

La danse créative à l'école

Equipe départementale EPS 1er degré Calvados

Document élaboré par :

- Pascal Bonhème, CPC EPS Trouville
- Valérie Di Fazio, CPC EPS Hérouville
- Claire Dumortier, CPD EPS Calvados
- Christian Guenro, CPC EPS Caen Rive Droite
- Pascale Hourquet Delaporte, CPC EPS Lisieux
- Miryam Massot Leprince, CPC EPS Falaise
- Odile Tavernier, CPC EPS Caen Est

Novembre 2012

Sommaire

L'activité danse créative à l'école	4
Enjeux de formation	4
Les composantes de la danse	5
Ce que l'élève va apprendre	6
Les savoirs et compétences à construire en danse	6
Niveaux de comportements des élèves	7
Les étapes d'apprentissage.....	8
La démarche d'enseignement en danse.....	9
Les étapes du processus de création.....	10
L'unité d'apprentissage.....	11
La première séance de danse	12
Posture de danseur.....	12
Références culturelles et place de la vidéo	12
Langage spécifique.....	13
Espaces et temps spécifiques	13
Les temps de la séance.....	14
Les rituels :.....	14
La mise en disponibilité :.....	14
Le corps de la séance	14
Les temps de présentation.....	18
L'évaluation en danse.....	19
Domaine sensible	19
Domaine analytique	20
La place de l'univers sonore	22
Annexes.....	23
Jeu de cartes	23
Fiche d'auto-évaluation formative.....	25
Evaluation du spectateur	26
Bibliographie.....	27
Documents à destination des enseignants :	27
Documents à destination des élèves :	28

Présentation

Nous reprenons la définition de l'enseignement de la danse que propose Marie Romain dans son ouvrage : « La danse à l'école primaire » (p18) :
« *L'enseignement de la danse à l'école poursuit deux finalités éducatives : le développement de la personne et l'accès à une pratique artistique.* »

Il se définit par :

- *des apprentissages dans trois domaines : la fonction de symbolisation, la motricité expressive, les conduites de communication,*
- *le développement des compétences nécessaires pour assumer les rôles de danseur, de chorégraphe et de spectateur,*
- *une démarche d'apprentissage centrée sur le processus de création ».*

Dans ce document, nous proposons 3 parties :

1) L'activité danse créative à l'école

- Les enjeux de formation : ce que la pratique de la danse sollicite chez l'élève (p 4)
- Les composantes de la danse (p 5).

2) Ce que l'élève va apprendre

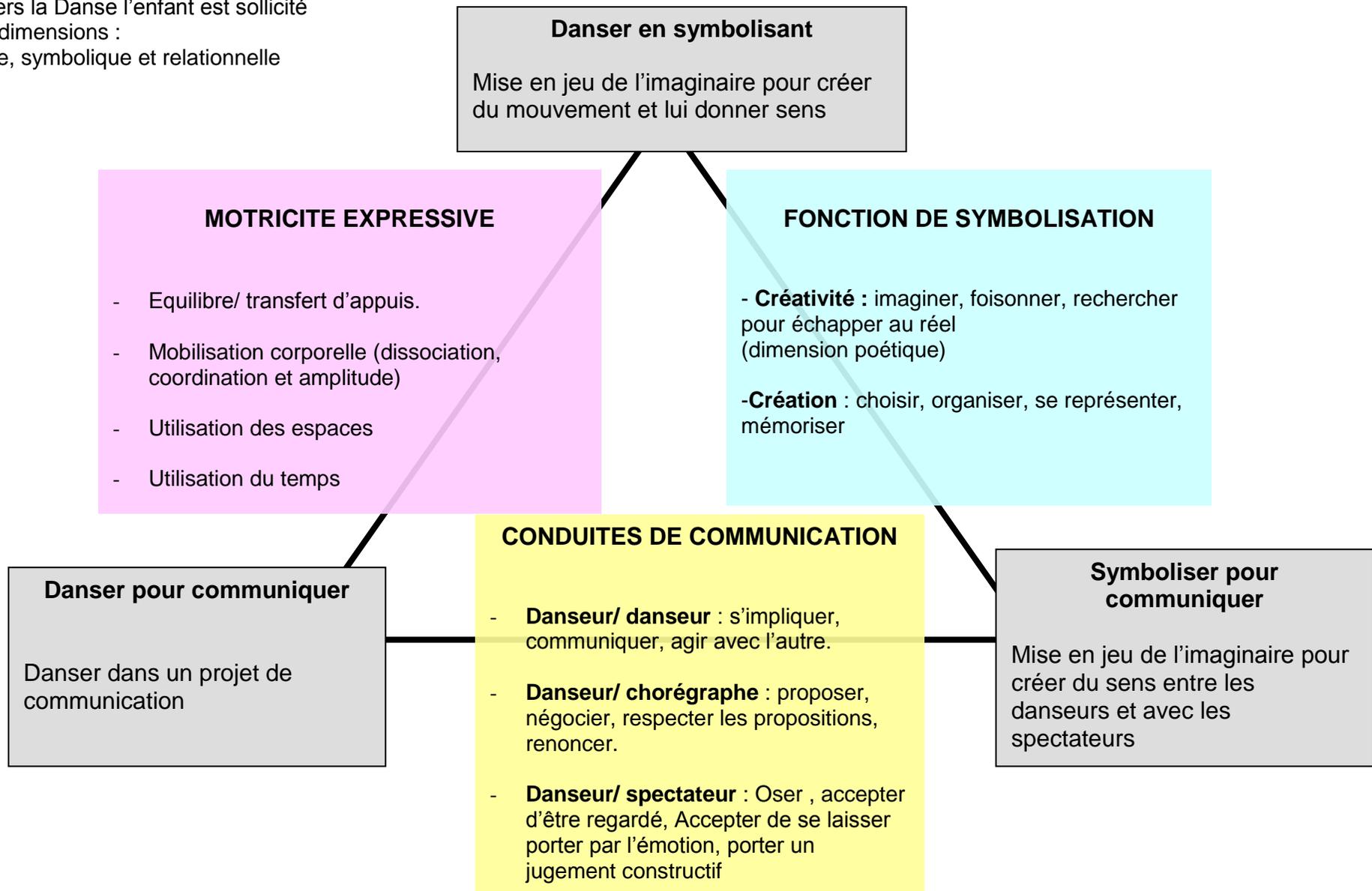
- Les savoirs à construire selon les différents rôles, (danseur chorégraphe et spectateur : p6),
- Les niveaux de comportement selon les 3 dimensions de la danse (fonction de symbolisation, motricité expressive et conduites de communication : p 7)
- Les étapes d'apprentissage. En fonction de l'âge des élèves mais surtout à leur pratique antérieure, ils passeront successivement par des grandes étapes d'apprentissage (p 8).

3) La démarche d'enseignement en danse

L'activité danse créative à l'école

Enjeux de formation

A travers la Danse l'enfant est sollicité sur 3 dimensions : motrice, symbolique et relationnelle

Les composantes de la danse

Espace

- **Direction :**
avant, arrière, côté...
- **Tracés :**
ligne, courbe, spirale...
- **Niveaux :**
bas, haut, moyen ou intermédiaire
le sol, les chutes, les sauts..
- **Espace du corps**
intime, proche lointain,
- **Formes :**
Grand/ petit, droit/ tordu,
Figures géométriques...
être dans une cage en diminuant, en augmentant le mouvement.
- **Orientations :**
De face, de profil, de côté, de dos (globalement ou partiellement dans le corps)
- **Espace scénique :**
Entrées et sorties, traverser
Zones délimitées
Gros objets, décor,
Lumière

Energie (rapport flux/poids)

- Combinaisons de 2 facteurs
- Facteur poids = quantité d'énergie (fort, faible)
 - Facteur Flux = orientation et propagation du mouvement

Corps

- Parties du corps
Tête, épaules, jambes, pieds, bras
Dissocier, associer.
Les 3 volumes (tête, cage thoracique, bassin)
- Positions du corps = les postures**
- Actions motrices
Simple : Marcher, courir, sauter, se balancer...
Plus complexes : Tours, descendre au sol...
- Appuis et équilibres
- statues
 - nombre et types d'appuis
 - qualité des appuis (sol réel ou imaginaire)
 - verticalité / déséquilibre
- Formes corporelles
Grand, rond, pointu ...

Temps

- Structuration du temps interne
- Jouer sur la durée du mouvement et ses contrastes (vite/lent-accélééré/décélééré).
 - Jouer sur les placements d'accents dans le mouvement
 - Produire des sons:
frapper, mains, pieds, chanter, s'accompagner de percussions...
- **Structuration du temps externe (rapport à la musique)**
- Respecter la pulsation de la musique
 - Reproduire la structure musicale
 - Jouer sur les accents de la musique
 - Traduire par le mouvement le climat de la musique.
 - Traduire par le mouvement la vitesse de la musique (faire lent quand la musique est lente)
 - Etablir un rapport contrasté entre le mouvement et la musique

Relation, en rapport avec ...

Le corps de l'autre :

- Variété des surfaces corporelles de contact (mains, pieds, bassin, dos
- Actions de mobilisation de l'autre (manipuler, repousser, s'appuyer, porter, transporter, tirer, pousser, empêcher).
- Regards.

L'espace :

- Formes de regroupements (cercle triangle ligne, croix, colonnes, étoile)
- Nombre de danseurs regroupés ou isolés.
- Distances et orientations des danseurs entre eux
- Actions spatiales (se rencontrer, se séparer, se croiser, rester ensemble)

Temps :

- unisson
- alternance (question/réponse)
- canon
- succession (cascade).

Les Rôles :

- Danser avec (par imitation : le miroir ; en question/réponse ; en complémentarité ; ensemble).
- Danser contre (en opposition, en action/réaction)

Ce que l'élève va apprendre

Les savoirs et compétences à construire en danse

Savoirs à construire

Maternelle	Programmes 2008 : S'exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement.		
		2/4 ans	4/6 ans
	Danseur	Exprimer corporellement des images, des personnages en imitant ou en improvisant Répondre aux sollicitations du milieu (objets présents ou absents, ou aménagement matériel) ou aux stimulations verbales sonores ou visuelles.	Adopter une posture de danseur Transformer le geste : par le jeu des contraires (vite-lent ; grand petit..) et/ou des images (faire comme ...) Mémoriser 2 ou 3 actions
	Chorégraphe		Choisir parmi quelques actions motrices et mémoriser leur enchaînement.
	Spectateur	Accepter de regarder les productions de ses camarades et/ou des extraits d'œuvres chorégraphiques	Formuler ce que l'on ressent sur les prestations chorégraphiques des camarades ou des œuvres Juger du respect des contraintes données.
CP, CE1	Programmes 2008 : Exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments pour communiquer des émotions en réalisant une petite chorégraphie (3 à 5 éléments), sur des supports sonores divers.		
	Danseur	Exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments et des états. Transformer un geste habituel en jouant sur les composantes du mouvement Mémoriser une courte phrase dansée (3 à 5 éléments)	
	Chorégraphe	Faire des choix pour composer sa phrase dansée inscrite dans l'espace et dans le temps. Organiser ses actions en fonction des contraintes liées au projet.	
	Spectateur	Exprimer des émotions et émettre un point de vue sur les prestations chorégraphiques de ses camarades ou sur des œuvres chorégraphiques en utilisant un lexique approprié	
CE2, CM1, CM2	Programmes 2008 : Construire à plusieurs une phrase dansée (chorégraphie de 5 éléments au moins) pour exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments et pour communiquer des émotions, sur des supports sonores divers.		
	Danseur	Mémoriser et interpréter un « court moment dansé » au service d'une intention dans le but de communiquer avec un spectateur. Passer d'une motricité habituelle à une motricité « transformée » qui s'appuie sur différentes composantes (espace, temps, énergie, relation avec les autres)	Propositions Académie de Caen
	Chorégraphe	Créer (seul ou en groupe) un « court moment dansé » Utiliser des procédés de composition Organiser cette chorégraphie dans le temps et l'espace.	
	Spectateur	Repérer les procédés de composition Mettre en relation les éléments dansés avec les effets produits (« coups de cœur ») Pouvoir s'exprimer sur la chorégraphie (formuler et justifier son point de vue) Utiliser un lexique adapté	

Compétences du socle commun

Compétence 5	Compétence 7
La culture humaniste	Autonomie et initiative
Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts	S'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome
Inventer et réaliser des chorégraphies	Soutenir une écoute prolongée
Participer à un projet collectif en respectant des contraintes	Avoir une attitude attentive durant l'écoute prolongée Conserver une attitude de spectateur, selon les usages, en contrôlant et en différant ses réactions positives ou négatives
Reconnaître et décrire les œuvres	S'impliquer dans un projet
Détailler certains éléments constitutifs en les situant dans l'espace et le temps et en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique Exprimer une émotion et émettre un point de vue	Donner les grands axes d'un projet Trouver et tenir sa place à l'intérieur du projet. Contribuer activement à la mise en œuvre du projet sur sa durée.

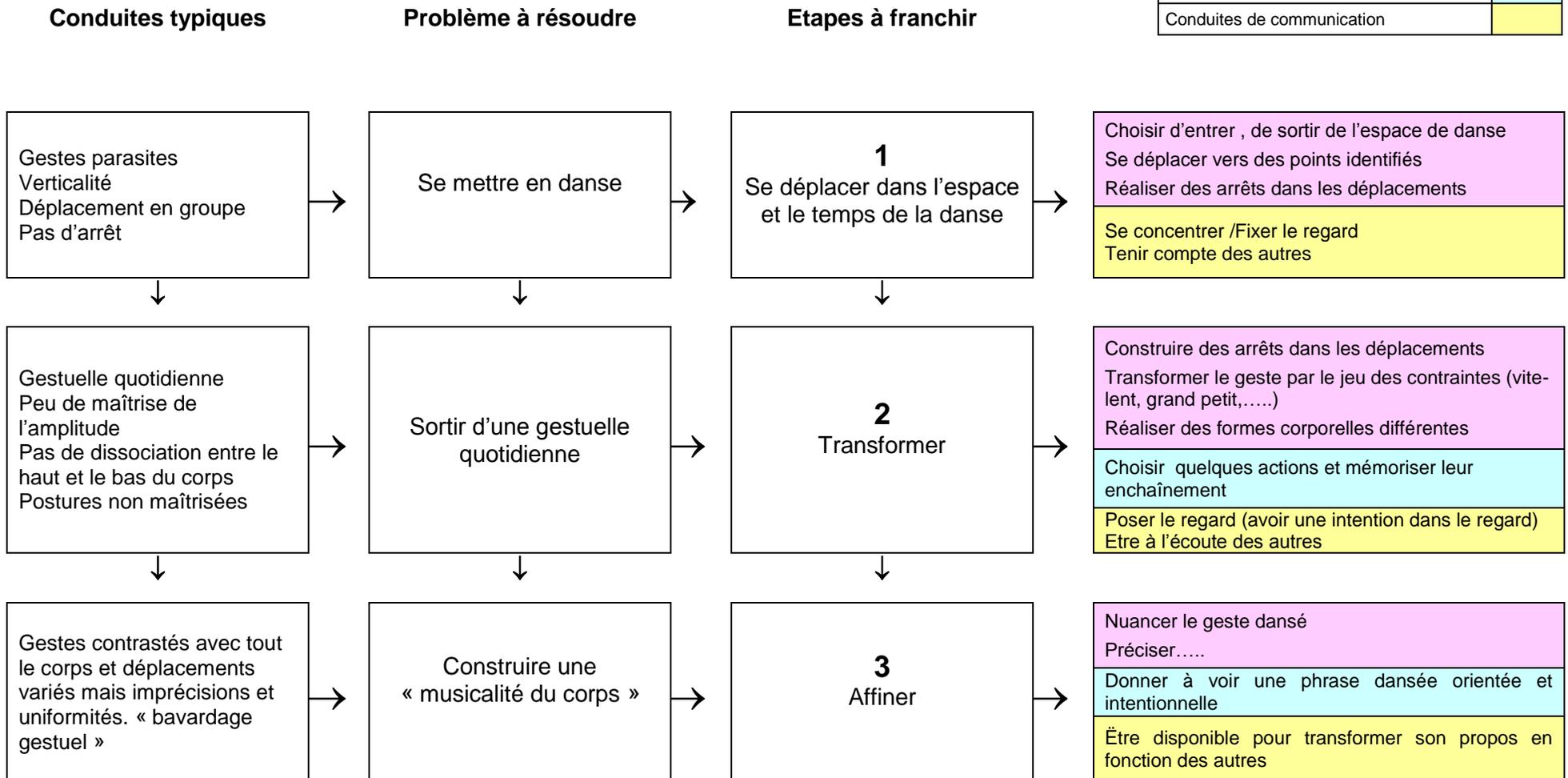
Niveaux de comportements des élèves

	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
Motricité expressive	Privilégie la verticalité	Passe d'un espace haut à un espace bas	Utilise différentes hauteurs et élargit son espace proche (kinesphère)	Passe d'un appui à l'autre (genou, épaule.....)
	Reproduit un même geste simple	Réalise des gestes globaux	Réalise des mouvements contrastés, dissociés ou isolés et plutôt uniformes	Réalise des mouvements nouveaux et originaux
	Se déplace en groupe (en cercle) de manière spontanée et incontrôlée	Se déplace en fonction des contraintes d'espace données	Choisit et réalise des déplacements variés	Se déplace intentionnellement dans l'espace scénique
	Ne sait pas s'arrêter	Identifie le début et la fin et répond aux contraintes de temps (vite-lent...)	Connaît et reconnaît les variables de temps et différencie ses réponses	Varie et nuance les allures et utilise le monde sonore avec une intention
Fonction de symbolisation	Produit un geste spontané.	Reproduit des mouvements quotidiens	Symbolise et évoque le réel	Transforme le réel pour produire des effets
Conduites de communication	Rit et parle A des difficultés à s'impliquer	Danse pour lui sans prendre en compte les autres danseurs. Peut être gêné par le regard des spectateurs	Danse seul ou avec des partenaires en ayant des relations variées dans le but d'un projet chorégraphique. A du mal à maintenir sa concentration jusqu'au bout	S'adapte aux propositions des autres Est soucieux de l'effet produit sur le spectateur Se concentre jusqu'au bout de la prestation

DANSE CREATIVE

Les étapes d'apprentissage

Motricité expressive	
Fonction de symbolisation	
Conduites de communication	

La démarche d'enseignement en danse

Engager ses élèves dans un projet de danse, c'est les conduire dans **une démarche de création** tout au long de l'unité d'apprentissage.

Que l'on soit en début d'unité d'apprentissage ou en fin, les étapes du processus de création se retrouveront dans chaque séance. Plus nous avançons dans le temps et plus les dernières étapes du processus seront importantes.

Étapes du processus :

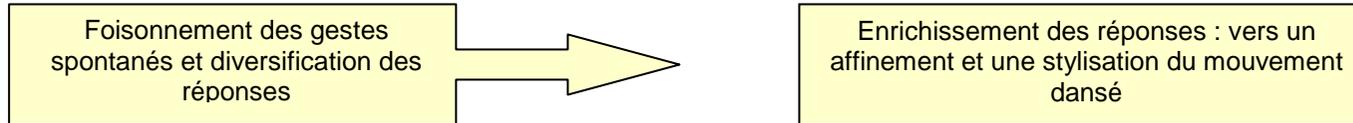
- Exploration
- Enrichissement
- Composition
- Transformation
- Construction chorégraphique

Les étapes du processus de création

Exploration

Enrichissement

Phase divergente : multiplicité de réponses

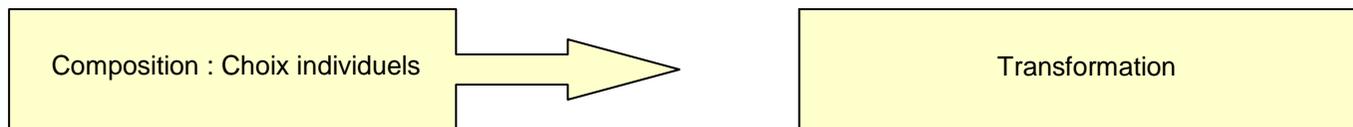
A partir d'un inducteur, l'enseignant donne des consignes liées aux fondamentaux de la danse qui amènent l'élève à explorer puis enrichir tous les possibles :

- Corps (avec certaines parties du corps, dans certaines positions, avec des appuis définis)
- Espace (sur des placements, des niveaux, des directions, des tracés différents)
- Temps (sur des vitesses, rythmes différents)
- Relation (seul, à 2, avec des regroupements , avec des contacts différents....)
- Energie (en utilisant des images évoquant des énergies variées...)

Composition

Transformation

Phase convergente : restriction des réponses

L'enseignant donne des contraintes de composition qui amènent l'élève à choisir dans ce qu'il a déjà exploré pour construire une phrase dansée
Les contraintes sont liées aux fondamentaux de la danse et amènent l'élève à préciser son propos.

L'enseignant donne des consignes, qui peuvent être combinées ou accumulées, permettant aux élèves d'enrichir et de transformer leurs phrases dansées.

Exemples :

- Corps (formes corporelles, appuis, contacts.....)
- Espace (groupements, dispersion, direction, hauteurs.....)...
- Temps (répétitions, canon)
- Relation (passer du solo au duo ou trio ,en accumulant par exemple)

Construction chorégraphique

L'enseignant donne des contraintes de construction chorégraphique permettant à tous les élèves (en solo ou en groupes) d'organiser et de présenter leurs phrases chorégraphiques.

- Espaces : entrées sorties, directions, orientations ...
- Temps : entrées sorties, structuration de la danse, répétitions...
- Relations : groupes, dispersés, organisation dans l'espace

L'unité d'apprentissage

Avant de s'engager dans le projet de danse Il est important de se poser la question des apprentissages : que les élèves vont-ils apprendre ?

En début d'unité d'apprentissage, plusieurs séances pourront être consacrées à l'exploration des fondamentaux de la danse (ou composantes de la danse) en ciblant sur une ou des dominantes (la durée de cette phase peut être variable) :

- corps,
- espace,
- temps,
- relation,
- énergie.

Il est possible de proposer un module de danse

- sur le long terme (au moins un trimestre, voire une année) une fois par semaine.
- ou sous une forme plus massée sur une courte période (2 séances par semaine par exemple).

La première séance de danse

Cette séance est capitale car elle détermine la suite de l'unité d'apprentissage. Elle sera modeste mais devra permettre d'installer des rituels (voir plus loin) et engager le travail de danse. Les élèves devront comprendre qu'ils « entrent » dans une activité artistique qui implique une attitude de danseur, des références culturelles, un langage et un espace spécifique.

Posture de danseur

Les rituels et les situations de mise en disponibilité vont permettre à l'élève de construire une attitude d'écoute et de concentration indispensable à la pratique de la danse.

Références culturelles et place de la vidéo

Les élèves ont souvent une représentation très partielle ou erronée de la danse. Avant cette séance ou après celle-ci, il est souhaitable de montrer plusieurs extraits d'œuvres chorégraphiques aux élèves leur permettant d'ancrer leur pratique sur des repères culturels.

Voir en ligne les extraits ou les pièces complètes : <http://www.numeridanse.tv/fr>

Un guide d'analyse d'extraits d'œuvres chorégraphiques constitue un outil précieux pour l'enseignant, lui permettant de découvrir ou mieux connaître une œuvre. Cet outil peut constituer une trame de travail avec les élèves. L'enseignant pourra par exemple attirer l'attention de groupes d'élèves sur une ou plusieurs composantes de la danse et les engager à cocher les caractéristiques de l'œuvre. (Voir document « parcours culturel » sur le site de la direction des services départementaux).

Il est également possible de faire exprimer les élèves par écrit (ou oral) en visionnant plusieurs fois un extrait vidéo et en focalisant leurs regards sur des aspects particuliers de la danse (la scénographie, les directions, les lignes, les couleurs, les évocations ...).

Langage spécifique

Le langage de la danse est un langage poétique qui permet à l'élève d'entrer dans la symbolisation. On utilisera des images qui vont aider les élèves à vivre des sensations et induiront des mouvements. (Par exemple, pour dire « trajet », on pourra dire « chemin de danse ou « phrase » pour parler du court moment dansé).

Espaces et temps spécifiques

L'organisation de l'espace de danse est importante. Dès la première séance, les élèves auront repéré et intégré les différents espaces qui seront bien délimités. Dans cet espace, l'élève a une posture de danseur ; en dehors de cet espace il est spectateur et/ou danseur potentiel.

Cet espace délimité permet à l'élève de comprendre dès la maternelle la relation qu'il a à établir entre l'espace et le temps de la danse. Plus il est jeune, et plus ce travail sur l'espace et le temps est important.

Exemple :

Traverser l'espace de danse en passant par plusieurs points identifiés contribue à la construction de la notion de durée de sa danse.

Les temps de la séance

Les rituels :

Ils permettent de faire le lien entre le temps des activités ordinaires de l'élève et le temps de la danse, entre moi-l'élève et moi-le danseur. Chaque séance peut démarrer par un rituel simple.

Exemples :

- *J'enlève mes chaussures avant d'entrer.*
- *Sur la musique je me déplace dans la salle et à la fin de la musique je dois être immobile et prêt.*
- *J'entre dans la salle de danse, je m'allonge en silence*

La mise en disponibilité :

Les situations de mise en disponibilité ¹permettent à l'élève d'être prêt à danser : situations de déplacement, d'écoute, d'éveil ou de réveil corporel. Connues des élèves, elles permettent d'être rapidement dans l'activité. Plus les élèves sont jeunes ou débutants, plus cette phase est importante. Elles sont indispensables et peuvent être reprises d'une séance à l'autre. Elles seront choisies et adaptées en fonction des objectifs de la séance.

Exemples :

- *Exploration de l'espace de danse (en marchant)*
- *Marche et arrêts collectifs (sur un signal donné par l'enseignant ou par l'arrêt d'un des danseurs...)*
- *Marche et relation par le regard (quand on croise un danseur, on le regarde, ou bien on s'arrête, ou bien on se salue...)*
- *Situations d'imitation (danser en miroir...)*
- *Situations de répétition (mémoriser une courte phrase dansée réalisée ensemble.*

Le corps de la séance

Lors d'une séance, les élèves traversent une ou plusieurs étapes de la démarche de création.

¹ Voir le document « situations de mise en disponibilité »

1. L'exploration :

A partir d'une proposition simple compréhensible par chacun, à la fois ciblée et ouverte, l'activité de l'élève sera donc guidée par les contraintes qui rassurent, favorisent l'imaginaire, conduisent à utiliser des réponses inhabituelles. L'exploration s'appuie sur des consignes formulées de manière précise et liées à l'espace² (occupations, directions...), aux directions, aux temps, l'énergie³ et les relations.

Exemples :

« Faites danser votre objet »

« Dansez avec votre objet »

« Recherchez différentes manières de faire tourner votre objet »

« Recherchez différentes manières de se déplacer d'un point A à un point B »

« Recherchez différentes manières d'être en contact avec votre camarade »

2. L'enrichissement :

Il s'agit d'augmenter la variété des réponses par de nouvelles contraintes

Exemples :

- Jouer sur les contrastes (voir les composantes de la danse p 5)

o sur le temps : vite /lent

o sur l'espace :

▪ corporel : grand/petit – haut/bas.....

▪ scénique : trajectoires, directions, plus ou moins restreint.... Changer de types d'espaces (passer d'un espace large à un couloir pour inciter aux rencontres)

o sur l'énergie : lourd/ léger

² Les différentes dimensions de l'espace :

- Les **plans** : horizontal (« plan de la table »), frontal (« plan de la porte ») ou sagittal (« plan de la roue »).
- Les **axes** : longitudinal (« axe de la colonne vertébrale »), ou transversal (latérale ou antéropostérieure).
- Les **directions** : sens du déplacement (devant, derrière, gauche, droite, haut, bas).
- Les **orientations** : position que prend le danseur par rapport au spectateur (face, profil, dos)

³ C'est la combinaison entre le poids, le temps et l'espace (jeu sur les dynamismes du mouvement).

- *sur le corps : Ex : Engager le mouvement par des parties du corps différentes (la main, l'épaule, la tête guident le mouvement.)*
- *sur la relation. Ex : dans une situation à 2 varier les formes de contacts ou d'appuis*

NB : pour élargir le vocabulaire corporel et styliser le mouvement, on utilise le jeu des **contrastes**. Parallèlement, pour approfondir le propos d'une danse et favoriser l'émergence de formes corporelles originales, on peut faire appel à **l'imaginaire**.

Exemple : On danse avec un objet imaginaire qui peut se transformer (« la baguette s'allonge, ou devient toute molle ... »)

3. La composition

L'élève va être amené à **choisir**, et **affiner** ses propositions pour construire sa phrase dansée. C'est le temps de la singularisation, de l'affirmation du parti pris. Il ne faut pas oublier les temps de répétition qui favorisent la mémorisation.

A partir des réponses produites, l'enfant va retrouver la mémoire des formes, faire des choix, et rechercher la qualité, la musicalité et la précision gestuelle.

Exemple : « Chacun choisit 3 actions parmi celles qu'il a trouvées, et qu'il a aimées réaliser et les enchaîne ».

4. La transformation

Des situations vont permettre de **mettre en relation** la phrase dansée de chacun avec celle des autres, avec l'espace, avec le temps, avec un élément sonore, avec éventuellement un costume, un décor.....La transformation peut être individuelle, en duo trio.

Quand on met en relation sa danse avec celle des autres, il est préférable de limiter la parole (« tu apprends en regardant, ou en dansant en même temps »). Le fait d'apprendre sa phrase dansée⁴ à son partenaire permet de la préciser, d'en être plus conscient.

Exemples :

- **Espace** : *Danser plus petit et plus grand*
- **Temps** : *Danser plus vite et plus lent*
- **Relation** : *Composer en duo une petite chorégraphie avec les phrases de chacun (voir ci-dessous « les procédés de composition »)*

⁴ C'est une unité de danse, faite de mots dansés, conçue comme une phrase écrite ou parlée, qui a un début et une fin.

- **Energie** : Faire plus lourd et plus léger.

L'unité d'apprentissage peut s'arrêter à ce stade où les élèves auront construit individuellement ou collectivement une phrase dansée enrichie et déclinée selon les procédés de composition.

Les procédés de compositions		
	Actions	Difficultés
L'unisson	Tous les danseurs réalisent la même action.	Contrainte liée aux exigences de cohésion du groupe. Nécessité de réaliser des actions simples
Le canon	Même phrase chorégraphique avec des départs décalés.	Synchronisation parfaite. Être à l'écoute des autres.
La transposition	Même phrase chorégraphique en modifiant la vitesse, l'espace ou l'énergie.	Respect de la phrase initiale.
Accumulation	Les danseurs additionnent les actions.	Efforts de mémorisation.
La répétition	Reprise d'une même action.	L'action ou la phrase doit être mémorisée
La symétrie	Les danseurs réalisent les mêmes actions par rapport à un plan, un axe, un point.	Difficultés liées à la prise en compte de la symétrie.

L'enseignant peut utiliser le jeu de cartes (Voir « jeu de cartes » en annexe p 23). Les élèves tirent au sort des contraintes de composition liées aux composantes de la danse.

5. La construction chorégraphique

La danse est une activité artistique ; elle est faite pour être vue par des spectateurs. Présenter la chorégraphie de la classe ou du groupe peut constituer la finalité de l'unité d'apprentissage.

Il s'agit donc ici de restituer, réinvestir les explorations, enrichissements, compositions et transformations des soli ou petits groupes, dans un discours plus complexe en établissant un système d'entrées et de sorties de scène, en jouant sur les orientations, les vitesses, les dynamiques, le nombre de danseurs (ou de groupes).

Quelques effets chorégraphiques		
	Actions	Effets
Le contrepoint	Phrase singulière d'un danseur se démarquant d'un unisson	Crée la surprise pour mettre en valeur un danseur
Le leitmotiv	Réalisation d'une même action ou d'une phrase à des moments différents	Rassure, apporte des repères.
la contagion	Partir d'une polyphonie pour réaliser un unisson : Un groupe de danseurs absorbe d'autres danseurs qui grossissent le groupe.	
la polyphonie	Chacun sa phrase	Effet de confusion, chaos ...
L'aléatoire	Les entrées et sorties sont tirées au sort	

Les temps de présentation

Lors de chaque séance, il est important que les élèves présentent leurs propositions aux autres élèves. Moment de l'observation de l'écoute, du partage qui ne se fait pas seulement à la fin de la séance.

La présentation permet de construire le rôle de spectateur. En lui donnant des consignes d'observation, on aiguise son regard et on lui permet d'enrichir sa propre danse.

Voir chapitre suivant « L'évaluation en danse ».

L'évaluation en danse

L'évaluation en danse s'envisage comme une action délicate.

Il faut dépasser le paradoxe suivant qu'engendre l'évaluation des activités physiques artistiques à l'école :

- L'art ne s'évalue pas, il se ressent.
- Tout ce qui peut être enseigné doit pouvoir être évalué.

L'évaluation pourra donc porter sur l'un et (ou) l'autre des domaines suivants :

- **le domaine sensible** : exprimer son émotion face à une production dansée. Cette approche s'appuie sur des éléments subjectifs.
- **le domaine analytique** : identifier les processus de création, les composants et leurs relations ... Cette approche s'appuie sur des éléments objectifs.

Domaine sensible

Evaluation de l'élève danseur-chorégraphe :

L'enseignant et/ou les élèves porteront un jugement sur :

- l'implication du danseur
- la qualité de son interprétation
- les choix chorégraphiques : les choix sont-ils en cohérence avec les intentions ?

Evaluation de l'élève spectateur :

Les élèves spectateurs s'exprimeront sur les propositions de leurs camarades. Cette évaluation vise à la fois à construire des compétences de spectateurs mais aussi à aider les danseurs-chorégraphes dans la composition de leur danse.

Elle peut démarrer par une simple question : « qu'est-ce que vous avez à dire ? Pourquoi ? » ou bien « donnez 3 mots relatifs à ce que vous venez de voir ». Ces mots peuvent être ensuite classés.

Exemples :

- Donner un titre (*impression donnée, mise en jeu de l'imaginaire*)
- Donner des temps forts (*ou repères marquants de la chorégraphie*)

Domaine analytique

Evaluation de l'élève danseur-chorégraphe :

L'évaluation diagnostique

Elle pourra se faire à partir d'une situation intégrant les 3 dimensions la danse⁵ :

- « Donner à voir... » (Danse comme **conduite de communication**)
- « ...un univers poétique... » (Danse comme **fonction de symbolisation**)
- « ...par le corps » (danse sollicitant une **motricité expressive**)

A partir des objectifs de l'unité d'apprentissage et des situations envisagées, l'enseignant met en place une situation de référence lui permettant d'observer les comportements des élèves.

Par exemple :

Dans un espace de danse identifié (espace coulisses/ espace spectateurs) à tour de rôle ou par petits groupes, donner à voir 10 secondes environ d'une danse individuelle.

La consigne pourrait être : « Entre quand tu veux et trouve des manières différentes de traverser l'espace de danse ».

⁵ Voir les enjeux de la danse p 4

Observation des comportements :

Sens du progrès

1. conduites de communication :

Est perturbé -> se concentre / mise en jeu du corps en silence

Attends la sollicitation -> décide de manière autonome (intention)

2. fonction de symbolisation:

Mime, illustre , actions stéréotypées-> transforme le réel

3. motricité expressive

Réalise des gestes peu précis -> gestes précis, lisibles, contrastés

Reproduit une motricité ordinaire et quotidienne -> explore de manière variée les fondamentaux de la danse : espace, corps, énergie, temps.

Auto-évaluation formative

Nous proposons un outil d'auto-évaluation de l'élève danseur chorégraphe utilisable au cours de l'unité d'apprentissage (voir en annexe « fiche d'auto-évaluation formative » p 26) qui se base sur les composantes de la danse :

- moi et l'espace
- moi, l'énergie et le temps
- moi et mon corps
- moi et les autres

Evaluation de l'élève spectateur :

- les indicateurs sont liés aux composantes de la danse et aux procédés de composition. Exemple : « repérer les contraintes de composition ».

Une fiche d'évaluation du spectateur réalisée ⁶par l'équipe EPS d'Isère, qui intègre les 2 dimensions sensible et analytique, est proposée en annexe.

⁶ Présentée en annexe

La place de l'univers sonore

La danse n'est pas seulement la traduction en mouvement de la musique. Elle ne cherche ni à la reproduire, ni à l'illustrer. Cependant le mouvement compose en étroite relation avec le monde sonore. Prendre conscience de l'univers sonore, c'est à la fois mieux maîtriser son rapport au monde, à l'environnement et écouter autrement. Le monde sonore qui nous entoure est vaste, riche et varié. De la vie sonore environnante à la musique et aux grandes œuvres du patrimoine culturel, il existe une diversité d'univers et d'interprétations.

- La danse et la musique suivent la même écriture (relation particulièrement prenante dans les danses folkloriques par exemple, la danse classique ou le Hip Hop)
- La danse et la musique mettent en exergue le même climat. La musique ou un univers sonore peut venir renforcer ou rehausser le propos, le thème de la danse. La musique peut alors être complémentaire du projet de communication.
- La danse et la musique s'opposent. (Ex : chez Montalvo-Hervieu, Hip Hop sur musique Baroque)
- La danse et la musique dialoguent.
- La danse et la musique se rencontrent. Parfois, le mouvement et la musique se rencontrent lors d'une improvisation et une harmonie naît par hasard. Le chorégraphe, l'élève, voit alors des moments de danse prendre du relief sous l'effet de la musique.
- La danse crée la musique, monde sonore issu des corps en mouvement. Les danseurs parlent, fredonnent, traînent des pieds, claquent sur leur corps et créent leur propre monde sonore. Tous les mouvements sont des sons, des rythmes, des pulsations, des bruits, des musiques qui existent et vivent ensemble. (écoute fine de ce qui nous entoure, silence qui fait exister les sons).
- La danse trouve sa propre musicalité. Le temps n'est pas seulement la correspondance entre le mouvement et la musique. Il correspond aussi à la durée de ce mouvement.

Par ailleurs, le « son » est intimement lié au temps qui passe. Apprendre à écouter divers univers sonores, c'est à la fois structurer l'espace (repérage des sources d'émission) mais également structurer le temps (repérage des événements sonores).

C'est pourquoi, nous parlerons plus volontiers **d'univers sonore** que de musique. L'univers sonore, la musique suscite l'imaginaire, le geste devient musique, le corps devient instrument. L'univers sonore peut être décliné, danseurs au centre du dispositif évoluant dans un espace sensible, environnement d'images, de sons...

Annexes

Jeu de cartes

Espace	Restreint	Large	Côté Jardin Spectateurs	Côté Cour Spectateurs	Fond de scène spectateurs	Avant scène Spectateurs
	Occupation	Occupation	Occupation	Occupation	Occupation	Occupation
Espace	Cercle	Vagues	Lignes	Angles	Diagonale	Traversée
	Déplacement	Déplacement	Déplacement	Déplacement	Déplacement	Déplacement
Espace	Haut	Moyen	Bas			
	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau
Temps	Vite	Lent	Arrêt	Accélérer	Ralentir	
	Temps	Temps	temps	temps	Temps	Temps
Energie	Saccadé	Lié	Lourd	Léger	Explosion	
	Energie	Energie	Energie	Energie	Energie	Energie

Relations	S'appuyer Partenaires	Se tirer Partenaires	S'enrouler Partenaires	Porter Partenaires	Entourer Partenaires	Toucher Partenaires
Corps	Tête Parties du corps	Bras Parties du corps	Jambes Parties du corps	Bassin Parties du corps	Coudes Parties du corps	Epaules Parties du corps
Corps	Tomber Actions	Marcher Actions	Balancer Actions	Ramper Actions	Tourner Actions	Sauter Actions
Corps	Frapper Actions	Toucher Actions	Tapoter Actions	Effleurer Actions	Dépoussiérer Actions	Frotter Actions
Corps	Glisser Actions	Dégouliner Actions	Tordre Actions	Presser Actions		

Ces verbes d'action peuvent être nuancés (fort, léger, soudain, maintenu ...). Ils combinent les 3 facteurs : poids, durée et espace.

Fiche d'auto-évaluation formative

à partir de « Danser en milieu scolaire » PEREZ/THOMAS - CRDP Pays de la Loire BARBIERI V DUMAS IUFM PRIVAS

Moi et l'espace	Moi,l'énergie et le temps	Moi et mon corps	Moi et les autres																																																																																												
<p><i>Se déplacer dans l'espace</i></p> <p>Mes mouvements sont surtout dans un espace :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">avant</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">arrière</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>haut</td> <td></td> <td>bas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>latéral</td> <td></td> <td>Toutes directions</td> <td></td> </tr> </table> <p>Je me déplace vers :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">l'avant</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>l'arrière</td> <td></td> </tr> <tr> <td>latéralement</td> <td></td> </tr> </table> <p>Je me déplace avec des :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Marches</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Courses</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sauts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chutes</td> <td></td> </tr> </table>	avant		arrière		haut		bas		latéral		Toutes directions		l'avant		l'arrière		latéralement		Marches		Courses		Sauts		Chutes		<p><i>Varié l'énergie et les vitesses du mouvement.</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 75%;">mes mouvements ont toujours la même vitesse</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>J'utilise le ralenti dans le mouvement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>j'utilise l'accélééré dans le mouvement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>j'utilise un rythme saccadé dans le mouvement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>j'utilise plusieurs vitesses de mouvement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>je place des arrêts volontaires</td> <td></td> </tr> <tr> <td>je place des mouvements explosifs</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Clarifier ma relation à la musique</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 75%;">je ne suis pas en relation avec la musique</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>je m'appuie sur le tempo de la musique</td> <td></td> </tr> <tr> <td>je me détache du tempo de la musique en plaçant des arrêts, des vitesses de mouvement inégales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>je crée moi-même un monde sonore</td> <td></td> </tr> </table>	mes mouvements ont toujours la même vitesse		J'utilise le ralenti dans le mouvement		j'utilise l'accélééré dans le mouvement		j'utilise un rythme saccadé dans le mouvement		j'utilise plusieurs vitesses de mouvement		je place des arrêts volontaires		je place des mouvements explosifs		je ne suis pas en relation avec la musique		je m'appuie sur le tempo de la musique		je me détache du tempo de la musique en plaçant des arrêts, des vitesses de mouvement inégales		je crée moi-même un monde sonore		<p><i>Utiliser toutes les parties du corps</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 75%;">J'utilise les bras et les jambes</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>J'utilise aussi la tête</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">le buste</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">le bassin</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">le genou</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">l'épaule</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">le coude</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">le poignet</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">la main</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">le pied</td> <td></td> </tr> </table>	J'utilise les bras et les jambes		J'utilise aussi la tête		le buste		le bassin		le genou		l'épaule		le coude		le poignet		la main		le pied		<p><i>Placer son regard</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 75%;">Je ne sais pas où regarder</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>mon regard est souvent dirigé vers le sol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>je cherche souvent les autres du regard</td> <td></td> </tr> <tr> <td>je regarde vers le public</td> <td></td> </tr> <tr> <td>je regarde mes partenaires d'une manière intentionnelle</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Varié les contacts avec les autres</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 75%;">pas de contact</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>contact par les mains</td> <td></td> </tr> <tr> <td>contact par d'autres parties du corps</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Varié les relations au public</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 75%;">Je me place face au public</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Je me place dos au public</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Je vais en avant-scène</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Je vais en fond de scène</td> <td></td> </tr> </table>	Je ne sais pas où regarder		mon regard est souvent dirigé vers le sol		je cherche souvent les autres du regard		je regarde vers le public		je regarde mes partenaires d'une manière intentionnelle		pas de contact		contact par les mains		contact par d'autres parties du corps		Je me place face au public		Je me place dos au public		Je vais en avant-scène		Je vais en fond de scène	
avant		arrière																																																																																													
haut		bas																																																																																													
latéral		Toutes directions																																																																																													
l'avant																																																																																															
l'arrière																																																																																															
latéralement																																																																																															
Marches																																																																																															
Courses																																																																																															
Sauts																																																																																															
Chutes																																																																																															
mes mouvements ont toujours la même vitesse																																																																																															
J'utilise le ralenti dans le mouvement																																																																																															
j'utilise l'accélééré dans le mouvement																																																																																															
j'utilise un rythme saccadé dans le mouvement																																																																																															
j'utilise plusieurs vitesses de mouvement																																																																																															
je place des arrêts volontaires																																																																																															
je place des mouvements explosifs																																																																																															
je ne suis pas en relation avec la musique																																																																																															
je m'appuie sur le tempo de la musique																																																																																															
je me détache du tempo de la musique en plaçant des arrêts, des vitesses de mouvement inégales																																																																																															
je crée moi-même un monde sonore																																																																																															
J'utilise les bras et les jambes																																																																																															
J'utilise aussi la tête																																																																																															
le buste																																																																																															
le bassin																																																																																															
le genou																																																																																															
l'épaule																																																																																															
le coude																																																																																															
le poignet																																																																																															
la main																																																																																															
le pied																																																																																															
Je ne sais pas où regarder																																																																																															
mon regard est souvent dirigé vers le sol																																																																																															
je cherche souvent les autres du regard																																																																																															
je regarde vers le public																																																																																															
je regarde mes partenaires d'une manière intentionnelle																																																																																															
pas de contact																																																																																															
contact par les mains																																																																																															
contact par d'autres parties du corps																																																																																															
Je me place face au public																																																																																															
Je me place dos au public																																																																																															
Je vais en avant-scène																																																																																															
Je vais en fond de scène																																																																																															

Evaluation du spectateur

Equipe EPS Isère Mai 2006

Les compétences formulées sont relatives à une chorégraphie d'artistes (spectacle vivant ou vidéo d'œuvre). Cette précision doit être considérée comme **le contexte** commun à toutes les déclinaisons de compétences ci-dessous

Deux modes d'approche ont été retenus : l'approche sensible (subjective) et l'approche analytique (objective).

Les compétences sont spécifiées en trois niveaux : **le "débutant", l'averti", "l'expert"**

Niveaux	Modes d'approche	Activité de l'élève	Critères	Exemples d'indicateurs
Niveau 1 : Le spectateur "débutant"	Approche sensible	Exprime ses émotions	En caractérisant son ressenti	Termes globaux : <i>J'aime parce que...Je n'aime pas parce que...</i>
	Approche analytique	Reconnaît des éléments dansés	En identifiant : -des actions -2 ou 3 composantes (espace, temps, relation...)	<i>J'ai vu....</i> -Nomme 2 verbes d'action (<i>tourner, porter, sauter, glisser...</i>) -Utilise des adjectifs relatifs au temps (<i>lent / rapide</i>), à l'espace (<i>grand / petit, haut / bas, avant / arrière...</i>), au groupe (<i>solo / duo...</i>)
Niveau 2 : Le spectateur "averti »	Approche sensible	Différencie ses émotions	En nuancant son ressenti	Des points forts et faibles sont énoncés à propos de la chorégraphie L'élève identifie, caractérise un ou deux "coups de cœur"
	Approche analytique	Analyse les composantes de la construction chorégraphique à partir de son vécu	En utilisant des observables relatifs: -aux fondamentaux de la danse -aux procédés de composition	L'élève emploie des termes précis, exemples : Espace : <i>miniature, gigantesque, centré, en ligne, ouvert, fermé, trajets...</i> Temps : <i>des étoiles, des nuages, de l'homme, des fourmis, des éclairs</i> Energie : <i>fort, doux, explosif, moelleux, retenu, en élan...</i> Relation : <i>unisson, décalé, duo, solo, complémentaire, en opposition, identique...</i> -répétition, variation, rôles, entrées sorties...
Niveau 3 : Le spectateur "expert"	Approche sensible	S'exprime sur le propos, les sens, le message, les images évoquées	En indiquant son interprétation En justifiant son avis	-L'élève formule un sens caché, une interprétation personnelle, un point de vue singulier -L'élève donne les raisons de sa préférence (résonance affective...)
	Approche analytique	Met en relation les éléments dansés avec les effets produits	En dégagant la cohérence, la pertinence, entre les moyens et les intentions du chorégraphe	L'élève nomme les procédés chorégraphiques employés (au moins 2) Apprécie l'interprétation : 2 ou 3 adjectifs Identifie les différents tableaux Identifie la relation au mode sonore Cite des éléments du contexte de l'œuvre (<i>qu'est-ce qui nourrit l'œuvre?</i>) Compare avec une autre oeuvre

NB : on peut remplacer le mot "approche " par le mot "lecture

Documents à destination des enseignants :

« **La danse à l'école primaire** ». Marie Romain (Ed Retz 2005. 222p). Un livre complet, plutôt destiné à des enseignants qui ont une expérience de danse avec leurs élèves. Réflexion pédagogique, démarche d'enseignement de la maternelle au CM2 (concevoir un projet de danse, construire des situations d'apprentissage, évaluer, différencier...) et pistes de situations d'apprentissage pour entrer dans l'activité, transformer sa motricité, affiner et créer une chorégraphie.

« **Danser en milieu scolaire** ». Tizou Perez et Annie Thomas (CRDP Pays de la Loire, 1994, 143p). Organisé autour de savoirs fondamentaux et de leur évaluation, ce livre présente la danse comme moyen d'éducation en EPS dans une dimension artistique. C'est un ouvrage de référence. La danse est traitée dans une logique scolaire qui s'adresse à tous les élèves. Des propositions de mises en œuvre, plutôt second degré, avec des exemples concrets viennent étayer cette démarche.

« **Danser les arts** » Tizou Perez et Annie Thomas (CRDP Pays de la Loire 2000). Cet ouvrage propose des pistes pédagogiques fondées des relations possibles entre la danse et d'autres arts tels que les arts plastiques, la musique et la littérature. Pour chaque niveau du cursus, des pistes de travail adaptées sont suggérées.

« **La danse pour tous les enfants à l'école** » Marie-France Bonnard (Retz 2009). Il s'agit d'un ouvrage très pratique accompagné d'un CD plutôt destiné à des enseignants qui n'ont pas de pratique de danse. Les 34 fiches sont regroupées en trois parties, « s'échauffer » (situations d'étirements, de massages, d'écoute...), « créer » (situations de recherche et d'improvisation), « composer » (situations transformation, d'écriture....).

« **Danse Acrosport Gymnastique rythmique** ». Colette Catteau et Anne-Marie Havage (Ed Revue EPS 2004, 55 p pour la danse). Document pédagogique très concret qui propose des situations d'apprentissage pour les élèves du cycle 1 au cycle 3. Par ses situations variées il permet d'aider un enseignant non spécialiste à démarrer l'activité. Pour concevoir une unité d'apprentissage, il manque toutefois les pistes pédagogiques qu'attendent les enseignants un peu plus experts.

« **Autour de la danse** » 60 fiches de jeux à danser Sabien Spouny, Françoise Gibert, Corinne Martin, Laurent Masse, Marie-George Merlin (CRDP du centre 2011). Document complet sous forme des fiches par niveaux de cycle. 2 CD accompagnent ce document. Chaque fiche propose des repères de comportement observés et attendus

« **Des rêves et des règles pour danser** ». Une démarche, des situations pour l'école primaire ». Commission danse et création. Département de la Drôme (CRDP de 'Académie de Grenoble 2005, 62p) Cet ouvrage présente une démarche d'enseignement de danse à l'école, ainsi qu'un ensemble de situations avec les évolutions possibles et des indications d'observation pour l'enseignant.

« **Les sept secrets de Monsieur Unisson, un album à danser** ». Lou Tarr et Marion Devaux (Ed Revue EPS 2006) + livret d'accompagnement. L'album est destiné aux élèves de cycle 1 ou 2. Il est prétexte à danser à partir de l'aventure de personnages fictifs. Il est accompagné d'un document pédagogique ouvrant d'autres pistes de situations.

« **La danse à l'école maternelle** » Isabelle Bellicha et Nicole Imbert (Nathan pédagogie 1998 ; 94 p) Cet ouvrage propose une réflexion sur la danse à l'école maternelle et sur sa mise en œuvre ainsi que des suggestions pratiques, récit d'expériences vécues (31 fiches) organisées autour de 3 axes : l'entrée en danse, une unité d'apprentissage : l'espace, vers une création collective.

« **La danse créative au cycle 1 et 2** » Anne-Marie Venner (Armand Colin 1998) Cet ouvrage destiné aux enseignants de maternelle ainsi que de CP et CE1 propose une quarantaine de fiches concrètes et détaillées.

Eduscol <http://eduscol.education.fr/cid49879/danse.html>

passeurs de danse : <http://www.passeursdedanse.fr/>

Numéridanse : <http://www.numeridanse.tv/fr/catalog>

Documents à destination des élèves :

« **Copain de la danse** » Agnès Izrine (Ed Milan Jeunesse 2008) ; Cet ouvrage, cycle 2 et 3 » illustré de nombreuses photos, dessins et exemples de situations pratiques, se propose de faire découvrir toutes les facettes de la danse. Son histoire (de l'antiquité à l'époque contemporaine), ses formes actuelles (classiques, jazz, contemporain, danse de rue, danse traditionnelles d'ici et d'ailleurs), son écriture, la relation à la musique

« **On danse** » Nathalie Collantes et Julie Salgues (Revue Autrement Junior, série Arts (CNDP 2002) livre, destiné aux élèves de Cycle 3 et collège pour les inciter à réfléchir à la place de l'art et les sensibiliser à l'art du mouvement qu'est la danse. Pourquoi la danse existe-t-elle ? Où danse-t-on ? Comment un art vivant, éphémère se transmet-il ? quels sont les professionnels de la danse ?....