d'EPS est illusoire et souvent contre-productif. En effet, avant d'arriver à la cascade à 3 balles (Figure « de base » en jonglage), il existe 18 étapes de progression en jouant sur les variables précédentes.

La richesse motrice que permet la jonglerie offre, en combinant les différentes variables évoquées, une infinité de propositions que les élèves vont pouvoir s'approprier en développant leur créativité.

LA PRESENCE

La présence est le fruit d'une rencontre, le désir d'une intimité, qui engage chez le danseur un état de disponibilité, vis-à-vis de soi et de l'extérieur.

Gérer le rapport danseur / spectateur par :

Une présence à soi calme et contrôlée : gestion du stress par la régulation de son tonus musculaire pour supprimer les gestes parasites. Respiration.

Une présence à soi naturelle : le souci de rester simple, sans sur-jouer.

Une présence à soi par l'imaginaire : qu'est-ce qu'on veut dire avec sa danse, quel message, quelle intention ?

Une présence à soi ouverte et disponible : disposition à se concentrer sur soi-même et sur les autres, ouvrir le regard et le placer d'une façon intentionnelle (accompagne le mouvement, en opposition par rapport au mouvement...). Se décentrer pour pouvoir « voir » véritablement ce qui nous entoure (environnement, spectateurs, danseurs ...)

- **Être précis dans le temps, dans l'espace et l'énergie du mouvement.**
- **Être précis dans sa relation avec le sol : des appuis stables, « ancrage dans le sol ».**

REFERENCES DANSE

Cultures urbaines (atelier 3)	<p>https://www.youtube.com/watch?v=J8mvy-1rVsw https://youtu.be/vb5Ct5vPlwc https://www.youtube.com/watch?v=Ezcyj5MpjWHI</p>
Procédés de composition (atelier 3)	<p>https://www.youtube.com/watch?v=82pqDvbPtx4 https://www.youtube.com/watch?v=W24oOKW2RkY</p>
Portés (atelier 2)	<p>https://www.youtube.com/watch?v=T1BbxTWsoO4 https://www.youtube.com/watch?v=qTrPv_ogUtg https://www.youtube.com/watch?v=8nf6oPJ2T2o https://www.youtube.com/watch?v=1rA6E9IpVGA</p>
Ressources en danse	<p>Site Numéridanse www.maisondeladanse.com/ressources-video/numeridanse Ouvrir le monde de la danse au plus grand nombre, telle est la mission que la Maison de la Danse s'est fixée dès sa création. Le site Numéridanse.tv s'inscrit dans cette dynamique</p> <p>Data-danse https://data-danse.numeridanse.tv/ Plateforme numérique interactive créée pour guider le spectateur, de 8 à 99 ans, dans sa découverte de la danse. En libre accès sur internet, intuitive et ludique, Data-danse s'utilise de manière autonome ou accompagnée par un médiateur, un enseignant, un animateur, etc. De multiples informations concernant le monde de la danse y sont contenues (les lieux, le corps, les métiers, le vocabulaire, les repères). À partir des éléments récoltés, Data-danse conduit le spectateur dans le récit de sa propre expérience jusqu'à proposer l'édition d'une Une de journal.</p> <p>Centre National de la Danse https://www.cnd.fr/fr/section/6-ressources</p> <p>Eps et société / des outils pour conduire des processus de création http://epsetsociete.fr/Des-petits-riens-ou-des-outil</p> <p>Danser les arts - Perez, T., Thomas, A. (2000). <i>Danser les arts</i>, CRDP des pays de la Loire, collection A travers champ.</p>

REFERENCES CIRQUE

Portés acrobatiques et procédés de composition : Compagnie XY : « Laissez-porter » <http://www.youtube.com/watch?v=0EMN9S51XN4>

Jonglage et procédés de composition : Gandini juggling « smashed » <https://www.youtube.com/watch?v=cEZ0z0PCxNc>

Création artistique et définition du cirque :

Johann Le Guilherm : <https://www.youtube.com/watch?v=OSftcUxFt5U>

Clément Dazin : « Humanoptères » https://www.youtube.com/watch?v=P6OgYU7BQ_g

Compagnie les objets volants : <https://www.youtube.com/watch?v=Y5seI0eJZCg>

« dynamique des 3 corps » https://www.youtube.com/watch?v=dGM_g8YmxxI (quelques passages courts illustrant des chemins d'objets)

Plan B Compagnie 111 Aurélien Bory

Présentation de diverses ressources pédagogiques en cirque

Le site de Hors les murs : www.horslesmurs.fr

(« Hors Les Murs » est l'ancien Centre de ressources national pour les Arts de la Rue et les Arts du Cirque, créé à l'initiative du Ministère de la Culture. Il a récemment fusionné avec le Centre National du Théâtre pour former ARTCENA, un centre de ressources pour le théâtre, le cirque et les arts de rue.)

En attendant la refonte d'un nouveau site, celui de « Hors Les Murs » est toujours valable. Il propose l'actualité de ces deux disciplines (dates de spectacles, calendrier des festivals et événements, stages et formations, offres d'emploi, rendez-vous professionnels, informations institutionnelles et réglementaires), des bases de données sur les festivals et événements, sur les artistes et les compagnies, sur les écoles et organismes de formation, ainsi que le sommaire des revues.

Allez dans la rubrique « Documentations et recherche » pour trouver des bibliographies, des fiches pratiques, des extraits vidéo.

Le site du Centre National des Arts du Cirque : www.cnac.fr et www.cnac.tv

Le catalogue en ligne vous donne accès à des références, et de nombreux extraits vidéo de travaux d'étudiants et de spectacles sont en ligne sur cnac.tv

Le site Les Arts du Cirque : <http://cirque-cnac.bnf.fr/fr>

Tout récemment créé par le CNAC et la BNF, il propose une approche historique et documentaire riche par discipline de cirque.