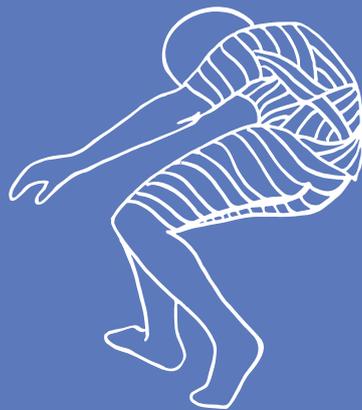

FICHES ATELIERS

11 ANS ET PLUS

{ Le vent et le feu
La trace

SOMMAIRE

Atelier n°7 Le vent et le feu.....	p. 3
Atelier n°8 La trace	p. 15

ATELIER

7

LE VENT ET LE FEU

Compétence visée

Culture scientifique et technologique

Objectif

Travailler sur les éléments :
le vent et le feu

But donné à l'élève

Traduire dans le corps les notions
de poids et de contraste de vitesse

Âge

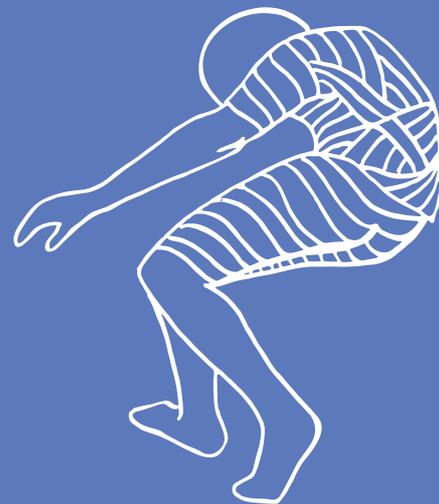
11 à 12 ans (6e)

Effectif

25

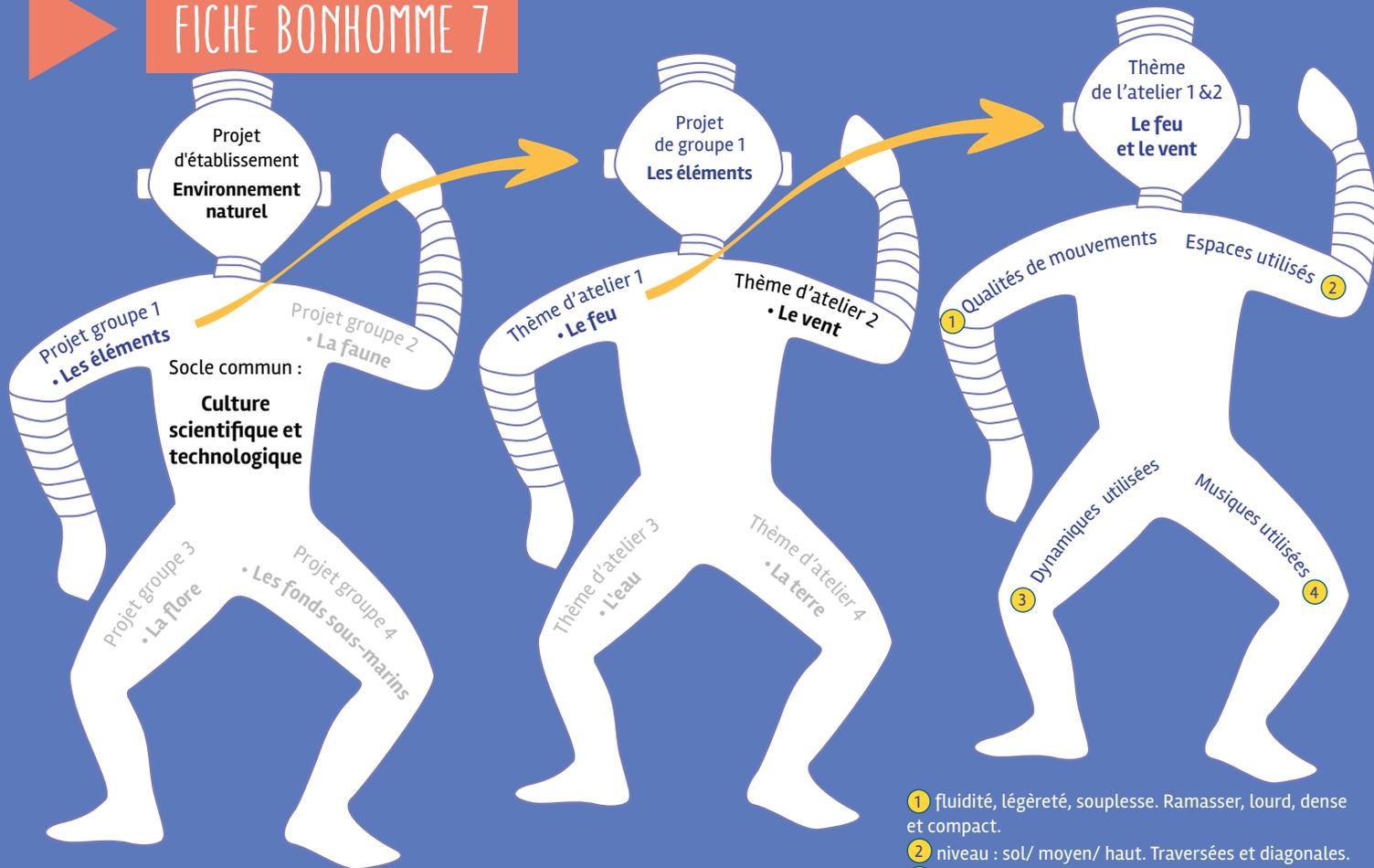
Durée

45 minutes à 1 heure

Cet atelier aborde les notions d'apesanteur et de gravité ainsi que les notions d'accélération et de décélération.

FICHE BONHOMME 7

- 1 fluidité, légèreté, souplesse. Ramasser, lourd, dense et compact.
- 2 niveau : sol/ moyen/ haut. Traversées et diagonales.
- 3 impulsion, lent, rapide
- 4 classique

TEMPS DE PRÉPARATION

Support

Images ou films sur les ouragans, les incendies, etc.

Accessoire

Ruban adhésif pour le marquage au sol.

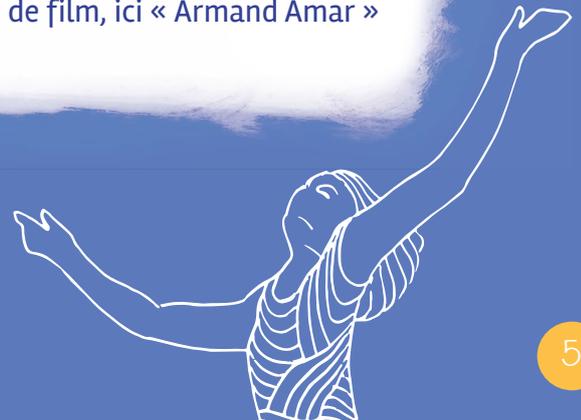
Mise en place

Créez des croix au sol en appliquant du ruban adhésif.

Choix musical

Musiques suscitant les dynamiques des éléments.
Ex : pizzicato, musique aborigène, instruments à cordes et à vent, etc.

Musique d'ambiance de film, ici « Armand Amar »

RITUEL D'ENTRÉE

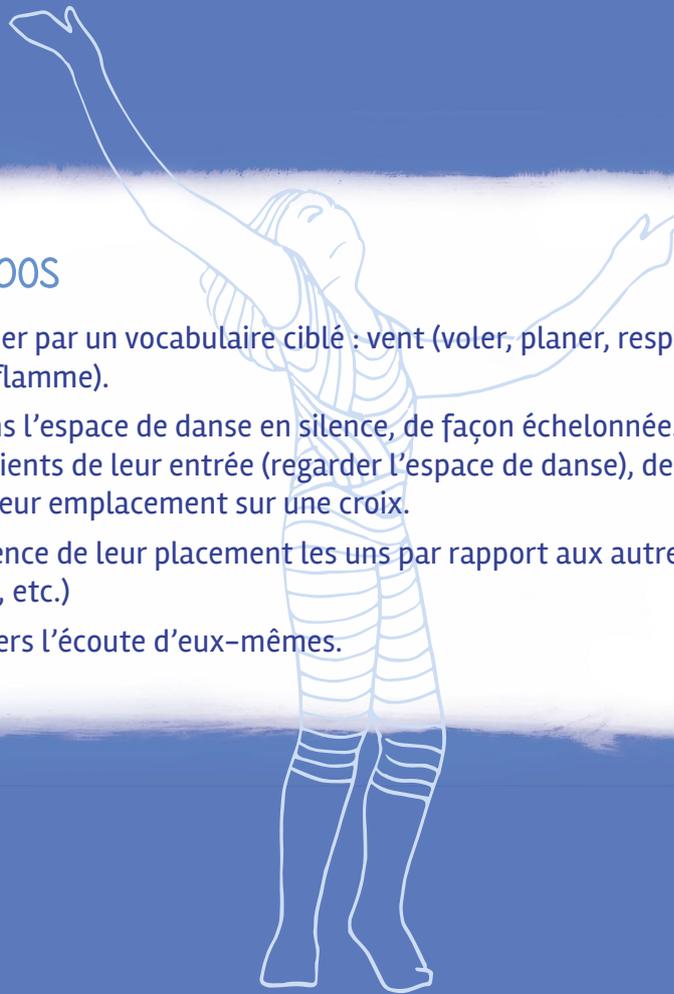
Introduction du propos

Présentez le thème de l'atelier par un vocabulaire ciblé : vent (voler, planer, respirer) ; feu (brûler, réchauffement, flamme).

Faites entrer les enfants dans l'espace de danse en silence, de façon échelonnée. Demandez-leur d'être conscients de leur entrée (regarder l'espace de danse), de prendre le temps de choisir leur emplacement sur une croix.

Incitez-les à prendre conscience de leur placement les uns par rapport aux autres (devant untel, à côté d'untel, etc.)

Rassemblez leur attention vers l'écoute d'eux-mêmes.

Échauffement

Sur place

- Disposez les danseurs en quinconce sur leur croix, loin les uns des autres et face à vous.
- Faites positionner les pieds l'un devant l'autre, légèrement décalés pour faciliter l'ancrage. Faites-les se déséquilibrer vers l'avant puis vers l'arrière, les pieds bien ancrés au sol.

En déplacement

- Reprenez l'exercice de déséquilibre vers l'avant en ajoutant la notion de poids : se déplacer de quelques pas puis reculer pour se replacer sur le marquage au sol. Recommencer.
- Ajoutez les notions de tourbillon, de bourrasque, de vent : se mettre en déséquilibre, amorcer une chute puis reprendre le mouvement en exécutant un tourbillon ascendant.

- NOTE**
- ▶ Évoquez les ailes pleines de vent pour inciter les danseurs à placer leurs bras sur les côtés.
 - ▶ Contrôlez la fin de la bourrasque par un arrêt suspendu avant de se relever puis reculer pour se replacer.

Temps d'exploration

- Scindez le groupe en deux : les danseurs et les spectateurs-observateurs.
- Placez les danseurs sur une ligne, au fond de la salle.
- Désignez un meneur au centre de cette ligne que les danseurs suivront. Demandez-lui de se déséquilibrer vers l'avant jusqu'à chuter au sol, de marquer un arrêt en appui sur les mains et les pieds, puis de revenir sur la ligne. Répétez ces 4 actions (se déséquilibrer, chuter, s'arrêter, repartir).

Le vent

Temps d'expérimentation

- Organisez un démarrage en canon : lorsqu'un danseur revient sur la ligne un autre démarre.
- Reprenez l'exercice en ajoutant une accélération : mouvement spiralé (bourrasque) menant vers la chute.
- Ajoutez une fin en équilibre sur 3 appuis (la tête, 2 pieds, etc.). Facilitez l'équilibre par la focalisation du regard.

NOTE

- ▶ Insistez sur la direction du regard et sur l'immobilité corporelle.
- ▶ Laissez les danseurs libres d'inventer leurs mouvements.

Temps d'exploration

- Dans tout l'espace, proposez un déplacement et une descente en relation avec la constante chaleur de la braise : temps lent dans une qualité de mouvement continue. Laissez les danseurs libres de leur parcours.
- Ajoutez une roulade en relation avec l'accélération des étincelles : temps rapide. Laissez-leur la liberté de choisir la manière de rouler, pivoter, tourner, chuter.
- Ajoutez un ralentissement avant de se redresser puis de finir debout. Recommencez plusieurs fois.

Temps d'expérimentation

- Organisez 4 colonnes de danseurs. Demandez-leur de traverser l'espace de danse en ligne.
- Reprenez le même enchaînement (marcher, descendre, rouler, remonter) en se mettant à l'écoute des 3 autres camarades pour danser à l'unisson.

- NOTE**
- ▶ Insistez sur le mouvement des mains vers le sol lors de la descente.
 - ▶ Incitez-les à passer d'une action à l'autre en les accompagnant physiquement ou oralement (onomatopées).
 - ▶ Renforcez les contrastes de dynamique (lent, rapide) et la prise d'initiative pour susciter l'enchaînement des 4 actions (marcher, descendre, rouler, remonter) à l'aide d'une percussion.

Relance

Variez le support musical pour impliquer un nouvel état de corps.

Chantez le mouvement pour accentuer la perception des différentes dynamiques.

Ajoutez une précision d'exécution par l'engagement du regard, le placement des appuis.

Précisez le démarrage à l'écoute de la ligne précédente : reculer (vent) ; marcher lentement (feu).

- ▶ Veillez à ce que les mouvements rapides soient exécutés en silence afin de préserver la concentration.
- ▶ Complimentez le danseur dès que vous observez un résultat de compréhension et d'engagement.

NOTE

Remédiation

Faites visualiser la forme créée par l'enfant (3 appuis au sol) à la manière d'une statue, pour l'aider à conscientiser le placement de son corps dans l'espace.

Illustrez les qualités de mouvement par des images, des verbes, des sensations.

Aidez le danseur à démarrer de sa propre initiative par un signal sonore.

COMPOSITION

Construction

Formez des quatuors (groupe de 4 danseurs).

Associez les 4 actions du vent (se déséquilibrer, chuter, s'arrêter, repartir) à celles du feu (marcher, descendre, rouler, remonter).

Demandez à chaque groupe d'organiser sa composition dans l'ordre de son choix, dans tout l'espace de danse.

Organisation

Les quatuors doivent définir leur emplacement de départ, leurs déplacements et leur image finale.

Les quatuors doivent structurer l'enchaînement des deux éléments en commençant par le vent ou le feu.

Reprécisez avec eux la dynamique accélérée ou ralentie de leurs mouvements.

NOTE

- ▶ Insistez sur les contrastes de dynamique.
- ▶ Circulez entre les groupes pour préciser, synthétiser, remotiver, reformuler leur choix afin de créer une homogénéité au sein du groupe (rendre la danse lisible).

Temps de recherche

Faites-les travailler sur la notion d'écoute du partenaire.

Demandez-leur de fixer des contrastes et de caler les différentes vitesses d'exécution.

Amenez-les à déterminer un rapport d'espace entre eux. Ex : face à l'autre ou à côté de l'autre ou l'un derrière l'autre ; proche ou très espacé, etc.

Fixez la composition.

► Pour les aider à se définir, proposez-leur de fixer des placements dans des figures géométriques visuelles. Ex : carré, cercle, ligne, diagonale, colonne, quinconce, etc.

NOTE

Temps de répétition

Donnez le temps à chaque quatuor de répéter sa composition pour parvenir à une meilleure mémorisation.

Répétez l'enchaînement : le mouvement doit s'inscrire dans le corps par les dynamiques et les durées.

► Repérez les compositions de chacun pour imaginer puis préparer une musique porteuse et complémentaire.

NOTE

Temps d'essai et de démonstration

Organisez les passages groupe par groupe.
Donnez des consignes d'observation aux spectateurs.

Faites passer chaque groupe deux fois, dans un espace rendu disponible pour eux seuls.

Offrez un temps d'échange entre les danseurs et les spectateurs pour améliorer le deuxième passage.

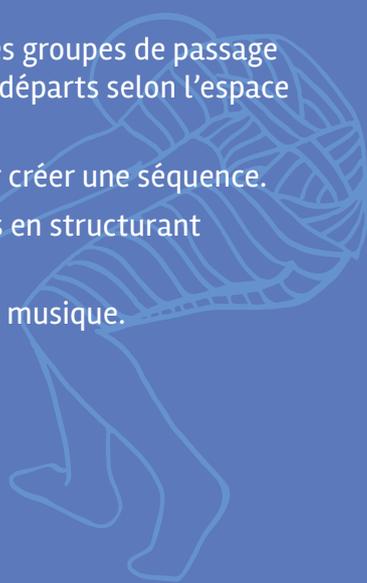
Affinez l'enchaînement des groupes de passage en passage : organiser les départs selon l'espace occupé.

Combinez 2 quatuors pour créer une séquence.

Combiner tous les groupes en structurant l'organisation spatiale.

Répétez en silence puis en musique.

Fixez une fin.

RITUEL DE FIN

Organisez un salut à l'instar des professionnels.

Séparez le groupe en deux.
Chaque danseur, l'un derrière l'autre, sort par un côté de la scène.
Faites-leur faire une boucle.

NOTE

- ▶ Insistez sur la course légère et la tenue de corps lors du déplacement.
- ▶ Insistez sur l'espacement entre eux.

CHORÉGRAPHIE FINALE

Se référer au livret d'utilisation

ATELIER 8 LA TRACE

Compétence visée

Culture humaniste

Objectif

Traduire une image par le mouvement

But donné à l'élève

Transposer une œuvre abstraite
en une danse

Âge

14 à 18 ans (lycéen)

Effectif

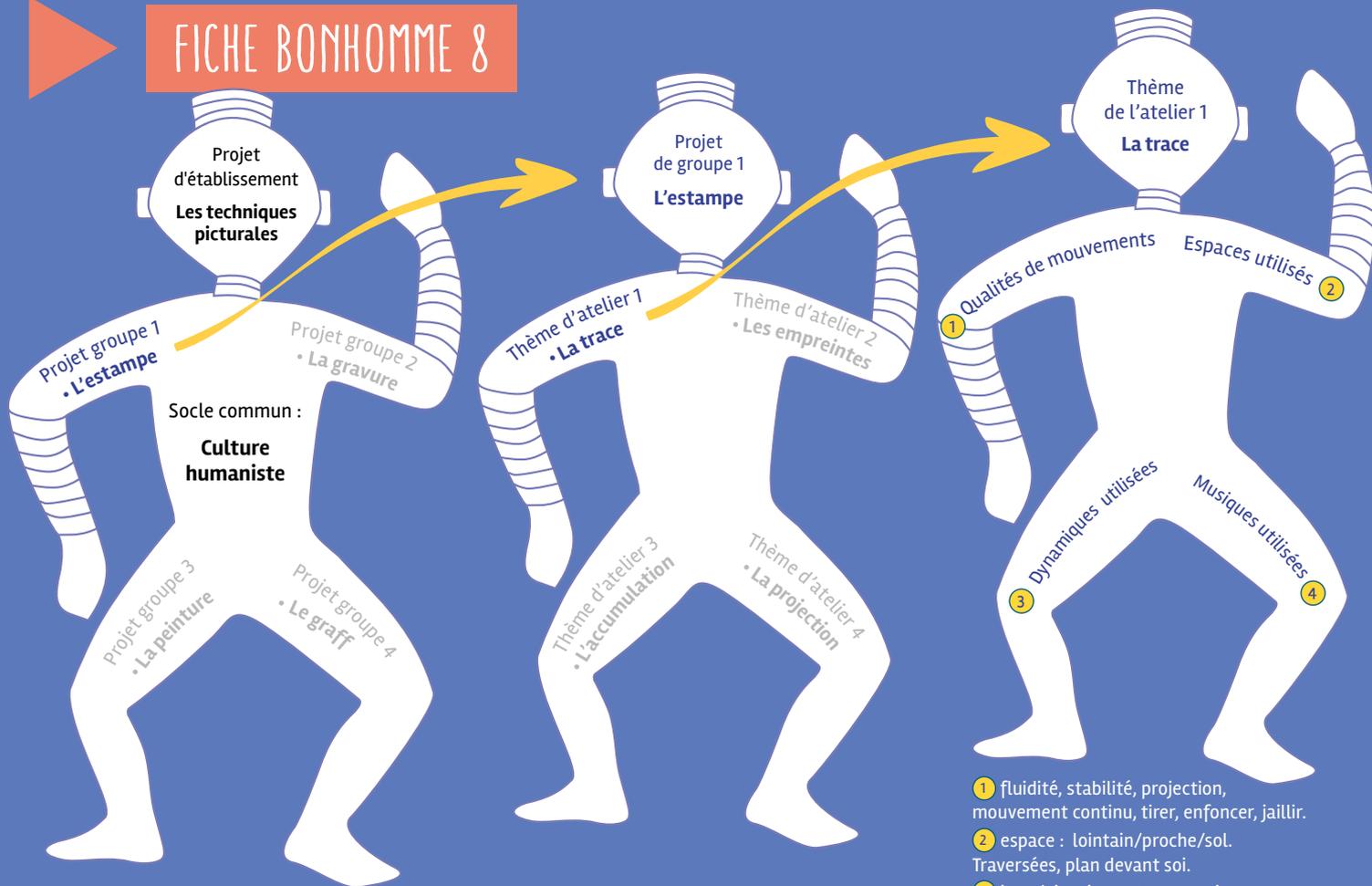
15

Durée

1 heure 30 à 2 heures

Cet atelier aborde la transposition d'une œuvre picturale par la danse. Les notions abstraites de composition spatiale et les dynamiques visuelles des estampes servent de support.

FICHE BONHOMME 8

- ① fluidité, stabilité, projection, mouvement continu, tirer, enfoncer, jaillir.
- ② espace : lointain/proche/sol. Traversées, plan devant soi.
- ③ impulsion, impact, suspension
- ④ binaire et musique d'ambiance

TEMPS DE PRÉPARATION

Support

Estampes. Procurez-vous l'exemplaire d'une œuvre picturale ou utilisez les estampes en pages 28, 29, et 30.

Accessoire

Ruban adhésif pour le marquage au sol.

Mise en place

Disposez des croix au sol, emplacements organisés en quinconce afin que chacun puisse voir l'enseignant tout en évoluant sans gêne.

Choix musical

Contrastez les propositions entre plages sonores d'ambiance et morceaux rythmiques, si possible binaires et ternaires.

RITUEL D'ENTRÉE

Introduction du propos

Présentez le thème de l'atelier par un vocabulaire ciblé : estampe, trace, sinueux, élan, etc.

Faites observer trois estampes aux danseurs.
Donner-leur le temps de s'approprier la 1e estampe.

Demandez-leur de choisir l'une des traces du dessin puis de la suivre avec le doigt, deux ou trois fois de suite, le temps de repérer la dynamique du coup de crayon.

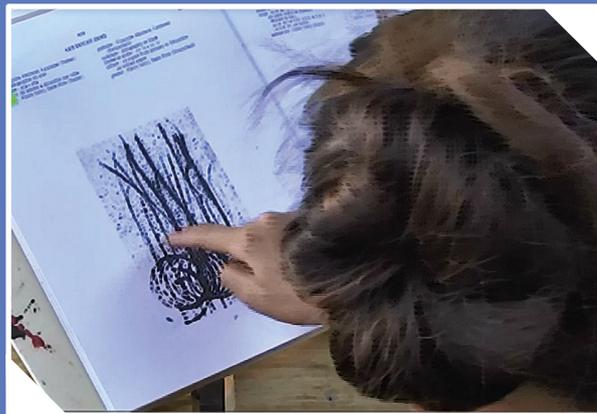
Faites-leur reproduire la trace autour d'eux, sur un plan imaginaire, avec la dynamique d'écriture. Faites de même avec la 2e et la 3e estampe.

Proposez de transposer la trace de la 3e estampe (marteaux) dans un mouvement corporel, dansé.

Faites entrer les danseurs dans l'espace de danse, en silence. Demandez-leur de circuler dans l'espace puis de se placer en ligne, en 4 colonnes égales.

Incitez-les à prendre conscience de leur placement les uns par rapport aux autres (devant untel, à côté d'untel, etc.)

Rassemblez leur attention vers l'écoute d'eux-mêmes.

Échauffement

Exercice de la traversée de l'espace : la marche

- Proposez aux 4 danseurs d'une même ligne de traverser l'espace de danse en utilisant la dynamique soutenue d'une marche avant.
- Faites-leur reprendre l'exercice en marche arrière, puis en marchant de côté.
- Proposez-leur de marcher sur le rythme binaire de la musique.
- Imposez-leur de marcher à l'unisson (à l'écoute de leur partenaire).
- Ajoutez une consigne : marcher face à face par deux, l'un recule, l'autre avance.
- Faites-leur ressentir l'engagement du regard dans le sens du déplacement.
Ex : un regard direct, clair, stable comme posé sur un plan imaginaire.
- Faites-leur ressentir la distance qui se crée.
Ex : vers l'avant, se rapprocher du point d'arrivée ; vers l'arrière, s'éloigner du placement de départ.
- Faites-leur ressentir l'impact de chaque pas au sol, comme sur un tambour géant.

- NOTE**
- ▶ Nourrissez, précisez la dynamique des différentes marches.
 - ▶ Variez les orientations du corps par rapport à la trajectoire.
 - ▶ Incitez-les à prendre conscience du placement de chacun de leurs pas, comme autant de traces marquées au sol.
 - ▶ Développez la tactilité (perception du matériau du sol, multiples articulations du pied).

Exercice de la traversée de l'espace : les traces

- Faites-leur repérer quelques articulations ou segments (poignet, coude, paume, phalange, avant-bras, etc.).
- Demandez-leur de traverser l'espace en traçant une ligne rectiligne du bout du doigt.
- Reprenez cette traversée avec la paume de la main, puis avec tout l'avant-bras.

Les traces

- ▶ Insistez sur la perception de la surface de la peau du doigt, de la paume, de l'avant-bras.
- ▶ Insistez sur la sensation de la résistance de la matière de l'air.

Exercice de la traversée de l'espace : les contrastes

- Transmettez une courte danse impliquant des qualités de mouvements contrastés : engagement global du corps et isolation de parties du corps. Ex : courir/s'arrêter ; lancer les deux bras vers le ciel en impliquant le corps et le regard/céder à la gravité en direction du sol en enroulant la colonne vertébrale de la tête aux pieds ; visualiser un point dans le ciel avec le regard et la nuque en extension/se déséquilibrer vers l'avant.
- Faites-les reformuler l'ensemble de ces 6 actions.
- Organisez l'enchaînement des départs : chaque nouvelle ligne démarre son déséquilibre à l'écoute de la reprise de la ligne précédente, pour effectuer la course à l'unisson.

Les contrastes

- ▶ Insistez sur les contrastes de dynamique en fonction du mouvement effectué. Ex : courir-rapidement/enrouler la colonne-lentement.
- ▶ Insistez sur le contraste des qualités de mouvement. Ex : « le regard lourd, les yeux qui tombent » ; « on descend encore plus bas » ; « on lâche le regard vers le sol ».
- ▶ Insistez sur le démarrage en déséquilibre, vers l'avant, les pieds amarrés au sol.

IMPROVISATION

Temps d'exploration

- Demandez à chaque danseur de travailler sur la trace qu'il a choisie sur la 1re estampe.
- Faites-lui dessiner la trace avec les pieds, et transposer la trajectoire dans l'espace de danse.

► Insistez sur la dynamique : une sorte d'élan à retrouver en dansant cette trace.

NOTE

Temps d'expérimentation

- Proposez l'observation de la 2e estampe. Faites-leur repérer les 3 mots qui s'inscrivent dans une répétition graphique : accumulation, renommée, amour.
- Organisez 4 colonnes de danseurs.

Exercice d'écriture avec le doigt

- Transposez ces trois mots en les écrivant sur un mur imaginaire.
- Laissez-les libres d'inventer l'exécution de leurs mouvements (vitesse et durée).

► Insistez sur l'exactitude du point de départ et de terminaison du crayon imaginaire.

NOTE

Exercice d'écriture avec différentes parties du corps

- Transposez le crayon imaginaire sur différentes parties du corps.
Ex : tracer avec la pointe du coude, le sommet de la tête, le bout du nez, la paume de la main, etc.
- Faites travailler les contrastes de dynamique.
Ex : trouver une continuité, attaquer le mouvement, utiliser l'élan.
- Faites travailler les contrastes de niveau (bas, haut).
Ex : utiliser la notion de la gravité et de la suspension.

► Donnez-leur le temps d'expérimenter le tracé du crayon en insistant sur la flexion des jambes.

NOTE

Relance

Faites évoluer la consigne de la traversée. Ex : varier la vitesse d'exécution (lent, rapide), jouer sur les niveaux (bas et haut), changer la place du crayon imaginaire (paume, coude, tête, etc.).

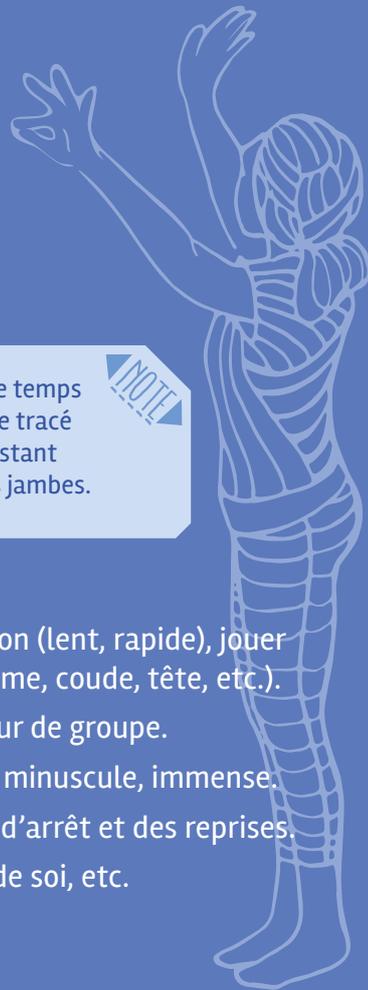
Reprenez la traversée en commençant à l'unisson, à l'écoute d'un meneur de groupe.

Reprenez la traversée en jouant sur l'amplitude des gestes. Ex : naturel, minuscule, immense.

Tracez alternativement des lignes et des points en marquant des temps d'arrêt et des reprises.

Varié les plans d'écriture. Ex : allongé au sol, autour de soi, au-dessus de soi, etc.

Dessinez des droites, des courbes. Mixez les deux.

Remédiation

Reformulez l'engagement du regard. Ex : comme un laser, fixer le regard, le tirer, l'installer, le projeter, etc.

Modulez l'intonation et le volume de votre voix. Ex : chanter le rythme du mouvement, renforcer l'intensité, alléger les ralentis, remplir les durées en décomposant le rythme, ponctuer les terminaisons en baissant la voix, etc.

Nourrissez la perception des différentes parties du corps par des métaphores. Ex : déposer une empreinte, enfoncer les pieds dans le sol, inscrire une trace dans l'espace comme le mouvement d'un cerf-volant.

Motivez la recherche d'amplitude. Ex : tout en haut, tout en bas, à droite, à gauche.

Utilisez des objets concrets. Ex : un crayon pour tracer ; des chaussures un peu lourdes pour placer ses pas ; le lancement d'un projectile (une chaussette) pour comprendre la direction d'un mouvement.

Décrivez concrètement la partie du corps à conscientiser. Ex pour l'épaule : elle est ronde, légère et pointue vers le haut ; elle est attachée par l'arrière à l'omoplate dont elle suit les mouvements ; elle est attachée par devant à la clavicule et peut s'étirer sur le côté comme un sourire ; elle roule de l'avant vers l'arrière ; elle est très mobile, bien huilée et peut exécuter des cercles.

Construction

Proposez aux jeunes d'utiliser la matière des 1e et 3e estampes (la trace et les marteaux).

Composez des duos.

Demandez-leur de créer une composition avec un début (une trace), un milieu (danse inspirée des marteaux), une fin (éventail des marteaux disposés au sol).

Imposez un cadre rythmique à leur composition calé sur une proposition de morceau musical.

Travaillez par duo puis par quatuor : deux duos se transmettent leurs danses en vue de composer une chorégraphie commune.

Organisation

Scindez le groupe en plusieurs duos.

Demandez à chaque duo de choisir une trace sur la 1e estampe et d'en fixer le déplacement.

Demandez ensuite à chaque duo de créer sa propre danse des marteaux dans le cadre rythmique imposé, puis de la transmettre à un autre duo, pour les cumuler.

Imposez la rigueur du geste dans l'image finale : inspirez-vous de la trace laissée par les marteaux de la 3e estampe (éventail au sol).

Temps de recherche et de répétition

Rassemblez le groupe pour observer la 3e estampe (marteaux en éventail), verbaliser la perception des traces, des formes et des dynamiques qui s'en dégagent.

Composez des duos.

Demandez à chacun d'improviser puis de fixer une danse représentant un marteau en s'inspirant de la forme et de la trace dessinées sur l'estampe.

Imposez un cadre rythmique (musique binaire) pour qu'ils inscrivent les mouvements sur une cadence en 4 temps.

Regroupez deux duos pour former un quatuor.

Demandez-leur de se transmettre leurs deux compositions pour n'en faire qu'une puis de décider dans quel ordre les organiser.

Demandez au quatuor de mémoriser son placement.

Demandez-leur de conscientiser leur image finale.

▶ Passez d'un groupe à l'autre, observez-les pour les aider à fixer leur composition.

NOTE

Temps d'essai et de démonstration

Par quatuor

- Organisez une succession de quatuors qui entrent, dansent et sortent de la scène.
- Faites observer le quatuor danseur par les autres quatuors pour qu'ils améliorent leur propre composition.

Par quatuor

- ▶ Insistez sur l'occupation de l'espace de danse.
- ▶ Laissez-leur le temps de s'approprier leur danse dans l'espace et dans la cadence (4 temps).
- ▶ Permettez-leur de finaliser l'occupation de l'espace au fur et à mesure de leurs passages.

Par une combinaison de 2 quatuors

- Rythmez les entrées et les sorties des deux quatuors.
- Fixez l'ordre de passage.
Ex : qui entre, où et à quel moment ?

Par l'ensemble du groupe

- Organisez les déplacements, ils peuvent s'interférer.
- Créez des connections entre les groupes.

Par l'ensemble du groupe

- ▶ Insistez sur la relation entre les uns et les autres (partager l'espace).

RITUEL DE FIN

Faites-leur formuler les éléments abordés au cours de la séance.
Invitez-les à s'exprimer pour travailler sur leurs remarques lors d'une prochaine séance. Ex : difficulté rencontrée, plaisir ressenti, etc.

Autres exemples :

Proposez un exercice de respiration.

Reprenez un mouvement étudié lors de la séance.

Reproduisez un mouvement simple et très lisible proposé par un groupe.

Proposez un salut final, ensemble, et une trajectoire commune menant vers la sortie.

► Pour les adolescents, il est important de créer une cohésion : terminer ensemble, à l'unisson.

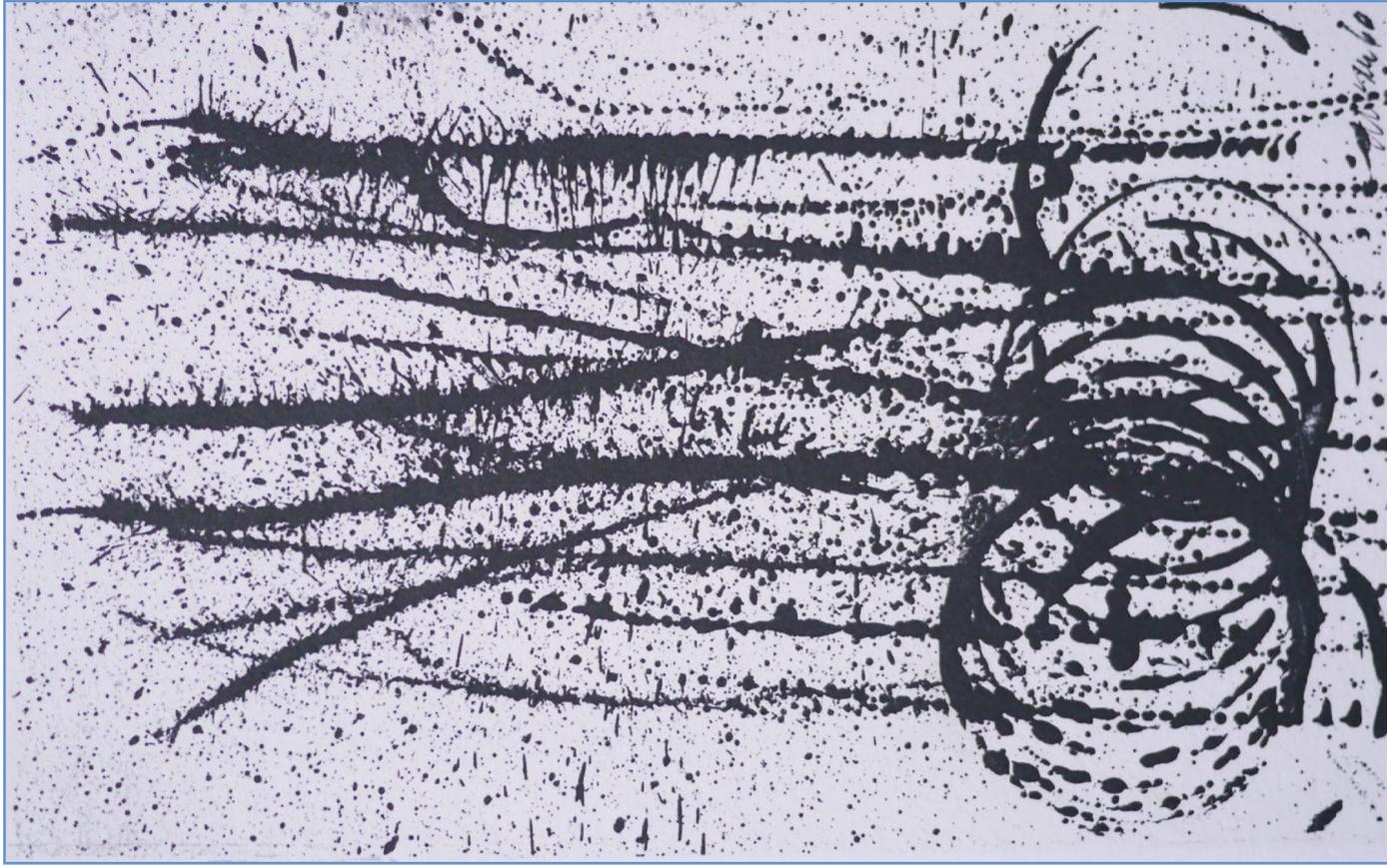
NOTE

CHORÉGRAPHIE FINALE

Se référer au livret d'utilisation

Les douze mois, Arman, lithographie en noir, 45x284 mm,
in *Arman estampes catalogue raisonné*, édition Marval, 1990

Sans titre, Arman, lithographie en 3 couleurs, 655x480 mm,
in *Arman estampes catalogue raisonné*, édition Marval, 1990