

Quelques pistes interdisciplinaires pour la danse

Travailler sur la danse à travers des thématiques et des problématiques transversales :

1. la danse et les sciences

- la danse, corps en mouvement : kinésiologie, orchestrique (sciences du mouvement)
- la danse et l'ethnologie : ethno chorégraphie (travail sur les danses du monde) ; la danse et l'évolution (ex. : la compagnie Hallet Eghayan, spectacle hybride qui livre les clefs des origines et de l'évolution de la bipédie en donnant la parole au corps des danseurs et aux mots de Pascal Picq).
- la danse et les mathématiques : le corps dans l'espace / géométrie (combinaisons ; axes du mécanisme corporel ; tracés corporels... d'après la cinétopographie de Laban) ; rythmique et mathématique (ex. : danse indienne)
- la danse et la physique : travail sur l'apesanteur. ex. : Cie Kitsou Dubois. Danse voltige (Olivier Farge ; Cie Mossoux-Bonté ; Cie In-Senso)

2. la danse et la littérature

- poétique de la danse : introduction à une véritable sémiotique de la danse, parallélisme esthétique et compositionnel (procédés rhétoriques ; registres lyrique, épique, fantastique...)
- articulation entre le verbe et le corps, le mot et le geste, le dire et le faire
ex. : Georges Appaix ; Cie *Toute une nuit*, Jean-Michel Agius et Laurence Vielle ; le travail de Sébastien Lefrançois dans *Romeos et Juliettes* ; Cie Farid'o...
- la danse, écriture du corps dans l'espace
- adaptation d'œuvres littéraires (ex. : les *Roméo et Juliette* ; *Barbe bleue* ; *Cendrillon* ; *L'après-midi d'un faune*, de Nijinski d'après le poème de Mallarmé ; *May Be* de Maguy Marin d'après l'œuvre de Beckett ; adaptation d'*Alice au pays des merveilles* par Karine Saporta...)
- la danse, sujet littéraire (compréhension de la fonction narrative de la danse : la danse comme nécessité d'insérer dans la narration un mouvement dans un espace clos ; figure de la danseuse dans la littérature...)

3. la danse et les arts plastiques / les arts plastiques dans la danse (thèmes de la représentation, du mouvement, de l'apparence, du corps, et des traces)

- le corps en mouvement, le geste plastique (ex. : Cie Pedro Pauwels ; Paco Décina ; Philippe Découfflé...)
- la danse, « performance » plastique (ex. : Julie Nioche ; Tiago guedes...)
- création d'objets à danser
- costumes et/ou décors de Picasso, Leger, Malevitch, Balthus, Oskar Schlemmer pour le Bauhaus...
- la danse, sujet pictural
ex. : Bruegel l'ancien : *La Danse de la mariée en plein air* (1566) ; Antonio Canova : *La danse des trois grâces* (1799) ; Pietro Longhi : *Bal Masqué* ; Auguste Renoir : *Bal du Moulin de la Galette* (1876) ; Jean-Baptiste Carpeaux : *La danse* (1868) ; Vincent van Gogh : *La salle de danse à Arles* (1888) ; Matisse : *La danse de Paris* (1932) ; *La Danse II*.

4. la danse et la musique

- parallélismes esthétiques et compositionnels (gestion des temps, des silences...)
ex. : notion de répétitivité et d'accumulation dans la Judson Church (Trisha Brown)
<http://www.youtube.com/watch?v=86l6icDKH3M>
- rôle de la musique : illustratif (ex. : Balanchine et Stravinski), aléatoire (Merce Cunningham et John Cage)...
- interactions corps et objets sonores
- articulation voix / corps
- les sons du corps et du mouvement
- le geste musical / le geste dansé (ex. : Mié Coquempot)

5. la danse et le théâtre

- expressivité et théâtralité (qui viennent amplifier le mouvement du danseur).
ex. : tanztheater, expressionnisme allemand des années 20
<http://www.youtube.com/watch?v=Tp-Z07Yc5oQ>
ex. : Pina Bausch
<http://www.youtube.com/watch?v=dtqrqiERhkQ>

- ex. : Nouvelle danse française : Joëlle Bouvier ; Cie Mossoux-Bonté...
- La notion de « personnage » (du ballet aux créations contemporaines)

6. la danse et les arts du cirque

ex. : Cie Jérôme Thomas ; Cie Moglice-Von Verx ...

7. la danse et l'histoire

- l'histoire de la danse, inscription dans l'histoire de l'art
- ex. : la danse baroque (d'après les notes de Feuillet, ex. de réécriture, Béatrice Massin)
- ex. : le ballet romantique (*La Sylphide*, de Taglioni)
<http://www.youtube.com/watch?v=ji55KQmTo5c&feature=related>
- ex. : la danse et l'art nouveau (Loïe Fuller)
- ex. : la danse et le symbolisme
- la danse, reflet de l'Histoire

8. la danse et le cinéma / la danse portée au cinéma

- spectacle de danse filmé.
- ex. : *Serpentine Dance*, de Loïe Fuller, pionnière de la danse américaine, par les Frères Lumières en 1900.
<http://www.youtube.com/watch?v=UkT54BetFBI>
- la danse au cinéma
- ex. : *Tango dancing* Rudolph Valentino
http://www.youtube.com/watch?v=b_sG5vRKcB0
- ex. : *Le Dictateur*, de Chaplin
<http://www.youtube.com/watch?v=c4qBNvN9tGE&feature=related>
- ex. : *Cabaret*, Bob Fosse
<http://www.youtube.com/watch?v=CX-24Zm0bjk>
- Hair* de Milos Forman (chorégraphie de Twila Tharp)
- adaptation cinématographique de spectacles dansés, comédies musicales
- ex. : *West Side story*, chorégraphie de Jérôme Robbins
<http://www.youtube.com/watch?v=m8R9GiLImSw>
- l'audiovisuel comme élément constitutif du spectacle dansé (rencontre immédiate entre le mouvement dansé et sa représentation filmique)

9. le numérique dans la danse

- corps et informatique (« danse assistée par ordinateur », systèmes tels que Life Forms ou Character Studio). Capteurs de mouvement, son spatialisé, notion de partenaire virtuel...
- ex. : Magali et Didier Mulleras
<http://www.youtube.com/watch?v=vv9bIEXNs3M&feature=related>
- ex. : *Miniatures*, Jose Navas/Cie Flak
<http://www.youtube.com/watch?v=SOKhabeSUSg>
- ex. : *Gameplay*, Jean Marc Matos et Anna Holst
<http://www.youtube.com/watch?v=dilTtGXEOv8>

10. la danse et l'architecture : le danseur vit de l'espace et de ce que l'espace construit en lui. Espace, co-substantiel du corps en mouvement (Laban). Notions de plan (vertical, horizontal, latéral, sagittal..) de direction, de perspective...(le regard du danseur comme opérateur d'espace, ouverture à l'élan de la direction). Inscription plastique du mouvement dans l'espace.

- ex. : Le chorégraphe William Forsythe avec l'architecte Daniel Libeskind
ex. : Le chorégraphe Frédéric Flamand avec l'équipe architecturale de New York Diller Scofidio, et plus récemment avec l'architecte Jean Nouvel
<http://www.youtube.com/watch?v=k3o3b5Qxm6c/> <http://www.youtube.com/watch?v=Mh3eKNlu5-I>)
ex. : La chorégraphe Lucinda Childs et l'architecte Frank Gehry.
ex. : La chorégraphe Carol Brown et l'architecte Steward Dodd.
ex. : Cie Retour Amont

11. les métiers du spectacle en lien avec la danse

- les métiers avec une prévalence de l'artistique : chorégraphe, danseur, réalisateur, photographe, orchestrateur, scénographe...

- les métiers avec une prévalence de la technique : sonorisateur, régisseur lumière, machiniste, affichiste, décorateur, costumier...
- les métiers avec une prévalence de l'économie : production, diffusion, programmation...

La formation

En accompagnement des classes à PAC et Ateliers Artistiques, et dans le cadre du plan académique de formation, le stage « **La danse : un langage des écritures** », mis en œuvre par la DAFPEN et la DAAC, propose plusieurs options qui correspondent à des démarches artistiques variées. Chaque option est menée par un chorégraphe ou un danseur dans un lieu culturel partenaire qui diffuse son spectacle.

Fondée sur la pratique de la danse et ouverte aux autres champs artistiques (arts plastiques, écriture, architecture, cinéma...) cette formation, permet de mieux cerner le processus chorégraphique en jeu dans la création et d'ouvrir des pistes sur le travail en interdisciplinarité.

Cette formation ne requiert pas de compétences particulières, elle est accessible aux professeurs de toutes les disciplines.

Dispositifs

- les classes à PAC (classes à projet artistique et culturelle)

Le projet se déroule sur toute ou une partie de l'année scolaire et dans le cadre des enseignements obligatoires. Il est placé sous la responsabilité d'un enseignant et de son équipe pédagogique et conduit en partenariat avec une structure culturelle.

- les ateliers artistiques

Le projet, construit en partenariat avec une structure culturelle, se déroule au-delà des heures d'enseignement sur la base du volontariat et sous la forme de deux heures hebdomadaires.

ces actions doivent s'inscrire dans le « projet d'éducation artistique et culturelle » de l'établissement qui rassemble les différentes initiatives conduites avec des structures partenaires (théâtres, salles de cinéma, musées, organismes de recherche, bibliothèques, médiathèques, organismes spécialisés...) et des professionnels des différents domaines culturels, artistiques et scientifiques.

Actions

« **Danse au lycée** » est un projet de partenariat entre le rectorat et ARCADI qui propose aux lycées une série de rencontres sur temps scolaire autour d'un spectacle diffusé dans un théâtre proche du lycée. L'objectif est de permettre aux élèves d'appréhender concrètement une démarche artistique et le processus d'élaboration d'une production par un stage de création.

« **Danse côté cour** » est un projet de partenariat entre le rectorat et le conseil général des Hauts de Seine. Cette opération propose aux élèves de la maternelle au collège et aux enseignants de tous les établissements des hauts de Seine de s'impliquer dans un projet annuel avec une compagnie de danse en partenariat avec un lieu culturel de proximité.