Stage « Processus de création » niveau Lycée

Les propositions de ce stage sont issues de stages de formation du PREAC Rhône Alpes ou de notre pratique danse personnelle. Elles ont toutes été testées par des classes de lycée n’ayant pas choisi de faire danse dans un menu et s’adresse à un public mixte. Ce sont des pistes d’entrées dans le processus de création avec des élèves.

Jeudi matin :

Des contacts… aux **portés** (relation entre danseur) / l’écoute

Introduction des contacts et écoute par

* Le jeu du « nœud » (former un cercle, fermer les yeux et croiser les mains, attraper 2 mains de ses camarades. Défaire le nœud pour reformer un cercle tous face au centre, sans se parler)

Temps I (échauffement)

1. **Marche dans la salle**, au signal regarder son plus proche voisin s’approcher de lui le regarder dans les yeux puis lui serrer la main.
2. **Marche 2 par 2** : Poids / contrepoids, (Epaule, dos, prise une main puis prise crochet)

Enchaîner 1 main puis l’autre en contre poids puis dos à dos

1. **Expérimenter une chute au sol seul** en retenir une. La faire en 8 temps puis 4 temps puis 2 temps en prenant le même chemin. Décomposition des appuis successifs pour tomber au sol.

Tester des chutes vers l’avant, l’arrière sur le côté en 8 temps 4 temps 2 temps

Se mettre par 2 et accompagner la chute du partenaire en allant au sol avec lui.

Puis dans le groupe, marcher dans la salle et décider de chuter, le groupe va ramasser celui qui a chuté et le porte. S’il y a plusieurs chutes on peut décider de ne pas relever quelqu’un.

1. **Traversée** - Pile chute (Equilibre/déséquilibre) avec repère pour le départ de la ligne et l’arrivée. Etre à l’écoute du groupe pour le départ par groupe de 4

Apprentissage d’une phrase en traversée par 4 avec descente au sol glissade sur les fesses ½ tour sur les fesses passage sur les genoux dérouler le dos ou appui sur les mains pour se relever puis 4 sauts alternativement D et G et recommencer. Etre à l‘écoute et synchronisés dans la traversée.

Temps II (expérimentation) : **portés dynamiques**

1. Groupe 5 - 6 : **Chute arrière « Ici »**, **Chandelle** **« Là »** = «Por sotta » catalan « hop »

Le groupe marche en occupant tout l’espace, marche rapide

* « Ici » :la personne s’immobilise les mains sur les cuisses et gainée et prononce fort « ici » puis se laisse tomber en arrière. Les membres du groupe se pressent derrière elle et vont accompagner sa chute au sol.
* « Là » La personne s’immobilise et place ses bras en croix, les autres membres du groupe se mettent de chaque côté en prenant sous les bras mains ouvertes et soulève la personne en se déplaçant un peu.
* « hop »la personne s’immobilise et place ses mains sur la tête ventre ou cuisses et dit hop , les porteurs s’accroupissent un genou au sol 1 devant 1 derrière 1 de chaque côté et soulève la personne en concentrant les forces vers le centre et le haut quand le porté dit « hop » à nouveau
* Il est possible dans un 1er temps de donner un numéro de 1 à 6… dans chaque groupe et de commencer par « ici » en annonçant à tour de rôle chaque numéro. La personne désignée se positionne et les autres membres du groupe se place derrière pour accompagner sa chute
1. **Ici, là, hop**

Quand toutes les versions ici là hop ont été découvertes et expérimentées, chaque membre du groupe au moment où il le décide prononce « ici » « là » ou « hop ».Ce qui demande une bonne écoute du groupe

Atelier Entrée par les duos

Expérimentation et structuration :

Construire un module en duo ou en trio dans son groupe composé

* un saut
* un porter
* une chute au sol
* un passage au sol
* un poids et un contre poids

Quand on a trouvé quelque chose on demande au groupe de regarder et de faire des retours pour aider à finaliser le module.

Puis on ajoute une autre série de consignes

* une accélération
* une suspension
* un déplacement

Présentation de ce module aux autres puis composition avec les membres du groupe d’un nouveau module avec comme consignes

* être à l’écoute et synchronisés
* avoir une séquence commune
* commencer ensemble et finir ensemble
* être plus précis dans les entrées et sorties de scène, avoir une attitude concentrée sur scène.

Enrichissement pour amener le porté :

Danse contact

Explorer :

* En question-réponse : 1 danseur propose un mouvement, l’autre a le choix soit d’accompagner le mouvement (il accepte) soit de refuser il enlève le contact.

Structurer :

* A parti de cet exercice, mémoriser de 5 à 10 actions par addition en recommençant a chaque ajout au début. La position finale sera celle de la mise en place du porté choisi précédemment.

Répéter et fixer le module : Le présenter à un autre groupe.

Atelier Entrée par les portés collectifs

Expérimentation : réfléchir au mouvement chorégraphique ou gymnique qui nous paraît impossible ou que l’on rêve de réaliser.

Ensuite trouver ensemble la manière de réaliser, à plusieurs, ce mouvement.

Objectif : La personne doit éprouver une sensation de réussite dans l’action choisie, vivre les sensations dans le mouvement.

Composition : Il faut ensuite enchaîner et chorégraphier les différents mouvements (salto arrière, saut en l’air, roue, pirouette, piqué, etc.) en liant ces « exploits » par des déplacements choisis (accélérer ou ralenti et changement de direction organisé.

Consigne : continuité dans l’enchainement des rêves. Pas de rupture.

Présentation de ces modules.

Regarder la Continuité du mouvement dans chaque proposition

Chaque groupe explique comment il a procédé pour composer et les contraintes qu’il avait.

Jeudi après-midi : comment **enrichir** le module commun?

Avec des : (**dé**)**placements**, (L’espace), **immobilité** (temps), et **contrastes** / **l’écoute**

Temps I (échauffement, expérimentation)

1. **Barre d’échauffement** (« contemporain » + soft)(Denis Plassard) se frotter les mains ouvrir les bras et cercle vers le haut se frotter les mains ouvrir les bras se prendre la tête bras croisés basculer à droite puis à gauche glisser les bras croisés sur la poitrine ventre et descendre les mains au sol puis marcher avec les mains jusqu’à position gainage et revenir position initiale en déroulant le dos répéter plusieurs fois pour mémoriser chaque geste sous forme d’accumulation de chaque geste l’un après l’autre(voir vidéo jeudi aprèm début)
2. Les possibles par rapport à cet échauffement : Faire à l’écoute, les yeux fermés en marchant dans la salle et faire le module au signal de l’enseignant, puis tous les 8 temps par exemple.
3. **Circulation dans l’espace à 2 + discussion (stop) reprendre la discussion**

Varier :

* **Les directions :** marche avant, marche arrière et **trajectoires** (courbes, lignes droites avec changement angulaire, zigzag, spirale).
* Curseur de **vitesse de 1 à 10**, S’arrêter ensemble à l’écoute.
* Descendre au sol et remonter à l’écoute puis prendre un partenaire, se déplacer librement dans la salle sans être à côté mais toujours en connexion descendre au sol en même temps et remonter sans faire la même chose forcément mais en étant ensemble.
* Suivre ou fuir la personne, être à équidistance de 2 autres (relation aux autres).
* Suivre quelqu’un qui propose des déplacements changement du leader plusieurs fois. Consignes, tout d’abord côte à côte pour travailler l’écoute et la vision périphérique, varier les déplacements les niveaux, être attentif aux autres dans l’espace.
* Les diagonales et médianes avancer vers le public 4 temps revenir au centre 4 temps 4 pas sur le côté vers jardin revenir au centre reculer 4 temps fond de scène revenir au centre 4 pas sur le côté vers cours revenir (directions 0 2 4 6) puis idem en diagonales (directions 1 3 5 7).

Temps d’Expérimentation : Se mettre par 4 et en reprenant le triangle d’écoute, le leader change quand l’orientation change. Varier les niveaux, l’énergie, les vitesses : aller doucement quand on propose un nouveau déplacement, plus vite si on est dans la répétition du même mouvement.

Prendre en exemple un ou déplacements proposés par les élèves pour faire évoluer la gestuelle et recommencer.

Temps de Structuration

Fixer 4 déplacements différents avec 4 changements de direction avec un leader différent pour chaque direction sur 1 fois 8 temps pour chaque déplacement.

Montrer ces déplacements 2 groupes à la fois devant tout le monde ou un groupe montre à un autre.

Composer autour des déplacements :

Définir l’espace de scène public fond cour jardin.

Entrer en 8 temps sur scène côté cour et côté jardin, faire 4 déplacements différents sur 8 temps changement de direction pour chaque déplacement et sortir de scène sur 8 temps.

Temps 2 (**expérimentation**) : **Images** / **Accumulation**

(Simultanément en 2 groupes ou successivement ?)

Atelier Entrée par les images (voir les documents d’accompagnement)

1. Les images, thème de travail : immobilité (freeze) / déplacement) de (N1) silhouettes… à … (N2) sculptures

1 guide et 1 suiveur marcher ou courir dans la salle au signal aller vers une affiche et reproduire avec son partenaire la position à l’identique.

Découvrir toutes les photos. Retenir 4 postures les nommer de 1 à 4.

Reprendre le guide et le suiveur en variant les déplacements en fonction de ce qu’inspire la musique et faire la position à l’annonce du chiffre de l’enseignant (1 à 4).

Puis tous les 8 temps faire les figures (1 à 4) avec un déplacement différent entre chaque.

½ classe passe et l’autre est spectateur et inversement. Le public est placé autour sur le 4 coins de la scène.

A partir des consignes suivantes sur les postures de l’image, silhouette ou sculptures.

N°1- Reproduire à l'identique
N°2- Transposer dans un autre espace : Haut, moyen, bas, (Ex: assis au sol ou allongé)

N°3- Déformer la posture et la reformer

N°4- Se déplacer avec la posture

Créer un module dansé à partir de la recherche

Ajouter un déplacement entre chaque posture avec une direction différente entre chaque posture

La posture de début est la première image, prévoir une sortie de scène ou la posture de fin est en contact pour la fin du module.

Atelier Entrée par une accumulation de gestes

2. Accumulation de **gestes** (Passage au sol)

A partir d’une position de base (7 positions de bases) **en duo** chacun propose un mouvement faisant suite à la proposition précédente.

Créer un module : Duo au sol (5 mouvements ou actions)

Ce module au sol permettra de créer des contrastes d’espace en lien avec les niveaux haut /bas avec les portés crées le matin

Temps IV (**Structurer**) : par groupe de 5-6

Réaliser une mini-**chorée** à partir de la matière :

Portés/Images/Accumulation

Avec **contraintes de création** différentes en fonction du niveau :

* Une **entrée** sur scène (jardin, cour, face et lointain), (N2 : une introduction)
* Différents **niveaux** (haut/ moyen / bas) (N2 : **contraste** d’espace)
* Différents **placements** sur scène (ex : diagonale, lignes médianes, éparpillé, éloigné ou regroupé, serré, en cercle, triangle etc…), (N2 : **contraste** d’espace)
* Un **Unisson** : Canon ou cascade, répétition, reprise)
* (N2 un contraste d’énergie (adapté à la sculpture))
* Une **fin** (immobile ou sortie de scène)

N1 et N2 pour le lycée

Temps IV (**Présenter**) échanger  Temps V : (Enrichir)

Vendredi matin : Comment **enrichir** le module commun? Comment pourrait-on enrichir la chorée ? Les procédés de composition : réplétion, reprise, Canon, cascade, lâcher-rattraper, contrepoint, Question-réponse, Crescendo, Decrescendo, équilibre (symétrie/dysmétrie) …

Les différents **procédés de composition /** Extraits de **Vidéos** (différents spectacles).

Sur des relations entre danseurs basiques

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/opus-14?s> ou clé USB

Opus14 Kader Attou Cie accrorap

De 9’40 à 13’ : Ralenti, rupture de rythme, cascade, unisson, changement de place ou coulissage, contraste de niveau.

14’38 : Trio chorégraphique et entrée d’un autre trio à 15’38.

De 22’ à 23’ : Contre point.

26’24 : Duo acrobatique.

27’17 : Contraste de temps : le groupe à l’arrêt, un duo en mouvement et contraste de niveau et suivantes un danseur en contrepoint des autres.

De 36’20 à 37’25 : Question réponse en trio avec unisson de chaque trio puis rattrapé de tout le groupe dans un unisson.

A partir de 49’ : Chutes au sol, différentes avec un porter d’un trio en contraste et déplacement du groupe pour cohésion autour d’un ATR d’un membre du groupe et formation d’une autre figure collective **à 49’38**. Déformation et reconstitution d’une autre figure dans un espace différent **50’09**.

De 50’09 à 51’ : Exploitation du contre point et des arrêts sur images (silence corporel) pour mettre en relief un ou plusieurs danseurs.

54’52 : Autre exemple de duo avec utilisation du contre poids.

Et beaucoup d’autres moments que vous pouvez repérer.

« déBatailles » Denis Plassard Cie Propos

10’40 à 17’55 : Jeu de main

19’ : Petits défis en duos.

25’ : Jeu autour du gant rouge.

36’ 39’ : Chansonnette, petits défis.

58’ : Karaté ka.

A partir d’un objet

Poétique dans

Petites histoires.com kader Attou pour les thématiques à partir d’objets par exemple

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/petites-histoirescom?s>

Début avec la plume

ou acrobatique avec terrain vague de Mourad Merzouki

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/terrain-vague-0?s>

A partir du haka processus de création

Le Haka de Preljocaj : Repérer les différents procédés de composition autour du Haka

Extrait [**https://www.youtube.com/watch?v=PxL-vdNnMkw**](https://www.youtube.com/watch?v=PxL-vdNnMkw)

De retour en salle :

Apprendre de la matière gestuelle et la transformer pour créer des effets sur le public.

Un petit temps sur le rythme et les percussions

En cercle chaque petit groupe doit frapper dans ses mains selon sa partition donnée

1. Sur le 4ème temps
2. Tous les temps
3. Sur le 3ème temps
4. Sur le 1er temps

Puis travail avec la voix 2 groupes dans le cercle (1 sur2) : Avancer sur 4 temps et reculer sur 4 temps à tour de rôle groupe 1 puis groupe 2.

Consigne pour le groupe 1 : Dire biscotte petite biscotte en avançant sur les 4 temps

Pour le groupe 2 : Cache ta capuche, dépose ta capuche

Atelier sur le haka en utilisant différents procédés de composition pour décliner autour du haka

Apprentissage autour du **hakka** (2 x 8 temps).

Gestuelle : Tension/relâchement, utiliser la respiration et le regard.

Unisson : Tous ensembles dans la même direction, même gestes, même temporalité.

Chorus : idem directions différentes

Temps II (expérimenter et **structurer**)

Créer 2 x 8 temps sur la **traduction du hakka**

Par groupe de 3 : Choisir couplet 1 + refrain ou couplet 2 + refrain

Illustrer les mots et verbes d'action par des mouvements.

Couplet 1

Frapper des mains sur les cuisses

Que vos poitrines soufflent

Pliez vos genoux !

Laisser vos hanches suivre le rythme

Frapper des pieds aussi forts que vous pouvez

*"Ringa Pakia
Uma Tiraha
Turi whatia
Hope whai ake
Waeuwae takahia kia kino*

Refrain

C'est la mort c'est la mort *Ka mate ! Ka mate !***C'est la vie c'est la vie** *Ka ora ! Ka ora !***C'est la mort c'est la mort**

C'est la vie c'est la vie

Couplet 2

Voici l'homme poilu *Tenei te tangata puhuruhuru*Qui est allé chercher le soleil *Nana nei i tiki mai, whakawhiti te ra*Et l'a fait briller de nouveau *A hupane ! A kaupane !*Faites face *A hupane ! A kaupane !*Faites face en rang *A hupane ! A kaupane !*(un pas! Un autre pas! *Whiti te ra !*Un pas! Un autre pas!) *Hi !"*

Soyez rapide et solide devant le soleil qui brille

(Structurer) : **par groupe de 6**

En regroupant 2 groupes s’apprendre mutuellement les phrases (2x8tps/Grps) ce qui donne un 8tps=C, un 8tps=D, un 8tps=A, un 8tps=B (4x8tps)

(Enrichir) Faire un canon/cascade, un lâcher-rattrapé, question-réponse

S'organiser en 3 lignes de 2

Chaque ligne doit faire la phrase en fonction de sa partition

ligne 1: ABCD ligne 2: BCAD ligne 3: CABD

(Présenter, échanger entre 2 groupes)

Atelier créer par dictée de mots à exprimer en mouvements :

« crie-recule,stop-frappe-regarde autour de toi-chute-shoot-souffle. »

Seul trouver le mouvement en réponse à l’instruction donnée puis composer à 2 en retenant 1 geste pour chaque instruction 2x8temps

Puis montrer 2 groupes à a fois ce qui crée des moments de synchronisation à retenir

Temps IV (**Présenter**, échanger)

Vendredi après-midi : comment **interpréter un thème, s’engager personnellement dans un groupe pour créer une sensation vers le public. Expression du danseur/impression sur le public**

Temps I Temps d’expérimentation sur l’interprétation et l’engagement

2 lignes face à face avec un partenaire en face de soi

* Face public

Regarder l’horizon au loin comme si on était sur une plage.

Poser le regard puis regarder un point à droite et tourner lentement la tête en balayant le paysage imaginaire de l’horizon jusqu’au point extrême opposé.

Bien insister sur la concentration et prendre le temps de poser le regard loin.

Je dois capter même le spectateur assis au dernier rang de la salle.

Un groupe fait l’autre en face regarde et inversement

* Avancer vers l’autre de façon décidée en regardant le partenaire cette fois ci puis en fermant les yeux, en marchant puis en courant. Le partenaire doit accueillir en douceur sur le côté afin de permettre un engagement total ou toucher l’épaule pour indiquer la fin de la course.
* En allant au plus proche de lui puis à 1 m.

Un groupe regarde un groupe fait quelle différence dans la sensation ? Pour les danseurs, pour le public ?

* Courir jusqu’au partenaire se retourner et déséquilibre arrière regard vers le lointain.
* Avancer se croiser et repartir sans se quitter du regard.
* Avec, dans un passage étroit, en équilibre sur un fil à 10m de hauteur.
* S’avancer vers l’autre avec une émotion à transmettre la colère la fatigue, la crainte.

Reculer jusqu’à sa place en regardant son partenaire.

Préciser l’expression et se concentrer.

* Par groupe en ligne avancer en 16 temps pour se retrouver au point B puis en 8 temps puis en 4 temps regarder au lointain avec comme idée d’être présent pour le spectateur le plus éloigné dans la salle comme au début.
* Tester la force du groupe :1 danseur face au groupe : le danseur fait un geste en disant fort oui ou non, le groupe qui lui fait face répond par le même geste mais ordre contraire.

Temps II : (**Structurer**)

Temps de création non fait mais en relation avec ce qui a été expérimenté au cours du stage

Processus de création final pour les élèves

Les groupes sont composés des de personnes ayant expérimenté les portés collectifs et les duos

1 groupe thème : Créer en collectif pour un 1er cycle de danse au lycée niveau 3

L’objectif est de composer ensemble pour créer un effet sur le public en jouant avec les procédés de composition. Les effets de groupe sont recherchés.

Avec comme consignes de création.

La solidarité, la cohésion, au service de quoi ?

Le « je » et le « nous » à conjuguer et décliner dans la chorégraphie.

L’individu dans le groupe, inclusion, exclusion, à quel moment ? Sous quelle forme ?

Le groupe, comment il se déplace vers quoi ?

Les porters pour exprimer quoi ?

Un univers noir avec une envie d’en sortir à exprimer, une lueur d’espoir.

Aller dans le mur, expulser, être solidaires pour s’en sortir…Noter les relations du groupe que vous imaginez et créer à partir de vos notes.

Contraintes : créer une chorégraphie avec un scénario écrit signifiant comportant au moins :

* Un porter collectif.
* Une chute arrière.
* 3 relations entre danseurs différentes avec un unisson obligatoirement.
* Des duos ou trios (chorégraphiques ou acrobatiques).
* Des contrastes d’espace (haut /bas-loin/près).
* Des ruptures dans le rythme, un ralenti obligatoire et un arrêt sur image.

Utiliser la matière gestuelle découverte pendant les ateliers de création au cours du stage.

 Cette chorégraphie peut aussi se faire en traversée : Passages au sol et porters en traversée, aller d’un point A à un point B, jouer sur les contrastes, les effets à créer sur le public.

1 Groupe structurer et composer pour un 2ème cycle de danse au lycée niveau 4.

L’idée : L’égalité et l’exploitation des ressources de chacun pour créer, ici c’est l’interprétation qui est mise en avant. Les duos seront privilégiés.

Les groupes de danseurs sont tirés au sort (groupe de 4 à 6).

Se réunir et choisir le thème par groupe (tiré au sort aussi) en lien avec les vidéos regardées ensemble le matin.

Thèmes tirés au sort en lien avec les vidéos de spectacles regardées le vendredi matin

1/ Objet(s)

2/ Equilibres, déséquilibres, chutes

3/ Jeu de mains…

4/ Défis 1x1 2x2 2x3 3x3 2x4 1x5 etc…

5/ Personnage(s) (Charlie Chaplin, Blues Brother, la guerrière, en lien avec un métier ex : le banquier, en lien avec un conte ex : cendrillon, le clown, personnage de film, de roman…)

6/ Costumes (à partir d’un costume) gant chapeau manteau, uniforme, déguisement…

Puis Dans le groupe se répartir les 3 postes.

1/ Scénario et mise en scène.

Choix du personnage, costume, décors, objet, texte…). On peut s’inspirer d’un texte

2/ Idées de Mouvements et portés, effets chorégraphiques en lien avec le thème.

3/ Le son et ou la musique.

Chercher pendant ¼ d’heure ou plus puis mettre en commun pour commencer à créer !!

1. Quel effet je veux susciter chez le public, humour dérision, malaise, presion,poésie.
2. Composer un début de scénario avec un début un développement.
3. Exploiter la matière gestuelle, les procédés de composition, les relations entre danseurs.
4. Revisiter pour créer une ambiance, une mise en scène.
5. Revisiter la chorégraphie recomposer pour illustrer le thème choisi.

Une fois le scénario écrit, contraintes de création pour tous quelques soit le thème de départ.

La matière gestuelle est puisée dans l’atelier duo, images, passage au sol et interprétation. Elle est retravaillée au service du scénario et de la mise en scène.

Le thème tiré au sort : Exemple costumes

1. **Equilibres /déséquilibres.**
2. **Poids contre poids.**
3. **Temps : Variation de rythme avec accélération, ralenti, arrêt sur image.**
4. **Espace scénique avec entrées et sorties de scène prévues, organisation réfléchie en fonction du thème.**
5. **Espace proche haut moyen bas.**
6. **Relations entre danseurs : 4 procédés de compositions différents.**
7. **Energie : Donner à ressentir au public des énergies différentes en fonction du scénario élaboré.**

Exemples : Impact/impulse,fluide/saccadé,contracte/relache.

1. **Une fin remarquable.**