

Atelier Danse avec Benoît Bar

Entrer en état de danse

Envisager la danse dans sa relation aux arts plastiques

1re Situation

Dispositif

Ecrire dans l'espace avec...

- ses mains
- ses coudes
- son bassin
- ses jambes

Isoler chaque élément : le mouvement doit partir de la partie du corps sollicitée.

On recherche la précision : être attentif aux sensations du corps.

Consignes évolutives:

- varier les vitesses : explorer les extrêmes
- possibilité de s'arrêter quand on veut.

Dans ce cas, le prof passe parmi les élèves. Celui qui bouge est éliminé. (*1)

Les consignes du « Pro »

- « dans le ciel, dans la terre »
- « allez dans toutes les possibilités »
- « qu'est-ce qui vous fait tourner, aller devant, aller derrière,... »
- danser = « dessiner des choses avec son corps dans l'espace »
- « penser doigts, poignet, coude, genou, pied, bras,... »
- « toujours penser à l'espace : on recherche, collectivement, une répartition homogène dans l'espace. »
- danser est différent de juste bouger. Danser implique une concentration, une maîtrise du corps (cf Carolyn Carlson)
- (*1) : quand à l'arrêt, « on doit avoir l'impression que vous êtes vivants »
- danser en essayer de faire « très très grand ».

Objectifs

- Travail de la concentration
- situation d'improvisation génératrice de mouvement
- (*1) : les élèves deviennent peu à peu, au fur et à mesure de leur élimination, spectateurs. C'est une façon d'amener un premier rapport danseur/spectateur.
- Répond à la spécificité de la danse : on doit répondre de manière **consciente**.
- Situation importante dans la concentration, la conscience de soi, la précision.
- Travail de la balance entre l'intérieur et l'extérieur de l'individu : la peau est une frontière, une zone d'échange entre l'intérieur et l'extérieur.

Enjeu éducatif : être attentif à soi mais aussi aux autres.

Réflexion quant à l'opposition entre liberté et des consignes qui cadrent le mouvement : l'élève se sent libre car les consignes le guident.

Cet enjeu est à inscrire dans un contexte éducatif global :

- au début des 00's, l'enjeu était d'amener les élèves à davantage de créativité.
- aujourd'hui, l'enjeu semble d'abord d'apporter des repères, une structure aux élèves. Il sera toujours possible ensuite de casser ce carcan.

Les consignes sont un guide, elles donnent des repères pour avoir prise, avec son corps, sur l'espace, les formes, le temps, l'énergie.

Gestion de :

- **des autres** : on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on veut car il y a une nécessaire prise en compte des autres (pour ne pas se/les blesser, pour réussir à développer pleinement son mouvement sans être gêné,...)
- **équilibre** : comment placer son corps pour tenir entre l'en haut et l'en bas.
- **Amplitude** : la consigne « faire très très grand » va poser des problèmes d'équilibre. La logique de cette consigne reste toujours d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller.

Travail de B. Bar s'appuie sur la modélisation du mouvement par Alwin Nikolaï's. Ainsi, ce dernier décompose tout mouvement en 4 dimensions :

- la forme
- l'espace
- le temps
- le motion (*ce qui nous meut et nous émeut*)

A partir de cette improvisation, on va piocher dans les mouvements créés pour en reprendre les plus intéressants.

Problèmes :

- il faut s'en souvenir
- il est difficile de garder ou de retrouver la même qualité gestuelle que celle aperçue en improvisation.

Pour les élèves, il est très difficile de se souvenir des mouvements créés. Il va donc falloir apprendre à **reconnaître** et à **refaire**.

La proposition suivante sera donc une situation autour de la **forme**.

2e Situation

Dispositif

Les statues (cf vidéo)

Par deux.

Danseur A est debout en position neutre. Il cherche à être le plus disponible possible afin de se laisser modeler par le danseur B.

Création d'une forme 0 = attitude neutre

Création d'une forme 1 (1re statue)

Création d'une forme 2, très différente de la forme 1.

Ensuite, changement de rôle.

Chaque forme va être répétée 5 à 10 fois chacune afin que chaque danseur puisse la retrouver très vite, automatiquement.

Enfin, chaque forme va pouvoir être reprise dans une situation d'improvisation construite autour d'une marche dans l'espace.

Travail des transitions entre 2 formes (travail sur le TEMPS) :

- 8 temps pour passer d'une position à 1 autre.
- 4 temps d'immobilité sur la position.

Consignes évolutives :

- Arrêter de prendre un chemin logique pour passer d'une position à une autre mais, au contraire, « prendre des chemins de traverse » (sur les 8 temps).
- Augmenter ou diminuer ces temps de transition.
- Augmenter le nombre de formes.
- Demander à ce que tout le corps soit en mouvement en même temps.

Nouvelles consignes :

- Ne plus avoir les 4 temps d'arrêt sur une forme. La forme n'est plus qu'un passage.
- Mémoriser un chemin où on va passer de la forme 0 à la forme 1 puis 2.

Evolution :

Le danseur A doit passer de la forme 0 à sa forme 1 puis à la forme 2.

Le danseur B devra, quant à lui, passer de la forme 2 à la forme 1 puis à la forme 0.

Nouvelles consignes :

Chacun va apprendre sa phrase gestuelle à l'autre afin d'être capable de réaliser à 2, à l'unisson, une même variation (A0→A1→A2→B2→B1→B0)

Evolutions :

Insérer dans cette variation :

- une accélération
- un ralenti
- un arrêt, mais pas sur une forme précédemment travaillée.

Nouvelle consigne (+ changement de musique)

Réaliser une impro solo (à partir de la situation précédente, « écrire dans l'espace avec... ») et, quand on sent une connexion avec son partenaire, on fait son duo.

Les consignes du « Pro »

- « Personne n'a inventé de chose au sol ? »
- « Maintenant, baladez vous. On revient à une situation d'improvisation et, quand on le sent, on prend la forme. »
- « N'allez pas trop vite. »
- « Soyez conscient du moment où vous arrivez dans la forme et où vous la défaites. »
- « Pour lancer le duo, on peut se mettre en connexion par le regard ou en connexion spatiale : l'un vient alors se placer devant l'autre. Il y a, dans ce cas, encore possibilité de jouer sur des orientations différentes. »

Bilan

Ce stage aura proposé deux entrées dans la danse :

- Par l'improvisation
- En dansant ensemble.

Cette dernière entrée se révèle intéressante de par l'ouverture sur d'autres gestuelles qu'elle propose. Cela nécessite par contre de nombreuses répétitions pour que le corps s'approprie une gestuelle qui n'est pas la sienne. Cette entrée propose donc un travail sur la mémoire du corps mais peut aussi amener tout un travail sur la modification et l'appropriation de la gestuelle.

Ces changements peuvent être délibérément utilisées par l'enseignant pour enrichir la production des élèves.

On peut ainsi demander aux élèves de :

- changer d'orientations
- lancer une improvisation au même moment mais dans des directions différentes
- être tous ensemble
- seul, à 2, à 3 ou 4.

Objectifs recherchés par ces entrées :

- dans un premier temps : avoir prise sur son corps
- ensuite, cherche à lâcher prise, se libérer, tout en restant précis dans ses intentions.

Remarque :

Pour Carolyn Carlson, la danse c'est avoir conscience de son mouvement, avoir conscience des sensations que ça nous procure.

Formation à l'Espace Jean Legendre, Compiègne
Proposée par la DSDEN - Inspection académique de l'Oise
ainsi que par la Délégation Académique des Affaires Culturelles

Formateurs : Florence Harmand, Valérie Le Bihan, Dominique Vincent & Mikael Pasini