

PLAN DE LEÇON

De la Capoeira traditionnelle à la danse contemporaine

Atelier conçu et animé par Anik Bouvrette

Artistes invités : Grupo de Capoeira Dendê do Recife

Danseurs : Chrysandre Courchêne et Fabio Nascimento

Musicien : Rômmel Ribeiro

Conception, rédaction : Anik Bouvrette

Validation : Anne-Marie Bazinet

Révision : Paulette Gallerneault

Gestion de projet : Colette Dromaguet

Activité en processus qui peut être enrichie de vos expériences (textes – photographies – retouches linguistiques) www.artsendirect.com

Ressources

Tableaux des fondements : éléments, principes et composantes de structures chorégraphiques.

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC1O.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC2O.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC3O.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC3M.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC4E.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC4M.pdf>

Suite des documents Pleins feux sur la danse contemporaine

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ORGANISATION_DES_POSITIONS.pdf, etc.

Carte interactive des danses du monde

<http://www.afeao.ca/danse.html>

Présentation d'Anik Bouvrette

<https://www.youtube.com/watch?v=JsRKb7ZNLNE>

Processus de création et démonstrations

<https://www.youtube.com/watch?v=K6JXn92rGfg> (1 - 6) Exploration, historique et démonstration

<https://www.youtube.com/watch?v=yFYjYas5Rms> (2-6) Exploration et mouvements

<https://www.youtube.com/watch?v=raXolvrhaZc> (3-6) Exploration et expérimentation

<https://www.youtube.com/watch?v=XhBo3ORj8G0> (4-6) Production

https://www.youtube.com/watch?v=3Rq4_39dE-g (5-6) Présentation

www.youtube.com/watch?v=yMsAz3YvdM4 (6-6) Chrysandre Courchêne, instructrice, et Pourquoi étudier la capoeira?

Matériel nécessaire

(p. ex., ordinateur, objets, matériaux, outils, produits)

- Espace
- Musique
- Gabarit de création
- Crayons
- Tableau des fondements : éléments, principes et composantes de structures chorégraphiques

Introduction – artiste/atelier/groupe

Durée : 30 min maximum

L'enseignante ou l'enseignant présente :

1- la Capoeira :

Visionnement de la forme de danse et explication de ses racines et de sa raison d'être :

<https://www.youtube.com/watch?v=K6JXn92rGfg> (1 - 6) Exploration, historique et démonstration

www.youtube.com/watch?v=yMsAz3YvdM4 (6-6) Chrysandre Courchêne, instructrice et Pourquoi étudier la capoeira?

- est une danse qui combine les arts martiaux, la danse et la musique;
- née au Brésil, chez les esclaves noirs, au XVIe siècle, elle est en quelque sorte un combat où un capoeiriste affronte un « adversaire »;
- est accompagnée le plus souvent par des instruments de musique, des chants et des frappements de mains.

http://www.afeao.ca/map/BRESIL_CAPOEIRA.pdf

2- la carte interactive des danses du monde : afin que l'élève se sensibilise à une variété de danses et leur situation dans le monde.

<http://www.afeao.ca/danse.html>

3- Anik Bouvrette, chorégraphe. Sa formation, ses expériences artistiques et professionnelles,

<https://www.youtube.com/watch?v=JsRkb7ZNLNE>

Proposition de création

Durée : 5 min

Réaliser une danse contemporaine en explorant le travail de duo et en s'inspirant des mouvements dansés de la Capoeira.

Exploration

Durée : 80 min

Remue-Méninges

Durée : 15 min

- Inviter les élèves à identifier et discuter des caractéristiques de la Capoeira :
<https://www.youtube.com/watch?v=yFYjYas5Rms> (2-6) Exploration et mouvements
 - est composée d'un mouvement de base, la Ginga;
 - comprend diverses positions (la Negativa, la Cocorinha), mouvements (Aú de costas, Aú giratória) et coups de pieds;
 - se danse en duo à l'intérieur d'un grand cercle, la « Roda », formé par les capoeiristes lors des confrontations, et qui sert à délimiter l'espace de jeu;
 - présente des mouvements fluides et organiques;
 - comprend des mouvements qui sont souvent dansés bas, près du sol. Les capoeiristes peuvent prendre position en appui ou en équilibre sur les mains pour effectuer des coups de pieds et des bonds, mais sans jamais toucher l'adversaire;
 - imite le combat : le premier adversaire commence un mouvement de confrontation et le deuxième prend une position défensive ou un mouvement d'esquive. Ensuite, c'est le deuxième adversaire qui confronte et le premier qui se défend ou s'esquive et ainsi de suite. Les mouvements sont souvent dansés bas, près du sol et en appui/équilibre sur les mains.
- Guider les élèves et les inviter à identifier quels éléments de la danse peuvent être explorés différemment pour produire une danse contemporaine. Par exemple :
 - transformer les mouvements de confrontation et de défensive/esquive pour qu'ils reflètent des mouvements contemporains, sans que les danseurs se touchent;
 - développer une structure thématique pour chaque duo inspirée par la notion d'adversaires retrouvée dans la Capoeira.

Exploration du sujet proposé

Durée : 30 min

L'artiste ou l'enseignant propose aux élèves des étapes pour s'approprier la danse traditionnelle, les pas, le rythme, les mouvements et les possibilités de leur transposition vers la danse contemporaine.

- Avant de pouvoir transformer cette danse, commencer par en apprendre les pas de base et la gestuelle (technique) et la musicalité (interprétation) :
 - apprentissage des pas de base et du rythme : la Ginga, la Negativa, la Cocorinha, Aú de costas,

- Aú giratória et divers coups de pieds;
- répétition des pas pour les acquérir.

Improvisations
Durée : 15 min

Le processus de création se fera en dyades pour créer divers duos qui seront présentés l'un après l'autre à l'intérieur d'une « Roda ».

- Guider les élèves dans une discussion sur l'élaboration de nouveaux mouvements en duo qui s'inspirent des pas appris, mais qui reflètent davantage des mouvements contemporains, p. ex., mouvements qui incorporent plus les bras;
- Guider les élèves dans une discussion sur l'élaboration d'une structure thématique pour leur duo, inspirée par la notion d'adversaires retrouvée dans la Capoeira. Par exemple :
 - quelle est la relation des danseurs au début?
 - comment leur relation évolue-t-elle?
 - quelle est-elle lorsqu'ils terminent?
- Inviter les élèves à mettre en œuvre les discussions dans une variété d'improvisations structurées.

Rétroaction sur les improvisations
Durée : 5 min

- Discuter des improvisations afin d'en faire ressortir les pistes intéressantes et les découvertes avec lesquelles les élèves pourront expérimenter.

Exploration de la proposition de création – définir les composantes d'expérimentation
Durée : 15 min

Inviter les élèves à donner un titre à l'exploration qui sera faite. Dans sa généralité, la proposition demeure quand même : «De la Capoeira traditionnelle à une capoeira contemporaine».

Tableaux des fondements : éléments, principes et composantes de structures chorégraphiques :

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC1O.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC2O.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC3O.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC3M.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC4E.pdf>

<http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DANSE-ATC4M.pdf>

À l'aide du tableau des fondements selon les années d'études, identifier des pistes d'exploration.

Des pistes d'exploration du corps

- S'inspirer des pas appris (gestuelle de confrontation et de défensive/esquive) et explorer de nouveaux mouvements plus contemporains.

Des pistes d'exploration de l'espace

- Explorer les niveaux des nouveaux mouvements et les relations spatiales entre les deux danseurs.

Des pistes d'exploration du temps

- Explorer diverses possibilités de rythme;
- Chercher le tempo du duo.

Des pistes d'exploration de l'énergie

- Explorer et varier les qualités des nouveaux mouvements;
- Exécuter des mouvements au ralenti.

Des pistes d'exploration de l'interrelation

- Définir la structure thématique du duo;
- Déterminer la relation des danseurs du début à la fin de la pièce.

Expérimentation

Durée : 75 min

L'artiste ou l'enseignant propose aux élèves des pistes d'expérimentation pour créer une danse contemporaine inspirée des pas, du rythme et des mouvements de la capoeira, et présente les vidéos :

<https://www.youtube.com/watch?v=raXolvrhaZc> (3-6) Exploration et expérimentation

<https://www.youtube.com/watch?v=XhBo3ORj8G0> (4-6) Production

https://www.youtube.com/watch?v=3Rq4_39dE-g (5-6) Présentation

Conception de mouvements et d'enchaînements pour la création contemporaine, en expérimentant avec les éléments de la danse

Durée : 30 min

Développer en duo une banque d'enchaînement de mouvements,

- consulter les éléments de la danse selon les années d'études;
- utiliser le tableau pour développer des expérimentations avec :
 - le corps;
 - le temps;
 - l'espace;
 - l'énergie;
 - l'interrelation.

Méthode possible :

L'artiste ou l'enseignant met à la disposition des élèves la ressource

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ORGANISATION_DES_POSITIONS.pdf , etc.

En dyades, créer des enchaînements avec des prémices claires de l'utilisation des éléments.

- **Corps.** Expérimenter avec l'assemblage des pas de base aux mouvements de notre invention :
 - garder la gestuelle de confrontation et de défensive/esquive;
 - créer des séquences qui incorporent des mouvements plus contemporains – mouvements des bras.
- **Temps.** Explorer les diverses possibilités de rythme pour trouver la pulsation qui soutient les nouveaux mouvements et la thématique du duo :
 - observer si le tempo reste le même ou s'il accélère ou décélère à mesure que le duo évolue.
- **Espace.** Expérimenter les niveaux des nouveaux mouvements et les relations spatiales entre les

deux danseurs tout en dansant bas, près du sol :

- créer de nouveaux mouvements qui, pour un instant, ont un changement de niveau;
- identifier de nouvelles possibilités de déplacements dans l'espace entre les deux danseurs.

➤ **Énergie.** Expérimenter avec des variétés d'énergie et de qualités des nouveaux mouvements :

- varier et ponctuer les nouveaux mouvements avec des accents, tout en les gardant fluides.

➤ **Interrelation.** Expérimenter et définir la structure thématique du duo et la relation des danseurs du début à la fin de la pièce :

- déterminer la relation des danseurs au début et à la fin;
- prendre conscience de l'évolution de la relation.

Mise en place et en espace pour chaque section en expérimentant diverses possibilités de mouvements

Durée : 30 min

En gardant en tête la fonction et le sujet de la création,

- développer des possibilités de mise en place et en espace pour les enchaînements créés précédemment.

Méthode possible :

L'artiste ou l'enseignant peut suggérer des pistes ou orchestrer le tout avec l'aide des élèves :

- commencer au bout d'une diagonale pour terminer dans l'autre.

Expérimentation avec les structures possibles

Durée : 15 min

En considérant les expérimentations précédentes :

- faire l'essai de deux structures différentes pour la création;
- utiliser le tableau des fondements pour développer des expérimentations avec les structures de compositions :
 - développer le début et la fin du duo, selon la relation des danseurs – amitié ou confrontation;
 - répéter certains mouvements ou enchaînements;
 - ajouter un prologue et un épilogue...

Création/répétition

Durée : 30 min

L'artiste ou l'enseignant invite les élèves à analyser les expérimentations faites précédemment afin de choisir les enchaînements de mouvements, les sections et la structure définitive de la création.

Analyse des expérimentations

Durée : 10 min

Faire un retour, en dyades, sur les expérimentations en se posant des questions afin de faire les meilleurs choix possible.

- Est-ce que les mouvements représentent bien une version contemporaine de la capoeira? Est-ce qu'ils ont respecté les pas appris de base? Quelles expérimentations ont été les plus fructueuses, intéressantes, surprenantes et évocatrices?
- Est-ce que la relation entre les deux danseurs est bien définie du début à la fin? Est-ce que le rôle de chaque danseur ou danseuse est clair et bien distribué? Quelles expérimentations de l'interrelation ont été les plus intéressantes et les plus évocatrices?
- Est-ce que le déroulement de la création répond aux objectifs d'une danse contemporaine?

Planification définitive, élaboration, mémorisation

Durée : 10 min

Revoir le plan définitif du déroulement de la création.

- Décrire les sections et ce qu'elles comprennent.
- Inviter les élèves, après avoir développé la création du début à la fin, à enseigner et à mémoriser les mouvements, les pas, les rôles, ainsi que le déroulement du tout.

Exécution, répétition, rétroaction

Durée : 10 min

Faire répéter la création collective, agir à titre de répétiteur. L'artiste ou l'enseignant s'assure que tous :

- connaissent bien leur rôle, les mouvements, les enchaînements et la structure de la pièce;
- dansent en utilisant les techniques propres aux mouvements et à leur interprétation.

Analyser sa prestation. L'élève

- identifie ce qui est maîtrisé et ce qui engendre des difficultés;
- pratique le tout pour avoir une prestation constante.

Présentation

- Les élèves présentent leur danse contemporaine inspirée de la capoeira, en dyades.
- Une vidéo est prise dans le but de rétroagir sur la performance et d'analyser l'ensemble.
- L'enseignant dirige une rétroaction quant au processus et à la nouvelle création. La classe discute des apprentissages faits lors du processus ainsi que des succès, des découvertes, des surprises, des défis et des aspects qui sont toujours en évolution et peuvent être améliorés.