

Faculté des Sciences du Sport Paris Saclay
POLYVALENCE DANSE L1
THÉORIE

La pluralité de la danse	2
Art, activité artistique, création & créativité, composition	3
La démarche de création, les procédés de composition	4
Chorégraphie	5
Le corps en danse	6
L'espace en danse	7
Le temps en danse	8
Le poids, l'énergie, le flux	9
Comment exprimer/communiquer par la chorégraphie ?	10
Les critères d'évaluation en danse	11

LA PLURALITÉ DE LA DANSE

On distingue les danses suivantes (d'après Guisgand P. & Tribalat T., 2001) :

- **Les danses mystiques** qui regroupent toutes les danses s'appuyant sur la croyance en des forces ou des pouvoirs surnaturels : les derviches, les trances Vaudou...
- **Les danses thérapeutiques** qui constituent un élément curatif dans le traitement des maladies mentales (autisme, névrose...) afin de travailler notamment sur l'image de soi.
- **Les danses distractives** qui ont pour but de se faire plaisir dans une ambiance de convivialité. Ce sont les rythmes musicaux qui déclenchent le besoin de bouger : jazz, danses de société, hip-hop, tango, danses caribéennes...
- **Les danses scéniques** où la relation de communication avec le spectateur est privilégiée. Les danseurs s'engagent dans un processus de production d'une œuvre d'art.

LES STYLES DE DANSE

1. La danse classique

La danse classique est héritière de la danse **française** pratiquée en Europe occidentale depuis le **XVIIe siècle**. À cette époque, comme le spectacle est vu du haut des balcons, l'essentiel de la danse réside dans le dessin des déplacements sur le sol. À partir de 1773, les ballets sont joués sur la scène à l'italienne surélevée du Palais Royal. Les spectateurs se situant tous du même côté et non plus autour, la danse a pour objectif de **s'élever** et sauter. La position du public oblige le danseur à lui faire face, tournant ainsi la hanche et le genou **en dehors**. Pierre Beauchamp **codifie** les cinq positions de pieds et de bras. L'époque romantique est marquée par la création de *La Sylphide* en 1832 : la danse renvoie à un **idéal** de beauté féminin. La danse classique ne cesse d'évoluer : les **pointes** au XIXe siècle, le **néo-classique** au XXe qui intègre les apports de la danse moderne, des danses traditionnelles et du jazz.

2. La danse jazz

La danse jazz provient des danses sociales **afro-américaines** du **XIXe siècle** : musiques rythmées, mouvements saccadés, ondulés, déhanchés, ironie et humour, défi et virtuosité technique. L'expression s'étend ensuite à des formes de danses variées souvent créées pour **divertir** (cabaret, cinéma, télévision, clips...). À partir de 1950, le terme danse jazz est réservé aux danses sociales, les cours s'appelant désormais **modern jazz**. En tant que danse de scène, le jazz prend différentes formes telles que les claquettes, la comédie musicale, le music-hall ou les shows télévisés.

3. Le hip-hop

Le hip-hop désigne une culture urbaine née à **New-York** dans le quartier du Bronx dans les **années 1970**. Lié au mouvement Zulu Nation créé par un pacifiste noir, Afrika Bambaata en 1975, le hip-hop est un mouvement qui recouvre **un esprit** (authenticité, non-violence, respect d'autrui) et **un code** de comportement (langage, tenue). Il investit les espaces extérieurs à travers le **graphisme** (tag, graff), la **musique** (rap, beatbox), et la **danse** (break, smurf, lock, pop...). Pratiquée à l'origine uniquement par des garçons, son objectif premier est de détourner la violence qui s'exprime dans les affrontements entre gangs des ghettos noirs pour en faire un **défi** physique et artistique. Ce mouvement s'est étendu au monde entier (y compris les femmes !) à travers les clips et concours (battle).

4. La danse contemporaine

Le terme danse contemporaine recouvre différentes techniques ou esthétiques apparues au **XXe siècle** aux **USA** et en **Allemagne**, d'abord sous le nom de **danse libre** (Isadora Duncan) puis de **danse moderne** (Martha Graham, Doris Humphrey, Mary Wigman, Rudolf Laban...) et **postmoderne** (Trisha Brown, Steve Paxton, Pina Bausch...) dans les années 60. La danse contemporaine ne se réclame d'aucun courant ou d'aucun style mais de deux attitudes : **l'emprunt aux techniques existantes** et aux autres styles, sans obligation d'en respecter toutes les règles, et le **dialogue avec les autres arts** (arts plastiques, théâtre, cinéma, musique, architecture).

ART, ACTIVITÉ ARTISTIQUE, CRÉATION et CRÉATIVITE, COMPOSITION

ART

« La danse appartient au monde de l'art et non au monde du sportif (...) les philosophes qui s'intéressent à l'art n'en ont toujours pas terminé, ni avec la question de la nature de l'art (qu'est-ce que l'art ?), ni avec celles des conditions de son apparition (quand y a-t-il art ?). »

« Nous entendons ici par art l'ensemble des modes d'expression par lesquels s'exerce une pensée créatrice à des fins de réalisation. »

Philippe Guisgand, Thierry Tribalat, *Danser au Lycée*, 2001

ACTIVITÉ ARTISTIQUE

Suite d'opérations par lesquelles l'artiste transforme une relation singulière et sensible avec une réalité (visuelle, sociale, émotionnelle) en une œuvre plastique, poétique, esthétique. (Tribalat Thierry)

L'artiste chorégraphique est alors celui qui explore son corps au moyen du mouvement, en se fixant ses propres règles ou contraintes, en inventant sa propre technique, dans le but de donner sa vision du monde.

CRÉATION, CRÉATIVITE

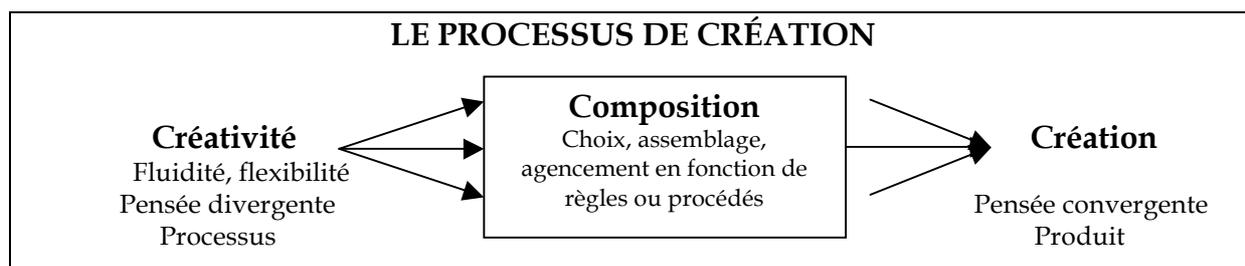
La **création** fait état d'une capacité à conduire une solution créative jusqu'à son terme dans une forme aboutie représentant un produit nouveau (Lamour Henri, *La créativité*, 1986).

Le **Processus de création** (Perez Tizou, Thomas Annie, *Danser les Arts*, 2000) est le cheminement nécessaire d'un sujet ou d'un groupe pour aboutir à une production artistique.

La **créativité**, selon Guilford (*The nature of human intelligence*, 1967), c'est l'aptitude à la **pensée divergente** qui se traduit à travers trois capacités :

- **Fluidité** : capacité à donner le plus grand nombre de réponses possibles.
- **Flexibilité** : capacité à donner des réponses dans des catégories différentes.
- **Originalité** : capacité à donner des réponses de caractère peu commun (par rapport à un groupe donné).

La créativité est une aptitude à innover chez tous les individus. Elle fait appel à la pensée divergente (inventer le plus de réponses possibles, brainstorming, élargir le champ des possibles). De cette multitude de réponses possibles, il s'agira de trier, choisir en fonction de procédés (ou règles) de composition. La création sollicite la **pensée convergente** (qui affronte les problèmes de raisonnement à sens unique, avec une seule réponse possible) qui structure les « trouvailles » pour proposer un produit fini.

COMPOSITION et ÉCRITURE

La composition est la définition moderne du mot chorégraphie. Chorégraphie signifie **écriture de la danse** (depuis **Feuillet** au XVIIe). Composer dans le dictionnaire Larousse signifie **former ensemble**, agencer, disposer, organiser des parties. Laurence Louppe (*Poétique de la danse contemporaine*, 1997) propose la définition suivante : « un exercice qui part de l'invention d'un mouvement ou de l'exploration d'un geste ou d'un motif jusqu'à la construction d'une unité chorégraphique entière. »

LA DÉMARCHE DE CRÉATION en 5 étapes

(Monique Delga, *Danse à l'école maternelle*, Contre-pied n°3, 1998 ; Françoise Torrent, *Apprendre... oui, mais quoi ?*, Contre-pied n°13, 2003)

1. Chercher, trouver et retenir des formes corporelles, des gestes

Travail de prélèvement et d'exploration du mouvement, fluidité et flexibilité des réponses (ou flot d'idées). Deux types d'opérations :

- Se fixer des contraintes d'exploration du mouvement
- Prélever des gestes
 - dans des pratiques de danse (hip-hop, breakdance, smurf, capoeira; danses ethniques actuelles ou anciennes, danse contact-improvisation issue des arts martiaux) ;
 - des gestes quotidiens ;
 - de l'environnement social, de l'espace public, de l'environnement naturel
 - des rituels festifs ;
 - dans les œuvres d'art, dans les films ;
 - liés aux objets (chaise, manteau...).

2. Organiser en composant

Faire des choix, assembler par rapport aux intentions (ce qui l'on veut dire et/ou l'impact souhaité sur le spectateur). Choisir l'architecture, la modalité d'écriture du propos (Scénario, couplet refrain, variation sur thème, combinatoire...).

3. Enrichir, transformer

Par les procédés de composition :

- Répétition
- Accumulation
- Transposition
- Inversion
- ...

Par les paramètres du mouvement :

- Espace (celui de la kinésphère, l'espace que le corps peut investir sans déplacement)
- Temps du mouvement
- Énergie
- Corps (la multitude de formes que peut prendre le corps, les parties du corps mobilisées).

Puis choisir ce qui semble le plus efficace par rapport aux intentions.

4. Mettre en scène

- Mettre en relation des danseurs par rapport aux intentions
 - synchronisation = unisson (dans la même direction ou dans des directions différentes)
 - désynchronisation = dialogue, canon, fugue, contre point, cascade...
- Organiser l'espace scénique afin qu'il soit symbolique (intention, effets visuels)
 - formation des groupes (lignes, colonnes, triangles, cercles, vols d'oiseaux...)
 - positions sur le plateau (fond de scène/avant scène, côté cour/côté jardin...)
 - orientation des danseurs, trajets, déplacements
 - communication entre les danseurs, regard
- Les renforçateurs du propos
 - Costumes, décors, accessoires, maquillage, lumières, monde sonore...

5. Présenter à un public