

# La trame de variance en danse :



## L'ESPACE :

### L'espace proche :

- Niveau : haut, bas, moyen, debout, au sol, en montant, en descendant.
- Orientation : vertical, horizontal, largeur, longueur, diagonale, avant, arrière, devant, derrière.
- Direction : vers, d'un côté, de l'autre...
- Trajectoire : droite, en zigzag, sinueuse, directe, géométrique.
- Volume : plein, vide.
- Dimension : petit, grand.
- Forme : rond, carré.
- Energie : sur place, en déplacement.

*Jouer sur les accessoires qui modifieront le rapport à l'espace.*

### L'espace scénique :

- Occupation du plateau : quels endroits on habite sur la scène (cour, jardin, hauteur...).

### L'espace en relation avec les autres :

- Occupation du plateau : équilibrée (élèves bien répartis), déséquilibrée (élèves regroupés, disséminés par paquets...).

## LE TEMPS :

- Vitesse : lent, vite, accéléré, ralenti.
- Continu, saccadé, discontinu.
- Crescendo, decrescendo.
- Silence (arrêts).
- Avec ou sans musique.
- En rythme avec la musique, en décalé.
- Energie : fort, faible, changement d'énergie.
- Respecter la chronologie.
- Danser dans un ordre différent.
- Répéter, faire simultanément ...

R  
E  
G  
A  
R  
D

## LE CORPS :

- Verbes d'actions différents : marcher, courir, sauter, tourner...
- Jouer avec tout le corps.
- Mobiliser, isoler pour jouer avec une partie du corps.
- Utiliser la coordination, la dissociation, l'isolation.
- Sans contact, avec contact.
- Utiliser la respiration, le souffle, la voix, le regard.

## L'ENERGIE :

### Jouer sur les contrastes :

- Ralenti/accéléré.
- Etiré/contracté.
- Continu/discontinu.
- Aérien/pesant.
- Lourd/léger.
- Dur/mou.
- Saccadé/fluide.
- Lent/rapide/pressé.
- Doux/fort.
- Résistant/élastique.
- Raccourci/allongé.

*Jouer sur le contraste entre l'énergie choisie et la musique (ex : être lent sur une musique rapide).*

## LE RAPPORT AUX AUTRES : danser :

- A deux, à plusieurs, tous ensemble, en solo.
- En décalage, en complémentarité, en opposition, en canon, à l'unisson, en cascade, en relais, l'un après l'autre, en imitant...
- En variant les formations : face à face, dos à dos, en ligne, en colonne, en dispersion, en ronde, en grappe, en tunnel...
- En contact : par l'intermédiaire d'un objet ou non, en variant l'intensité du contact.
- Rencontres en décalé, fortuites...

**Etre spectateur actif.**

## Les procédés chorégraphiques :

Ils permettent de modifier, d'organiser, d'assembler, de structurer ou d'enrichir la production. Ils peuvent aussi être un moyen de renforcer l'émotion, de créer la surprise ou de donner des points de repère aux spectateurs.

<b>Accumulation</b>	Additionner au fur et à mesure les propositions ABCD
<b>Répétition</b>	Répéter des éléments ou des phrases gestuelles ABCDABCD / AABCDD ...
<b>Reprise</b>	Reproduire périodiquement un geste ou une phase ABCDEABCD FGABCD
<b>Variation</b>	Changer une des composantes (vitesse, niveau, nombre de danseurs...)
<b>Permutation</b>	Inverser l'ordre des éléments de la phrase ABCD DCBA
<b>Retrait</b>	Enlever un geste à une phrase dansée puis 2 puis 3 ABCD ABC AB A
<b>Augmentation</b>	Jouer en amplifiant les mouvements, le nombre de danseurs, l'espace utilisé
<b>Diminution</b>	Jouer en diminuant les mouvements, le nombre de danseurs, l'espace utilisé
<b>Transposition</b>	Réaliser une phrase en changeant : l'espace (en ligne, sur place...), la posture (debout, au sol ...), l'énergie (pesant, aérien)
<b>Superposition</b>	Deux groupes de danseurs en même temps sur le même espace
<b>Opposition</b>	Deux groupes proposent des gestes en jouant sur les contraires (bas/haut...)
<b>Alternance</b>	Alterner deux choix chorégraphiques (solo, duo...)
<b>Miroir</b>	Faire la même chose en même temps face à face (à 2, à plusieurs...)
<b>Dialogue</b>	Alternance et succession d'actions en question réponse
<b>Unisson</b>	Tous les danseurs font la même gestuelle au même moment
<b>Décalé</b>	Tous les danseurs font la même gestuelle mais pas au même moment
<b>Canon</b>	Tous les danseurs font la même gestuelle à intervalle régulier
<b>Cascade</b>	Réaliser une suite d'actions entre danseurs avec une succession (actions, entrées, portés...)
<b>Silence</b>	Marquer des arrêts, des suspensions, des ruptures
<b>Composition du groupe</b>	Le nombre : solo, des solos, duos, trios, quatuors, demi groupe, grand groupe Le lieu : isolé, groupé
<b>Forme du groupe</b>	Organisée : colonne, ligne, formes géométriques Inorganisée : dispersion, tas, aléatoire
<b>Rôle à tenir</b>	Porté/porteur, meneur/suiveur, meneur/chœur
<b>Entrées/sorties</b>	Choisir les points des coulisses, les sens de circulation. Varier les effectifs sur scène.
<b>Espace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taille/formes des espaces</li> <li>▪ Distance entre les danseurs : rapprochés, éloignés</li> <li>▪ Orientations corporelles : de face, de dos, devant, derrière, autour...</li> <li>▪ Déplacements des danseurs les uns par rapport aux autres : en parallèle, en oblique, perpendiculairement</li> </ul>

## La démarche de création

<b>I M P R O V I S A T I O N  C O M P O S I T I O N</b>	<p><b><u>Solliciter à partir d'un élément inducteur :</u></b></p> <p>Les éléments inducteurs sont proposés pour mettre en jeu la <b>créativité</b> de l'élève. Ils doivent permettre l'émergence rapide de réponses corporelles, la production de gestes simples.</p> <p>Exemples de points de départ (à diversifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Objets</b> : quotidiens (parapluies, sacs, chaises...), sportifs (rubans, cordes...), théâtraux (masques, grands tissus, éléments de costumes...)</li> <li>▪ <b>Matières</b> : faire toucher des choses qu'on ne voit pas et danser ce qu'on a ressenti</li> <li>▪ <b>Monde sonore</b> : proposer des musiques, des bruits...</li> <li>▪ <b>Documents</b> : partir d'affiches, de photos</li> <li>▪ <b>Œuvres artistiques</b> : airs de musique, peintures, sculptures, livres, pièces de théâtre, films, architectures de bâtiments...</li> <li>▪ <b>Thèmes</b> (pays, lieux, sentiments...)</li> </ul>
	<p><b><u>Foisonner/diversifier :</u></b></p> <p>Produire des gestes simples. On recherche la multiplicité des réponses (côté quantitatif). Exploration plus ou moins guidée par des consignes pour mobiliser tous les possibles. L'enseignant peut raconter une histoire, donner des indications de contextes et les élèves les vivent.</p>
	<p><b><u>Enrichir/épurer :</u></b></p> <p>Chaque réponse est enrichie par un travail sur la trame de variance (temps, espace, relations aux autres, énergie). On recherche la stylisation et l'épuration du mouvement (côté qualitatif).</p>
	<p><b><u>Fixer/faire des choix individuels ou collectifs :</u></b></p> <p>Faire l'inventaire, choisir et combiner. En productions collectives : négociation avec les autres pour créer les modules gestuels, on continue à épurer.</p>
	<p><b><u>Construire ou créer des modules gestuels :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'élève s'engage seul ou avec d'autres dans un projet de communication.</li> <li>▪ Il met en relation dans l'espace et dans le temps les matériaux chorégraphiques. Il utilise les outils chorégraphiques de la trame de variance.</li> <li>▪ Il utilise les procédés de transformation pour construire des modules gestuels de plus en plus dansés, expressifs et lisibles.</li> </ul>
	<p><b><u>Mettre en chorégraphie</u></b></p> <p>Associer tout ce qui a été choisi et enchaîner les différents moments de façon fluide.</p>
	<p><b><u>Présenter :</u></b></p> <p>Se confronter au regard de l'autre.</p>
	<p><b>Les 2</b></p> <p><b><u>Etre spectateur averti et attentif :</u></b></p> <p>Pendant toutes les étapes apprendre à regarder, à observer, à conseiller. Donner des indications précises et constructives sur le travail des autres.</p>

## DISCOGRAPHIE indicative



### Musiques du monde

- Guem et Zaka percussions (Afrique )
- Les maîtres tambours du Burundi
- Les tambours du Bronx
- Bratsch (musique tzigane)
- Les pires
- Yan Tiersen
- Musiques africaines, antillaises, arabes, indiennes : voir les CD de la collection Real
- Geoffrey Oryema
- Deep forest
- Gotan project (tango électro)
- Madrédeus (Portugal)
- Zap mama

### Musiques folkloriques

- Musiques folkloriques de tous les pays et régions...
- Danses folkloriques : collections Revues EPS, Unidisc, Unesco...

### Musiques de films

- 37° le matin ; L'amant ; Nikita ; Le grand bleu ; Diva ; Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ; Kill Bill ; Mission ; Danse avec les loups ; Billy Eliott ; Molière ; Barry Lindon ; La leçon de piano ; Indiana Jones ; Arizona dream ; Ghost buster ; Le dernier empereur ; Le destin ; Mars attack ; In the mood for love Chat noir, chat blanc ; Little Boudha ; L'apocalypse des animaux ; New York ; Fame ; Chorus line ; Cabaret ; All that jazz ; Underground et autres musiques de films de Kusturica ; Les aristochats ; Le livre de la jungle... les films de Charly Chaplin et de Jacques Tati ...
- Compilations de musiques des films de Walt Disney
- Compilations de musiques des films de Fellini : Tutto Fellini de Nino Ro

### Musiques de publicités, de jingles, de bruitages

Il existe de nombreuses compilations ...

### Musiques de génériques

- Ushuaïa ; Thalassa ; ...

### Musiques classiques

- Bach ; Satie (musiques pour piano) ; Vivaldi ; Mozart ; Saint Saens ; Offenbach ; Stravinsky ; Poulenc ; Rameau (Les Indes galantes) ; Ketelbey (Le marché persan)...
- Sont intéressantes en général les musiques baroques, les musiques de la renaissance et les ouvertures d'opéra (Carmen, Carmina Burana...)

### Musiques créées pour la danse

- René Aubry : Dérives, Steppe, Sous la pluie, Libre parcours, La révolte des enfants...
- Henri Torgue et Serge Houppin : Piano, Ulysse, Docteur Labus...
- Laurent Petit Gand : Liqueurs de chair, Amer América...
- Voir musiques des spectacles de Philippe Découflé : Shazam, Décodex...

### Musiques contemporaines, musiques jazz

- Hughes Lebars : J'en ai marre ; Zin zin...
- Pascal Comélade: L'argot du bruit; Trafic d'abstraction...
- Wim Mertens : Rétrospectives...
- Structures Sonores Bachet : Palette sonore...
- L'orchestre de contrebasse: Les cargos...
- Art of noise, Bobby Mac Ferrin, Keith Jarrett, John Surman, Léon Parker...
- Mike Olfield (Amarok, Tubular bells, Incantation...)
- Armand Amar ; Brian Eno ; Tangerine dream
- Voir également CD de la collection Café Del Mar (Ambiance, Fluide)

### Chansons et musiques pour enfants

- Imagination pour l'expression corporelle : plusieurs CD (le 5 est bien ...) chez Auvidis
- Pinok et Matho : Le pays de tout en tout ... chez Unidisc
- Amulette : Le bal rock des enfants... chez Unidisc
- 50 rondes et jeux chantés ; Chantons dansons - éditions Revue EPS
- Les petits loups du jazz - collection enfance et musique
- Contes musicaux – collection Radio France
- Chansons de toutes les couleurs de G Delahaye – collection Arc en cie

<b>DOMAINE 1 : LES LANGAGES POUR COMMUNIQUER</b> CG1 : Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant le corps
<b>DOMAINE 2 : LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE</b> CG2 : S'approprier par la pratique physique et sportive des méthodes et outils pour apprendre
<b>DOMAINE 3 : LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN</b> CG3 : Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
<b>DOMAINE 4 : LES SYSTEMES NATURELS ET LES SYSTEMES TECHNIQUES</b> CG4 : Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
<b>DOMAINE 5 : LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET L'ACTIVITÉ HUMAINE</b> CG5 : S'approprier une culture physique sportive artistique

**Les programmes :** Le Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015

- **Cycle 2 : S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique**

<b>Attendus de fin de cycle</b>	
<p>- Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.</p> <p>- S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions individuelles et collectives.</p>	
<b>Compétences travaillées pendant le cycle</b>	<b>Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève</b>
<p>S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.</p> <p>Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.</p> <p>S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.</p> <p>Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.</p>	<p>Danses collectives, danse de création, activités gymniques, arts du cirque.</p>
<b>Repères de progressivité</b>	
<p>Les activités expressives, artistiques, esthétiques ou acrobatiques proposées présentent une progressivité en termes de longueur, de difficultés d'exécution. L'élève évolue au cours du cycle en montrant une pratique de plus en plus élaborée, en passant progressivement de l'exécutant à la composition et à la chorégraphie simple. Lors des activités gymniques, il réalise des actions de plus en plus tournées et renversées, de plus en plus aériennes, de plus en plus manuelles, de plus en plus coordonnées. Il réalise progressivement des actions « acrobatiques » mettant en jeu l'équilibre (recherche d'exploits) et pouvant revêtir un caractère esthétique.</p>	

- **Cycle 3 : S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique**

<b>Attendus de fin de cycle</b>	
<p>Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.</p> <p>Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.</p> <p>Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.</p>	
<b>Compétences travaillées pendant le cycle</b>	<b>Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.</li> <li>- Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion.</li> <li>- S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions.</li> <li>- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.</li> </ul>	<p>Danses collectives, activités gymniques, arts du cirque, danse de création.</p>
<b>Repères de progressivité</b>	
<p>Les activités artistiques et acrobatiques peuvent être organisées sur chacune des 3 années du cycle, en exploitant les ressources et les manifestations sportives locales.</p>	

### **Les ressources d'accompagnement:**

Cycle 2: <http://eduscol.education.fr/cid101720/eps-cycle-2-concevoir-et-mettre-en-oeuvre-un-enseignement-de-l-eps.html>

Cycle 3: <http://eduscol.education.fr/cid100041/eps-c3.html>

### **Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève : BO de mai 2013**

<http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html>