

Les Danses collectives à l'école primaire

« Une approche transversale
Danse de création/ Danses collectives »

*Equipe départementale EPS 27 1er degré
Sous la direction d'Isabelle QUILICI CPD EPS*

Mise à jour 2017 par Yannick Déon, CPD EPS

Introduction

Les activités physiques artistiques sont multiples à l'école élémentaire : Danse de création, collective, gymnastique rythmique et sportive...Elles caractérisent dans les programmes de juin 2008 la compétence suivante :

Cycle 1

S'exprimer sur un rythme musical ou non avec ou sans engin

Exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement

Cycles 2 et 3

Concevoir et réaliser des actions à visées expressives, artistiques, esthétiques.

Les danses collectives permettent aux élèves de découvrir l'espace (figures, déplacements) les autres (relation communautaire) et la relation au temps (relation métrique à la musique). Elles suscitent un plaisir commun indéniable et mettent en jeu des aspects culturels forts.

L'apprentissage des danses collectives nous pose cependant problème : il s'agit souvent d'un modèle transmissif dans lequel l'élève doit s'appropriier immédiatement la bonne réponse. Nous avons donc cherché par le biais de la démarche de danse de création à poser un certain nombre de principes, de situations ouvertes permettant une plus grande expérimentation de l'élève. En s'appuyant sur les composantes de la danse, espace, relations aux autres, temps nous avons mis en place un certain nombre de modules d'apprentissage favorisant la mise en place de réponses motrices nombreuses et diversifiées favorisant ainsi l'apprentissage d'une danse codifiée.

Présentation du document

1) Les composantes de la danse de création	p4
2) Les composantes des danses collectives	p5
3) Les danses collectives et les programmes	p6
4) Les modules d'apprentissage et l'évaluation en CI, CII et CIII	p10
5) Fiches pédagogiques par danse	p18
6) Glossaire des danses collectives	p40
7) Histoire de la danse	p45
8) Bibliographie / Discographie	p56

Les composantes de la danse de création

CORPS/ESPACE/TEMPS/ RELATIONS AUX AUTRE/ ENERGIE

CORPS	TEMPS
<ul style="list-style-type: none"> ● Mobiliser les différents segments (coordonner, dissocier, isoler) ● Percevoir la gravité (déséquilibres, ouverture fermeture...) ● Prendre conscience de la respiration (la moduler) ● Percevoir son espace intérieur (sensations kinesthésiques) ● Mettre en jeu le regard 	<ul style="list-style-type: none"> ● Structurer de façon interne le temps (vient de chaque danseur) ● Structure de façon externe le temps : le danseur est en lien avec des éléments sonores extérieurs, il joue avec sans chercher l'adéquation systématique. ● Structurer de façon métrique le temps : notion de régularité (pulsation, tempo...) ● Structurer de façon non métrique le temps : notion de temps ressenti, on joue sur la vitesse (vite, lent, accéléré... On étire le temps)
ESPACE	RELATIONS AUX AUTRES
<ul style="list-style-type: none"> ● Appréhender l'espace proche (sa bulle) ● Appréhender l'espace de déplacement ● S'approprier les directions, orientations, niveaux, tracés et les dimensions de l'espace. ● Gérer les relations entre danseurs en fonction de l'espace (formes de groupements, nombre de danseurs, distances, orientations) ● Mise en place du regard 	<ul style="list-style-type: none"> ● Développer les relations entre les danseurs en fonction de l'espace (se rencontrer, se séparer, se croiser...) ● Développer les relations entre danseurs en fonction du temps (unisson, canon, cascades...) ● Développer les relations entre danseurs en fonction des rôles à tenir (être en opposition, en identique, complémentaires) ● Développer les relations entre danseurs en fonction du contact corporel (s'appuyer, toucher, porter, tirer, pousser, frôler...)
ENERGIE	
<ul style="list-style-type: none"> ● Moduler l'énergie d'un mouvement à partir de la notion de poids (jouer sur la quantité d'énergie : mouvement fort, léger) ● Moduler l'énergie d'un mouvement à partir de la notion de temps (jouer sur la vitesse : mouvement soudain, soutenu) ● Moduler l'énergie d'un mouvement à partir de la notion d'espace (jouer sur l'orientation : mouvement direct, indirect) 	

Les composantes des danses collectives

CORPS/ESPACE/TEMPS/ RELATIONS AUX AUTRES

CORPS	TEMPS
<ul style="list-style-type: none"> ● Mobiliser les différents segments (coordonner, dissocier, isoler) ● Prendre conscience de la respiration (effort soutenu) ● Mettre en jeu le regard 	<ul style="list-style-type: none"> ● Structure de façon externe le temps : le danseur est en lien avec des éléments sonores extérieurs, il cherche l'adéquation systématique à la musique. ● Structurer de façon métrique le temps : notion de régularité (pulsation, tempo...)
ESPACE	RELATIONS AUX AUTRES
<ul style="list-style-type: none"> ● Appréhender l'espace proche (sa bulle) ● Appréhender l'espace de déplacement ● S'approprier les directions, orientations, niveaux, tracés et les dimensions de l'espace. ● Gérer les relations entre danseurs en fonction de l'espace (formes de groupements, nombre de danseurs, distances, orientations) ● Mise en place du regard 	<ul style="list-style-type: none"> ● Développer les relations entre les danseurs en fonction de l'espace (se rencontrer, se séparer, se croiser...) ● Développer les relations entre danseurs en fonction du temps (unisson, canon, cascades...) ● Développer les relations entre danseurs en fonction des rôles à tenir (être en opposition, en identique, complémentaires)

Les danses collectives et les programmes

- Le programme de l'école maternelle de mars 2015 (BO spécial du 26 mars 2015) - Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique

Objectif n°3 : Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique

Les activités d'expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux dansés, la danse permettent de découvrir et d'affirmer ses propres possibilités d'improvisation, d'invention et de création en utilisant son corps.

L'enseignant « amène [l'enfant] à s'inscrire dans une réalisation de groupe ».

« L'aller-retour entre les rôles d'acteurs et de spectateurs permet aux plus grands de mieux saisir les différentes dimensions de l'activité, les enjeux visés, le sens du progrès. L'enfant participe ainsi à un projet collectif qui peut être porté au regard d'autres spectateurs, extérieurs au groupe classe. »

A la fin de l'école maternelle, l'enfant est capable de :

- Construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements, en relation avec d'autres partenaires, avec ou sans support musical.
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.

- Programmes d'enseignement de l'école élémentaire et du collège
- (BO spécial du 26 novembre 2015) -

Education physique et sportive au cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2 : CP, CE1, CE2) et au cycle de consolidation (cycle 3 : CM1, CM2, 6ème)

L'éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, *a fortiori* les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de :

- **Développer sa motricité et construire un langage du corps domaine 1 du socle**
 - Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser pour agir avec son corps (cycle 2).
 - S'exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui (cycle 2)
 - Adapter sa motricité à des situations variées (cycle 3).

- **Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble domaine 3 du socle**
 - Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA (danseur, chorégraphe, juge, spectateur).
 - Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d'un groupe (cycle 2)
 - S'engager dans les activités sportives et artistiques collectives (cycle 3).

- **S'approprier une culture physique sportive et artistique domaine 5 du socle**
 - Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique individuel ou collectif (cycle 2)

Champ d'apprentissage n°3 : s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

Au Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

Attendus de fin de cycle :

- Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.
- S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions individuelles et collectives

Compétences travaillées pendant le cycle :

- S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.
- Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.
- Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.

Repères de progressivité

Les activités expressives, artistiques, esthétiques ou acrobatiques proposées présentent une progressivité en termes de longueur, de difficultés d'exécution. L'élève évolue au cours du cycle en montrant une pratique de plus en plus élaborée, en passant progressivement de l'exécutant à la composition et à la chorégraphie simple.

La danse, activité physique et artistique, approchée dans toutes ses formes, permet de faire le lien avec les activités artistiques.

Au cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Attendus de fin de cycle :

- Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.
- Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.
- Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.

Compétences travaillées pendant le cycle :

- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.
- Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion.
- S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions.
- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.

Repères de progressivité

Les activités artistiques peuvent être organisées sur chacune des 3 années du cycle, en exploitant les ressources et les manifestations sportives locales.

L'éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le langage oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade et eux-mêmes, pour organiser leur activité ou celle d'un camarade et pour exprimer les émotions ressenties. Ils développent aussi des compétences de communication en pratiquant un langage dans un genre codifié.

En articulation avec l'enseignement moral et civique, les activités de cet enseignement créent les conditions d'apprentissage de comportements citoyens pour respecter les autres, refuser les discriminations, regarder avec bienveillance la prestation de camarades, développer de l'empathie, exprimer et reconnaître les émotions, reconnaître et accepter les différences.

La danse, activité physique et artistique, approchée dans toutes ses formes, permet de faire le lien avec les activités artistiques.

Module « maternelle » danses collectives et danse de création

❖ Objectifs du module

- ESPACE/ RELATIONS AUX AUTRES : Appréhender l'espace de déplacement et les relations entre danseurs
- TEMPS/CORPS : Rechercher l'adéquation musique/ mouvements (jouer sur les contrastes)
- CORPS : Mobiliser les différents segments de façons variées

Phase exploratoire 1	Phase de structuration 1	Phase exploratoire 2
<u>Séances 1</u> Temps 1 fiche « Le petit caillou » <u>Séances 2</u> Temps 2 fiche « Le petit caillou »	<u>Séance 3</u> Temps 3 de la fiche « le petit caillou » Mise en concordance des différents temps de la danse Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 4</u> Thème 1 fiche « A droite A gauche » <u>Séance 5</u> Thème 2 fiche « A droite A gauche »
Phase de structuration 2	Phase d'entraînement	Evaluation
<u>Séance 6</u> Mise en concordance des différents temps de la danse Danser « Le petit caillou » et « A droite, A gauche » Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 7</u> Danser « Le petit caillou » et « A droite, à gauche »	<u>Séance 8</u> Voir fiche évaluation Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.

L'évaluation dans le module « maternelle »

L'ensemble des critères n'est pas à évaluer : choix et sélection de quelques critères.

Les deux danses travaillées lors du module seront évaluées. Elles doivent être en adéquation avec la danse d'origine.

Les critères choisis pour l'évaluation permettront aux élèves tout au long du module de progresser dans la réalisation et l'interprétation (qualité de danse).

Composantes de la danse	Mise en jeu des composantes de la danse	Critères d'évaluation l'élève :
Espace	Espace de déplacement Espace proche (sa bulle)	✓ Occupe l'espace et se déplace avec des directions définies
Temps	Alternance lent et rapide (repérage couplet / refrain / accents)	✓ Repère les changements de rythme ✓ Change de vitesse d'exécution quand il le faut
Corps	Coordination globale : marchés, sautillés...	✓ Reproduit des pas simples lors de la danse
Relations aux autres	Relation par le contact, par les changements de rôles	✓ Accepte les contacts avec l'autre ✓ Adhère au projet collectif

Module cycle 2 danses collectives et danse de création

❖ Objectifs du module

- ESPACE/ RELATIONS AUX AUTRES : Appréhender l'espace de l'autre (sa bulle) en développant les relations à 2 (changements de rôles, types de rencontres...)
- TEMPS/ ESPACE : Enchaîner rapidement les changements de rythme et de formation de la danse.
- CORPS : diversifier les pas et les maîtriser

Phase exploratoire 1	Phase de structuration 1	Phase exploratoire 2
<u>Séance 1</u> Temps 1 fiche « Green Sleeves » <u>Séance 2</u> Temps 2 fiche « Green Sleeves »	<u>Séance 3</u> Temps 3 de la fiche « Green Sleeves » Mise en concordance des différents temps de la danse. Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 4</u> Thème 1 fiche « La Tarentelle » <u>Séance 5</u> Thème 2 fiche « La tarentelle »

Phase d'invention	Phase de structuration 2	EVALUATION
<u>Séance 6</u> Thème 3 fiche « La Tarentelle »	<u>Séance 7</u> Mise en concordance des différents temps de la danse « La Tarentelle » Danser « Green Sleeves » et « La Tarentelle » Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 8</u> Voir fiche évaluation Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.

L'évaluation dans le module cycle 2

L'ensemble des critères n'est pas à évaluer : choix et sélection de quelques critères.

Les deux danses travaillées lors du module seront évaluées. Elles doivent être en adéquation avec la danse d'origine.

Les critères choisis pour l'évaluation permettront aux élèves tout au long du module de progresser dans la réalisation et l'interprétation (qualité de danse).

Composantes de la danse	Mise en jeu des composantes dans le module	Critères d'évaluation l'élève :
Espace	Espace de déplacement Espace proche (sa bulle)	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Occupe l'espace et se déplace avec des directions définies ✦ Dans une même danse mémorise et enchaîne plusieurs formations et figures
Temps	Alternance lent et rapide (repérage couplet /refrain/ accents)	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Repère les changements de rythme, de structure musicale ✦ Change de rythme quand il le faut
Corps	Diversifier la coordination globale	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Enchaîne des pas différents
Relations aux autres	Relation par le contact, par les changements de rôles, les rencontres	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Accepte et diversifie les contacts avec l'autre (couple) ✦ Passe d'un rôle à l'autre au bon moment : à l'identique, en opposition, complémentaires... ✦ Est à l'écoute

Module A cycle 3 danses collectives et danse de création

❖ Objectifs du module

- ESPACE/ RELATIONS AUX AUTRES : Appréhender l'espace de l'autre (sa bulle) en développant les rencontres à 2
- TEMPS/ ESPACE : Enchaîner rapidement les changements de rythme, d'orientation et de formation de la danse.
- CORPS : diversifier et coordonner les pas, les maîtriser et les affiner.

Phase exploratoire 1	Phase de structuration 1	Phase exploratoire 2
<u>Séance 1</u> Temps 1 fiche « La Tarentelle » <u>Séance 2</u> Temps 2 fiche « La tarentelle »	<u>Séance 3</u> Temps 3 de la fiche « La Tarentelle » Mise en concordance des différents temps de la danse	<u>Séance 4</u> Thème 1 fiche « Lasowak » <u>Séance 5</u> Thème 2 fiche « Lasowak »
Phase de structuration 2	Entrainement	Evaluation
<u>Séance 6</u> Temps 3 de la fiche « Lasowak » Mise en concordance des différents temps de la danse Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 7, 8</u> Entrainement qualitatif des danses « La Tarentelle » et « Lasowiak »	<u>Séance 9, 10</u> Voir fiche valuation Au cycle 3, l'évaluation sur critères se fera par l'enseignant et les élèves spectateurs. Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.

L'évaluation dans le module cycle 3

L'ensemble des critères n'est pas à évaluer : choix et sélection de quelques critères.

Les deux danses travaillées lors du module seront évaluées. Elles doivent être en adéquation avec la danse d'origine.

Les critères choisis pour l'évaluation permettront aux élèves tout au long du module de progresser dans la réalisation et l'interprétation (qualité de danse).

Composantes de la danse	Mise en jeu des composantes dans le module	Critères d'évaluation l'élève :
Espace	Espace de déplacement Orientation et formations dans l'espace Espace proche (sa bulle)	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Dans une même danse mémorise et enchaîne toutes les formations et figures ✦ S'oriente rapidement et précisément dans l'espace
Temps	Changements de rythmes (repérage couplet /refrain/ accents)	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Repère les changements de rythme, de structure musicale ✦ Change de rythme quand il le faut
Corps	Complexifier la coordination globale	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Exécute avec précision et qualité des pas différents, de plus en plus compliqués
Relations aux autres	Relation par le contact, par les changements de rôles, les formations	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Accepte et diversifie les contacts avec l'autre (couple) ✦ Passe d'un rôle à l'autre au bon moment : à l'identique, en opposition, complémentaires... ✦ Est à l'écoute

Module B – option création - cycle 3 danses collectives et danse de création

❖ Objectifs du module

- ESPACE/ RELATIONS AUX AUTRES : Appréhender l'espace de l'autre (sa bulle) en développant les rencontres à 2
- TEMPS/ ESPACE : Enchaîner rapidement les changements de rythme, d'orientation et de formation de la danse.
- CORPS : diversifier et coordonner les pas, les maîtriser et les affiner.

Phase exploratoire 1	Phase de structuration 1	Phase exploratoire 2
<u>Séance 1</u> Temps 1 fiche « La Tarentelle » <u>Séance 2</u> Temps 2 fiche « La tarentelle »	<u>Séance 3</u> Temps 3 de la fiche « La Tarentelle » Mise en concordance des différents temps de la danse Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 4</u> Thème 1 fiche « Lasowak » <u>Séance 5</u> Thème 2 fiche « Lasowak »
Phase de structuration 2	Evaluation	Phase de création de danse collective
<u>Séance 6</u> Temps 3 de la fiche « Lasowiak » Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 7</u> Voir fiche évaluation Au cycle 3, l'évaluation sur critères se fera par l'enseignant et les élèves spectateurs. Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur.	<u>Séance 8 et 9</u> Mise en danse : « La tarentelle » Création d'une danse collective avec les cartes à danser :
Phase de création de danse collective		Evaluation
<u>Séance 10</u> Mise en danse « La Tarentelle » Création avec les cartes à danser Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur, chorégraphe.	<u>Séance 11</u> Mise en danse « La Tarentelle » Création avec les cartes à danser : finalisation et entraînement. Mise en jeu des différents rôles : danseur, spectateur, chorégraphe.	<u>Séance 12</u> Mise en danse « La Tarentelle » Voir fiche évaluation danse de création. Mise en jeu des différents rôles.

L'évaluation dans le module cycle 3

❖ Le déroulement

- ❖ Cette démarche de création d'une danse collective se déroule par groupe et plutôt en fin de module d'apprentissage. Elle nécessite au moins 2 séances et peut tout à fait être l'évaluation de fin de module. Elle est exploitable en cycle 3 voire en cycle 2.

❖ Les éléments à apporter aux élèves

- 1) S'appuyer sur les cartes à danser (<http://peac14.discip.ac-caen.fr/spip.php?article74>) en choisissant les éléments que les élèves ont déjà travaillés avec vous. Ne pas leur donner trop de possibles entre les formations, les pas et les figures.
- 2) Proposer soit une seule musique pour toute la classe (plusieurs variantes d'une danse) soit plusieurs musiques. Dans les deux cas, prendre le temps, par la pratique et l'écoute, d'aider les élèves à structurer rythmiquement ces musiques (déplacements, arrêts, changements d'espace, frappes...) avant de les lancer sur la création de leur danse.
- 3) Donner un temps suffisant de recherche pour les groupes (20 à 25') et leur demander de s'appuyer sur la grille d'évaluation et sur les cartes de création. Penser à extraire de temps en temps un ou deux danseurs afin qu'ils puissent jouer le rôle du spectateur et redonner des consignes si besoin (danseur/ spectateur).
- 4) Chaque groupe donne à voir sa danse collective et est évalué par les autres groupes.

❖ Evaluation

<u>La danse doit être au moins composée de</u>			<u>Exécution de la danse</u>		
✦ 3 formations différentes	oui	non	✦ Danse exécutée sans hésitation	oui	non
✦ 3 figures différentes	oui	non	✦ Structure musicale respectée	oui	non
✦ 3 pas différents	oui	non	✦ Qualité de la présentation (entrée, fin, précision, engagement)	→	1 2 3 4 5

« A droite, à gauche »

Composantes mise en jeu

Espace de déplacement : changer de rôles

Espace proche : appréhender l'espace de l'autre (sa bulle)

Temps : jouer sur les changements de rythmes

Temps 1 : appréhender l'espace proche à plusieurs

Mise en danse

Se déplacer dans l'espace et chaque fois que l'on rencontre un plot, marque au sol, on s'arrête comme pétrifié. Demander ensuite des arrêts au sol, des formes toutes petites, très grandes.

Situation d'apprentissage

Se déplacer individuellement dans l'espace et se retrouver au signal tous (groupe des rouges, des bleus...) à un endroit (matérialisé éventuellement) pour former une statue.

Variables

Variation des niveaux de la statue

Variation des regards de la statue

Etre ensemble sans se toucher

Etre ensemble et compact

Etre ensemble et se toucher par une petite partie du corps, par plusieurs parties du corps...

Musique

Alarm Vill Sound «Vingerbid »

Temps 2 : appréhender l'espace proche à deux et jouer sur les rythmiques

Mise en danse (sans musique)

Par deux, l'un derrière l'autre. Petits massages de celui qui est derrière, sur le dos, sur les bras de l'autre, sur les mains. Varier les façons de masser et les surfaces : pétrir, frotter, mouvements circulaires, mains qui s'éloignent et qui « écartent le dos » ...

Situation d'apprentissage

Se mettre par 2 l'un derrière l'autre. Celui qui est derrière au signal doit se montrer puis au signal se cacher.

Variables

Variation des niveaux quand on se montre

Variation des vitesses

Variation des parties du corps que l'on montre

Variation des contacts avec l'autre

Musique

"Triveni" Rodrigo y Gabriella

Temps 3 : mise en relation des différents temps de la danse

Mise en danse sans musique

Reprendre les massages (voir temps 2)

Se mettre par deux l'un derrière l'autre. Celui qui est derrière au signal doit se montrer puis au signal se cacher. Réinvestir les propositions du temps 2.

Situation d'apprentissage

Enchaîner 2 temps différents de la danse dans un espace non défini

Enchaîner tous les temps de la danse dans un espace non défini

Enchaîner la danse en la chantant afin de pouvoir moduler la vitesse

Enchaîner la danse sur la musique d'origine : aider les enfants par des accents, des onomatopées.

« Le petit caillou »

Composantes mise en jeu

Espace : espace de déplacement

Corps : Coordination ; sautillés

Temps : rythme ; vite/lent (repérage couplet/ refrain)

Relations aux autres : relations à 2

Temps 1 : Relations à l'espace et à l'autre

Mise en danse

Mettre des chaises dans la salle. Se déplacer librement dans la salle et chaque fois que l'on rencontre une chaise proposer quelque chose avec cette chaise. Cela doit être rapide et je repars. Faire l'inventaire des propositions et relancer.

Situation proposée

Déplacements libres dans la salle. Au signal se retrouver autour d'une chaise, à l'arrêt. Chacun doit pouvoir toucher la chaise.

Variables

Variation des niveaux / être sur le même niveau

Se regarder

Se toucher (1 petite partie du corps/ plusieurs parties du corps)

Faire une statue à 2

Musique : « La traversée » Jérôme Baur

Temps 2 : Relations au temps (vite/ lent) et au corps

Mise en danse

Alterner des moments de course dans l'espace et des moments très lents de marche. Je cours, je sautille dans tout l'espace (sans rencontrer les autres). Au signal je rejoins la maîtresse ou le maître et je le suis sur une marche lente. Au signal je repars seul.

Faire en sorte au fur et à mesure que la course comme la marche se font sans bruits.

Situation 1

Déplacements contrastés de tout le monde entre les chaises dans tout l'espace et selon la vitesse de la musique. Vous suivez la musique dans vos déplacements (marches, courses, petits sauts...)

Musique : « Rejkjavik » Albarn et Beneditsoon

Situation 2

Déplacements contrastés en variant les modes de déplacements et les attitudes du corps.

Explorer le lent :

Petits pas sans faire de bruits, en étant petit, rétréci...

Grands pas sans faire de bruits en étant grand immense...

Pas vers l'arrière...

Musique

Armand Amar

Explorer le rapide

Sauts, sautillés (2 pieds, 1 pied...) en relation avec la musique

Avec le corps, une partie du corps, en arrière

Musique

Caravan Palace « Dragons »

Situation 3

En fonction de la musique passer du lent au rapide et varier les propositions en fonction du vécu des situations précédentes.

Musique 1 : « Rejkjavik » Albarn et Beneditsoon

Musique 2 : « Le petit caillou »

Temps 3 : Mise en concordance des différents temps de la danse « Le Petit caillou »

Mise en danse

Faire 3 zones différentes au sol : un monde du rapide, un monde du lent, un monde des statues.

Les enfants lorsqu'ils passent d'un monde à l'autre doivent changer de proposition (réinvestissement des séances précédentes).

Situations proposées

Partie rapide : déplacements libres dans tout l'espace

Partie lente déplacements adaptés au rythme

Fin partie lente se rejoindre pour former une statue

Musique : le petit caillou.

« Green sleeves »

Compétences visées

Espace de déplacement : changer de rôles

Espace proche : appréhender l'espace de l'autre (sa bulle)

Temps : jouer sur les changements de rythmes

Temps 1 : appréhender l'espace à plusieurs

Mise en danse

Se déplacer dans l'espace seul. Dès que l'on rencontre quelqu'un on l'arrête par un contact et ensuite on se déplace ensemble à deux. Lorsqu'on veut le quitter on crée de nouveau un contact. On s'arrête et on se quitte. On repart seul dans l'espace.

Situation d'apprentissage

Se déplacer individuellement dans l'espace, se retrouver au signal à 2,3 ou 4 et continuer à se déplacer ensemble.

Variables

Quand un élève s'arrête tous s'arrêtent

Etre ensemble sans se toucher

Etre ensemble et compact

Se déplacer en marche arrière, côté...

Etre ensemble et se toucher par une petite partie du corps, par plusieurs parties du corps...

Musique

Galliano « Concerto Bach »

Temps 2 : les changements de niveaux dans l'espace : passer dessus dessous

Mise en danse

Se déplacer dans l'espace mais en étant dirigé par des moteurs du corps différents : bras, tête, jambes...

Au fur et à mesure affiner les parties du corps qui m'entraînent dans le déplacement : coude, nez, genou, hanche...

Situation d'apprentissage

Se déplacer dans l'espace et au signal faire une statuette « pont ». Utiliser l'ensemble des parties du corps et varier les niveaux (haut,

moyen et bas) de ce pont.

Variables

Variation des niveaux (haut, moyen et bas) de ce pont.

Faire un pont à 2,3

Situation d'apprentissage

Se mettre par 4 (se donner des numéros 1, 2, 3,4) et se déplacer en restant ensemble (écoute des autres). Au signal les numéros 1 et 2 proposent un pont et les 3 et 4 passent soit dessus soit dessous. Inverser les rôles la fois suivante.

Variables

Possibilités ou non de se toucher en passant le pont

Variation des niveaux des ponts

Variation de la vitesse de passage (lent/ très rapide...)

Situation d'apprentissage

Apprendre les ponts de la danse dans un déplacement libre et sur une musique autre (plus lente)

Musique

« Les patineurs » Clarika

Temps 3 : mise en concordance des différents temps de la danse

Se déplacer d'abord seul, puis à 2, puis en chandeliers, puis à 4, les deux couples les uns derrière les autres.

Caler sur la musique les « passages de ponts » (Au-dessus Au-dessous)

Placer dans l'espace la danse, aider par des repères sonores puis danser.

« La Tarentelle napolitaine »

Composantes mises en œuvre

Corps : coordination sautillés/pas/frappés

Espace proche : appréhender l'espace de l'autre et diversifier les rencontres à 2

Temps : enchaîner les différentes phases en appréhendant les changements de rythmes

Temps 1 : appréhender la rencontre

Mise en danse

Par deux : le premier pose une main sur une partie du corps de son partenaire, le second doit faire un déplacement en commençant par cette partie du corps touchée. C'est le moteur du mouvement. On fait 5 fois dans les mêmes rôles et ensuite on change.

Situation 1

2 lignes face à face à une dizaine de mètres. Se rencontrer avec son partenaire qui nous fait face et chercher tous les moyens d'une rencontre.

Variables

En se touchant

En se regardant

En se croisant

En étant liés par les mains.....

Situation 2

2 lignes face à face à une dizaine de mètres. Se rencontrer avec son partenaire qui nous fait face et chercher tous les moyens d'une rencontre. Chercher à varier (dans les vitesses et les formes) les façons de se retrouver (déplacements).

Variables

En cherchant des pas différents (marches, sautillés...)

En jouant sur les orientations (arrière, avant, coté)

En jouant sur les niveaux (bas, moyen et haut)

En jouant sur les vitesses

Situation 3

2 lignes face à face à une dizaine de mètres. Se rencontrer avec son partenaire qui nous fait face et chercher tous les moyens d'une rencontre. Réutiliser des moyens variés explorés auparavant dans les déplacements et rencontres.

Musique

Alarm Vill Sound « Fingerbid »

(musique sans tempo marqué, plus ambiance, sons différents)

Temps 2 : s'appropriier les différentes coordinations (sautillés, frappés, pas)

Mise en danse

En cercle le maître donne une pulsation que tout le monde suit. Il varie les parties du corps avec lesquelles il frappe cette pulsation et les durées de la pulsation. Ensuite le maître frappe avec ses mains et donne la pulsation à l'élève d'à côté qui le transmet à son voisin et ainsi de suite. L'objectif est de garder la pulsation jusqu'à la fin.

Situation 1

En cercle 1 leader qui donne un geste sur la pulsation les autres le reprennent. Donner le relais à un autre par un geste significatif. L'enseignant peut amener la coordination du « Sauté/balancé » sur 2 temps (se reporter à la danse)

Variables

Variation des parties du corps (pas seulement bras et jambes)

Variation des niveaux

Variation des vitesses de « frappés » (dédoublés par exemple)

Musique

« La tarentelle Napolitaine » DVD Entrez dans les danses...

Situation 2

En dispersion s'approprier la phase 1 « Saut/balance ; sautillés avec bras ; pas en avançant et en frappant ; pas en reculant et en frappant » (voir descriptif danse DVD). L'enseignant donne à chaque fois le départ et on essaie d'apprendre globalement l'enchaînement de cette partie de la danse.

Variables

Le faire à 2 face à face un peu éloignés au départ

Le faire à 4 face à face un peu éloignés au départ

Musique

« La tarentelle Napolitaine » DVD Entrez dans les danses...

Temps 3 : Mise en concordance des différentes phases de la danse

Mise en danse

Se déplacer puis au signal se retrouver par groupe de 4, 5 élèves et continuer à se déplacer ensemble. Au signal se quitter. Essayer de se regrouper sans courir sans se bousculer comme si tout était prévu. Changer à chaque fois de partenaires.

Situation 1

Faire des groupes de 4. Se déplacer dans l'espace et se retrouver avec son groupe en carré et face à face. Au signal de l'enseignant commencer la phase 1 de la danse (avant les rencontres par 2). Refaire plusieurs fois

Situation 2

Choisir par couple 4 façons différentes de se rencontrer. Attention il n'y a que 8 temps (rapidité de la rencontre). Possibilité de montrer les choix des groupes (danseur/spectateur). Apprendre aux groupes les 2 rencontres de la danse.

Situation 3

Enchaîner phase 1 (Coordination sautillés) phase 2 (rencontres à 2) puis phase 3 (tourniquet à 4)
Possibilité d'alterner les rencontres imposées par la danse et dans une reprise les rencontres créés par les groupes (respecter dans les 2 cas le nombre de temps).

Temps 4 : phase d'invention

Mise en danse

Par deux : "questions réponses" en douceur. Le 1 propose une gestuelle (histoire) mais sur une vitesse assez lente. Le 2 répond en fonction de ce qu'il a vu et toujours de façon assez lente.

Situation 1

Se mettre par deux à 2,3 mètres l'un de l'autre et chercher tous les moyens de se croiser en échangeant sa place. Réutiliser des moyens variés explorés auparavant. Montrer aux autres ses trouvailles.

Variables

Chercher les rencontres possibles à deux sans un rapport avec le temps
Caler sur 1x 8 temps comme dans la danse. Possibilité de varier les musiques et leur tempo.

Situation 2

Par groupe de 4 danser la tarentelle, soit la version initiale soit la version du groupe. Passer 2 à 3 groupes à la fois, les autres observent.

« Lasowiak »

Composantes mise en jeu

Espace : se repérer et savoir changer d'orientation dans l'espace

Relation à l'autre : être capable de passer par plusieurs formations dans une danse et de les enchaîner

Temps 1 : développer les relations à 2 et au temps (écoute de l'autre et de la musique

Mise en danse

Massages individuels : mains puis bras, jambes. Frotter toutes les surfaces de façon énergique : cela doit véritablement chauffer.

Etre attentif à ce que l'on fait (sans musique)

Se déplacer dans l'espace danse et au signal trouver une façon de tourner (sur 1 pied, sur deux, par un bras, en sautant, au sol...)

Musique : Ariel Pink, Driftwood

Situation d'apprentissage

Se déplacer individuellement dans l'espace et se retrouver à 2 et chercher toutes les façons de tourner

Variables

Variation des niveaux

Variation des parties du corps en contact

Variation des vitesses

Changement de partenaire

Situation d'apprentissage

Se retrouver à 2 en miroir. L'un joue au chef d'orchestre sur des galops. L'autre doit le suivre sur le nombre des galops et la direction (galops = pas chassés)

Variables

Changement des rôles

Suivre le tempo de la musique (prendre un tempo pas trop rapide)

Situation d'apprentissage

Se retrouver à 2 en miroir. Se suivre sur la même phrase dans la même direction et face à face : 6 galops (6 temps), 1 saut pieds joints (2 temps) sur place. Etre ensemble.

Variables

Partir chacun d'un côté puis se retrouver après.

Changer d'orientation (le faire 1 fois puis 1/4 de tour par l'épaule droite et on le refait dans une autre direction

Musique : Alphex twin « Métal gratin »

Temps 2 : se repérer dans l'espace et mémoriser des temps différents

Mise en danse

Se mettre en cercle (préférable d'en faire deux) et ensemble frapper le tempo avec les mains, sur le corps. S'imprégner de ce dernier.

Dans le cercle, un élève propose avec son corps un rythme suivant la musique, tout le monde le suit. Il passe ensuite le relais à un autre élève en le montrant (sans musique extérieure).

Situation d'apprentissage : vers la danse codifiée

Lignes face à face, travailler l'enchaînement des galops (dans la même direction) et des tours à 2 (mains aux épaules).

Se référer au début de la danse sur le DVD. Le faire enchaîner plusieurs fois.

Travailler le changement de direction pour les galops puis l'enchaîner.

Travailler la ronde et la placer dans la danse.

Faire écouter la musique dans son intégralité (cycle complet) et chanter/ mimer l'enchaînement de toutes les phases (en petit).

Danser en grand l'intégralité de la danse. Aider les danseurs en « scandant » les changements

Musique : « Lasowiak » DVD

« Carolina »

Composantes mise en jeu

Relations aux autres : se déplacer à 2

Espace : Gérer les changements d'orientation

Corps : coordination sautillés/ Tourner

Temps 1 : Déplacements dans l'espace non organisé

Situation proposée

Se déplacer dans l'espace et au signal on rencontre quelqu'un et on se ballade ensemble. Au signal on se lâche et on se reprend vite par l'autre main.

Variables

Changer de partenaire à chaque fois

Varié la vitesse de changement (vite / lent)

Varié les trajets des mains

Musique

“We insist “ Zoé Keating

Temps 2 : S'organiser dans l'espace et coordination

Situation proposée

Se mettre par deux l'un en face de l'autre, matérialiser le point de rencontre. 1 va vers 2 et quand ils se rencontrent ils proposent une danse des sauts, sautillés. Changer la place des bras à chaque fois.

Idem mais sur des tours.

Variables

Reprendre les sautillés et les tours proposés par les autres

Musique

« Bali Balou » World percussions

Temps 3 : mise en relation des différents temps de la danse

Situation d'apprentissage : vers la danse codifiée

Enchaîner 2 temps différents de la danse dans un espace non défini : se déplacer à deux n'importe où. Puis progressivement introduire le changement de mains et d'orientation

Enchaîner tous les temps de la danse dans un espace non défini

Enchaîner la danse sur la musique d'origine : aider les enfants par des accents, des onomatopées.

« Hashual »

Composantes mises en œuvre

Coordination : apprentissages des galops (chassés et du pas de mahim)

Temps 1 : repérer les différentes phrases qui sont toutes sur des comptes différents. Les ressentir sur une notion de durée (ne pas compter)

Situation d'apprentissage 1

Se retrouver à 2 en miroir. L'un joue au chef d'orchestre sur des pas chassés. L'autre doit le suivre sur le nombre des chassés et la direction (galops = pas chassés)

Variables

Changer les rôles

Suivre le tempo de la musique (prendre un tempo pas trop rapide)

Le faire dans des directions et organisations différentes : en vrac, sur une diagonale...

Musique : ___Alphex twin « Métal gratin »

Situation d'apprentissage 2

Sur un cercle marcher en SIAM ou SAM (varier) puis de temps en temps proposer un pas de mahim (ouvre droite, croise devant gauche, ouvre droite et croise gauche derrière). L'amener par un appel (attention et...).

Variables

Possibilités de varier le nombre pour faire le pas de mahim (1, 2,3...)

Musique : « Hashual »

Situation d'apprentissage 3

Par quatre en ronde écartée, proposer 4 chassés devant soi pour se rejoindre au centre (alterner droite/ gauche). Varier les positions des bras sur chaque chassé et revenir ensemble en marchant.

Se montrer les trouvailles des groupes

Apprendre la version originale avec 1 bras qui attrape les poules et l'autre derrière le dos.

Variables

Faire les groupes en fonction des possibles des enfants par rapport aux chassés

Temps 2 : Mise en concordance des différentes phases de la danse

Situation 1

Se déplacer sur une ronde par 2 et de temps en temps proposer un pas de mahim

Alterner des moments de ronde et des moments de silence sur ce qui se passe lors des chassés

Situation 2

Faire l'inverse : silence sur la ronde et pas chassés vers le centre avec retour bras (plumes qui volent)

Situation 3

Enchaîner phase 1 (ronde) et phase 2 (chassés).

« La Gigouillette »

Composantes mises en jeu

Espace : se déplacer ensemble et à l'écoute

Corps : Coordination ; sautillés, sauter de différentes façons

Temps : repérer les deux moments (ronde et sauts très caractéristiques)

Relations aux autres : être à l'écoute pour les changements (phase groupe, phase individuelle)

Temps 1 : Relations à l'espace et à l'autre

Mise en danse

Massages seul puis à deux (dos)

Musique : trio Joubran « Masaî »

Se déplacer dans l'espace. Arrêter un danseur par un contact d'abord sur l'épaule. Arrêt de la personne qui est touchée. Elle repart quand il n'y a plus de contact.

Musique : Bal Italien « Il battagliero »

Situation 1

Alterner des moments de course dans l'espace et des moments très lents de marche (en fonction des zones). Je cours, je sautille dans tout l'espace (sans rencontrer les autres). Au signal je rentre dans une zone et marche très lentement. Au signal je repars seul.

Faire en sorte au fur et à mesure que la course comme la marche se fassent sans bruit.

Musique : Vernacini « 5 ouvertures »

Temps 2 : Coordination ; sautillés, sauter de différentes façons

Situation proposée

Explorer la coordination sauts

Sauts, sautillés (2 pieds, 1 pied...) en relation avec la musique. Varier les directions des sauts vers le haut, le bas, sol...

Enchaîner des marches, arrêts, sauts pour repartir

Musique : Percussions « Beoware »

Temps 3 : Mise en concordance des différents temps de la danse

Ecoute repérage des différents temps de la musique : 2 thèmes.
Par deux se déplacer en étant en contact sur le thème 1.
Sur le thème 2 face à face, proposer des sauts variés à son camarade.

Temps 4: apprentissage de la danse

Ronde SAM

Ronde SAM puis SIAM

Faire deux groupes et proposer une phrase de sauts sur 16 temps

Enchaîner les deux thèmes

« La Troïka »

Composantes mises en œuvre

Corps : gérer ses foulées en fonction de sa place

Espace proche : appréhender l'espace de l'autre et diversifier les rencontres à 3

Temps : repérer les différentes phases et les contre temps

Temps 1 : appréhender les relations à trois

Mise en danse

Massages individuels : mains puis bras, jambes. Frotter toutes les surfaces de façon énergique : cela doit véritablement chauffer.

Etre attentif à ce que l'on fait (sans musique).

Situation 1

Commencer en cercle et marquer la pulsation de la musique :

- sur place, par une partie du corps, avec tout le corps, en grand, en petit...
- en se déplaçant en pas courus SIAM/SAM, vers le centre et retours en cercle...

Variables

En étant liés par les mains, sans se toucher, en faisant plusieurs cercles...

Jouer sur les contacts épaule à épaule et le non contact

Situation 2

Par trois se déplacer ensemble en variant son placement par rapport à l'autre et ses déplacements.

Variables

Déplacement en avant, en arrière de côté

Placements variés entre le trio : à côté l'un de l'autre, les uns derrière les autres, en triangle...

Musique

« Grande Torino » AGORIA

Situation 3

Toujours par trois « Méli-Mélo »

Essayer en trio sans se lâcher les mains de trouver des mélis mélos. Les faire puis les défaire.

Variables

Variation des niveaux (en haut, plus bas...).

Proposer un arrêt à un moment et regarder les postures.

Musique

« Othello » Chilly Gonzales

Temps 2 : s'approprier les différentes coordinations (sautillés, frappés)

Situation proposée 1

En exploration, travailler sur les courses, petits sautillés seul dans l'espace en suivant la pulsation.

Au signal se retrouver par trois et proposer une ronde, au signal se quitter.

Variables

Variation des positions des bras, mains aux hanches, en haut...

Changement de sens de la ronde en lien avec le changement de phrase musicale.

Musique

« La Troïka » DVD Entrez dans les danses...

Situation 2

Travailler sur le passage un peu délicat après la ronde du 7 et 8

Seul marcher et chanter, scander la fin : marches sur 6 temps et sur 7 et 8, frappe (7) frappe (et) frappe (8), soit droite gauche droite).

Le faire à deux un qui chante l'autre qui le fait.

« La Troïka » DVD Entrez dans les danses...

Temps 3 : Mise en concordance des différentes phases de la danse

Situation 1

Se déplacer sur une ronde par trois en marquant les course/sauts avec genoux hauts (début de la danse).

Marquer par un silence le changement de musique et reprendre ensuite les courses.

Situation 2

Reprendre les mélis mélos mais aller vers le modèle de la danse. Le faire sans musique puis le caler sur la musique. Ne pas compter mais chanter les différentes phrases et changements voire même les anticiper (Eh !)

Situation 3

Enchaîner phase 1 (coordination sautillés) phase 2 (méli-mélo) puis phase 3 (ronde avec contre temps).

« Les bâtonnets »

Composantes mise en jeu

Espace : espace proche de l'autre, diversifier les rencontres à 2

Corps : Coordination pas/ frappés avec objet

Temps : rythme

Relations aux autres : relations à 2, à 4

Temps 1 : Relations à l'autre

Mise en danse

Déplacements libres dans la salle. Au signal, se retrouver à deux, face à face, l'un doit suivre avec sa main les mouvements de la main de l'autre, en miroir, sans que les mains ne se touchent ; avec les deux mains ; varier les hauteurs ; avec une main, mais qui touche celle de l'autre, bien à plat, et ne se décolle pas.

Situation proposée

Rechercher par deux des façons variées de faire 3 frappés en rythme avec les bâtons (D/D, G/G, les 2, par-dessous une jambe, derrière le dos, devant, en bas, en haut etc.).

Par 2, marcher librement dans l'espace et au signal faire une série de 3 frappés différents. Changer les couples.

Variables

Idem par 4 et au signal, faire 2 séries différentes de 3 frappés.

Déambuler seul dans l'espace puis au signal se grouper par deux avec la personne la plus proche. Idem par 4.

Temps 2 : Relations au temps et aux autres

Mise en danse

Situation proposée

Se mettre d'accord par deux sur des séries de 3 frappés.

Marcher par deux et sur le refrain, faire 2 puis 4 séries de 3 frappés. Les séries qui se succèdent doivent être différentes.

Musique : San Petrike Dantza

Situation proposée

Recherche par 4. Sur les thèmes 1 et 3, choisir une formation et un pas. Sur le thème 2, placer des frappés de bâtons. On montre aux autres puis on fait danser les autres.

Musique : « Polish Patsh Tants »

Temps 3 : Mise en concordance des différents temps de la danse « Les bâtonnets »

Mise en danse

Situation proposée

Mise en place des différents temps de la danse

Formation initiale : deux rondes concentriques, garçons à l'intérieur.

Thème 1

Figure A : Filles et garçons se font face et tiennent leurs bâtons : frappé 1

Figure B : idem frappé 2

Thème 2

Figure C (identique figure A)

Figure D : mêmes frappés que figure B en faisant un tour complet en tournant sur son épaule droite.

Thème 3 :

Garçons et filles bras dessus bras dessous (bâtons dans la main libre) marchent 16 temps SIAM puis 16 temps SAM (changement de main des bâtons sur le demi-tour). Au 16ème pas, les garçons reprennent leur place initiale, les filles se décalent d'un rang vers la gauche et changent de partenaire.

Les frappés :

- 1 D/D , 1G/G , dos , devant , les 2/2

- sous jambe D , dessus , sous jambe G , dessus , dos , devant , les 2/2

Glossaire Danses collectives

Différentes danses

Bourrée : 1- La bourrée est une vieille danse française, d'origine auvergnate, de rythme binaire ou ternaire. 2- Pas de bourrée : dans la danse académique, pas de liaison dans lequel le danseur effectue trois petits pas en déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Le pas de bourrée chaîné, ou couru, composé d'une série de petits pas réguliers exécutés sur les pointes, donne l'impression que le danseur se déplace en glissant sur la scène.

http://www.youtube.com/watch?v=Pggf_iT5ilk&feature=related

Bransle (ou branle ou branler) : danse française du XVIème et du XVIIème siècle, puis partie instrumentale lorsque cette pièce musicale ne fut plus uniquement dansée.

http://www.dailymotion.com/video/x5t4wm_bransle-double_music

Farandole (farandoulo) : danse ternaire, à 6/8, originaire de la Provence. Danseurs et danseuses se donnent et la longue chaîne qu'ils forment s'avance en serpentant.

<http://www.youtube.com/watch?v=Mf-yre31yfE&feature=related>

Gavotte : danse française de rythme binaire et de caractère enjoué qui date de la fin du XVIème siècle.

<http://www.youtube.com/watch?v=7pqdPIn430E&feature=related>

Gigue : danse à 2 temps (binaire ou ternaire) ; danse de cour d'un mouvement généralement vif, qui fut à la mode à partir du XVIème siècle en Angleterre. Elle est devenue aujourd'hui une danse populaire en Irlande et en Ecosse.

<http://www.youtube.com/watch?v=5UUsgN3aXoo&feature=related>

Quadrille : danse à la mode au XIXème siècle, qui comprenait cinq figures et était dansée par un ensemble de couples formant un carré.

<http://www.youtube.com/watch?v=uEf1qgATNE0>

Ronde : les **rondes** sont sûrement les danses les plus anciennes de la tradition populaire ; ouvertes ou fermées, on en retrouve de nombreuses variantes spécifiques à chaque région : **rondeau** dans les pays occitans, **ronds d'Argenton** en Berry, **laridés** et **dros** en Bretagne.

<http://www.youtube.com/watch?v=YeGCIKLcYjk&feature=related>

Eléments musicaux

Phrase musicale : comme une phrase grammaticale, c'est une entité de musique qui a un début et une fin et qui forme un tout cohérent. Elle peut avoir des divisions (être découpée en sous éléments). On les nomme A et B, A' et B' (ou A1 et B1) lorsqu'elles sont répétées.

Pulsation : battement régulier que l'on peut frapper sur la musique et que l'on peut traduire par des pas marchés.

Rythme : le rythme est, en musique, ce qui détermine la durée des notes les unes par rapport aux autres. Les rythmes des musiques à danser, réguliers, se calent souvent sur une division ternaire du temps : la mesure à 6/8 y est prédominante. Les temps sont alors bien marqués par les musiciens (sonnaillles, claquement des galoches...) mais aussi par les pas des danseurs dont les sabots résonnent sur les planchers.

Sens de la danse : SIAM ou SCAM (sens inverse des aiguilles d'une montre)
SAM (sens des aiguilles d'une montre)

Tempo : le tempo est l'allure (la rapidité relative, la vitesse ou encore le mouvement) d'exécution d'une œuvre musicale. Bien que renvoyant au même phénomène, le « tempo » se distingue en musique du « temps », même si l'un et l'autre sont étroitement liés. C'est ainsi qu'un tempo rapide détermine des temps courts tandis qu'un tempo lent détermine des temps longs.

Temps : le temps est l'unité de mesure de la durée musicale

Eléments du mouvement

Frappé : Action de frapper le sol avec le plein pied

Gestuelle : Outre les sauts, les postures du corps soulignent les rythmes : mouvements chaloupés du buste des danseurs de **rondeau** ou mouvements des bras qui sont une des caractéristiques de la **bourrée** ainsi que de différentes rondes bretonnes...

Glissé : Déplacement de la jambe libre, le pied glissant sur le sol

Lancé : Saut avec retombée sur un pied, la jambe libre étant lancée dans une direction précise

Pas : les temps étaient souvent marqués par les pas des danseurs qui faisaient claquer sabots ou galoches sur les planchers de bois.

Les différents pas : marchés, sautillés, en patinette, galop latéral (pas chassés), kick (détente « sèche » du pied).

Si les enchaînements de pas sont généralement simples (pas chassés des **polkas** et des **valse**s, successions de petits pas pour les **two-step**...), ils sont souvent agrémentés de "fioritures" : sauts ou sursauts marquent les temps forts (appuis retenus pour la **bourrée**, sauts jambe levée pour la **gigue**, sursauts pour le **rondeau**...), on sautille le pas de **scottish** ou on "pique" la **polka**...

Pointé : Action de toucher le sol avec la pointe du pied de la jambe libre

Saut : Action de décoller du sol

Sursaut : Action de ressauter sur le pied (ou les pieds) que l'on vient de poser

Suspension : Elasticité et ressort d'un appuis

Surrection : Mouvement montant sans quitter le sol.

Talonné : Action de toucher le sol avec le talon du pied de la jambe libre

Tombé : Façon de tomber sur l'appui

Les acteurs de la danse

Le Partenaire : c'est la (ou les) personne que l'on a invité (ou par qui l'on a été invité). La position des partenaires l'un par rapport à l'autre peut varier.

Le Contre Partenaire : en relation directe avec vous, il n'est pas votre partenaire. Il peut être en vis à vis, ou à côté...

Le Meneur : le meneur initie le trajet général de la danse. Les autres le suivent. On parle de couple meneur pour une danse en cortège.

Le Vis-à-vis : le vis à vis vous fait face. Il n'est pas votre partenaire.

Le groupe neutre : groupe qui ne danse pas pendant une durée de X phrases musicales.

Les formes de la danse ou formations

Cortège : par couple, à trois,

Chaîne : Ligne de danseurs placés côte à côte et reliés entre eux. La chaîne est dirigée par un meneur. Son trajet est plus ou moins latéral.

Ronde : La ronde est une chaîne fermée. Les danseurs sont reliés entre eux. Des rondes peuvent être concentriques.

Cercle : Les danseurs sont disposés sur un cercle, sans lien entre eux.

Double cercle

Couples sur les rayons d'un cercle

File : les danseurs sont disposés l'un derrière l'autre. La file est dirigée par un meneur.

Ligne : les danseurs sont disposés côte à côte sur une ligne droite. Les trajets se feront principalement d'avant en arrière. Une légère progression latérale peut y être ajoutée.

Deux lignes ou double front : les danseurs sont disposés sur deux lignes qui se font face.

Quadrette : la quadrette désigne un groupe de quatre danseurs disposés en ligne ou en carré.

En formation de quadrille : formation de quatre couples disposés sur les côtés d'un carré. Quadrille peut également être le nom d'une danse.

En couple : deux danseurs se placent face à face ou côte à côte. En couple ouvert : les deux danseurs sont orientés dans la même direction et se tiennent. Les façons de se tenir sont multiples. En couple fermé : les partenaires sont face à face. Ils se tiennent en général par un double contact. Les façons de se tenir peuvent varier.

Des figures

Chaîne : figure qui fait progresser une ronde dans les deux sens, les exécutants se donnant alternativement la main.

Chaîne anglaise : pas composé où les deux couples vis-à-vis font un traversé, les dames passant au milieu, et occupent ainsi la place l'un de l'autre ; après quoi les deux couples reviennent à leur place par un mouvement semblable.

Dos à dos : par 2, l'un en face de l'autre. Chacun va tourner simultanément autour de l'autre et retrouver sa place sans changer d'orientation. On commence à se croiser épaule droite contre épaule droite, on passe dos contre dos et on revient en reculant épaule gauche contre épaule gauche.

Gipsy eyes : tourner les yeux dans les yeux

Moulin : tendre la main vers le centre et dans cette position tourner dans le SAM (main droite), dans le SIAM (main gauche)

Moulinet : A 2, main/main du bonjour aux coudes serrés ou tenir son partenaire par le coude

Pastourelle : tour de la fille sous le bras du garçon

Promenade : Circulation des danseurs souvent en couple et sur un cercle, parfois en dispersion, seul...

Quadrette : deux couples face à face, souvent le garçon est à gauche de sa partenaire et il a une contre-partenaire en face de lui.

Quadrille : Quatre couples, chacun sur le côté d'un carré. Tous regardent vers le centre. Les couples sont numérotés de 1 à 4.

Tourniquet ou crochet : coude – coude ou bras dessus dessous

Traversée : échange de place entre 2 danseurs face à face.

Tour en déboîté : par 2, l'un en face de l'autre. Chacun va tourner simultanément autour de l'autre et retrouver sa place sans changer d'orientation. On commence à se croiser épaule droite contre épaule droite, on passe dos contre dos et on revient en reculant épaule gauche contre épaule gauche.

Histoire de la danse

Le Paléolithique

-18000/-20000

Peintures rupestres du Paléolithique qui nous montrent déjà des personnes en mouvement et en lien avec leur vie quotidienne. Ces mouvements corporels forment les bases d'un véritable langage, d'un besoin de communication par le geste et le mouvement déjà à cette époque.

La danse et les peuples anciens

Chez les Egyptiens

Très grande importance des danses à l'époque des pharaons. Elles mélangent des rites profanes et sacrées (épisode de la vie d'un dieu, crue du Nil, noces, funérailles...). Les danses collectives (dites danses astrales) se pratiquent également et ont pour thème le mouvement des étoiles et des planètes.

Chez les grecs

La danse est considérée comme « la science de tous les gestes et de tous les mouvements ». C'est à la fois l'occasion d'honorer les dieux et de se distraire. Elle fait partie de l'Education de la jeunesse.

Plusieurs types de danses existent :

▶ <u>Les danses religieuses</u> (en l'honneur des dieux)	▶ <u>Les danses dramatiques</u> (exagération de mouvements théâtralisés)	▶ <u>Les danses Lyriques</u> (en relation avec les guerres : nombreux pas vifs et rapides)	▶ <u>Les danses particulières</u> (célébration d'un événement tel qu'une naissance, mariage...)
---	--	---	--

De la Gaule au Moyen âge

La danse à l'église

Dans les toutes premières églises se déroulent des danses païennes. Les danseurs se placent sur une partie élevée dans l'église (comme un théâtre), appelé chœur, et séparé de l'autel. Mais peu à peu l'église n'accepte plus ces danses, elles sont interdites dans tous les lieux publics.

Les danses populaires et les danses nobles au Moyen âge

L'interdiction de danser dans les lieux publics n'a pas le même impact en ville qu'à la campagne. Les paysans continuent à danser des danses simples comme des farandoles, rondes et branles pour fêter des événements liés aux récoltes, à l'église... Les branles prennent souvent comme thématique les métiers (le branle des lavandières) ou celui des animaux (branle des chevaux).

C'est tout d'abord les femmes qui dansent mais rapidement la mixité s'installe.

La haute société calque son comportement sur celui du peuple et danse des branles, des caroles, des saltarelles (danse de sauts).

C'est à cette époque qu'apparaissent les danses macabres (danse des morts). On peut encore voir beaucoup de peintures dans les églises sur cette thématique. Elle rappelait la fragilité de la vie et le besoin d'une pratique spirituelle.

Du Moyen âge à la Renaissance

A la fin du moyen âge c'est en Italie que se déroulent de nombreux ballets. L'Italie est un modèle pour l'Europe. En France, la cour de François 1er voue une passion sans limites à la danse. C'est Catherine De Médicis l'épouse du roi Henri II qui donne un nouvel élan au ballet Français. En 1581 l'ordonnateur des fêtes de la cour règle un ballet considéré aujourd'hui comme un chef d'œuvre : « Le Ballet comique de la Reine ». Un peu plus tard, Henri IV met au goût du jour les danses « tricotets » (mouvements rapides des mains et des pieds). Il y excelle !

Des danses de la Renaissance aux grands ballets

Les danses de la Renaissance sont essentiellement des danses de couple : La Pavane, La gaillarde, L'allemande, La courante, la Sarabande, la Courante, la Volte.

La pavane : danse lente de cour n'alternant pas en avant et pas en arrière

La Gaillarde : danse sur 3 temps vifs

L'Allemande : danse s'exécutant avec gravité et solennité

La Courante : danse ternaire et de tempo assez vif

La Volte : originaire de Provence, ancêtre de la valse

La Danse et le roi Soleil

C'est sous le règne de Louis XIV que la danse devient un art. Le ballet de cour devient en fait le ballet du roi car la plus grande partie des

thématiques des ballets tournent autour de la famille du roi. C'est à cette époque que Lully compose des musiques et participe aux mises en scène des comédies- ballets ainsi que Molière.

En 1661 une ordonnance royale crée l'Académie de Danse. Charles Louis Beauchamp (1636, 1719), maître à danser de Louis XIV est le premier à définir la théorie de l' « en dehors » ainsi que les 5 positions fondamentales des pieds.

En 1713 s'ouvre à Paris le premier conservatoire de danse pour les élèves de l'opéra.

En dehors des ballets, la cour danse des menuets, des gavottes, des pavanés, des passacailles même si la bourgeoisie commence également à s'adonner à toutes ces danses. La danse fait maintenant partie de l'éducation d'un homme tout comme l'équitation, le maniement de l'épée.

Le peuple quant à lui continue à danser rondes et branles.

La Danse au XVIIème siècle et les premières étoiles

Sous le règne de Louis XV un nouvel idéal artistique voit le jour. Les arts se portent vers plus de raffinement, de légèreté, de spontanéité et moins de faste. Les deux premières grandes étoiles féminines, Mesdemoiselles Sallé et Camargo sont en quelque sorte les premières stars de l'époque. Jean Philippe Rameau à travers ses compositions offre aux chorégraphes de magnifiques prétextes à la création de grands ballets tels que « Les Indes Galantes » (1735).

On assiste à l'apogée du menuet, de la gavotte du passe-pied, de la bourrée à la cour mais aussi dans les salons. La danse à cette époque revêt une très grande importance, on la trouve par exemple dans chaque opéra mais elle reste très codifiée et figée. C'est avec Noverre, un maître de ballet, que la danse va se dépoussiérer en enlevant des costumes trop imposants, des masques, des pas trop compliqués. Il crée le « ballet d'action », les danseurs deviennent alors autant des mimes que des exécutants de pas. C'est à partir seulement de 1772 que le public n'est plus accepté sur scène.

La naissance des bals publics

La naissance des bals publics est issue des bals masqués déjà en pratique sous Louis XIV. Certains « entrepreneurs » voient tout de suite dans la création de ces bals publics l'opportunité de faire fortune ! De nombreuses salles voient le jour à Paris : Le Colisée, Les Champs-Élysées, Le Ranelagh par exemple.

La danse, de la révolution au XIXème siècle

La révolution ouvre une nouvelle ère pour la musique et la danse qui deviennent des instruments de propagande efficaces pour les idées républicaines. De grandes fêtes sont organisées rassemblant des foules immenses dans lesquelles on danse des farandoles. La convention oriente très rapidement les thématiques de ces fêtes vers des sujets beaucoup plus solennels tels que la célébration des héros morts au champ d'honneur : on parle de ballets ambulatoires.

Robespierre avec le peintre David participe à la création de l'un de ces ballets ; il s'agit de traduire les sentiments du peuple par le langage du geste et des attitudes.

Après la terreur, on improvise des salles de bal, des orchestres, que fréquentent les gens du peuple ; c'est une frénésie de liberté qui s'empare des Français.

La bonne compagnie se retrouve, elle, dans des lieux plus luxueux. Au théâtre les danseuses ont des costumes de plus en plus légers (voiles), elles dansent sur « pointes », chaussons à bout renforcé qui viennent d'être inventés.

Dans les bals la contredanse, la valse et la gavotte sont les danses les plus prisées.

Sous l'empire, les succès de Napoléon se célèbrent à travers des fêtes fastueuses. Il y a dans le ballet d'opéra deux styles qui cohabitent :

Le ballet d'opéra de style pastoral

Le ballet d'opéra de style classique (référence à l'antiquité).

Les bals masqués sont en vogue, Napoléon les adore, les bals publics sont sur le déclin faute de danseurs (guerres)

L'avènement de la nouvelle chorégraphie

Première moitié du XIXème siècle

En 1832, Marie Taglioni est la danseuse étoile incontestée de l'époque. Elle monte sur pointes et porte un costume vapoureux de mousseline. La Sylphide est une pièce chorégraphique qui initie le ballet romantique.

Sous le second empire le ballet atteint une hauteur incontestable. Gisèle est considérée comme l'apothéose du ballet romantique.

Les années 1830 marquent l'apogée des bals mondains avec la valse. C'est une danse qui prend sa source dans la volte (Henri III).

En 1844, la polka fait une apparition triomphale, elle est très vite adoptée par le peuple et la bourgeoisie.

Cependant toutes les danses traditionnelles continuent à être dansées (farandole, bourrée, quadrille...)

Une nouvelle danse d'Europe centrale arrive en France : la mazurka. C'est un mélange de valse et de polka.

Fin du XIXème siècle

Même si l'école de danse de l'opéra de Paris possède une renommée internationale le ballet classique connaît une crise : trop de virtuosité et

pas assez d'émotion.

Une autre forme de danse voit le jour avec des danseuses professionnelles dans des établissements tels que le Moulin Rouge. La Goulue est une des artistes connues pour ses évolutions chorégraphiques : on vient la voir de loin !

Le XXème siècle

C'est un siècle de profondes mutations pour la danse. Quatre grands faits marquants sont à retenir :

L'évolution de la danse classique, la naissance de la danse moderne puis de la danse contemporaine, la naissance du jazz et du Hip Hop.

L'évolution de la danse classique

Serge Diaghilev (1872, 1929) rompt avec l'académisme de la danse romantique. Il dirige les ballets russes et place la danse au même niveau d'audace et d'inventivité que la peinture et la musique de l'époque. Avec Mikhaël Fokine, son chorégraphe, ils inventent de nouvelles pièces avec des compositeurs tels que Chopin « Les sylphides », Stravinski « Petrouchka » ...

Dans le même temps, un jeune danseur, Vaslav Nijinski bouscule les principes académiques de la danse, et fait scandale avec la chorégraphie « le sacre du printemps » 1913(musique Stravinski). Les pointes de pieds sont rentrées, le corps est courbé vers le sol, les costumes sont bigarrés et ethniques. Quelle révolution !

A partir de 1930 un nouveau style apparaît « Le néoclassique » avec comme chorégraphe Serge LIFAR. Il invente de nouvelles positions de pied et propose un corps travaillé en dehors de l'axe de la colonne vertébrale. Roland Petit s'inscrit dans cette mouvance et crée un chef d'œuvre en 1946 « Le jeune homme et la mort ».

Georges Balanchine, un américain, modernise également la danse classique. Il crée un nouveau ballet dit abstrait (sans histoires). Il joue sur la distorsion des corps.

Maurice Béjart propulse la danse classique dans le XXème siècle et la rend populaire. C'est une forme de théâtre entier avec une grande place pour la danse. IL est en rupture dans ses choix musicaux (Pierre Henry par exemple) dans le choix des costumes (« jean », costume du quotidien). Au festival d'Avignon en 1968 il présente « Messe pour le temps présent » sur une musique électronique de Pierre Henry dans la cour des papes : spectacle total !

Il fonde son école « MUDRA » dans laquelle il gardera l'esprit pluri disciplinaire de la danse.

Aujourd'hui beaucoup de danseurs classiques ont également une formation de danse contemporaine. Certains chorégraphes comme Mats EK revisitent des ballets classiques tels que « Giselle » par exemple. Giselle devient un personnage confronté au monde psychiatrique, elle ne meurt plus mais devient folle. La gestuelle est détournée même si les bases classiques en restent à l'origine.

La danse jazz

Le jazz puise ses origines en Afrique. Ce sont les esclaves noirs qui l'ont propagé au milieu du XVIIIème siècle dans les colonies des Antilles et en Amérique du Nord. Les esclaves noirs travaillent dans des plantations. Ils ont une vie très dure. La danse, la musique leur permettent de garder leur identité, un espace de liberté. Le jazz est basé sur des pulsations très fortes, des dissociations des différentes parties du corps. Le corps ondule, percute, c'est une très grande libération d'énergie. A partir de 1820 les danses se diffusent en dehors des plantations et prennent des formes très diverses.

Quelques exemples

La show dance : danse de revue dans les cabarets et music-hall

La Tap Dance : les claquettes (Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers)

La théâtre Dance : les comédies musicales (West Side story par Jerome Robbins 1961)

La naissance de la danse modern jazz

Ce terme apparaît dans les années 1960 et est inventé par Jack Cole (1911- 1974). Ce danseur a fait ses classes chez des précurseurs de la danse moderne. Très rapidement et sous diverses influences (danse indienne, quartier de Harlem) il va développer une technique dite des isolations (isoler une partie du corps et la faire danser) et également inventer de nombreux passages debout/ sol virtuoses, des glissades...

Quelques noms importants

Matt Mattox (1921-) : élève de Jack Cole il a cependant une formation très disparate (classique, danse indienne, flamenco...). Il se fixe en France et devient le père du Jazz français. Sa danse est à l'image des claquettes c'est-à-dire très rythmique.

Katherine Dunham (1909-2006) : elle fonde à Chicago en 1933 une école de danse, le Negro Dance group. Sa technique est le résultat d'une appropriation de plusieurs cultures. Sa compagnie est la première compagnie afro-américaine de danse. Elle a permis une grande ouverture pour la danse africaine et notamment de la sortir des clichés de comédie musicale.

Alvin Ailey (1931-1989) : il fonde sa compagnie uniquement composée de danseurs noirs en 1958. Il connaît alors très rapidement un succès très important. C'est à cette époque que les droits civiques pour les noirs commencent à être pris en compte (Martin Luther King discours « I have a dream » 1963). S noir-américaines ballets sont un métissage de folklore, de modern dance et de jazz.

La naissance de la danse moderne

L'origine de la danse moderne est en étroite relation avec d'autres champs. C'est une nouvelle analyse du mouvement qui prend naissance et notamment au travers de 3 noms importants.

Emile Jacques DALCROZE

Musicien et pédagogue il découvre une nouvelle approche du mouvement : la rythmique. Pour lui le corps est le passage obligé entre la pensée et la musique.

Rudolph Von Laban

Il imagine un système de notation de la danse. Il divise l'espace en 3 niveaux sur lesquels s'inscrivent 12 directions de mouvements (Sorte de sphère autour de soi).

François Delsarte

Il a découvert les principes fondamentaux de la danse contemporaine. Il met en avant les rapports entre l'âme et le corps, sur les mécanismes par lesquels le corps traduit les états sensibles intérieurs.

La danse moderne est avant tout un processus de rejet esthétique autant qu'éthique de la danse classique.

La Modern dance

Au début du XXème siècle aux Etats-Unis et en Allemagne des femmes et des hommes inventent une nouvelle façon de danser.

Isadora Duncan (1878-1927, origine américaine mais beaucoup en Europe)

Elle rejette les artifices de la danse classique. Les mouvements partent de tout le corps (et notamment du torse) et doivent exprimer une émotion. On redonne toute sa valeur aux mouvements naturels. Sa danse libre, ses choix vestimentaires (tuniques, foulards, danse en pieds nus) ont provoqué une véritable explosion créatrice.

Martha Graham (1894-1991, Américaine)

Cette danseuse a créé une technique et un style nouveau basés sur la respiration, la contraction et le relâchement du mouvement (Tension-release). Elle s'inspire de thèmes sociaux forts de l'Amérique et utilise de la musique contemporaine.

Mary Wigman (1886-1973, Allemande)

Fondatrice de l'école allemande « La danse expressionniste ». Elle est très marquée par le contexte historique des deux guerres mondiales. Sa danse ne vise ni le brillant ni la légèreté mais plutôt la concentration et la puissance de l'expression.

Alvin Nikolais (1912-1993, Américain)

Cet américain crée un monde hallucinant, poétique. Il utilise des matériaux comme des tissus, élastiques afin de déformer les corps, il utilise essentiellement pour la musique le synthétiseur et joue avec les lumières en projetant des zébrures, tâches sur le corps des danseurs. C'est un illusionniste !

Merce Cunningham (1919-2002 Américain)

Cunningham bouleverse totalement la conception de la danse. Il n'y a plus de soliste, chaque danseur est aussi important qu'un autre, plus d'histoire et l'entrée des danseurs et leurs mouvements sont tirés au sort. C'est l'aléatoire qui intéresse ce chorégraphe.

Il utilise la C.A.O (chorégraphie assistée par ordinateur) qui lui permet de rentrer un mouvement dans le logiciel et celui-ci propose des variantes.

Les post moderns

Les chorégraphes post moderns veulent rendre la danse accessible à tous. Pour cela ils se débarrassent de la technique et donnent des spectacles dans les rues, parkings, églises.

Yvonne Rainer

Pour elle chaque geste quotidien peut entrer dans la danse : les jeux, les sports, les actes du quotidien. Les costumes sont fonctionnels, les chaussures sont remplacés par des baskets. On parle alors de « performance dansée ».

Steve Paxton, Trisha Brown et Lucinda Childs inventent de nouvelles techniques et influencent toute une génération de chorégraphes français.

Steve Paxton

Il met au point ce que l'on appelle le contact improvisation. Celui-ci se pratique à deux avec un jeu sur le toucher, l'approche de l'autre afin de saisir le maximum d'informations (chutes, portés...)

Trisha Brown

Elle se sert de tous les supports et toutes les surfaces imaginables pour fournir à la danse de nouveaux espaces. Elle invente le principe d'accumulation (additionner les gestes).

Lucinda Childs

Elle fonde ses recherches chorégraphiques sur le principe d'une danse répétitive (d'un même geste ou d'une séquence de mouvement).

La danse contemporaine

Emergence de la danse contemporaine en France

Elle naît dans les années 1960 mais elle explose dans les années 1980 en France. Les danseurs créent des œuvres originales et très personnelles. On parle de danses d'auteurs. Ils inventent leurs thèmes, leurs techniques pour communiquer et utilisent différentes expressions chorégraphiques (musique, arts plastiques, poésie, vidéo, théâtre...) Les jeunes chorégraphes français s'emparent de cette liberté et investissent tous les lieux possibles et incroyables pour la danse : gares, piscines, ring... (Régine Chopinot, Maguy Marin, Dominique Bagouet, Jean Claude Gallotta, Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj, ...). Ils seront formés entre autres par Carolyn Carlson et Susan Buirge, deux américaines qui s'implanteront en France et y développeront de vraies démarches artistiques.

Carolyn Carlson (1943-)

C'est une élève d'Alvin Nikolaï. Elle devient la danseuse de sa compagnie. Elle reçoit un prix en France dans les années 1970 et décide de rester à Paris. Elle sera très vite aimée et reconnue par les Français. Son univers poétique touche le grand public. Elle travaille essentiellement sur le ressenti, et met beaucoup ses danseurs en situation d'improvisation.

Susan Buirge (1940-)

Elle s'installe en France dans les années 1970 et développe une pédagogie autour de l'espace, du temps des flux d'énergie, de forme. Elle joue sur ces variables sur un même mouvement. Elle remet en cause les lieux traditionnels, le rapport au public et sa relation aux danseurs.

Et ailleurs ? Deux exemples

Le Théâtre dansé

Pina Bausch est le grand nom du théâtre dansé. Elle a beaucoup travaillé sur de l'improvisation et sur les souvenirs, impressions de ses danseurs pour nourrir sa danse. Pina Bausch a beaucoup utilisé les procédés de répétition, de ralenti, d'accélération. L'humour est également présent dans l'univers de Pina Bausch mais souvent avec un côté désespéré et noir.

Le courant Belge

Les œuvres des chorégraphes Belges ont souvent une dimension sociale, politique dans des univers très réalistes et souvent qui partent du quotidien. Ils ne sont pas sur une esthétique du mouvement même si très souvent leurs gestuelles sont très performantes et impressionnantes. Ils n'hésitent pas à aller dans des univers violents, dérangeants. (Alain Platel, Jérôme Bel, Cie C De La B, Wim Wandekeybus...)

Le mouvement hip hop

Emergence du mouvement hip hop

Les années 1950 et 1960 creusent le fossé entre la majorité blanche américaine, qui profite du rêve américain et les minorités (en particulier noire et hispanique), dont les conditions de vie se dégradent. Les mouvements identitaires se forment et sont réprimés (notamment les Black Panthers) et leurs leaders disparaissent (Martin Luther King, Malcolm X). Les communautés des grandes villes, en particulier New York, se replient sur elles-mêmes dans des ghettos où les gangs prennent une importance sociale de plus en plus marquée. C'est dans ce contexte et dans les années 1970 que les danseurs venus de la rue ont commencé à imposer leurs codes, à l'avant-garde de cette culture hip hop dont le rap a été la discipline la plus médiatisée.

Caractéristiques des styles et des techniques

La danse debout

Le smurf, la « hype », le "popping", le "locking", le "boogaloo", "l'électric boogie" sont ce qu'on appelle les danses "debout", qui proposent des styles de mouvements articulés, bloqués, des déplacements ondulés, fluides (l'égyptien, le pantin ...) et des techniques de mimes. Elles font partie d'un style musical : le funk (courant musical né dans les années 1960/70 issu de la soul music et du jazz rock) et sont appelées "funk style". Le "Smurf" veut dire littéralement "schtroumpf". En effet à ses débuts, cette expression artistique fut appelée ainsi parce que les danseurs avaient des gants blancs comme les schtroumpfs.

La danse au sol

La “break-dance” est une danse de sol. Le terme “break-dance” vient de breaking qui signifie casser. Les danses hip-hop sont un véritable défi physique : tourner sur le dos (la coupole), sur la tête (la couronne), faire le “scorpion”, des vrilles, des “passe-passe” et bien d’autres figures encore, demandent des qualités sportives et artistiques évidentes.

L’évolution du Hip hop

A leurs débuts et encore maintenant, les breakeurs dansaient sur des cartons ou sur des sols lisses (hall de bâtiments publics, entrée des immeubles ...). Aujourd’hui de nombreuses scènes ouvrent leurs portes à cet art urbain. Des compagnies se sont formées et professionnalisées : « Kafig » “Traction Avant”, “Black, Blanc, Beur”, “Accrorap”.

De nombreux chorégraphes de la danse contemporaine s’intéressent aux danseurs Hip Hop et les intègrent dans leurs créations, la danse Hip Hop commence à être reconnue en France.

La jeune danse contemporaine

La jeune génération de la danse contemporaine est en prise directe avec le monde dans lequel elle vit. Elle pose un regard particulier sur le réel et sort souvent la danse de son cadre de représentation classique. Il y a de plus de plus de métissages culturels et de **transversalité** dans les différentes pratiques artistiques.

Quelques noms

► Luc Petton / Compagnie Le guetteur

La confiance des oiseaux : *Pièce pour 4 danseurs et 30 oiseaux – Création 2008*

Avec La Confiance des oiseaux, Luc Petton a mis en place un autre rapport à la danse dans la relation à l’animal. Ou comment repenser la place du danseur au monde et sur un plateau.

► Samuel Lefeuvre - Raphaëlle Latini - Nicolas Olivier

Entorse accident (ce qui arrive) : Pièce pour 1 danseur et 1 musicienne — Création 2010

Quel est le sens de la physicalité quand elle est poussée à l'extrême ? Et comment la danse peut-elle devenir le lieu même du défi physique ? Ces questions animent depuis ses débuts le danseur Samuel Lefeuve, un des interprètes emblématiques de la danse belge. Pour son premier solo, il reconduit l'identité de son style, en travaillant l'idée du corps accidenté. Et de ses possibilités de reconstruction.

► **Dada Masilo**

Swan Lake Création : Pièce pour 12 danseurs — Création 2010

Travailler le répertoire romantique, plus précisément l'un de ses ballets iconiques, le Lac des Cygnes, ce n'est pas seulement s'inscrire dans une histoire de la danse, c'est aussi prendre sa revanche sur un répertoire qui peut vous exclure. Quand Dada Masilo s'empare du Lac, elle fait exploser les codes, touche aux tabous sexuels et politiques. Un mot d'ordre : être iconoclaste.

► **Julie Desprairies - Compagnie Des prairies**

L'Opéra Nell'opéra : Ballet-opéra déambulatoire en 3 Actes — Création 2012

Embarquer des centaines d'amateurs dans un opéra-navire, c'est le projet de Julie Desprairies, qui ouvre l'architecture hybride de l'Opéra de Lyon sur la ville. Pour une danse participative... E la Nave Va.

Bibliographie

« Histoire de la danse jazz » Eliane SEGUIN

« Copain de la Danse » Agnès Izrine

« La danse moderne » Jacques Baril

« Histoire d'un art : la danse » PEMF

« La danse » Editions Lugdivine

Discographie

MUSIQUES DU MONDE Tempo rapide et marqué

ARTISTES	ALBUMS	TITRES
RODRIGO Y GABRIELLA CARAVAN PALACE GARDIENS DE LA TERRE	11.11 Caravan Palace Gardians of the land	« Triveni » « Dragons » « Quicha Equateur »

MUSIQUES DU MONDE Plutôt lentes

ARTISTES	ALBUMS	TITRES
BRASTCH ARMAND AMAR et LEVON MINASSIAN JEROME BAUR	Nomades Songs from a world apart BOF les petites vacances	« Yes you rimet tchem guidi » “Ar intch laver” “Come la mariposa”

MUSIQUES TERNAIRES 3 temps

ARTISTES	ALBUMS	TITRES
DELPHINE MANTOULET	Liberté	« Java »

MUSIQUES BRUITAGES

ARTISTES	ALBUMS	TITRES
BENOIT PIOULARD	Lasted	« Purses Discusses »

MUSIQUES ELECTRONIQUES Tempo marqué		
ARTISTES	ALBUMS	TITRES
APHEX TWIN ALBARN ET BENEDIKTSSON	Selected ambient works vol.2 101 Reykjavik	« Metal grating » “101 Reykjavik theme”

MUSIQUES CLASSIQUES		
ARTISTES	ALBUMS	TITRES
RICHARD GALLIANO JEROME BAUR	Richard Galliano Bach BOF La traversée	“Concerto for oboe and violin” “Les petites vacances”

MUSIQUES CONTEMPORAINES		
ARTISTES	ALBUMS	TITRES
PHILIPP GLASS ALARM WILL SOUND	The concerto project Vol III Acoustica: Alarm Will Sound	“Concerto grosso mouvement 1” “Vingerbid”

Bibliographie

Danse

- « La danse à l'école primaire », Marie Romain RETZ
- « La danse à l'école maternelle », Isabelle Bellicha et Nicole Imberty
- « La danse à l'école », Jackie Lascar L'HARMATTAN
- « Danser les arts »
Tizou Perez et Annie Thomas, CRDP des pays de Loire
- « Danser en milieu scolaire »
Tizou Perez et Annie Thomas CRDP des pays de Loire
- « La danse créative aux cycles 1 et 2 »
Anne marie VENNÉR, Armand COLIN
- « L'album à danser », Revue EPS
- « Jeux d'expression corporelle aux cycles 2 et 3 »
Revue EPS Brigitte USMER et Michel ROLLET
- Rondes et jeux chantés à l'école maternelle (livret et CD)
(Josette Guyolot, Monique Routa et Lydie Coutant-Roger)
CDDP des Ardennes
- 17 danses collectives (livret et CD), Carlo-Gilbert Layens,
éditions Revue EPS
- 50 Rondes et Jeux chantés, N. Lamouroux, S. Pesquié, F.
Burvingt, G. Dupont

CDROM/DVD

- Entrez dans les danses d'ici et d'ailleurs, Cycles 1, 2 et 3,
Canopé éditions
- Si on dansait, les enfants ? Canopé éditions et USEP 31
- Rien ne laisse présager de l'état de l'eau CRDP de Franche
Comté
- Entrez dans les danses traditionnelles de Bretagne, Canopé
éditions

Sites internet sur danses collectives

- Inspection Académique Caen Claire Dumortier
<http://peac14.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique24>
 - Danses pratiquées lors du stage
Anne Gantelet, CPC EPS Châlons 2
http://edeps51.org/downloads/stage_danses_co.pdf
- Descriptif et musiques format MP3

Histoire des arts

→ « La danse Hip Hop »

Carnets de danse Marie Christine Vernet, Gallimard jeunesse

→ « La danse jazz »

Carnets de danse Virginie Garandeaue et Eliane Seguin,
Gallimard jeunesse

→ « La danse moderne »

Carnets de danse Compagnie Beau geste, Gallimard jeunesse

→ « La danse classique »

Carnets de danse Marie-Françoise Bouchon et Nathalie Lecomte
Gallimard jeunesse

→Thèm' Axe 4 : La Danse, Editions musicales Lugdivine

Histoire des arts

www.portail-eac.gouv.fr

www.histoiredesarts.culture.fr