

La démarche artistique

La démarche de création ou démarche artistique s'appuie sur l'imaginaire de l'Artiste. Cette notion s'applique aux différents Arts. Elle se caractérise par différentes étapes permettant de passer de la réalité qui nous entoure à une transformation de cette dernière grâce à l'imaginaire.

La danse est un Art qui utilise le corps comme matériau et qui fait appel à l'imaginaire pour entrer dans un processus de création appelé chorégraphie. Le but étant de transmettre des émotions et/ou des sensations à un public

Dans le sens étymologique du terme chorégraphie signifie écriture de la danse, l'Art de composer la danse. Chorégrapheur consiste à exprimer une idée et à la faire vivre par le mouvement.

L'œuvre artistique est le résultat d'une organisation de la pensée.

Pensée divergente et convergente : Le processus de création se compose de différentes phases avec la sollicitation de deux types de raisonnement :

-Le raisonnement divergent ou ouvert se caractérise par la recherche de toutes les solutions possibles par l'exploration.

-Le raisonnement convergent ou fermé se caractérise par un raisonnement à sens unique avec une réponse possible.

Chorégrapheur consiste donc à passer d'une pensée divergente à une pensée convergente. Les deux étant nécessaires dans l'acte de créer.

Il faut distinguer la création de la créativité.

La créativité est une des premières étapes du processus de création et se définit comme la capacité à exploiter sans contrainte, de manière brute, tous les champs des possibles.

La création se caractérise par un travail d'élaboration, de structuration et d'organisation qui aboutit à un langage.

Trois critères permettent d'affirmer que l'on est bien devant une production dansée de type artistique :

-Sur le plan affectif, l'activité physique doit témoigner d'une conduite intentionnelle d'expression pour communiquer du sens et de l'émotion et des informations destinées à suggérer.

-Sur le plan moteur, c'est le pouvoir expressif du corps qui est mobilisé, différent du pouvoir effectif habituel

-Sur le plan cognitif, c'est une mise en forme de l'imaginaire du sujet ou du groupe qui alimente le contenu de l'œuvre.

Les étapes du cheminement chorégraphique

Etape 1 : Avoir un point de départ- Un inducteur- Un univers à brosser

Cela permet d'avoir un point d'ancrage qui favorise l'émergence de réponses en accélérant la production d'images mentales.

Etape 2 : Improviser

Il s'agit d'une énonciation spontanée ou d'une recherche qui **consiste à explorer des réponses diverses et singulières sur un thème donné.**

-Etape 3 : Composer

C'est l'**acte de structuration** qui impose un mode de développement chorégraphique, une option esthétique (comique, dramatique, ...), une motricité, des procédés de composition...

Se pose aussi la question des choix, des partis pris, de la gestion des différents facteurs du mouvement (Temps, espace, énergie, poids)

La composition commence par une organisation des éléments découverts lors de la phase d'improvisation. **Il s'agit alors de faire des choix, de trier, d'organiser, d'assembler, de doser le matériau retenu pour construire un propos cohérent.**

Il ne s'agit pas de raconter une histoire mais d'évoquer un univers. Il faut éliminer le superflu, élaguer le matériau pour éviter la narration et se distancier ainsi du réel.

La structuration nécessite une synthèse signifiante des matériaux par rapport au propos. La mémorisation est nécessaire pour passer de la phase d'improvisation à la phase de composition.

Etape 4 : Mettre en scène : Il s'agit de la scénographie

Costumes, décors, éclairages...

Eve Commandé : « On définit généralement la scénographie comme l'étude des aménagements matériels de l'espace. Ils fonctionnent comme des signifiants destinés à créer une ambiance ou à appuyer une intention pour soutenir la symbolique du propos... »

Ne manquez pas de consulter les tableaux suivants. Ils sont une synthèse de ce qui vient d'être expliqué.

-La démarche de création en danse

-Les étapes de la démarche de création en danse

La structuration du propos avec les modes de développement de l'idée chorégraphique

Quel que soit le mode de développement utilisé, le discours chorégraphique s'articule autour d'-un début, -un développement -et une fin.

Il existe 3 types de modes de développement de l'idée : Le scénario, le couplet-refrain, la variation sur un thème.

-Le scénario :

Il développe l'idée comme une histoire mais pas sur le mode de la narration. Il y a des intrigues, des points d'incompréhension, des réponses données progressivement, des éléments nouveaux, des retours en arrière... Bref une discontinuité ... Il est important de retenir que le scénario ne doit pas être dansé comme une histoire que l'on lit mais doit mêler des incertitudes, des questions, des intrigues, des réponses, du désordre... Le discours doit être éclaté...

-L'alternance couplet-refrain

C'est le même principe qu'en poésie. Il s'agit après avoir dansé un couplet de revenir sur le refrain... Ceci en conservant un début, un développement et une fin et en ayant une idée de départ.

-La variation sur un thème

Il s'agit de développer son idée en faisant varier le qui, le quoi, le où, le quand, le comment... et toutes les combinaisons possibles...

Les procédés de composition

Les employer ne forge pas nécessairement une œuvre mais leur étude est utile à celui qui crée pour trouver son propre langage.

-La répétition

-Soit **à l'identique** en reproduisant le même geste de la même manière

-Soit **avec transformation** en répétant un mouvement et en le transformant soit **dans l'espace** (haut-bas, proche-lointain, directions différentes, volumes et trajets différents...) soit **dans le corps** (Utiliser une autre partie du corps pour réaliser le mouvement...) soit **dans l'énergie** (ralenti, fluide, saccadé...) soit **dans le temps** (4,6,8 temps) ou avec des combinaisons (énergie et espace).

-Le concassage : Reprendre les différents gestes et mouvements dans un ordre différent

-L'accumulation : Il s'agit, dans un mouvement de plusieurs modules, de répéter les modules précédents avant de réaliser le module suivant (1 puis 1+2 puis 1+2+3...) réf T Brown

-L'inversion : Il s'agit de faire « à l'envers ». Le mouvement est repris en commençant par la fin. Symboliquement elle peut évoquer le retour, l'attrance...

-Le Crescendo/decrescendo : Réduire ou augmenter progressivement les facteurs du mouvement (temps, espace, énergie)

-Les silences : Arrêts sur image durant un mouvement.

-Les polarités ou contrastes : Opposition de deux extrêmes : continu/saccadé, lent/vite, ... faisant ressortir l'idée de dualité, d'opposition, de différence. ..

Ces procédés de composition permettent au chorégraphe de combiner des mouvements

Au niveau de la relation entre danseurs :

-L'unisson : Tous les danseurs font le mouvement en même temps mais pas forcément dans les mêmes orientations. Ce procédé est intéressant mais doit surprendre et être utilisé avec une pertinente parcimonie.

-Le lâcher-rattraper à l'unisson : Sur un unisson, un ou plusieurs danseurs quittent et reprennent le mouvement d'ensemble.

-Le canon : Comme en musique, il correspond au décalage temporel d'un mouvement (**module**). **A distinguer d'une cascade caractérisée de la même façon mais qui quant à elle**, correspond à un geste.

-Les questions-réponses correspondent à un dialogue, un langage corporel, un échange corporel.

-Le miroir : faire la même chose en même temps dans un rapport de face à face à 2 ou à plusieurs

-Le contrepoint : Isolement d'un danseur par rapport au reste du groupe souvent dans l'espace mais aussi dans le temps et/ou l'énergie et/ou le corps.

-La polyphonie : Les danseurs sont engagés dans des modules différents.

Ce qu'il faut aussi retenir ...

On parle d'écriture chorégraphique... On évoque **une phrase dansée** comme une phrase écrite... En danse le geste est comme le mot dans la phrase. Le choix des gestes est le **vocabulaire gestuel**. L'organisation, la place, l'ordre dans la phrase c'est la syntaxe. Le phrasé, la musicalité, le rythme c'est comme la ponctuation, les points, les virgules, les exclamations... On parle **d'écriture spatiale** quand il s'agit de l'organisation dans l'espace, les trajets, les lignes, les orientations ...

Dans une création artistique il y a besoin d'un temps de maturation. Il y a des ébauches successives, des matières retravaillées, des déchets...De même tout mouvement terminé nécessite une relecture à la lumière des fondamentaux du mouvement.

