

Danses et messages

Démarche de création visée

Processus de création en danse de l'étape 2 du projet d'apprentissage *Gros plan sur la Terre* - Les créatures explorent le système solaire.

Comme dans le hip-hop, les danseurs/créatures alternent vitesse du mouvement, niveaux de la danse, amplitude du mouvement et trajectoire; le tout comme si elles étaient en apesanteur dans l'espace.

À la manière des danseurs urbains, les créatures préparent une chorégraphie qui traduit leurs sentiments d'être dans un milieu inconnu. Envoyent-elles un message de plaisir ou de peur? Leurs choix de mouvements nous en informent. Leurs présentations se préparent à partir de figures observées dans le hip-hop, adaptées et interprétées à leurs chorégraphies, *Danses et messages*. Belle expérience!

Notions abordées : Éléments clés : **temps, espace, interrelation**. Principes esthétiques : **rythme et variété**.

Le processus de création : toutes les étapes ; Le processus d'analyse critique : toutes les étapes

Liens interdisciplinaires en arts : Les activités ci-dessous seraient le point de départ d'une création collective rassemblant les productions des 4 domaines artistiques.

Art dramatique

Les créatures dans l'espace

Arts visuels

En direct de l'espace

Musique

Musique dans l'espace

Danse créative : rencontre des créatures

Déroulement - Étape 2 du projet d'apprentissage Gros plan sur la Terre.

Accédez à l'ensemble des documents du projet par les hyperliens : [Annexe B – Documents disponibles dans le cadre du projet Gros plan sur la Terre](#), page 21.

Choix du sujet. 40 min - Démarche de création visée, Est-il possible de danser dans l'espace?

Discutons, pages 4-5

Présentez à l'élève [l'Annexe A -Feuille de route – Rencontre des créatures](#), page 20.

Exploration/expérimentation. 40 min x 4

1- Préparation des créatures. Échauffement , pages 5-6.

2- Le hip-hop, danse de rue depuis ses origines. **La petite histoire**, pages 7-8.

3- Le hip-hop sur scène. Analyse , pages 9 à 12.

4- Expérimentations : les créatures s'apprennent le hip-hop, pages 13 à 15.

Production – 40 min x 2

Planification, Répétition et Présentation, pages 16 à 18

Rétroaction et autoévaluation - 40 min - page 19-20

20
min

CHOIX DU SUJET : danser dans l'espace

Sur Terre, tu dois te garder en forme; pour te préparer à aller dans l'espace, les exigences physiques sont très élevées!

Le savais-tu? Pour devenir astronaute, des préparations s'imposent!

Les activités physiques intensives vont aider à gérer les effets indésirables de l'apesanteur sur le corps humain, au niveau de la masse musculaire, de la densité osseuse et de la santé cardiovasculaire.

Pendant une mission de longue durée, les astronautes font de l'exercice en moyenne 2 h par jour!

En apesanteur, les os et les muscles ne travaillent pas pour porter le corps humain comme ils le font sur Terre. Le cœur aussi devient paresseux et éprouve de la difficulté à pomper le sang jusqu'à la tête.

Aller plus loin : poursuis seul la découverte des exercices des astronautes dans l'espace en visionnant quelques courts vidéos.

EXPLORATION : Préparation des créatures (échauffement)

Les créatures s'entraînent-elles aussi bien que les astronautes?

But de l'activité

- Travailler en douceur les mouvements des articulations et des membres, avec une petite amplitude.
- L'activité se fera en 2 temps avec les mêmes mouvements, en variant l'énergie et l'amplitude.

Préparation

• Pièces de musiques :

Prévoir de la musique : hip-hop, funk, Rythm and Blues, électronique, rap, reggae ou même soul. Il n'y a pas de musique préférée ni d'instrument de musique privilégié. Demander aux élèves des suggestions. Préférer la musique instrumentale et les paroles en français.

• Espace scénique :

Se placer en cercle, puis pour l'exercice C, se disperser dans l'espace. Délimiter l'espace où les élèves se placeront en cercle. Par exemple, installer des repères au sol.

• Tenue vestimentaire : Pantalon et tee-shirt, sans chaussures.

A – Énergie lente et amplitude réduite

Réaliser les mouvements plusieurs fois pour chaque partie du corps :

1 – Le bassin seul – bouger les hanches : rotations, mains sur les hanches, faire tourner le bassin vers la gauche;

Répéter la même chose, avec rotation du bassin vers la droite.

2 – Le bassin et les bras bougent – répéter plusieurs fois à gauche, puis à droite.

3 – Les jambes suivent le rythme du bassin et des bras – les épaules suivent le mouvement de toutes les parties du corps.

Faire le point : PAUSE/discussion : ce qui fonctionne, ce qui pose des défis.

B – Énergie plus rapide, avec la musique et amplitude plus large

Répéter la même suite de mouvements avec 2 morceaux musicaux aux rythmes contrastés.

Faire le point : PAUSE/discussion : le rythme est-il resté le même? L'amplitude des mouvements a-t-elle changé?

Mouvements en apesanteur

C – Occuper l'espace vertical et horizontal

Espace vertical. Dispersées dans l'espace, les créatures :

- cherchent différentes façons de se déplacer lentement;
- s'arrêtent au signal;
- s'étirent lentement, le plus possible vers le haut;
- aux prochains signaux, elles s'étirent devant, sur les côtés, jusqu'à toucher le sol, toujours lentement.

Espace horizontal. Au sol, les créatures :

- se déplacent sans se relever, toujours avec lenteur;
- poursuivent leurs déplacements, toujours en s'étirant, malgré les obstacles;
- progressent avec les obstacles. Que font-elles? Évitent l'obstacle, passent par-dessus, les contournent, se fondent dans l'obstacle...?

D – Reproduire l'exercice avec une musique douce.

Les mouvements des créatures se font dans les airs et au sol. Est-ce la même chose pour les danseurs de hip-hop? D'où vient le hip-hop?

EXPLORATION : la petite histoire

Le hip-hop, danse de rue depuis ses origines

Le courant de la **danse moderne** (rupture avec les conventions de la danse classique) ouvre la porte aux nouveautés, à la **danse contemporaine** et au **hip-hop** entre autres.

Qui? Jeunes afro-américains ou portoricains.

- Tout le monde entre dans la danse.
- Au début, seulement des garçons et plus tard, des filles.
- Un modèle, Michael Jackson (1958-2009), idole de la jeunesse urbaine.

Quoi? Danse en style libre

- Danse « free-style » pour se démarquer du reste de la population.
- Les gestes du quotidien deviennent des figures de danse.
- Importance du mouvement rythmé : abandon de l'esprit théâtral de la danse.
- Place aux mouvements improvisés.
- Debout : le *Smurf*; le *Moon walk*, le *Locking pointing*, le *Wave*, le *Popping*... Au sol : le *break dance*.

Quand? Années 1970

- Naissance dans les années 1970, pour les B-boys, (B signifie *break*).
- Dans les années 1980 pour les B-girls.

La petite histoire du hip-hop

Où? Bronx à New York

- Naissance dans les ghettos noirs et latinos de New York.
- Danse dans la rue.
- Partout dans le monde : écoles et spectacles.

Pourquoi?

- Se construire une identité dans la société américaine dont ils se sentent exclus.
- Choix de la création artistique pour y arriver. A pour fonction de transmettre un message : refus de la violence dans les quartiers défavorisés.

Vers quoi?

- Aujourd'hui, le hip-hop est dansé sur scène, avec des codes.
- Chorégraphes, et danseurs sont connus.
- Recherche continue par les compagnies de danse : imaginaire, effets et technologie.
- Présence d'écoles de hip-hop à travers le monde.

EXPLORATION : le Hip-hop sur scène

Frank 2 Louise, danseur de rue, devenu chorégraphe, puis compositeur de musique de film...

Né Franck Begue, chorégraphe et compositeur autodidacte franco-espagnol, né en 1966 dans un quartier défavorisé de Paris.

Hip-hop et début en 1983

- ✓ fait partie des premiers danseurs du monde de hip-hop;
 - ✓ évolue et collabore en danse contemporaine à partir de 1993;
 - ✓ s'inspire de films de science-fiction;
- ✓ auteur de plusieurs chorégraphies : en 2006, *Konnecting Soul* (analyse, page suivante).

1995 : parallèlement, Frank2Louise compose des musiques de spectacles, les siens, mais aussi ceux de nombreuses compagnies de danse. Ses créations musicales (musique assistée par ordinateur) se nourrissent de toutes les matières — danses, musiques, images. La technologie offre des pistes nouvelles pour transformer le corps en instrument et créer une nouvelle musique du corps.

Années 2000, il compose des musiques originales de films.

40
min

Écrire la danse et la musique en même temps

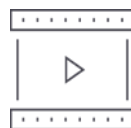
Recherche de Frank 2 Louise, « Danse et nouvelles technologies font bon ménage ».

Des capteurs (capture de mouvements) placés sur des segments du corps déclenchent des notes de musique ou des rythmes complètement contrôlés par le danseur.

Les danseurs portent sur leurs corps des marqueurs passifs réfléchissants, lors d'une capture optique de mouvement.

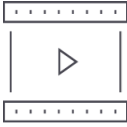
Visionner l'extrait de *Connecting Soul*.
Discuter ou remplir la **Fiche analyse**,
Connecting Soul.

Crédits

1- T-tus <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MotionCapture.jpg>

2- Danseurs : https://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2006/12/18/danse-et-nouvelles-technologies-font-bon-menage_847121_3246.html

Fiche 1 - Hip-hop - Analyse d'une chorégraphie

Konnecting Soul de Frank 2 Louise, 2006. Danseuse Céline Lefèvre.

Visionne la vidéo et réponds aux questions suivantes.

Réaction initiale

Quelles questions te poses-tu comme spectateur de cette chorégraphie?

Est-ce que cela te rappelle quelque chose? Raconte-le.

Description

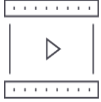
Présente ce que tu vois. Encerle les adjectifs qui caractérisent les mouvements dansés dans la séquence vidéo.

lents	sautés	tournoyants	variés	rapides	saccadés
bas	hauts	accroupis	enroulés	croisés	répétés

Décris ce que tu entends. Encerle les adjectifs qui qualifient la musique de la chorégraphie composée par les mouvements des danseurs.

harmonieuse	rythmée	crescendo	métallique	grinçante	aérienne
--------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------

Quel est le sujet de la chorégraphie, selon toi?

Konnecting Soul de Frank 2 Louise, 2006. Danseuse, Céline Lefèvre.

Analyse

Penses-tu que le chorégraphe voulait appuyer un thème? Donner un message? Faire une performance ou une recherche? Explique ta réponse.

La danseuse dans son attitude, fait-elle penser à des créatures inconnues? À des lieux inconnus? Explique pourquoi et comment.

Quels liens y a-t-il entre le rythme et le mouvement? Donne des exemples.

Appréciation

Est-ce que les mouvements et les articulations des diverses parties du corps sont efficaces? Donne un exemple pour appuyer ta réponse.

Comment les niveaux de danse sont-ils représentés par la danseuse?

40
min

EXPÉRIMENTATION : danse debout et danse au sol

Buts de l'exploration

- Explorer des figures du hip-hop;
- Explorer les divers niveaux (haut, bas, moyen);
- Explorer et mémoriser des mouvements;
- Varier les mouvements en fonction du temps (rapide vers lent);
- Varier les mouvements par rapport à l'énergie (saccadés, fluides, virevoltants).

Préparation

- Organiser la classe en 5 équipes.
- Prévoir des tablettes pour visionner les vidéos sélectionnées (1 vidéo par groupe).
- Sélectionner des pièces de musique aux rythmes contrastants. Les introduire à l'exploration B, en groupe classe.

Directives à l'élève

L'activité se fera en 2 temps :

A- En équipes. Chaque équipe...

- visionne la vidéo de la figure de danse choisie (voir **fiche 2, Danser le hip-hop**);
- revoit la vidéo et l'arrête au besoin;
- comprend et pratique les mouvements présentés;
- les membres de l'équipe reproduisent, partagent et mémorisent. Ils s'évaluent pour améliorer la qualité des mouvements.

B- En groupe classe. Voir **fiche 3, Les créatures s'apprennent le hip-hop**.

- **Varier les mouvements en fonction du temps (rapide vers lent).
- **Varier les mouvements par rapport à l'énergie (saccadés, fluides, virevoltants).

Note. : Pour les figures dansées au sol, les élèves démontrent des habiletés acrobatiques : pratique de cours de danse, d'arts martiaux...

Équipe 1	Équipe 2	Équipe 3	Équipe 4	Équipe 5
Figures dansées debout				Figures dansées au sol
<p>Le Moon walk Donner l'impression d'être en apesanteur ou de marcher sur un tapis roulant. Inverser le mouvement de la jambe/pied et du bras en mouvement. Travail des chevilles.</p>	<p>Le Locking pointing Bloquer et contracter une partie du corps comme pris avec le hoquet. 1-Préparer différents mouvements . 2-Marquer un arrêt entre chaque mouvement et pointer du doigt dans différentes directions 3-Contorsionne-toi et contracte tes muscles 4-Pointe ton doigt dans une nouvelle direction, et ainsi de suite.</p>	<p>Le Wave Consiste à créer une ondulation continue d'un bras à l'autre. Doigt, poignet, bras et épaule. Passer d'un bras à l'autre. Tout le corps : buste, bassin, jambes, genoux et pieds.</p>	<p>Le popping Se danse debout donnant des allures de robot. Différentes parties du corps bougent séparément du reste du corps.</p>	<p>Le breakdance Demande force et entraînement <u>Art du passage</u> : au centre du cercle, mouvement rapide de jambes. <u>Foot work ou pass pass</u> Mains posées au sol, le danseur fait courir ses jambes autour de son corps. Entraînement, force physique et créativité nécessaires. Le danseur exécute une succession de figures originales.</p>

Observer – pratiquer - mémoriser

<https://www.youtube.com/watch?v=7S-Dzm3sat4>

<https://www.youtube.com/watch?v=cvWwsOxm8b0>

<https://www.youtube.com/watch?v=tLDeIMCf6tc>

<https://www.youtube.com/watch?v=yDg6OMTqX4>

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

Fiche 3 – Les créatures s'apprennent le hip-hop!

But de l'exploration

Construire un sentiment d'entraide entre les créatures.

Préparation

Espace scénique : en cercle.

Tenue vestimentaire : pantalon et tee-shirt, sans chaussures.

Directives à l'élève

Présenter des figures observées dans les vidéos, en allant danser au centre du cercle.

À tour de rôle, une créature :

- entre au centre du cercle et présente une figure de hip-hop;
- entraîne les autres créatures à suivre ce mouvement, voire même à le transformer, mais en restant au même niveau (haut, moyen ou bas);
- sort du centre et reprend sa place dans le cercle.

Poursuivre ainsi pour toutes les figures de danse observées. Les créatures dansent en continu dans le cercle.

* Le breakdance:

Lors de la présentation des figures au sol, seule la créature au centre fait du breakdance.

Les autres créatures restent debout dans le cercle par mesure de sécurité et continuent de danser.

Échangeons. Commenter en groupe les points réussis et ceux qu'il faudrait améliorer. Toutes les figures observées ont-elles été présentées?

Pensez-vous que les créatures ont assez d'idées pour inventer une chorégraphie, *Danse et message*, qui se déroule en apesanteur?

PRODUCTION : Planifier une chorégraphie en petits groupes

But de la démarche de création

Planifier, répéter et présenter une chorégraphie qui répond au thème : *Danses et messages en direct de l'espace.*

Préparation

- Organiser la classe en 5 équipes.
- Prévoir 2 ou 3 tablettes. À tour de rôle, les élèves filmeront les essais pertinents et plus tard, les présentations de leurs pairs.

Directives aux groupes d'élèves

- S'inspirer des mouvements explorés et des figures de hip-hop.
- Décider d'une diapositive qui, projetée, vous servira de décor lors de la présentation.
- Penser aux sentiments des créatures. Ils guident aussi les mouvements : peur, fuite, tranquillité, paix...
- Pour aller plus loin dans votre chorégraphie, appuyer vos mouvements par 4 ou 5 verbes d'action choisis pour approfondir l'amplitude, la qualité et la vitesse des mouvements : tourner, balancer, basculer, s'élever, chuter, rouler, virevolter, onduler, s'alléger.
- Exécutez-vous votre chorégraphie en silence ou avec une musique adaptée à l'espace et au message que vous voudrez donner?
- Voici des exemples de musiques de l'espace.

L'Odysée de l'espace, provenant de Ainsi parlait Zarathoustra, de Richard Strauss, 1896. (Adapté en 1968 par Alex North.)

Ground Control To Major Tom, de David Bowie (album Space Oddity), 1969.

Les planètes, de Gustav Holst, 1914-1916 (0:00 Mars, 7:27 Vénus, 14:52 Mercure, 18:39 Jupiter, 26:11 Saturne, 35:26 Uranus, 41:12 Neptune.)

La Guerre des étoiles, de John Williams, 1977.

Chanson thème de Star Trek, d'Alexander Courage, 1966.

PRODUCTION : Répétition

Comment sont les créatures dans l'espace? Quel est leur sentiment : PLAISIR OU PEUR?

Préparation

- Projeter en décor une diapositive qui vous inspire.
- Tenir compte et délimiter l'espace scénique de présentation.
- Pratiquer les mouvements en fonction du message et des sentiments que les créatures envoient de l'espace.

Déroulement de la répétition

- Votre outil de base étant l'élément clé le **corps**, vous êtes-vous mis d'accord pour illustrer le sentiment ressenti par les créatures...
 - sur les parties du corps;
 - sur les mouvements de base;
 - sur les actions de base;
 - sur l'importance donnée à certaines articulations plutôt qu'à d'autres?
- Avez-vous pensé à l'élément clé **temps**, p.ex., à la vitesse du mouvement relié à la notion d'apesanteur (ralenti ou rapide)?
- Avez-vous tenu compte également de l'élément clé **espace**, c'est à dire :
 - dans quelle direction sont dirigés vos mouvements?
 - à quels niveaux sont les mouvements (haut, moyen ou bas)?
 - comment sera l'amplitude de vos gestes (larges, près du corps?)
- Comment illustrez-vous l'élément clé **énergie** : quels qualificatifs correspondent à vos mouvements (fluides, saccadés...)?
- Le principe esthétique du **rythme** est-il adapté à votre intention de danser dans l'espace?
- Le principe esthétique de la **variété** est-il illustré dans les figures que vous allez présenter?

PRODUCTION : Présentation

Danseurs

- Présenter une chorégraphie qui répond au thème, *Voyage dans l'espace*, et au titre, *Danse et messages*;
- Mettre en scène les créatures dans leur voyage.

Spectateurs :

- Se concentrer sur la présentation;
- Porter un regard critique pour discussion pendant la rétroaction.

Aller plus loin : filmer les présentations. Alternier les preneurs d'images.

Évaluons | Discutons : le travail de création, la qualité du mouvement et le message.

Discussion et partage

- ✓ Comment avez-vous trouvé l'expérience de faire une danse en lien avec l'espace?
- ✓ Qu'est-ce qui a guidé votre choix d'idées? Expliquez pourquoi.
- ✓ Comment les photos, les mots ou la musique vous ont-ils aidé à prendre des décisions?
- ✓ Comment avez-vous choisi de transmettre un message de plaisir ou un message de peur? Expliquez.
- ✓ Quels défis as-tu rencontrés personnellement au sein de ton groupe? Et en tant que groupe?
- ✓ Êtes-vous satisfaits du résultat?
- ✓ Les artistes d'inspiration vous ont-ils aidé? Dans le choix du sujet? Dans le choix des mouvements?
- ✓ Quelle autre activité feriez-vous pour aller plus loin?

Encerle ton niveau de rendement dans la grille lorsque l'étape est complétée.

Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Étape
complétée**CHOIX DU SUJET**

Je démontre mon intérêt et mon engagement lors de l'échauffement.

1

2

3

EXPLORATION

Je comprends la vidéo observée et je fais des liens en l'analysant.

1

2

3

J'explore les figures de hip-hop et mémorise des mouvements à divers niveaux de danse.

1

2

3

Je m'investis dans l'exploration des figures à la manière des danseurs de hip-hop.

1

2

3

PRODUCTION

Je participe activement dans la planification, la répétition et la présentation de la danse d'équipe.

1

2

3

RÉTROACTION

Avec mes camarades, j'identifie des points forts et des points à améliorer au sujet de nos productions.

1

2

3

Annexe B – Documents disponibles dans le cadre du projet, *Gros plan sur la Terre*

Préparation aux activités

Cadre pédagogique

Mise en situation Jules Verne

Plans de leçons

Notions génériques à l'appui des activités

Artistes et créateurs

Système solaire – Espace

Océans/Terre/biodiversité

Le voyage, Étape 1, Créatures interplanétaires

Art dramatique

Naissance des créatures

Arts visuels

Aspect des créatures

Danse

La rencontre des créatures

Musique

Le langage des créatures

Le voyage, Étape 2, Voyage dans l'espace

Art dramatique

Les créatures dans l'espace

Arts visuels

En direct de l'espace

Danse

Danses et messages

Musique

Musique de l'espace

Le voyage, Étape 3, Vivre sous la mer

Art dramatique

À la manière de la commedia dell'arte

Arts visuels

Masque amphibie

Danse

Danse en formation

Musique

Desfondsmarins

Le voyage, Étape 4, Retour sur la Terre

Art dramatique

Canevas : messages de créatures

Arts visuels

Art in situ - Célébrons

Danse

Danse de rituel

Musique

Chant d'appartenance

Journal de bord – Quiz/Rétroaction

Quiz étape 1

Quiz étape 2

Quiz étape 3

Quiz étape 4

Souvenirs de voyage

Astronautes dans l'espace <http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/vivre-dans-l-espace/activite-physique-dans-l-espace.asp>

Histoire de la danse (textes)

Le hip-hop, Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? : https://www.youtube.com/watch?v=8bRInqNp_0k

Origine des diverses figures du hip-hop: <http://www.flowdanceacademy.fr/les-enseignements/>

Alazraki, David, *La passion de la danse*, p.56

Danseur, chorégraphe et compositeur

Frank2Louise: https://fr.wikipedia.org/wiki/Franck_II_Louise

Frank2Louise, *Konnecting Soul*, dont extrait: <https://www.youtube.com/watch?v=Zl1CzdTyu-Q> (Analyse)

Techniques (vidéos)

Figures debout

Le Moon walk : <https://www.youtube.com/watch?v=7S-Dzm3sat4>

Le Locking pointing : <https://www.youtube.com/watch?v=cvWwsOxm8b0>

Le Wave : <https://www.youtube.com/watch?v=tLDeIMCf6tc>

Le Popping : <https://www.youtube.com/watch?v=yDg6OMTqQx4>

Figures au sol

Breakdance: https://www.youtube.com/watch?v=JeO_pSDNbf8

Les bases du breakdance : rotation facile: <https://www.youtube.com/watch?v=ptOJUCCGEFU>

<https://www.youtube.com/watch?v=HCkkWbepry8&list=PLcvBx66p0nluf27EyMjclSLZTJqqQnCdP&index=15>

Ma suggestion: <https://www.youtube.com/watch?v=VftyysGbxYw>

S'inspirer

Mouvements répétés et préparés pour danse de groupe: <https://www.youtube.com/watch?v=quQdIYLuoHE>

Groupe école de danse hip-hop au Japon: <https://www.youtube.com/watch?v=ISg5BZ9orD8> :

Pas de base: <https://www.youtube.com/watch?v=VezSd7YBlhE>

Images | photos de l'espace

Systeme solaire | planètes | nébuleuses |
débris autour de la Terre

Pour source d'inspiration et de décor, se référer au document,
[Ressources: système solaire, espace.](#)

L'AFÉAO remercie :

- ✓ le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l'Éducation;
- ✓ les enseignants et les élèves de l'École publique de la Découverte, de Val Caron, et de l'École publique Pavillon-de-l'Avenir, de Chelmsford (CSPGNO).

Concept et réalisation : Colette Dromaguet

Révision linguistique et technique : Paulette Gallerneault

Ce document est en cours d'élaboration. Pour l'enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l'améliorer ou pour des coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca

