

Plan National de Formation

Rendez-vous culturel et scientifique

Université de printemps d'histoire des arts

LE CORPS, LE MOUVEMENT, LA DANSE

Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017
Château de Fontainebleau – Festival de l'histoire de l'art

Michèle Jeanne-Rose, inspectrice générale de l'éducation nationale en danse ;
Anahi Renaud, danseuse, formatrice au CNSMD de Lyon, conseillère artistique danse à
l'ARIAM Ile-de-France ; Annie Sébire, conseillère pédagogique départementale en éducation
physique et sportive dans l'académie de Paris

La danse revisitée par / ou en (l') histoire des arts

Un atelier sur la danse en histoire des arts, et non pas un atelier de danse ou de création.

Un atelier sur le corps en danse, entre nature et culture.

La danse comme vecteur d'une réflexion en histoire des arts.

Autant, désormais, la chorégraphie prend pleinement part au paysage artistique contemporain, autant, dans l'enseignement, la danse paraît (à tort) cantonnée aux programmes d'éducation physique et sportive. Au moins est-ce reconnaître en elle la place fondamentale du corps. Mais le corps dansé n'est-il pas, avant tout, affaire de sensibilité, de transmission d'une émotion ? Qu'est-ce que la pratique et la culture de cette mise en scène et mise en jeu du corps peuvent apporter à tous les jeunes d'aujourd'hui, de l'école au lycée, voire au conservatoire ?

Présentation de l'atelier

L'atelier vise à partager des réflexions (des regards croisés) entre une inspectrice, une danseuse et une conseillère pédagogique sur « le corps, entre nature et culture », en assumant quelques éclairages parmi d'autres possibles (des « partis pris »).

Il vise aussi à vous interpeller, à susciter votre réflexion, pour qu'à votre tour, vous puissiez recourir à l'utilisation et à l'exploitation du matériau danse dans le cadre de l'histoire des arts.

- La matière de l'art chorégraphique est le corps, matière vivante portant l'histoire de l'individu, d'un peuple → Histoire de la danse et rapport au corps, multiplicité des corps.
- Marcel Mauss : « Les techniques du corps : j'appelle par ce nom, les façons dont les hommes, société par société, savent se servir de leur corps. ». Ce qui nous paraît si « naturel » est « culturel » / ce qui est dit culturel est perçu par les acteurs comme tout à fait naturel. Interroger l'excellence corporelle, les usages sociaux du corps. Le corps en danse est une culture mise en scène et donnée à voir.

Objectifs

- Ouvrir des pistes de questionnement qui relèvent d'une approche anthropologique et esthétique de l'éducation :
En quoi et comment l'école prend-elle en compte le rapport des jeunes au corps ? L'école devant développer tout à la fois conformité et divergence... être soi sans être un « clone ».
En quoi la danse, prise dans une tension entre la provocation et la norme, constitue-t-elle une réponse dans cette construction de soi (conformité / divergence ; identité / altérité). Comment ce qui se joue en danse est à lire en même temps du côté du corps vécu et du corps vu (corps acteur et corps spectateur).
- Relier la danse, les arts visuels et les autres arts dans la perspective de l'histoire des arts
→ identifier les influences, les emprunts, les transpositions, les citations.
  - o cf. [arrêté du 1-6-2015 sur le parcours d'éducation artistique et culturelle](#)

I. Le corps sans fard ... cela s'apprend et se travaille

La matière de l'art chorégraphique est le corps, matière vivante portant l'histoire de l'individu, d'un peuple.

Une spirale entre nature et culture

- Que dire de la relation corps nature, corps culture ? (cf. Marcel Mauss *Les techniques du corps* ; usages du corps (anthropologie) ; Bourdieu (sociologie) ;
- Le langage de la danse, une pensée mise en acte dans un temps et un espace donné ;
- Courants de danse : classique, danses de salon réactivées... éclatement du corps unique, multiplicité des corps, éprouver la diversité des corps en danse : voir plusieurs interprétations d'une même œuvre (exemples : *Le sacre du printemps*, *le lac des cygnes*...) : [consulter les vidéos en ligne sur numéridanse](#).

Un corps libéré, retrouvé

Trois extraits pour illustrer très différemment l'idée du « naturel » et réfléchir sur le dialogue entre nature et culture :

La danse serpentine, Loïe Fuller. Voir le [dossier pédagogique de l'exposition Danser sa vie](#) au Centre Georges Pompidou. Évoquer aussi **Rudolphe Von Laban** et **Isadora Duncan**.

Rosas danst Rosas, Anne Teresa de Keersmaeker (contrepoint ou écho à l'extrait précédent). Et « **Rosas du monde** », dispositif dans lequel Anne Teresa De Keersmaeker et la danseuse Samantha van Wissen enseignent la chorégraphie pour qu'on puisse la reproduire et télécharger la musique : L'initiative a séduit et la compagnie a reçu plus de 250 vidéos du monde entier dont les meilleures ont été compilées dans une [vidéo](#) : enfants, collègues ou amis réalisent, transforment la chorégraphie dans une foule de lieux différents.

Trois Générations, Jean-Claude Gallotta : Quel est l'âge de la danse ? Comment les interprètes - des enfants, des adultes et des personnes plus âgées - portent-ils cette distinction, cette différence ? La question renvoie à notre corps qui porte nos âges, à la danse qui les sublime, à différentes « grammaires » de corps.

II. Ce n'est pas de la danse ! J'aime / Je déteste

Normes, esthétiques, codes - Interroger nos repères culturels sur la danse

De quelle danse peut-on dire qu'elle est un art ? On dit qu'elle est un art du « beau » : or qu'est-ce que le beau ? Danse à vivre, danse de scène ?

Présentation et confrontation d'extraits de styles différents pour susciter un questionnement sur les normes, les codes esthétiques dont on est porteur :

[Le Lac des cygnes](#)

[Théma « Le ballet poussé à bout » sur numeridanse](#)

Maguy Marin, *May Be* (remontage 2016)

[vidéo en ligne sur numeridanse](#)

Jazz / Bob Fosse / Cathy Grouet et Thierry Lhiver

[Sing ! Sing ! Sing sur youtube](#)

[The rich man's frug sur youtube](#)

[Le crépuscule du nénuphar sur youtube](#)

Hip hop / *The swann*

<https://www.youtube.com/watch?v=qfEYjKWJ56E>

On peut aussi évoquer :

Odile Duboc, [Une conversation chorégraphique](#), 2007

Malandain, [Noé](#), Ballets de Biarritz, 2017

Sidi Larbi Cherkaoui, [Babel](#), 2011

III. Peut-on apprendre à lire ? Accéder à la compréhension de l'œuvre ?

Peut former le regard sans le formater ? Quelle sensibilisation, culture du regard/ histoire des arts ?

Mettre en jeu plusieurs couches de regard, strates de lecture...

Il est intéressant d'amener des spectateurs à orienter leur regard en ayant des focales différentes à chaque projection de l'œuvre. La mise à disposition de captations complètes ou partielles permet de nouvelles formes de travail tout à fait abordables en milieu scolaire : on peut regarder uniquement la thématique de l'espace, puis la mise en jeu du corps ou des corps, puis les relations entre danseurs, etc., ceci afin de faire appréhender la complexité de la création chorégraphique.

Aborder les procédés de composition comme une des clés de lecture (et de production) possibles et les faire identifier (la variation, la transposition...) en s'appuyant sur [Des pistes pour composer et ... lire la danse : les procédés chorégraphiques](#) (Annie Sébire), sans oublier le caractère polysémique de l'œuvre.

Créer, lire et comprendre, devenir un spectateur « averti », sensible, cela s'apprend ! Du spontané à l'enrichi et maîtrisé...

Peut-on former le regard sans le formater ? Quelle sensibilisation, culture du regard / histoire des arts ? Une ligne directrice doit nous animer, afin de respecter ce qui fonde la pratique artistique. Ne pas « formater » les esprits, les corps, les regards. Ne pas parler de la lecture de l'œuvre, mais d'une lecture possible. Maintenir un double objectif : éveiller au sensible et développer une pensée divergente, flexible, tout en sachant que la flexibilité et la créativité se travaillent à travers quelques procédés de composition vécus, expérimentés comme « acteur », pas seulement comme « spectateur ».

Ministère de l'éducation nationale (Dgesco)

Université de printemps d'histoire des arts 2017

« Le corps, le mouvement, la danse » (Michèle Jeanne-Rose, Anahi Renaud, Annie Sébire)

IV. Faire bouger les lignes ?

La danse dans l'espace scolaire, de la transmission

- Vivre (Acteur) : s'exprimer, explorer, composer... rôle des contraintes pour créer.
- Se cultiver (Spectateur) : apprendre de l'autre élève ; de spectacles vivants, vidéos, lectures

L'agir, la pratique, n'est pas suffisant, il faut pouvoir mettre des mots, aborder des concepts, des notions pour incorporer, mémoriser, en articulation avec le parcours d'éducation artistique et culturel : pratiques, rencontres, savoirs.

Voir les interventions pédagogiques imaginées par la Compagnie Myriam Dooge : projets de danse à l'école in situ coopératifs, participatifs avec les élèves www.myriamdooge.com

V. Quelles sources, quelles ressources documentaires ?

Œuvres plastiques

[Petite galerie du Louvre](#)

[Centre national du costume de scène](#)

[Musée Bourdelle](#)

Œuvres chorégraphiques

Data-danse : une plateforme numérique interactive créée pour guider le spectateur, de 8 à 99 ans, dans sa découverte de la danse. En libre accès, intuitive et ludique, elle offre de multiples informations sur le monde de la danse (les lieux, le corps, les métiers, le vocabulaire, les repères, etc.). À partir des éléments récoltés, Data-danse conduit le spectateur dans le récit de sa propre expérience jusqu'à proposer l'édition d'une Une de journal.

Maison de la danse à Lyon. Une riche banque vidéo en ligne, mine d'or pour les élèves et les enseignants (voir les « Théma »).

En scènes : le spectacle vivant sur le site de l'INA avec des frises chronologiques et de très nombreux extraits de spectacles.

Centre national de la danse (CND) : des ressources pédagogiques en ligne, des projets, plus de 200 vidéos disponibles sur des postes dédiés dans les locaux de la Médiathèque.

Parle-t-on de .... et à quel moment ?

De quelle technique parle-t-on ? Techniques des danses ou fondamentaux ?

Annie Sébire, conseillère pédagogique départementale en éducation physique et sportive dans l'académie de Paris

---

Ne pas confondre la danse à l'école et l'école de danse

Cf Document Eveil danse CND : Disponibilité (perception, écoute) ; Plaisir (imaginaire, fantaisie, jeu) ; connaissance corps (parties, volume, articulation, mobilité, poids, appuis, verticalité) ; habileté corporelle (coordination, qualités de mouvement, énergie, vocabulaire cf verbes d'action) ; relation danse musique (durée, structure, dynamique, apprécier le silence) ; espace (formes, volume, orientation, structuration, partager avec l'autre) ; socialisation et pratique collective ; observer, analyser, verbaliser. Ne pas confondre danse à l'école et école de danse...

De quelle danse parle-t-on à l'école primaire, au collège ?

Plus l'enfant est jeune, plus il est débutant → démarche de création, créativité, foisonnement, spontanéité, émotion, technique vient ensuite pour nourrir...

Importance du « vécu », ressentir, éprouver (émotion (animal, nature), intention (cérébral, culture) et importance des références culturelles voir des spectacles.

Nb : agir, exprimer, ressentir // place du corps dans l'apprentissage ... dont à la maternelle / émotion, ressentir pour mettre en mots, parler... vécu vers abstraction.

Démarche de création

Éléments clefs de la démarche (cf document danse) : pas de création sans contraintes = cadre ; outils : composantes, variables, procédés de composition (nature, culture).

Démarche de création transversale, transposable (cf. composantes et procédés composition).

Enjeux

- oser, prendre des risques, oser se montrer, oser être soi ;
- regarder avec bienveillance et curiosité (confiance, bienveillance) ;
- chercher, créer, combiner ;
- développer curiosité/ l'autre, partager, créer à plusieurs, se décentrer, accepter et s'enrichir des différences → une conception « maximale » de la citoyenneté ;
- développer sa flexibilité, pensée divergente (voir programmes, dont le document d'accompagnement, programme maternelle / objectif 3 et les « critères de créativité »).

Quand un enseignant s'empare de la danse, il va s'emparer du corps nature et emmener vers une dimension culturelle qui peut être ou pas dans la norme... faire vivre de nouvelles dimensions, univers, de nouveaux chemins, ceux empruntés par les artistes...

Exemples de vidéo support :

Danse à l'école "in situ", un projet scolaire de création vidéo-chorégraphique, participatif et coopératif, imaginé par La Cie Myriam Dooge.

Chemin de danse, M.-P. Marconet.

J. Bais, Mansouria Une histoire chuchotée et mimée à l'unisson par des élèves en classe.