DANSE en LYCEE PROFESSIONNEL : Séquence « DANSER LES METIERS »

Séverine DALHER et Caroline DELAGE

Stage PAF (9 mars 2023) :

- *6h = au moins 4 leçons d'une séquence (donc 2 tableaux)*
- *Danse en LP : classe avec des petits effectifs et dans un métier défini*
- *Organisation des 18 stagiaires :*
    - *1 ou 2 groupes classes*
    - *Proposition de métiers : carrosserie, cuisine-service, ...*

Développer l'enseignement des activités artistiques : Quels enjeux ?

- **Apprendre à connaître son corps et ses capacités expressives** : s'accepter, se faire confiance
- **Apprendre à coopérer** en construisant, par étapes, une création collective : s'ouvrir aux autres, écouter les autres, décider ensemble
- **Accepter le regard de l'autre sur sa création :** échanger sur des critères observables et non subjectifs

<u>Nos choix pédagogiques :</u>

- Un **échauffement** construit en **3 temps**, mais **évolutif** au fil des leçons
    - Déplacements dans l'espace (écoute)
    - Mobilisation du haut du corps (amplitude, isolations, dissociation)
    - Mobilisation du bas du corps (flexion – extension - torsion)

- Une danse en baskets

- Une séquence construite autour de **3 tableaux chorégraphiques** choisis par l'enseignant parmi 4 possibles

Au moins 2 leçons pour construire 1 tableau

1 tableau = 1 inducteur avec des consignes de création + enrichissement (CETER) **+ mise en scène** (procédé de composition)

- Tableau 1 (obligatoire) : Du geste vers **l'action**
- Tableau 2 (obligatoire) : Du déplacement vers **une construction de l'espace signifiante**
- Tableau 3 (choix) : De l'acrobatie vers le **mouvement renversé et aérien fluide**
- Tableau 4 (choix) : De l'objet usuel vers **une danse de l'objet**

- **Groupes évolutifs** : 1 seul groupe classe vers 2 sous-groupes
    - Plusieurs possibilités de présentation finale :
        - Présentation en demi-groupe en permanence (donc 1 tableau sera commun à la classe)
        - Présentation en groupe classe avec des sorties en coulisses : des moments en classe entière et des moments en groupe

- **Une communication entre danseurs et spectateurs ritualisée :**
    - Présentation des danseurs, les spectateurs filment
    - **Danseurs et spectateurs** regardent ensemble la vidéo
    - Les **danseurs** expliquent, au regard des consignes, les éléments réussit et ceux perfectibles
    - Les **spectateurs** expliquent, au regard des consignes, les éléments réussit et ceux perfectibles + donne 1 ou 2 conseils aux danseurs
    - Les **danseurs** disent l'élément qu'ils vont faire évoluer et redanse

- Une chorégraphie **construite en gymnase** vers une danse dans des lieux professionnels
    - Soit tableau par tableau, soit en fin de chorégraphie
    - Travail pour filmer la danse : filmer de haut, de dos (1'25), de dessous, de profil, filmer du statique en déplaçant la vidéo (3'02 à 4'02), en plan serré ou large

Séquence de danse en EPS en LP : Danser les métiers (Séverine DALHER et Caroline DELAGE)

Avant ou au début de la séquence de danse	- Filmer les gestes professionnels des élèves dans les ateliers - Enregistrer les sons des machines et du matériel utilisés pendant les cours en atelier
Danser dans quel objectif ? 30’	- Séquence de danse intitulée « danser les métiers » - Inspiration à partir d’un projet existant : Visionner la vidéo « Les métiers ça se danse » (11’26) + fiche projet – chorégraphe (à présenter après le questionnement) - Questionnements : *Ressentis général *De quoi ça parle ? (reconnaitre des gestes professionnels, des lieux, filières) *En quoi est-ce de la danse ? organisation de l’espace (lignes-cercles, lieux), des vitesses (arrêt, lent, rapide), de groupe (unisson, répétition)
Echauffement En 3 temps Evolutif *Musiques=* *Cherubs* *Mobius* *Ecumes* Leçon 1 et 2 : * Leçon 3 et 4 : ** Leçon 5 et 6 : ***	**LES DEPLACEMENTS** : Espace qui peut être matérialisé avec plusieurs plots au sol : (7’ max) Par 2, l’un derrière l’autre, 1 bras tendu entre les danseurs, **se déplacer** avec un trajet direct, d’un plot à l’autre, parfaitement à l’unisson. Marcher puis s’arrêter 3 secondes au plot d’arrivée (CR = pose pied simultané). *Changement de rôle après chaque arrêt à un plot (soit ½ tour du meneur, soit entrée du suiveur dans le champ de vision du meneur) *en variant les vitesses de déplacement -lent-vite (lent : importance du déroulé du pied, vite : répéter l’action pour que le partenaire suive) -très lent (slow motion) – lent – vite – très vite (course) **en intégrant des gestes déjà créés à l’arrêt (facile : de face, bras) ** Tableau 2 : **Travail de la course** (en amplitude avec aide des bras, pose du talon) -Courir en cercle en essayant de rattraper la personne à l’opposé de moi, ralentir pour s’arrêter. -Idem avec déséquilibre avant. *** sans les plots, seul, varier les vitesse et niveaux Règles : celui qui ne voit personne guide ; si je croise un autre groupe je m’arrête pour éviter le contact

	LE HAUT DU CORPS, En cercle : **Mobilisation du haut du corps** et dissociation (7' max) * Tête, épaules : doucement puis en rythme sur la musique ***Rotation des 2 épaules-coudes-bras**, vers l'avant et l'arrière (CR = amplitude) ***Balancer les bras en opposition tendus** : balance – balance – arrêt en torsion (bassin au-dessus des pieds, épaules et regard à 90°) + **regard varié + rebond des jambes** *Enrouler-dérouler, face **Idem en marchant dans l'espace ** Enrouler-dérouler, face et profil (incliner puis allongement avec le bras opposé) ***Phrase : **Suspendre, enrouler par la tête, gainage, suspendre pour chuter-rouler, dérouler** Pour les acrobaties : travail du culbuto et des poignets **LE BAS DU CORPS**, En cercle : **Mobilisation du bas du corps** (7'max) *Ecarter 2 appuis, plier une seule jambe (fente), revenir sur son appui : la jambe avant / arrière, puis sur le côté, à droite et à gauche *Ecarter un appui, plier, revenir sur l'autre appui ****Ecarter, plier, lâcher le dos, dérouler, revenir** *** **Idem avec croiser les pieds - tour** ***Jambes //, enchainer les pliés D/G, saccadé et fluide** ***** Rentrer le genou et aller au sol** ***Grand plié avec rotation de bras en 2nde + passage au sol (rouler sur les fesses) et se relever**

TABLEAU 1	Consignes	Enrichissement	Mise en scène 1	Mise en scène 2
TABLEAU 1 **Les gestes du métier**	*__Par 2 artistes__ : But : le duo propose 1 geste précis comprenant un début et une fin Consignes : Brainstorming des possibles en cercle mené par prof, le duo travaille dos au cercle pour trouver 1 geste *__Groupe classe, en cercle__ : + **créer son geste** : en cercle, le duo réalise **1 fois seul** en donnant l'image du métier, puis une **2ème fois avec tous** les élèves + **choisir un ordre pour enchaîner les gestes** (1 mot par mouvement) + **présenter son geste et l'apprendre** aux autres : en ligne, duo devant, faire et parler en utilisant D/G, 1/2/3 Geste 1, 1+2, 1+2+3... + **faire et présenter en parlant** : sur la 1ère ligne, 1 pers de chaque duo *Musiques =* *Ping-pong*	- ENERGIE **SACCADE lent :** Choisir collectivement **1 geste** qui doit-être **décomposé en 4 mouvements** = chaque action doit-être suivie d'un arrêt 1sec (vidéo 0'56 à 1'05) *Musiques=* *Deep into memory* *Pour aller plus loin :* - ESPACE **ORIENTATION** : Avoir 3 orientations différentes : *choisir 1 geste qui débute de dos *choisir 1 geste qui débute de profil (D ou G) * les autres gestes restent de face (le geste saccadé doit rester de face) - **CORPS** : Amplitude maximale (membres en hyper-extension) - **TEMPS** : varier les vitesses, intégrer 2 arrêts	- **UNISSON :** Danser la même chose en même temps (vidéo 0'33 à 1'05) Remarques : -choisir **sa place** (Ex : 1 danseur de chaque duo devant) -choisir **son départ** (Ex : 7-8, ou « hé », ou déséquilibre du leader) *Musiques =* *Allegri* *Pour aller plus loin :* - **CASCADE** : Choisir collectivement 1 **geste** Pour le danser en partant l'un après l'autre (effet domino) (vidéo 1'10 à 1'15) **PRESENTATION, avec des consignes différentes** : - droit à la parole - sans parler - fin immobile	- **AVOIR 2 formations** différentes : *__La masse__ (obligatoire) (0'33) + *Choisir **1 autre formation** en lien avec le métier : Cercle (Tertiaire), ligne (atelier), à son poste (cuisine), en colonne… *Musiques de création=* *Les métiers ça se danse* *Lindsey Stirling Shadow* *Streeet house* ***+ OBSERVATION des spectateurs sur le tableau des gestes :*** - ***Repérer le geste saccadé*** - ***Repérer l'unisson*** - ***Repérer les 2 formations, dont la masse***

TABLEAU 2	Consignes	Enrichissement	Mise en scène 1	Mise en scène 2
TABLEAU 2 **Déplacements** **Espace dynamique** **(choisit)** Houmi Abderzak passionné de géométrie : teaser de « face à face » Ou Proposition de créations d'espaces dynamiques sur deux autres œuvres chorégraphiques : - *Tenir le temps* de Rachid Ouramdane - *Jamais assez* de Fabrice Lambert	**<u>Groupe/Cie divisé par 2 (environ 5-6 danseurs)</u>** -**Chaque artiste choisit 1 PHOTO** issue d'un geste déjà créé. Il doit être capable de la réaliser au sol (de la position allongée à genou), et debout (de la fente aux demi-pointes) -**Donner un numéro à chaque artiste** (et le garder) : entrée successive, trajet direct, choix de lieu et d'orientation **1** rentre en marchant en direction d'un point d'arrivée déjà défini (**plot**) + s'arrête dans le geste choisi au **sol**, avec une orientation précise **2** rentre en marchant : choisit 1 point d'arrivée différent, s'arrête dans son geste choisi **debout**, avec une orientation précise **3** rentre en marchant + reprend le **même geste que 1 ou 2, orientation identique au départ.** Idem **4-5-6** *Musiques =* *Ping-pong* *Tick of the clock*	**<u>Groupe/Cie divisée par 2 (environ 5-6 danseurs)</u>** -ESPACE **CONSTRUIT** : Prendre une **photo** de l'organisation finale et observer la pertinence de l'espace en cherchant à varier : *les **hauteurs** (au moins 1 artiste debout et 1 au sol) *les **orientations** *les **regroupements** et espaces entre danseurs (ligne, dispersé, sous-groupes…) Faire 2 fois - prendre la position finale en photo -TEMPS **VITE** : même consignes **en courant pour entrer** Faire 2 fois – prendre la position finale en photo *Musiques courses et varié =* *Track 008* *Thylacine* *Les racines du rêve* *<u>Pour aller plus loin :</u>* -ESPACE : **expérimenter des trajets indirects** pour entrer (peut-être à partir de leurs espaces de travail, dessinés avant)	**<u>Groupe/Cie entier</u>** **CHOISIR 3 ESPACES :** **-1 espace entier pour la Cie a (EEa)** **-1 espace entier pour la Cie b (EEb)** **-1 espace partagé (EP) entre les Cies a et b** (partage en diagonale droite, diagonale gauche, colonne, ligne) **Construire 3 espaces dynamiques différents dans :** **-les gestes** **-les espaces d'arrivée** (hauteur debout-sol) **et l'espace d'entrée sur la scène** (trajet direct-indirect) **-le temps**, 3 possibilités : - Tout en marchant - Tout en courant - En intégrant des personnes qui marchent et qui courent Remarques : 1-Choisir et construire les espaces en fonction : -des photos -des remarques des spectateurs -de leur espace de travail professionnel 2-matérialiser l'espace de l'atelier dans le gymnase *Musiques courses et varié =* *Track 008* *L'émeute*	**<u>Groupe/Cie entier</u>** Organiser l'arrivée sur l'espace (départ des coulisses) et **l'intégration des tableaux 1 et 2** **SOIT juxtaposer le tableau 1 et le tableau 2,** dans l'ordre de son choix **SOIT intégrer le tableau 1 entre les 3 espaces dynamiques :** Exemple **-espace entier** pour chaque groupe (EEa puis EEb, entrée et sortie à chaque fois OU question réponse dans le même espace) -**gestes du métier tous ensemble** -**espace partagé EP** vidéo 0'05 à 0'25 *Musiques création =* *Les métiers, ça se danse.* *L'émeute*, *Echo location* ***+ OBSERVATION des spectateurs sur le tableau des déplacements :*** - ***Repérer les 3 espaces différents : espace (fiche avec schémas), gestes, temps*** - ***Repérer le niveau de concentration*** - ***Repérer les tableaux 1 et 2***

TABLEAU 3	Consignes	Enrichissement	Mise en scène 1	Mise en scène 2
TABLEAU 3 **L'entraide dans le métier** **Ou intégrer des acrobaties dynamiques**	-**Visionner la pièce « la mécanique des ombres » et réaliser** (s'inspirer) des contacts – portés : *Montage vidéo ***extrait 1'05 : 7 à 43 sec** *extrait 2'05 : 25 à 47 sec -**Echauffement** intégrant les : déséquilibre + marche, déséquilibre + suspension, déséquilibre + sol **Explorer les déséquilibres et le contre-poids** **-Groupe de 3 :** **Bouteille soule,** retenir avec les mains-bras (Sécurité : jambes écartées, devant-derrière et pliées) **-Groupe de 2 :** ***Donner son poids et amener le partenaire au sol** (dégouliner) (Sécurité : rester stable sur des jambes écartées et pliées) ***Partir du contre-poids pour amener au sol** (Sécurité : rester stable sur des jambes écartées et pliées)	<u>**Sous-Groupe de 3 artistes**</u> - **CORPS : ACTIONS** *Accompagner le partenaire vers le sol en **le retenant** : - de dos : main, épaule, dos - de côté : main - de face : main, épaule, dos Puis CHOISIR **1 ACTION par danseur** *Accompagner le partenaire vers le haut en **le repoussant** (passer dessous) : - pour le relever : main, épaule, dos - pour le porter Puis CHOISIR **1 ACTION par danseur** <u>*Pour aller plus loin :*</u> -Variété des points de contact entre les danseurs	<u>**Sous-Groupe de 3 artistes**</u> **-Chaque artiste doit être en situation de déséquilibre au moins 1 fois** **- Organiser l'ensemble des 3 déséquilibres avec sécurité et fluidité** -ESPACE : **Orientation choisie** par rapport aux spectateurs pour faciliter la lecture de l'action et la mettre en valeur *Soap* *Lay Claim to my grub* *Streeet house* <u>*Pour aller plus loin :*</u> -TEMPS : intégrer des **durées variées** -Plusieurs déséquilibres par artiste	<u>**Groupe/Cie entier**</u> - Organiser l'ensemble des trios dans **le TEMPS** en **choisissant parmi :** ***Simultané, polyphonie** ***Question-Réponse** ***Un moment d'unisson** (ponctuel) - Organiser l'ensemble des trios dans **l'ESPACE** - Intégrer le tableau 3 dans les tableaux 1 et 2 : penser aux transitions ***+ OBSERVATION des spectateurs sur le tableau de l'entraide :*** - ***Repérer un déséquilibre par artiste*** - ***Repérer l'orientation et le procédé de composition dans les déséquilibres*** - ***Repérer le niveau de concentration*** - ***Repérer les tableaux 1 2 et 3***

TABLEAU 4	Consignes	Enrichissement	Mise en scène 1	Mise en scène 2
TABLEAU 4 **L'objet du métier** Mécanique Carrosserie : se baisser/se relever (0'33 à 0'37 : dos, tête), s'allonger, taper	- Visionner des extraits de la vidéo « les métiers ça se danse » : Clavier (1'28), table (1'30), chaise avec roulette et planche à roulette de mécano (0'38 à 0'46) -**Choisir un objet du quotidien professionnel** (tenue ou objet) des élèves par groupe : casque, blouse, outils, table, chaise… -Brainstrorming des **verbes d'action** (VA) utilisés avec cet objet du métier (cacher, échanger, rebondir, rouler-lancer...) -Par 2, les **artistes choisissent 1 VA et réalise 1 mouvement** pour ce verbe -Chaque duo **présente** son mouvement au groupe Le groupe **apprend** et **organise** l'ensemble des mouvements dans une phrase	**EXPERIMENTER les actions avec l'objet puis CHOISIR** : -Danser **AVEC** l'objet -Danser **SUR** l'objet (0'52 à 0'55, 1'30 à 1'34) (0'38 à 0'46 : chaise avec roulette, planche à roulette de mécano) -Se déplacer **AUTOUR** de l'objet (0'47) -Danser **SOUS** l'objet *<u>Pour aller plus loin :</u>* -CORPS : utiliser des parties du corps différentes	- **Polyphonie** (tous différents) : 1'06 à 1'09 Créer un duo de 10 secondes : utilisation possible de tous les mouvements, **dont 1 mouvement répété au moins 3 fois (répétition)** *Musiques création =* *Objets* *Soap* *Lay claim to my Grub* *Piste 6 Bagouet* *Les métiers ça se danse*	Reprendre la **phrase objet commune** à tous les duos Et **choisir un procédé parmi les suivants** pour la présenter : - Question-réponse - Transposition - Unisson **Intégrer la phrase objet commune** au début, au milieu ou à la fin des polyphonies ***+ OBSERVATION des spectateurs sur le tableau de l'objet :*** - ***Repérer les actions différentes réalisées avec l'objet*** - ***Repérer les duos en polyphonie et la phrase objet commune*** - ***Repérer le niveau de concentration*** - ***Repérer les tableaux 1 2 et 4***

- **CHOISIR L'ORDRE DES TABLEAUX** : 1 – 2 – 3 ou 1 – 2 – 4 (Il est possible de mélanger les tableaux entre eux, mais c'est plus difficile)

- **FILMER**

- **CREER UN DEBUT ET UNE FIN**

- **FILMER**

- **SE PROJETER** : Danser dans différents lieux :

    - Dans le gymnase
    - Dans l'atelier de travail

FICHE REGARD : DEFI CONCENTRATION sur le danseur interprète

Spectateurs : Danseur :

Objectif visé par le danseur : Le danseur annonce le nombre de croix estimé			
Le spectateur repère	Les moments de déconcentration : le danseur parle ou rit (1 croix)		
	Les gestes parasites (1 croix)		
	Les trous de mémoire et les hésitations (1 croix)		
Comparaison : le spectateur annonce le nombre de croix réel obtenu au danseur et explique son observation.			

FICHE REGARD : REPERAGE des ESPACES

Spectateurs : Danseur :

Nous repérons : Les formes de groupement (placer une croix à l'endroit occupé par chaque danseur)	
Spectateur	Spectateur
Spectateur	Spectateur

DES REFERENCES CULTURELLES CHOREGRAPHIQUES :

Les métiers, ça se danse / Aux arts lycéens 2021 - YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=qZwIqSTNOWY
Les métiers, ça se danse ! Un projet chorégraphique, participatif, collectif et ludique où élèves et artistes ont plaisir à être ensemble ! « Les métiers, ça se danse » s'est déroulé du 22 au 26 mars au lycée des Métiers Ampère à Vendôme. Il a consisté à réaliser un film autour des gestes professionnels des 8 métiers enseignés au lycée. Abderzak Houmi, danseur et chorégraphe de la compagnie X-Press (37) et Flavien Denis, vidéaste de la Wish association, sont intervenus auprès de 8 classes de Seconde. Dans le cadre du dispositif « Aux arts lycéens et apprentis ! » de la Région Centre-Val de Loire.

- Danse mécanique (dessin animé) : https://www.youtube.com/watch?v=JWWpy8XRZFY

Danse mécanique, film de diplôme Bachelor Animation 3D 2018 : Une petite danseuse en porcelaine de boite à musique découvre qu'elle est capable de bouger mais le mécanisme la contraint à rester immobile. Elle entame alors une lutte contre la boîte à musique.

- Danse mécanique (1964) de Roger Essayie :
  https://www.youtube.com/watch?v=RGVhuX8Z8EI
- La mécanique du temps de Carole AZY :
  https://www.youtube.com/watch?v=J1DtgK8VE6Y
- Robot
- La mécanique de l'histoire, Yoann Bourgeois (escalier comme des crans et chute) :
  https://www.youtube.com/watch?v=vNWWSf_NR4E
- La mécanique des ombres :

https://www.youtube.com/watch?v=Klg-EwNTprQ (teaser)
https://www.youtube.com/watch?v=FWSdnqvVfVI (scène)
https://www.youtube.com/watch?v=GSjI8LhPds4
https://www.youtube.com/watch?v=p-Gt8iVe5Zs
https://www.youtube.com/watch?v=lNytTSQs7Yc (campus)
https://www.youtube.com/watch?v=I4agyeWYR_s
Dans ce trio de danseurs-acrobates, l'ombre est invitée à faire la lumière sur notre condition. Les artistes de NaïF se sont produit le 12 novembre 2018 sur le campus de Bobigny et le 14 novembre 2018 sur le campus de Villetaneuse. Un événement du Service culturel en partenariat avec Houdremont, scène conventionnée de la Courneuve Retrouvez-nous sur notre site http://www.univ-paris13.fr/ sur Facebook : http://www.facebook.com/univparis13 sur Twitter : http://www.twitter.com/univ_paris13 et sur Instagram http://instagram.com/universiteparis13 #UP13 #danse

- « Transports exceptionnels » de Dominique Boivin (interprète Philippe Priasso de la cie Beau Geste, conducteur William Defresne), Danse avec une pelleteuse :

Reportage sur l'oeuvre, interview du danseur, spectacle de nuit
https://www.youtube.com/watch?v=uY_uuGG2tyc
https://www.youtube.com/watch?v=lXWZ2Ib_2cw
https://www.youtube.com/watch?v=byW5vSQHoUM
Sites webs/blogs, copiez cette vidéo avec le bouton "Intégrer" ! Si vous voulez télécharger, allez sur http://myreplay.tv/v/GKP6hg3b . La danse contemporaine à la rencontre du public troyenne, un spectacle original qui met en scène un danseur et une pelleteuse Plus sur http://wizdeo.com/s/canal32 . Pour exploitation TV, droits réservés, nous contacter sur http://wizdeo.com/s/banqueimages