

Des pistes pour composer ... et lire la danse : les procédés chorégraphiques

Chacun compose parce que chacun rêve ; dans le rêve on assemble, compose à partir de nos matériaux... Dans une démarche de création, après une phase de foisonnement, la recherche s'affine ; on nuance, transforme, agence en jouant avec des procédés de composition pour produire une chorégraphie individuelle ou collective. Explorer.... Transformer....Agencer jusqu'à l'étonnement....

Découvrir des principes et des outils pour composer permet à l'enfant de dire son histoire, de créer son langage, d'imaginer son espace, d'innover dans ses relations aux autres, danseurs, spectateurs...et se forger un esprit critique. Petit à petit, il devient créateur et promoteur de ses productions ainsi que spectateur averti et gourmand.

Les procédés de composition permettent d'enrichir la production, de trier, organiser, assembler, structurer, de jouer sur les contrastes et de renforcer l'émotion ou de créer des surprises chez le spectateur.

Par exemple, on peut débiter ensemble ou en décalage, renforcer un effet en réalisant quelque chose tous ensemble, mettre en valeur un élément en jouant sur l'espace scénique.....

Ces procédés de composition contribuent à l'écriture chorégraphique au niveau individuel et collectif, ils sont choisis et utilisés pour servir le propos. Ils donnent une architecture identifiable et reproductible.

Ils s'appliquent à l'ensemble de la chorégraphie comme à toutes les unités formelles qui la composent, une phrase, un motif (comme en composition littéraire : texte, phrases, mots) et impliquent toutes les composantes en jeu (le corps, le temps, l'espace, l'énergie, les autres). Il y a mille manières de développer une même phrase....

Les procédés de composition peuvent se regrouper en 4 catégories : **REPRODUIRE, ASSOCIER, ISOLER, TRANSFORMER**

Ils sont communs à tous les champs artistiques

En arts visuels, par exemple, ces procédés sont appelés opérations plastiques.

Procédés de composition		Quelques exemples.....
REPRODUIRE	L'accumulation, l'addition pour créer un motif *	Prendre le geste de l'élève 1, ajouter celui de 2, puis celui de 3, 4, 5...Idem avec des phrases gestuelles
ISOLER	Le retrait	Enlever un geste à une phrase, puis 2 puis 3...
REPRODUIRE	La répétition *	Répéter des éléments qui entrent dans la composition d'une phrase gestuelle ABC...ex : AA B CC D ou ABCABC ou ABC AA BB C...
REPRODUIRE	La reprise	Une phrase gestuelle, un motif, revient périodiquement dans la chorégraphie, reproduite à l'identique, comme un rappel, une ritournelle, une obsession...C'est une manière d'accentuer un propos. Elle fournit des points de repère. Elle donne au spectateur la satisfaction du familier déjà repéré...
TRANSFORMER	La variation	A partir d'une phrase gestuelle, introduire une variation en jouant sur une composante (la vitesse, l'orientation ; le niveau, le nombre de danseurs, la façon de se tenir.)
TRANSFORMER	L'augmentation / la diminution	La phrase est reprise en amplifiant ou en diminuant soit le facteur spatial, soit le facteur temporel ou les deux.
ASSOCIER	La permutation, l'inversion*	A partir d'une phrase corporelle construite avec 3 ou 4 actions (A, B, C, D), changer l'ordre (D, C, B, A). La phrase ou thème est reprise à l'envers, commençant avec la fin, terminant avec le début, renversant ainsi la chronologie des événements... La même chose à partir de plusieurs phrases, dont on peut modifier l'ordre....
ISOLER	L'alternance	Alternance de solo/unisson, de couplets/ refrain...
ASSOCIER	La superposition	Deux groupes de danseurs. Chaque groupe a un motif original. Les 2 groupes dansent en même temps sur le même espace.
ASSOCIER	La transition	Façon de passer d'un motif à un autre, d'une formation à une autre : par une rupture, un arrêt, une contamination progressive, la sortie de certains danseurs...
ASSOCIER	Le miroir	Faire la même chose en même temps dans un rapport face à face (à 2 ou à plusieurs)
ASSOCIER	Les jumeaux	Faire la même chose en même temps dans un rapport où tous les

		danseurs sont orientés dans le même sens (« identiques »)
REPRODUIRE	Question-réponse, dialogue*	Alternance d'actions entre un danseur et l'autre, entre un groupe et l'autre. Succession.
ISOLER	La suspension, la rupture, le silence	Jouer sur le temps, les silences, ponctuation....
ASSOCIER ISOLER	Unisson *	Tous les danseurs font la même chose en même temps ou pas...
ISOLER	Le décalé*	Tous les danseurs font la même chose mais pas en même temps à intervalle irrégulier ou aléatoire. Entrer en scène en décalage...
REPRODUIRE	Canon	Une phrase gestuelle est réintroduite par d'autres danseurs à intervalles réguliers
REPRODUIRE	La cascade	Succession d'actions, d'entrée....
TRANSFORMER	La transposition	Réaliser une phrase d'un espace à un autre (sur une ligne, sur place, sur un cercle, sur un bac, sur des chaises...), d'un segment à un autre, d'une posture à une autre (danser debout / au sol, couché), d'une énergie à une autre (saccadé/lié ; doux/fort....)
ASSOCIER	La composition du groupe et choix du nombre*	Le solo, plusieurs solos, les duos, les trios, le demi-groupe, le grand groupe, danser tous ensemble pour créer un effet de groupe, la force d'une foule...
TRANSFORMER	La forme du groupe*	Organisée: cercle, colonne, ligne, carré, cortège.... Inorganisée: dispersion, tas, regroupements aléatoires....
TRANSFORMER	Le choix de l'espace*	Occupation de l'espace : l'espace scénique peut être divisé de différentes manières (nombre d'espace, forme des espaces, interpénétrés ou pas...) Distance entre les danseurs : proches, éloignés Directions : différentes possibilités de déplacement des danseurs les uns par rapport aux autres: en parallèle, en oblique, perpendiculairement Orientations corporelles (<i>face, dos,..</i>)
TRANSFORMER	Entrée et sorties de scène	Utiliser une diversité des points de coulisse, des sens de circulation Varier les effectifs lors des entrées, sorties et sur scène
TRANSFORMER	Le choix des qualités et variables de mouvements *	<u>énergie</u> . ex : nuancer de doux à fort, de léger à lourd, de raide à élastique, de fluide à saccadé... <u>espace</u> : grand, ample ; petit ; <u>forme</u> . ex : de rond à anguleux, de symétrique à asymétrique... <u>temps</u> : vite, lent
	

* Quelques exemples de situation :

/ Accumulation, addition

- Inventer individuellement ou en groupe 2 phrases gestuelles nouvelles (ex : 1 au sol et 1 en déplacement) et les ajouter à une phrase précédemment apprise.

/ Répétition

- A partir d'une phrase de 3 ou 4 éléments, créer, individuellement ou collectivement, une nouvelle phrase en jouant sur la répétition de 1 ou 2 éléments de la phrase.

/ Permutation, l'inversion

« *Au restaurant* » : Chaque mouvement est écrit, par son nom, sur des étiquettes grand format. Les combinaisons d'agencement des étiquettes sont multiples. Un mouvement peut être placé en « entrée », en « plat » ou en « dessert ». Les élèves ont la possibilité de changer l'emplacement des étiquettes pour composer leur menu de danse.

/ Question-réponse, dialogue

- Par 2 (A, B) ou 2 groupes de 2 ou de 4 (groupe A, groupe B). A propose la « question » (= 1 phrase gestuelle), B la « réponse » (= 1 phrase gestuelle en réponse) puis inversement. Un thème pourra être éventuellement proposé, par exemple : 2 verbes d'action (glisser, tourner...)....

/ Unisson, décalé, question-réponse

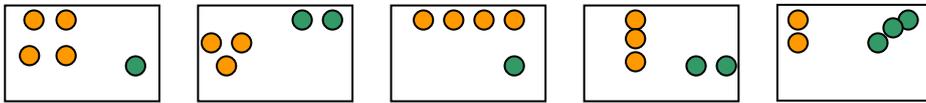
- A partir d'une phrase connue de tous, proposer à chaque groupe de danser la phrase 2 fois de suite en appliquant 1 procédé de composition différent à chaque fois, à choisir parmi : unisson, décalé, question-réponse.

/ Composition du groupe, choix du nombre et forme du groupe

- Par groupe de 5, à partir d'une phrase gestuelle connue de tous, proposer des compositions de sous-groupes : solo, duo, trio, quatuor à agencer dans l'espace scénique.

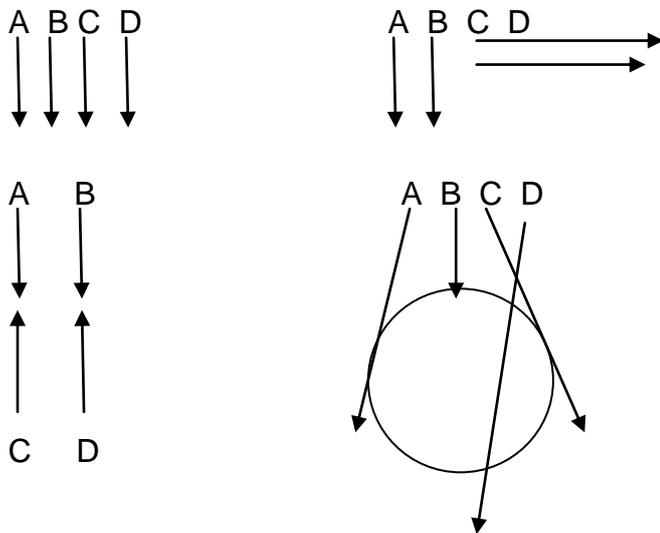
Réaliser la phrase gestuelle de 2 fois en choisissant 2 compositions différentes de sous groupes dans l'espace.

Exemples :

/ Choix de l'espace

- Différentes directions de déplacement des danseurs dans un groupe de 4 (ABCD) par exemple peuvent être proposées, explorées. On pourra jouer aussi sur les orientations...

/ Choix des qualités et variables de mouvements de mouvements

- A partir d'une phrase de 2 ou 3 éléments, jouer sur les variables du mouvement en accentuant (exagérant) les contrastes.

Imposer ou laisser choisir à chaque élève (ou groupe) 2 variables à appliquer à la phrase.

Variables : / espace : grand, ample ou petit

/ énergie : fort ou faible, léger

/ temps : vite ou lent

Exemple : petit et vite ; grand et léger...

On pourra amener l'élève (ou le groupe d'élèves) à choisir une ou plusieurs modalités à appliquer à un geste, à une phrase gestuelle parmi un nombre possible de modalités, en proposant des situations ludiques mettant en jeu le hasard.

Le jeu des petits papiers.

Ex : Sur chaque papier est écrit une variable. Les élèves tirent au sort un ou plusieurs papiers.

A pile ou face.

Ex pour travailler sur les contrastes : les variables sont notées sur un tableau. La colonne 1 (pile) en présente certaines, la colonne 2 (face) présente leur opposé. Lancer une pièce de monnaie indique la variable à explorer.

Les dés sont joués.

Ex : Dans un tableau, les composantes de la danse sont en tête de colonne. Dans chaque colonne figurent 6 propositions de variables. Les résultats des lancers de dés indiquent la façon dont l'élève explore chaque composante.