

## DANSER LES ARTS

**Le langage du corps, au travers de la danse, permet de convoquer un grand nombre de formes artistiques, et plus particulièrement la musique et les arts plastiques.**

**La participation des élèves à un projet collectif porté au regard d'autres spectateurs permet de développer des possibilités d'improvisation, d'invention et de création. Les "matières à danser" que sont les tableaux, les sculptures, les musiques ou les mots aident les élèves à entrer en danse et s'y engager.**

**Un grand nombre de procédés de composition sont communs à la danse, à la musique et aux arts plastiques : Accumulation, addition, motif, répétition, reprise, variation, augmentation, diminution, alternance, superposition, transition...**

Les fiches présentées ici se déclinent sous la même forme pour les trois cycles de l'école primaire, et montrent comment les arts plastiques et la musique peuvent intervenir dans le processus de création dansée.

Chaque séance contient :

- Une mise en situation
- Un moment d'exploration et d'appropriation
- Une production et mise en commun
- Une phase de mémorisation et de bilan

L'entrée pédagogique choisie ici est le quotidien poétique, il s'agit de développer l'imaginaire à partir de situations quotidiennes simples et banales.

### **La danse et le son :**

Le monde sonore ouvre l'imaginaire provoque, incite au mouvement. Il symbolise et marque la notion de temporalité, de début et de fin dans un temps donné. La composante "temps" du sonore oblige les élèves à agir chorégraphiquement dans des durées marquées et définies.

Les paramètres sonores liés aux mouvements corporels :

- La vitesse : la vitesse de l'enchaînement des mouvements.
- Le type de jeu (saccadé ou lié) : le mode d'enchaînement.
- L'intensité : l'amplitude des mouvements.
- L'espace, la couleur musicale : l'utilisation de l'espace dansé.

Le support musical aide les enfants à garder une pulsation, à danser régulièrement, à gérer de manière volontaire et intentionnelle des accélérés ou des ralentis. Inversement, une musique non pulsée permettra une grande liberté dans le choix des moments d'action et permettra d'installer une ambiance émotionnelle forte.

La musique peut être le point de départ, le déclencheur, l'inducteur.

Elle peut aussi venir "habiller" la danse, aider les élèves à modifier ou enrichir une chorégraphie établie auparavant sans musique et permettre à l'élève d'adapter sa production.

La musique peut apporter du sens, des indices, des clés de compréhension d'un message qui ne serait pas explicite corporellement.

Elle peut placer un décor, installer une ambiance, faire appel à la culture de chacun ou à une culture commune et patrimoniale.

La musique peut venir en opposition aux gestes, peut provoquer le déséquilibre, l'alternance de tempi, l'utilisation des silences, des accents.

Le danseur peut être musicien : certains pas scandent la musique, les mouvements peuvent s'entendre.

Les percussions corporelles sont à la fois des mouvements et du son comme l'élève est à la fois musicien et danseur.

Le monde sonore peut s'élargir aux ambiances, aux voix (chant, poésie, bruitage, texte...).

## La danse et les arts plastiques :

Les liens explorés pédagogiquement entre arts plastiques et danse se situent à différents niveaux :

- La nature et le type de « matières visuelles »
- Les œuvres d'arts (tableaux, sculptures, photographie, vidéo... performance)
- Les productions plastiques réalisées par les élèves
  - Leur place dans la démarche
  - Les points communs au niveau des composantes.

### La nature et le type de « matières visuelles »

### L'œuvre d'art :

- Elle peut être inductrice présentée avant le travail chorégraphique. Elle est alors un moyen pédagogique au service d'un objectif de danse. L'image questionne et provoque une réponse corporelle. (Explorer des notions, des formes corporellement, danser pour faire deviner une œuvre d'art choisie ...).
- Elle peut être intégrée à la danse : tableau vivant (mise en scène dansée d'un tableau, face a tableau), discussion (le danseur questionne le tableau corporellement, le prolonge), écho (le danseur traduit corporellement une composante de l'œuvre, une notion (spirale, rondeur, équilibre...)).
- Étudiée suite à l'exploration corporelle

### Les productions plastiques réalisées par les élèves :

- Elles sont réalisées avant la danse pour aborder des notions qui seront explorées ensuite corporellement
- Elles sont réalisées pendant la danse : croquis, photographies
- Elles sont réalisées après la danse pour reprendre des notions qui seront traduites plastiquement (ex. : fluidité, rythme, contraste...)
- Elles peuvent être réalisées pour servir la danse et être intégrées à l'espace scénique : (éléments de « décor », structure, accessoires ; ou réellement associées à la gestuelle (danser dans l'image produite, dessiner en dansant ...)).

### Des composantes en arts plastiques peuvent trouver leur écho en chorégraphie et réciproquement :

Espace, plans	profondeur de l'espace
Taille, dimensions	posture, geste
Formes	
Geste, facture, traces	geste
Couleur	énergie, vitesse
Rythme	rythme, orientation
Temps	
Rapport au corps, la relation aux autres	

### Des notions communes :

Répétition, accumulation, contraste, discontinuité, juxtaposition, équilibre, déformation, équilibre...

## Trame de préparation cycle 1

### Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique :

Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique.

Art d'évoquer, imaginer, symboliser pour créer et communiquer corporellement une vision poétique du monde

Objectif de la séance : produire un enchaînement dansé à partir d'un objet et d'un espace imposé.

	Compétences spécifiques	Exemples de situations	Rôle du maître	Rôle de l'œuvre d'art Organisation matérielle spatiale	Remarques, difficultés susceptibles d'être rencontrées
Mise en état de danse	Être à l'écoute, capable de concentration	Échauffement Frottements et balancements avec variables : Balancer les bras de chaque côté du corps, en même temps frotter avec l'autre bras. Puis frotter les cuisses, les mollets, les épaules, en rythme avec la musique.	5 min  Faire écouter des musiques porteuses d'imaginaires, de rythmes différents  Montrer les gestes	Musique calme : Armand Amar <i>La Terre vue du ciel</i>	Laisser le temps aux enfants d'entrer dans l'activité, chacun à son rythme, pas d'attendus de simultanéité ou de perfection du geste.

Exploration	<p>Mobiliser, stimuler, enrichir l'imaginaire.</p> <p>Transformer le geste en mouvement dansé</p>	<p><b>Situation 1</b>  Manipulation d'un objet basique : une bouteille  Transformer le geste en mouvement dansé</p> <p>Dispositif prévu par groupe : 1 bouteille, 1 table ou 1 socle.</p> <p>L'enfant doit trouver un enchaînement de 4 mouvements comprenant un début et d'une fin imposés.  (4 temps sur la prise en main de la bouteille, 2 fois 4 temps de gestes libres, 4 temps pour reposer la bouteille à l'endroit prévu)</p> <p><i>Exemple :</i>  <i>Début : la bouteille est posée sur la table.</i>  <i>Fin: la bouteille est posée au sol, avec repère (croix ou cerceau) pour inciter le déplacement.</i></p> <p>Phase de recherche : des élèves danseurs, des élèves spectateurs à tour de rôles, petit collectif</p> <p>Mise en commun, le maître choisit d'isoler et montrer des gestes trouvés dans les groupes.  Présentation des explorations trouvées et choix et sélection de certaines phrases dansées pour élaborer une chorégraphie Commune</p> <p>Mémorisation et structuration : reprise collective de l'enchaînement sur deux musiques possibles, à tester avec les enfants. Choix de la musique définitive.  Production finale du jour, danser ensemble</p>	<p>L'enseignant met à disposition des enfants des objets initiant ou prolongeant le mouvement.</p> <p>L'enseignant propose des aménagements d'espace adaptés, réels ou fictifs, qui incitent à de nouvelles expérimentations.</p> <p>Maître observe, choisit, repère</p> <p>L'aller-retour entre les rôles d'acteurs et de spectateurs permet aux plus grands de mieux saisir les différentes dimensions de l'activité.</p> <p>L'enseignant amène les élèves à s'inscrire dans une réalisation de groupe.</p>	<p>Cadrer la durée  Pulsation sur carrures de 8 temps</p> <p>Sans musique</p> <p>Mettre la musique</p> <p>Choisir une musique lente et une musique rapide  Ennio Morricone  <i>Addio a Cheyenne</i></p> <p>3eme Mouvement,  Allegro de la Symphonie en DO Majeur de Vivaldi</p>	<p>Croquis pour aider à la compréhension de la situation et de la consigne</p> <p>Variables : garder cet enchaînement, la bouteille est très lourde, est très grande, elle colle, elle brûle</p> <p>Organisation spatiale : les groupes décalent les entrées, en canon, en réponse.  Varier les orientations</p>
	Mémoriser				

Réinvestissement ou présentation	Vivre, partager, donner à voir	Présentation de la chorégraphie	Filmer, photographier pour revoir, observer.		
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Choix des extraits musicaux :

"*La Terre vue du ciel*" Armand Amar (du début à 2'25) musique instrumentale, introduction au piano, très résonnante avec une accumulation progressive des timbres (cordes, voix) et solos de certains instruments, sur des notes tenues donnant cette impression d'espace, de geste fluide et tranquille sur un tempo moyen, ni lent ni rapide. Les timbres se mélangent et tournent en écho.

"*Addio a Cheyenne*" Ennio Morricone, tiré du film de Sergio Leone "Il était une fois dans l'ouest". Le banjo et la percussion marquent la pulsation d'un cheval au pas, le thème se déroule lentement, puis le sifflement du cavalier reprend le thème de manière tranquille et nonchalante, comme un cowboy qui siffle négligemment.

Beaucoup de notes répétées, mélodie très simple et à l'unisson. Ce caractère "négligeant" peut aussi s'interpréter comme une ambiance lourde de chaleur que supporte difficilement le personnage principal, d'où le tempo lent et les notes répétitives. À la fin de l'extrait, brusque interruption complètement inattendue de la musique, qui reprend pour terminer les quelques notes finales.

Il est facile de compter les temps, même avec de jeunes élèves.

"*Symphonie en Do Majeur, Allegro, 3eme mouvement*" Antonio Vivaldi : chaque phrase musicale est basée sur 8 temps, et chaque phrase est répétée, une fois forte, une fois piano. Sur un tempo rapide (allegro) qui donne l'effet d'une danse. La durée de l'extrait permet d'avoir un début et une fin bien identifiés sur un temps court (1'32)

Travail en arts plastiques :

Dans le cadre de cette exploration corporelle dansée, le travail en arts plastiques sera consacré à la transformation de la bouteille en objet plastique. La transformation plastique pourra avoir une incidence directe sur la gestuelle (sons, matière) ou non.

Travail plastique : emballer avec du tissu, des fils, des papiers collés, jouer sur la transparence, remplir d'encre colorées, remplir avec des matériaux sonores ou non, avec des images ou des objets...

En fonction des matériaux choisis pour l'investir, l'objet prendra un caractère différent qui pourra influencer le geste.

Indépendamment de l'effet produit par l'objet bouteille sur la gestuelle, il s'agira essentiellement ici de faire intervenir les arts visuels sur l'espace dansé donné à voir. La chorégraphie réalisée deviendra une composition visuelle enrichie par l'objet transformé.

## Trame de préparation cycle 2

### Compétences travaillées :

- Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps.
- Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.
- S'approprier une culture physique sportive et artistique.

### 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.

Champ d'apprentissage : <b>S'exprimer devant les autres par une prestation artistique</b>					
	Compétences spécifiques	Exemples de situations	Rôle du maître	Rôle de l'œuvre d'art Organisation matérielle spatiale	Remarques, difficultés susceptibles d'être rencontrées
Mise en état de danse	Se mettre en danse	<b>Échauffement</b> Travailler réveil du corps les frottements Occupation de l'espace déplacements avec meneur Un même geste sur plusieurs musiques		Musique calme ou plus énergique 2 courts extraits musicaux: <i>La Forêt vierge</i> "Percussion Guem et Zaka <i>Adagio for strings</i> Samuel Barber	



Exploration	<p>Transformer le geste en mouvement dansé</p> <p>Être à l'écoute corporelle de soi et des autres Explorer, rechercher des modes de déplacement et construire un enchaînement simple organisé dans l'espace.</p> <p>Synchroniser ses actions avec celles de ses partenaires.</p> <p>Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.</p>	<p><b>Situation 1, explorer et structurer</b> Manipulation d'un objet basique : une bouteille</p> <p>Dispositif prévu par groupe : 1 bouteille, 1 table ou 1 socle.</p> <p>L'enfant doit trouver un enchaînement comprenant un début et une fin imposés. <i>Exemple :</i> <i>Début : la bouteille est posée sur la table.</i> <i>Fin : la bouteille est posée au sol, repère croix ou cerceau (pour inciter le déplacement)</i></p> <p><b>Phase de recherche :</b> par groupe les enfants explorent une phrase dansée, puis par deux, un enfant danse, un autre l'imité en miroir.</p> <p>Puis on enlève la bouteille, mais les élèves la manipulent de manière virtuelle.</p> <p><b>Mise en commun,</b> le maître choisit d'isoler et montrer des gestes trouvés dans les groupes. Présentation des explorations trouvées et choix et sélection de certaines phrases dansées pour élaborer une chorégraphie commune à chaque groupe.</p> <p>Écoute de l'extrait musical choisi, puis les élèves doivent reprendre leur enchaînement en respectant la durée du morceau.</p>	<p>Le maître observe, choisit, repère</p> <p>Aider les élèves à s'appropriier la notion d'espace.</p> <p>Aider les élèves à s'appropriier la notion de temps.</p>	<p>"Valse à Fanny" D. Reinhardt, Duo Gadjó Combo Les 20 premières secondes en comptant l'introduction</p>	<p>Les difficultés ou contraintes se superposent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cheminement</li> <li>• La bouteille devient virtuelle et le geste symbolique</li> <li>• La durée est imposée</li> </ul> <p>Prendre le temps d'écouter l'extrait avant de le danser.</p>
	MISSION ARTS ET CULTURE				DSDEN DU NORD

Structuration	Structurer les chorégraphies à l'échelle de la classe et non plus du petit groupe.	<p><b>Situation 2</b> Transformer un geste lié à l'objet : Ouvrir la bouteille, remplir un verre et boire.</p> <p>Danser tous ensemble : chaque groupe danse en miroir, tous les groupes simultanément.</p> <p>Variables possibles : Intégrer un arrêt ou un passage au sol. Faire un arrêt sur image Faire deux groupes : les danseurs et les spectateurs</p>	Organiser les groupes dans l'espace		Il est possible de ne faire passer qu'un groupe à la fois, le groupe venant en deuxième position reprenant la bouteille que le groupe précédent vient de poser, par moments d'une vingtaine de secondes, en suivant les phrases musicales.
Réinvestissement ou présentation	S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.	Présentation de la chorégraphie	Aider les groupes à enchaîner si besoin, anticiper les débuts des thèmes.		

Choix des extraits musicaux :

- "*La forêt vierge*" Guem et Zaka tiré de l'album Guem et Zaka Percussion: la pulsation est très marquée, les percussions en matériaux différents (bois, métal, peau) comme les congas, le guiro, le chékéré, les bongos..., les entrées sont successives sous forme d'accumulation. À chaque fois qu'on entend une nouvelle entrée, on change de mouvement.
- "*Adagio pour cordes*" de Samuel Barber a été repris dans une vingtaine de film, lenteur, tristesse, thème qui monte dans l'aigu et en crescendo, inversement, quand la mélodie redescend, l'intensité baisse.
- "*Valse à Fanny*" Django Reinhardt, Duo Gadjó Combo, Reinhardt, prénom Django  
Musique instrumentale, guitare, style jazz à trois temps. Valse assez rapide, qui induit des mouvements tournants ou virevoltants. Les temps sont marqués par la rythmique de la guitare et en même temps les mélodies et thèmes sont très identifiables et permettent de découper les séquences musicales par phrases de 20 secondes environ.

## Place des arts plastiques : cycle 2

Préalablement au travail chorégraphique, l'enseignant présentera des natures mortes aux élèves.

Des explorations plastiques seront réalisées autour de cette notion : observation, analyse d'œuvres, réalisation de natures mortes en 2D ou 3D, avec des techniques libres (peinture, collage, dessin, gravure...).

La chorégraphie aura pour but final de réaliser une nature morte avec les bouteilles.

Deux possibilités : soit le socle recevant la bouteille en fin de phrase dansée est déjà une nature morte en 3D dans laquelle l'élève danseur dispose la bouteille, soit la composition « nature morte » est réalisée collectivement par plusieurs élèves danseurs.

### Exemples d'œuvres à mettre en lien :

- CEZANNE Nature Morte 1894
- MATISSE Nature morte aux deux bouteilles 1896
- PICASSO Nature morte, bouteille et verre 1913

## Trame de préparation cycle 3

### Compétences travaillées :

- 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 destinées à être présentées aux autres en maîtrisant ses émotions.
- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.

### Attendus de fin de cycle :

- Réaliser en petits groupes une séquence 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.

Champ d'apprentissage : <b>S'exprimer devant les autres par une prestation artistique</b>					
	Compétences spécifiques	Exemples de situations	Rôle du maître	Rôle de l'œuvre d'art Organisation matérielle spatiale	Remarques, difficultés susceptibles d'être rencontrées
Mise en état de danse	Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.	Échauffement Travailler réveil du corps les frottements et les balancements Occupation de l'espace, déplacements avec meneur Un même geste sur plusieurs musiques Travailler précisément les points de départ et d'arrivée des enchaînements.		3 courts extraits musicaux : <i>"La Forêt vierge"</i> Percussion Guem et Zaka <i>"Adagio for strings"</i> Samuel Barber <i>"Habanera"</i> extrait de Carmen de G. Bizet, Quintette Cassiopee	

Exploration	<p>Donner à voir une vision poétique du monde.</p> <p>Adapter sa motricité à des situations variées.</p> <p>Entrer dans une gestuelle poétique.</p> <p>Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de celle des autres.</p> <p>Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité. Mobiliser différentes ressources pour agir de manière efficiente.</p>	<p>Situation 1 manipulation d'un objet basique: une bouteille Transformer le geste en mouvement dansé</p> <p>Dispositif prévu par groupe : 1 bouteille, 1 table ou 1 socle.</p> <p>L'enfant doit trouver un enchaînement de gestes comprenant un début et une fin imposés. Exemple : Début : la bouteille est posée sur la table. Fin : la bouteille est posée au sol, repère croix ou cerceau (pour inciter le déplacement) Phase de recherche : par groupe les enfants explorent une phrase dansée, puis par deux, un enfant danse, un autre l'imité en décalage (canon dansé). Puis on enlève la bouteille, mais les élèves gardent le même enchaînement et le réalisent sans la bouteille.</p> <p>Mise en commun, le maître choisit d'isoler et montrer des gestes trouvés dans les groupes. Présentation des explorations trouvées et choix et sélection de certaines phrases dansées pour élaborer une chorégraphie Commune à chaque groupe.</p> <p>Écoute de l'extrait musical choisi, puis les élèves doivent reprendre leur enchaînement en respectant l'émotion, l'ambiance sonore provoquées par l'extrait musical.</p>	Le maître observe, choisit, repère	<i>"Opus pour violon électrique baryton, cordes et kemenché"</i> de Serge Bulot, album Carnet de voyages.	<p>Vigilance : le geste part du mime mais doit très vite prendre un caractère chorégraphié, perdre son sens pratique, figuratif et rationnel pour devenir un geste esthétique à part entière.</p> <p>Exagérer, démultiplier, amplifier, arrondir, ralentir, décomposer, décaler, saccader, fluidifier, lier...</p> <p>Il s'agit à la fois pour le meneur d'avoir des gestes clairs, visibles et compréhensibles par l'autre danseur, et pour le deuxième danseur d'être en action tout en observant simultanément le geste qu'il va devoir reproduire.</p>
MISSION ARTS ET CULTURE					DSDEN DU NORD

Structuration	<p>Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace.</p> <p>Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de celle des autres.</p> <p>Exercer un regard critique, évaluer et s'enrichir.</p>	<p><b>Variable possible :</b> Introduire les gestes d'ouvrir la bouteille, de verser son contenu et de la refermer.</p> <p>Au départ seul, puis de nouveau en canon.</p> <p>Danser tous ensemble : chaque groupe danse en canon, tous les groupes simultanément.</p> <p><b>Variable possible :</b> intégrer un arrêt ou un passage au sol, un déséquilibre.</p> <p>Prise de photos, vidéos à visionner lors de la séance suivante.</p>			
Réinvestissement ou présentation	<p>S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.</p>	<p>Présentation de la chorégraphie</p>			

### Choix des extraits musicaux :

- "*La forêt vierge*" Guem et Zaka tiré de l'album Guem et Zaka Percussion: la pulsation est très marquée, les percussions en matériaux différents (bois, métal, peau) comme les congas, le guiro, le chékéré, les bongos..., les entrées sont successives sous forme d'accumulation. À chaque fois qu'on entend une nouvelle entrée, on change de mouvement.
- "*Adagio pour cordes*" de Samuel Barber, a été repris dans une vingtaine de film, lenteur, tristesse, thème qui monte dans l'aigu et en crescendo, inversement, quand la mélodie redescend, l'intensité baisse.
- "*Habanera*" extrait de Carmen de Georges Bizet, arrangement pour quintette à vents. Caractère marqué, sur 3 temps, danse, tempo rapide, avec des envolées à la flûte traversière, les temps sont très audibles, et les thèmes liés. La fin des phrases permettent de travailler des ralentis.
- "*Opus pour violon électrique baryton, cordes et kemenché*" Serge Bulot, Carnet de voyages, Violon électrique, violons, udus, bodhran, harpe, kemenché, glock. Jeu sur les sonorités et les entrées successives des instruments, ambiance de musique du monde.

### Place des arts plastiques dans le travail :

Lors des deux phases de recherches, et notamment lors du temps « arrêt sur image », l'enseignant proposera aux élèves de réaliser des croquis.

Il sera également possible, en fonction du matériel disponible dans l'école, de photographier. Les photographies réalisées seront ensuite retravaillées plastiquement par les élèves en séance d'arts plastiques.

Il serait ensuite intéressant de scanner les productions réalisées et de les projeter pendant la chorégraphie afin de réaliser plastiquement et spatialement, une mise en abîme, une mise en écho, en lien avec l'idée de miroir.