

DÉROULEMENT D'ATELIER

De la danse classique indienne à la danse contemporaine

Atelier conçu et animé par Sylvie Desrosiers

Artistes invités : Sonia St-Michel

Validation : Anne-Marie Bazinet

Révision : Paulette Gallerneault

Mise en page, 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 de Sylvie Desrosiers

Capsule de démonstration en danse contemporaine

https://www.youtube.com/watch?v=nW_icUXQh3Y

Processus de création et démonstrations

https://www.youtube.com/watch?v=Bk6_fqjPHKg (1 de 6) – Exploration, historique

https://www.youtube.com/watch?v=68Bx4Rs8_sU (2 de 6) – Exploration, démonstration

<https://www.youtube.com/watch?v=QohZ7Q-ndgl> (3 de 6) – Exploration, signes

<https://www.youtube.com/watch?v=Z9M7qyhdGbl> (4 de 6) – Exploration, mouvements, pas et positions

<https://www.youtube.com/watch?v=puiMBGhYyS8> (5 de 6) – Expérimentation/production/présentation

<https://www.youtube.com/watch?v=Ih9TarIT5PQ> (6 de 6) – Sonia St-Michel, interprète et chorégraphe

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 : 20 min maximum

L'enseignante ou l'enseignant présente :

1- la danse classique indienne Odissi :

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

https://www.youtube.com/watch?v=Bk6_fqjPHKg (1 de 6) – Exploration, historique

<https://www.youtube.com/watch?v=Ih9TarIT5PQ> (6 de 6) – Sonia St-Michel, interprète et chorégraphe

- est à la fois gracieuse et vigoureuse;
- développe la coordination, l'équilibre, le rythme et l'émotivité;
- accorde une grande importance au rythme (frappes du pied) et au symbolisme grâce à l'utilisation des mudras (langage mimé avec une gestuelle des mains).
- raconte des histoires : ses mouvements y sont un vocabulaire dansé qui raconte la vie.

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- Sylvie Desrosiers, chorégraphe. Sa formation, ses expériences artistiques et professionnelles,

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

Proposition de création

Durée : 5 min

Réaliser une danse contemporaine qui raconte la vie moderne en s'inspirant des mouvements de la danse classique indienne.

Remue-Méninges

Durée : 10 min

- Inviter les élèves à identifier et discuter des caractéristiques de la danse classique indienne Odissi :
https://www.youtube.com/watch?v=68Bx4Rs8_sU (2 de 6) – Exploration, démonstration
<https://www.youtube.com/watch?v=QohZ7Q-ndgI> (3 de 6) – Exploration, signes
 - Deviner la signification de certaines gestuelles.
- 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 gestuels pour qu'ils signifient quelque chose de plus actuel;
 - ajouter des mouvements de qualité plus fluide;
 - changer la musique;
 - créer une présentation à plusieurs danseurs,
 - intégrer des déplacements variés.

Exploration

Durée : 45 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.

Exploration du sujet proposé

Durée : 20 min

- 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;
- apprentissage des Mudras (gestes mains avec significations) : Pataka, Musti, Tripataka, Sarpasirsha, Alapadma, Hamsasya, Kapotha, Karkatam, Sivalinga;
- répétition des pas pour les acquérir.

Improvisations

Durée : 10 min

- **Le processus de création se fera en petits groupes.**
- Guider les élèves dans une discussion sur l'élaboration d'une histoire contemporaine à raconter. Par exemple :
 - s'inspirer du genre d'histoire racontée en danse indienne;
 - identifier ce qui représente bien notre vie et ce que l'on a envie de dire.
- Guider les élèves vers la possibilité d'utiliser les gestes en métaphore.

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 : 10 min

- Inviter les élèves à donner un titre à l'exploration qui sera faite. Dans sa généralité, la proposition demeure quand même : «De la danse classique indienne à une danse contemporaine».
- Demander à chaque groupe de définir l'histoire qu'il va raconter.
- Définir la proposition de création.

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 du corps

- Créer des mouvements et des gestes plus contemporains.

des pistes d'exploration de l'espace

- Travailler les formations, les déplacements et les emplacements.

des pistes d'exploration du temps

- Explorer diverses possibilités de rythme;
- Choisir des intentions rythmiques.

des pistes d'exploration de l'énergie

- Donner des qualités aux mouvements qui appuient l'histoire.

des pistes d'exploration de l'interrelation

- Développer des rôles.

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, des mouvements et des enchaînements de la danse classique indienne, et présente les vidéos :

<https://www.youtube.com/watch?v=Z9M7qyhdGbl> (4 de 6) – Exploration, mouvements, pas et positions

<https://www.youtube.com/watch?v=puiMBGhYyS8> (5 de 6) – Expérimentation/production/présentation

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

Durée : 30 min

Développer une banque de gestes qui est significative dans la nouvelle histoire,

- développer les rôles et personnages de l'histoire;
- 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 petits groupes ou individuellement, créer des enchaînements avec des prémices claires de l'utilisation des éléments de la danse.

- **Corps.** Expérimenter avec l'assemblage des pas de base aux gestes de notre invention :
 - ajouter des tours ou des sauts de style contemporain.
- **Temps.** Expérimenter avec l'utilisation des rythmes explorés précédemment.
- **Espace.** Expérimenter avec des relations spatiales et émotives entre les personnages :
 - élaborer le travail de partenaire, en interrelation;
 - explorer des formations et déplacements variés.

- **Énergie.** Expérimenter avec des variétés d'énergie :
 - varier et ponctuer les nouveaux mouvements avec des accents.
- **Interrelation.** Expérimenter avec la création de mouvements qui pourraient se prêter à différents personnages de l'histoire.

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 :

- l'enchaînement de mouvements est dansé en canon, ou de dos, ou en avançant...

Expérimentation avec les structures possibles

Durée : 15 min

En considérant les expérimentations précédentes :

- faire l'essai de deux structures différentes pour la création contemporaine;
- utiliser le tableau des fondements pour développer des expérimentations avec les structures de compositions :
 - composer des mouvements de façon individuelle;
 - créer des enchaînements et des formations avec son partenaire à l'unisson (en dyades);
 - faire des déplacements rythmiques en file;
 - répéter des 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 histoire contemporaine? Quelles expérimentations ont été les plus fructueuses, intéressantes, surprenantes et évocatrices?
- Est-ce que les principes esthétiques appuient les sujets et les sentiments?
- Est-ce que le déroulement de la création répond aux objectifs d'une danse contemporaine ?
- Est-ce que les rôles sont clairs et bien distribués?

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 danse classique indienne Odissi, en petits groupes.
- 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.