

LES CAHIERS DE L'ANIMATION

VACANCES LOISIRS

Fiches d'activités - Cahiers de l'animation n°87 - juillet 2014

Let's dance

L'activité danse que nous proposons et décrivons dans ce livret est le fruit d'une histoire, d'un héritage et une recherche toujours renouvelée. Elle est nourrie de ce que nous souhaitons vivre et faire vivre aux enfants et aux jeunes dans une perspective éducative, des apports de la recherche en sciences du mouvement et des explorations dans le champ de la création artistique. La danse est un exemple assez remarquable de ce point de vue. En effet, la création en danse depuis le début du xxe siècle a conduit à de nombreuses évolutions des consciences lesquelles se traduisent jusque dans la vie quotidienne à travers les places et les rôles dans les rapports hommes-femmes, le développement d'une bonne santé corporelle, la remise en cause d'images socialement construites du corps et du rapport au corps...

L'entrée en danse que nous souhaitons développer dans ce fichier peut être définie comme une activité physique qui engage le corps dans une exploration du présent. Dans l'espace et le temps, danser est une activité exploratoire d'actions, d'énergies et de sensations. Concrètement, en activité, chacun crée des formes, des traces, des enchaînements, des nuances. Chacun se retrouve en relation avec son propre corps, dans le rapport aux surfaces (à commencer par le sol) et à l'air, mais aussi, parfois, il entre en relation avec un autre, des autres, dans des rapports de corps à corps.

Dans les pistes pédagogiques présentées, nous ne chercherons pas à danser pour reproduire des pas de danse ou se mettre au service d'un projet chorégraphique,

pour bien danser ou danser beau, ni pour restreindre la danse à l'acquisition d'une technique. Parce que nous sommes des corps, nous proposerons de danser pour nourrir cette sensation d'un corps qui a envie d'explorer et d'éprouver.

Que ce soit en situation d'improvisation ou d'écriture chorégraphique, dans cette approche, danser est d'abord un état et la recherche d'un état. Cet état est une expérience sensible. Par l'activité, nous chercherons à ce que chacun sollicite ses sens et recherche à être à l'écoute de ce qui le traverse. Cette écoute des sensations que la danse éveille, viendra nourrir la danse. Cet état engage l'imaginaire et ouvre à la poésie. Des postures, des gestes, des situations sont autant de perceptions et de signes qui peuvent renvoyer à des images, des sonorités, des saveurs... des imaginaires qui pourront en retour nourrir la danse.

Ainsi, danser est une expérience qui fait la synthèse entre le désir de gourmandise, le besoin d'aventure, la recherche de vertige et la possibilité de donner forme à ce qui est d'abord diffus. Danser peut favoriser tout à la fois la possibilité d'un exutoire et le canaliser. Danser peut être l'occasion de se relier à une intimité, c'est-à-dire à une qualité de relation à soi, aux autres, et de s'entraîner à donner une forme à ces qualités.

Dans ce livret, nous vous présentons des « entrées dans la danse ». Ces points de départ sont construits à partir de situations identifiables pour des enfants et des jeunes. La mise en jeu est privilégiée. Ici, le jeu n'est pas nécessairement construit sur des règles et n'orientent pas l'activité vers un but. Les différentes propositions invitent à découvrir et redécouvrir le goût du jeu, à jouer à explorer pour le plaisir de l'exploration et à s'essayer à ce qu'on ne reconnaît pas.

Groupe de pilotage national Danses
Benjamin Dubreuil, Sylvain Hemeryck, Elodie Janvier
Dessins @ Solène Fourt

Préconisations

Les fiches présentées ne proposent pas des démarches à suivre pas à pas. Elles sont, d'abord, composées de situations « simples ». Ces situations présentent des principes de recherche. Dans ce fichier, nous avons choisi de retenir trois points de départ : une première entrée par des images, une deuxième entrée par des sons et une troisième entrée par des matériaux.

Chacun des principes repose sur l'introduction d'une ou plusieurs règles. Nous considérons que pour se lancer dans la recherche, l'activité de « se laisser influencer/se charger » par une image, un son, un matériau ne suffit pas. En effet, la règle permet d'isoler ou de restreindre l'étendue des possibilités de recherche. Elle est, ainsi, une aide pour la construction de formes corporelles et de mouvement. À partir de ces quelques principes, il est déjà possible d'ouvrir d'autres pistes d'exploration en introduisant de nouvelles règles.

Des situations plus « complexes » sont, ensuite, proposées. Elles favorisent des explorations plus longues et elles reposent davantage sur la mise en relations des personnes au sein du groupe.

*« La danse est comme une eau qui s'infiltrerait partout.
Il me plaît de repérer une coulée de danse dans telle
ou telle action de la vie ». Jean-Claude Galotta*

QUELQUES REPÈRES POUR L'ANIMATEUR

Mettre en place un cadre suffisamment sécurisant

Danser est une activité spontanée chez les tout-petits. Plus tard, pour danser, la mise en place d'un espace intermédiaire est nécessaire parce qu'il va rendre possible, soutenir des explorations qui sortent des activités référées à des pratiques sociales qu'on est en mesure de reconnaître. On crée l'événement pour danser. On va dans un espace dédié à la danse. On trace un rectangle au sol pour identifier l'espace de danse. Aujourd'hui, avec l'essor des danses de rue et de la révolution culturelle qui la traverse, ce n'est plus aussi vrai. Cependant, dans des groupes, ou dans des contextes qui ne sont pas familiers de la danse, la mise en place d'un cadre identifiable pour danser est un préalable.

LEXIQUE

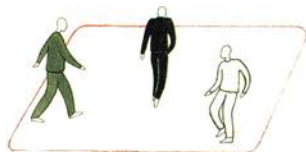
Espace

Le tracé d'un rectangle au sol est un outil pour délimiter l'espace de danse.

Déambulation

Tout le monde se déplace dans l'espace. Cette situation est le point de départ de nombreux jeux de déplacements suivant des trajectoires, de croisements, de rencontres, de contacts...

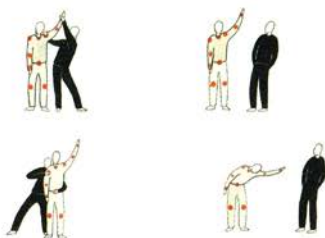
Miroir

Sur le principe du reflet dans un miroir, le mouvement de l'un influence le mouvement de l'autre. Quand l'attention est suffisamment installée, on peut proposer de poursuivre à l'écoute et une simultanéité d'action-réaction.

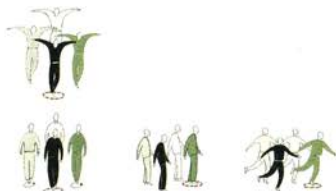
Sculpteur

Celui qui est « sculpteur » manipule celui qui est « statue ». Pour aider à la clarté des manipulations, le sculpteur propose un mouvement, puis un autre. Pour plus de confort et d'aide à la compréhension du message pour la statue, le sculpteur manipule à deux mains en jouant sur les articulations.

Chœur

Dans un chœur, chaque personne fait partie d'un ensemble orienté dans une même direction. Celui qui se trouve devant est l'initiateur de la vitesse de déplacement, du mouvement et de l'énergie que les autres suivent, à l'écoute. Quand l'initiateur s'arrête et pivote sur lui-même, une autre personne dans le groupe se retrouve devant les autres et devient à son tour initiateur du chœur.

Ce cadre crée ainsi l'occasion de danser, tout comme il laisse ainsi ouverte la possibilité de choisir de danser, de ne pas danser, de regarder, de danser à son rythme.

Ici, nous défendons avant tout que la danse est une activité à vivre. C'est aussi une activité qui peut être regardée.

Dans une phase de découverte, nous préconisons que les regardants vivent l'activité pour eux-mêmes. Ces deux situations sont nécessairement à distinguer parce qu'on ne danse pas pour chercher à donner à voir (ce qui tranche avec d'autres pratiques de la danse) ; on danse pour danser.

Susciter des explorations vers ce qui n'est pas connu

Le projet de faire danser, qui anime beaucoup de ceux qui en ont fait l'expérience et qui y ont pris plaisir, vient buter contre un paradoxe. Tout le monde peut se représenter ce que c'est que danser. Mais l'endroit de la danse que nous souhaitons faire découvrir est difficile à se représenter tant qu'on n'en a pas déjà fait l'expérience.

Nous proposons donc de faire en sorte que le groupe se lance rapidement dans des essais. Dans les premières découvertes, l'activité peut être soutenue en suscitant la recherche de variations. C'est en sensibilisant à la conscience de son état et en invitant à laisser ses sensations influencer sa recherche que l'activité prendra de l'ampleur. Les tentatives sont encouragées tout en invitant à une attention à prendre soin de soi, et prendre soin des autres.

Entrée par les images

Les images choisies (peintures, photographies, sculptures) donnent à voir une diversité de représentation de corps. Les situations présentées partent d'images de corps. Pour ouvrir le champ de recherche, on peut aussi partir d'images qui suggèrent des actions (un verre brisé, de l'eau versée), ou des mécanismes/ phénomènes (un moteur, une réaction chimique) ou des atmosphères (un ciel ensoleillé, un ciel d'orage)...

Reproduire

Choisir une image. Reproduire à l'identique la posture, l'expression et l'état du corps. Pour se donner du jeu : à deux ou plus, ceux qui regardent essaient de retrouver l'image de départ, de reconnaître des erreurs introduites. À partir de cette situation, on peut aussi s'intéresser aux ombres...

S'opposer

Former une image qui sera en opposition à l'image de départ : posture, expression, état. Des évolutions possibles à deux : retrouver l'image de départ, surenchérir l'opposition...

Compléter

À partir d'un fragment de corps, imaginer et compléter pour proposer une image d'ensemble.

Animer

Animer une image fixe. Passer de la position « pause » à « lecture ».

Se donner des défis : passer d'une image à une autre, animer et revenir à la même image, cacher une image dans l'animation et essayer de la retrouver, se transmettre un mouvement en relais...

Sculpteur

Partir de la situation du sculpteur (cf. lexique), former une image en essayant différents états de corps inspirée par l'image : un corps chiffon, un corps comme de la terre glaise, du bronze, du papier...

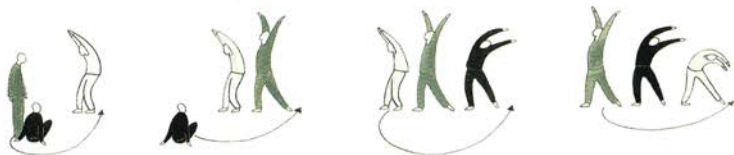
Miroir Intégrer plusieurs images

Partir de la situation du miroir (cf. lexique), plusieurs variantes : intégrer plusieurs images, définir des images à intégrer, essayer de faire évoluer vers une fin ; se mettre d'accord sur une même fin ou tenter chacun d'aller vers une fin différente et gardée secrète pour chacun des deux...

Tableau à composer

Pour le premier, entrer dans l'espace et proposer une posture. Pour les autres, entrer les uns après les autres, se placer en relation avec l'image présente en proposant une posture et ainsi compléter l'image collective. On peut recommencer et construire des images collectives différentes à partir des mêmes images individuelles de départ.

Flipbook

Pour le premier, proposer une posture qui ne se regardera que de dos. Pour le deuxième, se placer juste derrière et proposer une posture inspirée de la première mais amplifiée. Pour le troisième, se placer juste derrière et proposer une posture encore plus amplifiée... Puis, le premier continue cette file en venant se placer derrière le troisième et en continuant à faire évoluer la posture en l'amplifiant, etc.

Variantes : chacun peut avoir en tête une image de fin et chercher à faire évoluer l'image vers sa propre fin. Autre variante : l'image de fin est connue au départ.

Chœur 1 2 3 Soleil

Mise en place du chœur (cf. lexique). Le meneur peut ajouter des mouvements à son déplacement. Puis sur le principe de 1, 2, 3 Soleil, il peut se retourner à tout moment. Alors, les autres se figent dans une posture. Ces situations requièrent une attention fine. Il faut distinguer quand le meneur transmet le guidage du chœur et quand il invite à produire des postures.

Entrée par les sons

Les sources et la nature des sons peuvent être multiples : respiration, voix, percussions, chants, instruments, objets, musiques, ambiances sonores, sons réels, bruitages, sons enregistrés, sons produits en direct...

Souffle

À partir du principe du sculpteur (cf. lexique), le souffleur sculpte, par son souffle, le corps de l'autre dans un mouvement continu.

Les nuances de souffle déclenchent des réactions propositionnelles : des élans plus ou moins grands, une légère vibration, une vague...

Coller/opposer à la musique en isolant des segments

Suivre un rythme, une mélodie... en isolant des parties du corps : la marche (les pas suivent le rythme), le mouvement des mains (les mouvements suivent les ondulations de la mélodie)...

Guider par le son

À l'aveugle, le guide accompagne le déplacement par le son. En évoquant des événements, il emmène, attire, repousse, élève, abaisse, ralentit, accélère en modelant les sons qu'il produit. De la même manière, les indications sonores peuvent évoquer davantage des ambiances, des états. Le guide peut varier les sons pour créer des ambiances sonores. Ainsi, il offre une traversée dans des atmosphères variées.

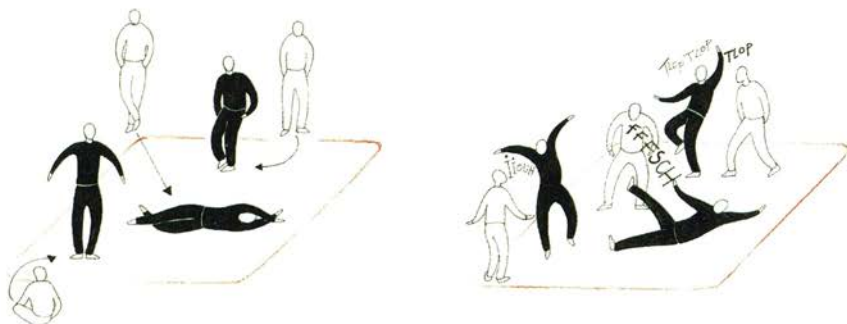
Corpo-son

À partir d'une déambulation (cf. lexique), chacun peut produire des sons à l'aide de percussion corporelle, au sol, sur soi, sur les autres. L'exploration prend corps dans des jeux de proposition et de réaction, d'acceptation, d'évitement, de surenchère, de rebonds... et de masses sonores (légères, fortes, structurée, chaotique, lente, rapide) et des matières sonores (de caresses vers, de contacts avec, du choc).

Composition instantanée

Le mouvement est impulsé et influencé par les souffleurs qui peuvent être à l'extérieur de l'espace (dans ce cas, l'ensemble des sonorités crée un magma sonore), ou qui peuvent être très proches de celui qui est guidé.

Machines infernales

Sur le principe du tableau composé, les uns après les autres, chacun propose un mouvement en boucle associé à un son, et s'intègre dans un ensemble. Chacun est un élément d'un engrenage complexe et infernal.

EXEMPLES D'IMAGES QUI ONT NOURRI L'ÉLABORATION DE CE FICHER

Untitled, Jean-Michel Basquiat, 1982

Isadora, Antoine Bourdelle, 1909

L'Acrobate bleu, Pablo Picasso, 1929

Christina's World, Andrew Wyeth, 1948

Entrée par les matériaux

À partir des matériaux, les explorations peuvent s'effectuer seul, à deux ou plus. Par la suite, on peut proposer de continuer ces explorations à partir de la mémoire corporelle du matériau.

Matériaux-objets

Ballon

Explorer les qualités du matériau (légèreté, élasticité rebondi...), à partir d'action, de contraintes.

Baguette

Sur le principe du miroir (cf. lexique), faire voyager la baguette dans l'espace et s'adapter à ce déplacement. Varier les points de contacts.

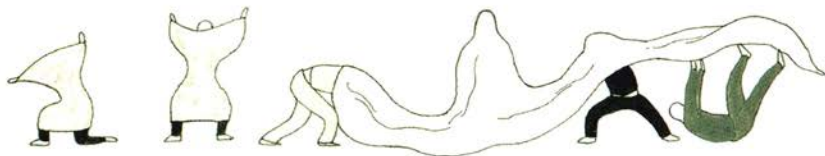

Chambre à air

Explorer les possibilités nouvelles ouvertes par l'élasticité du matériau. Varier les points d'accroches, les points d'appui...

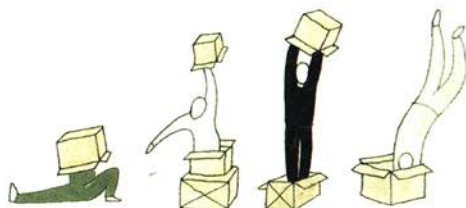
« La danse sous toutes ses formes ne peut être exclue du cours de toute noble éducation : danser avec les pieds, avec les idées, avec les mots, et dois-je aussi ajouter que l'on doit être capable de danser avec la plume ? »

Friedrich Nietzsche

« Il y a entre la danse et la sculpture antique une corrélation si étroite que l'on peut affirmer que la sculpture est la fixation de divers moments dansés. »

Serge Lifar

Matériaux-contenants

Fourreau

Enfiler le fourreau comme une grande chaussette. Jouer sur les possibilités d'étirement au plus loin de soi – au plus près de soi. Fabriquer des images.

Draps

Se cacher, faire glisser, tirer, chiffonner... seul, à deux, à plusieurs.

Cartons

Entrer, traverser, sortir, ouvrir, fermer... s'adapter à la résistance du matériau (fragile), aux formes (surfaces, angles, arêtes) et jouer avec la qualité de ses surfaces (glisser...)

Ce fichier donne et lance des pistes pour de premières découvertes.

Les situations présentées ont été conçues pour donner des repères et des idées. Nous n'avons pas décliné l'ensemble des possibilités parce que ce n'est tout simplement pas possible. Nous vous invitons à explorer, à partir de ces fiches, des situations qui combineraient images, sons et matériaux.

D'autres supports peuvent bien évidemment être des entrées : un lieu, des matières, des jeux de lumières...

Ces fiches invitent principalement à des explorations.

Des prolongements peuvent donner lieu à des processus de construction ou écriture chorégraphique. C'est ce que nous vous proposons de développer dans de futurs fichiers.

« Je crois qu'il faut d'abord réapprendre à danser, ou qu'il faut d'abord réapprendre quelque chose d'autre – ensuite on peut peut-être recommencer à danser.»

Pina Bausch