

Les points de vue

Avec Karla Kloeble

Volet:	Drame/Danse
Années:	8
Contenu:	diffusion de 45 minutes + activité pratique

À l'aide des directives du programme d'enseignement de la danse, les élèves seront invités à trouver leur propre vocabulaire relatif aux mouvements, à créer de courtes séquences de danse et à explorer différentes dynamiques de la danse. Pour ce faire, le concept « les points de vue », conçu par Anne Bogart et Tina Landau, sera un outil d'inspiration utilisé pour ces ateliers. Les points de vue sont un guide pratique pour créer des compositions en utilisant différents points de vue pour se concentrer sur la création des performances. Les 9 points de vue de base sont : le tempo, la durée, la réponse kinesthésique, la répétition, la relation spatiale, la topographie (parcours), la forme, le geste et l'architecture.

Karla Kloeble | Biographie

Karla Kloeble est une personne dynamique et inspirante, une mère, une artiste passionnée et une perpétuelle élève du mouvement.

Elle a plus de 20 ans d'expérience de danse, y compris 8 ans d'art du cirque contemporain. Karla aime la performance qui comprend une articulation et une expression précises des émotions et des sensations à travers le mouvement.

Elle encourage les jeux de mouvement qui incluent l'écoute en profondeur du corps, connaît bien la mécanique physique du mouvement et enseigne à ses élèves avec assurance, patience et positivité.

Configuration de la salle de classe:

- Les élèves auront besoin d'espace pour bouger

Matériaux:

- Projecteur
- haut-parleurs audio

Activité post-diffusion guidée par l'enseignant

Nous explorerons la création des compositions de danse qui expriment les idées de les élèves sur les perspectives sociales ainsi que la création de chorégraphies en utilisant les *points de vue* comme guide.

Activité 1: Sur une grille: durée + tempo, 10 minutes

Stratégie d'enseignement: chaque fois que vous expliquez quelque chose, utilisez la directive pause pour attirer l'attention des élèves. Alternativement, vous pouvez informer vos élèves lorsque vous frappez des mains, cela signifie que tout le monde se reste immobile.

Commencez à explorer sur une grille (comme présenté dans l'émission) avec tous les élèves participants. Assurez-vous que les élèves connaissent les bases: marcher vers l'avant, s'arrêter, tourner à un angle de 90 degrés et recommencer. Demandez aux élèves de commencer à marcher sur la grille en faisant leurs propres choix quant de marcher, de tourner, de s'arrêter ou de recommençait avec le BUT de ne pas s'écraser sur quelqu'un d'autre sur la grille. Dites aux élèves de faire attention et de s'exercer à faire des bon choix. Demandez aux élèves de travailler les bases pendant quelques minutes. Si les élèves commencent à suivre les lignes sur un sol de gymnase, encouragez-les à essayer de faire des choix à la fois sur les lignes et hors des lignes. Une grille n'a pas de motifs courbes, tout est toujours carré, comme un circuit imprimé d'ordinateur. Vous devrez peut-être définir le paramètre d'espace dans lequel les élèves travaillent pour aider à maintenir la concentration si la salle de sport est particulièrement grande. Les étudiants doivent travailler dans un espace limité qui les maintient activement engagés.

Point de vue: se concentrer sur la durée + le tempo: expliquer la durée signifie combien de temps vous faites quelque chose et le tempo est la vitesse à laquelle vous le faites. Les élèves continueront de se déplacer sur la grille en se concentrant sur la durée de leur arrêt et la vitesse à laquelle ils marchent. Demandez aux élèves de réfléchir à la durée, combien de temps vont-ils faire une pause? Demandez-leur d'essayer de faire une pause rapidement, puis de faire une pause pendant longtemps, peuvent-ils rendre leurs choix plus intéressants? Une fois qu'ils ont considéré la durée de leurs pauses, ils peuvent également prendre en compte la durée du redémarrage. Demandez aux élèves d'envisager de marcher ou de s'arrêter pendant 10 secondes, 3 secondes, 30 secondes ou 1 minute.

Demandez aux élèves d'explorer également différents tempos, la vitesse à laquelle ils se déplacent rapidement ou lentement. Utilisez un langage comme rapide, très rapide, hyper-vitesse, lent, très lent et le plus lent possible et appelez-le toujours mouvement pour guider les élèves à travers différents tempos. Une autre façon d'explorer le tempo peut être faite par commencer à se déplacer sur la grille à un rythme régulier et considérer leur tempo comme un 5 sur une échelle de 1 à 10. Rappelez aux élèves qu'ils peuvent tourner à un angle de 90 degrés, faire une pause ou changer leur tempo au besoin pour ne tomber sur personne. À partir de 5 d'appel progressifs les numero de 6 à 10, le tempo augmentant jusqu'à leur capacité maximale à 10. Revenez à un rythme de marche moyen de 5 et descendez 4-1.

Activité 2: Sur une grille: Architecture: l'influence du lieu 8 minutes

Dites aux élèves que nous allons ajouter à leur pratique du tempo et de la durée et réfléchissez à la pièce dans laquelle ils se trouvent. Demandez aux élèves de prendre note de la façon dont chacun s'installe automatiquement la grille par rapport à la pièce. Demandez aux élèves de restructurer la grille sur une diagonale (un angle de 45 degrés). Laissez-les essayer de parcourir les bases de la nouvelle orientation de la grille. Les tournes seront désormais effectués dans les coins plutôt que dans les murs. Rappelez aux élèves qu'ils peuvent toujours faire une pause et modifier les vitesses et les durées comme il veut. Après un moment, invitez les élèves à revenir sur la grille carrée, avec laquelle nous avons commencé. Mettez maintenant les élèves au défi de penser à la grille, remarquer les virages à 90 degrés, et modifiez la grille de 40 degrés. Cela est très déroutant pour des personnes et démontre la puissance de l'architecture qui n'est pas généralement inaperçue. Encouragez les élèves à faire de leur mieux pendant un certain temps sur une grille modifiée de 40 degrés. Ramenez les élèves aux la grille carrée puis demandez-leur de modifier la grille de seulement 3 degrés, encore une fois ce sera difficile, mais invitez les élèves à essayer de trouver la nouvelle grille, à seulement 3 degrés de la

normale. Après un certain temps, ramenez-les à la grille de base et, enfin, mettez-les au défi d'essayer de changer la grille de 75 degrés.

Activité 3: Sur une grille: répétition 10 minutes

Invitez les élèves à revenir sur la grille de base, à marcher, à s'arrêter, à redémarrer et à tourner pendant quelques instants. Demandez aux élèves de laisser tomber le tempo, la durée et l'architecture. Laissez-les essayer de répéter quelqu'un d'autre. Cela pourrait être leur cheminement, leur vitesse ou la façon dont ils se portent. Changez sur qui vous vous concentrez et répétez quelqu'un d'autre. Rappelez aux élèves qu'ils peuvent toujours faire une pause, changer de vitesse ou tourner un angle de 90 degrés au besoin pour éviter de s'écraser sur une autre personne.

Après un certain temps, invitez les élèves à ajouter quelque chose de personnel à la façon dont ils voyagent, un mouvement des bras, une marche stylisée, des rampes, march au point des pieds, des sauts, des tournants, un haussement d'épaules, un roulement de tête ou une autre mouvement corporel qu'ils continuent de répéter tout en voyageant. Mettez maintenant les élèves au défi de suivre 2 personnes, l'une par leur mouvement de danse et l'autre par leur motif au sol. Après un certain temps, demandez aux élèves de le ramener à l'essentiel. Ensuite, essayez encore avec un nouveau mouvement de danse, et répétez 2 personnes différentes, l'une en action, l'autre en motif au sol. Demandez aux élèves de le ramener à l'essentiel et de se concentrer maintenant sur la répétition quand ils sont arrêtés.

Plutôt que de s'arrêter dans l'immobilité, ils s'arrêteront et feront une action, la répétant 3 fois avant de se déplacer à nouveau. Demandez-leur de continuer à explorer la possibilité de répéter leur action à l'arrêt, et encouragez-les à permettre à différentes actions d'émerger à l'arrêt. Vous pouvez changer le nombre de fois qu'ils répètent l'action de 3 à un autre nombre, éventuellement laisser les élèves décider eux-mêmes pendant combien de temps ils répètent leur action. Demandez-leur de répéter une action jusqu'à ce qu'elle évolue d'une chose à une autre, en trouvant une variation de leur action, similaire mais différente. Enfin, demandez aux élèves de revenir à l'essentiel.

Comme dernier défi, demandez aux élèves d'effectuer la répétition en tant que canon. Les élèves commencent par marcher sur la grille, 1 élève peut faire une action différente, lorsque cela se produit, des élèves proches de la personne qui a initié l'action, la répètent, et le laisser se déplacer comme un canon à travers les étudiants. Ça voyage comme une vague dans la salle. Cet exercice est une combinaison d'une variation de la répétition et de la réponse kinesthésique. Demandez aux élèves de faire attention à leur environnement et que tout le monde doit travailler en équipe. Les étudiants veulent être conscients de leur environnement afin qu'une seule personne initie une action, si trop de personnes initient en même temps, nous perdrons l'effet de canon.

Activité 4: Relations spatiales 10 minutes

Présentez les relations spatiales pour explorer la dynamique de trouver un sens à la création. Demandez aux élèves de travailler en partenariat et d'explorer les différentes distances entre eux. Demandez-leur de commencer à une distance normale à laquelle ils se tiendraient éloignés les uns des autres, puis demandez aux élèves d'explorer à différentes distances entre eux. Notez quel type de sens peut être tiré d'être à des distances différentes les uns des autres. Quel type de message peut être visualisé en cas de proximité extrême? Et la distance extrême? Après avoir exploré différentes dynamiques, demandez aux élèves de se tenir face à face pendant 10 secondes, dites aux élèves d'utiliser leur vision périphérique pour observer la pièce avec tous les partenaires face à face. Demandez maintenant aux élèves de faire un demi-tour, dos à dos. Demandez aux élèves d'utiliser leur vision périphérique pour voir les différentes dynamiques dans la salle en les comparant dos à dos et face à face. Demandez aux élèves de trouver des façons d'exprimer différentes dynamiques en établissant un niveau élevé et en bas entre les deux personnes ou en faisant une connexion physique. Demandez aux élèves d'explorer cela pendant quelques minutes.

Divisez maintenant les élèves en 2 groupes. Un groupe s'assit et regardera. Demandez à tous les autres d'être proches les uns des autres, comme 1 groupe de masse. Demandez ensuite à une personne de s'éloigner de la masse en se tenant à différentes distances du grand groupe. L'individu et le groupe peuvent créer des formes différentes avec leur

corps, ou essayer d'être à différents niveaux, comme près du sol ou debout. Demandez au groupe et à l'individu de continuer à explorer différentes dispositions. Demandez aux élèves qui regardent de chercher un sens et de parler des arrangements suggérant une dynamique. Changez de groupe et demandez-leur de faire un exercice similaire, formant 2 grands groupes au lieu d'un, avec 1 personne en dehors des deux groupes. Demandez aux élèves d'explorer différentes relations spatiales et de commencer de penser à propos des manières d'exprimer des idées qui pourraient partager leur point de vue sur des problèmes sociaux.

Activité 5: Composition 15 minutes

Utilisez le modèle de 'AB' 'ABA' 'ABACA' comme exemple pour créer une composition. Cet exemple utilisera une action d'atteindre comme une expression de la pauvreté, ça signifie une personne qui tend la main pour demander pour l'argent. La durée est le point de vue utilisé pour créer cet exemple. «A» représente loooooooooooooooooooooong, «B» représente court-court-court et «C» représente moyen. Remplissez la directive de durée 'ABC' avec l'action d'atteindre et montrez la séquence de 10 parties entière utilisant AB, ABA, ABACA. Le première action est étirée, longue, atteignant avec un bras de manière extrême, pendant une longue période (A), puis atteignez 3 temps courts et rapides en alternant les mains avec une extension plus courte de A (B.) Enfin, atteignez de manière modérée moins dramatique, en moyen avec 2 mains pour montrer une variance (C.) Les élèves devraient essayer cet exemple de durée eux-mêmes après l'avoir vu. Ils peuvent le faire avec des petites changements, mais demandé de respecter les directives de durée long courtes 3x et moyenne. Ensuite, demandez aux élèves de recréer l'exemple en remplissant les directives longues, courtes 3x et moyennes avec tout ce qu'ils pensent être le reflet d'un problème social qui est important pour eux. Demandez-les de séquencer leur création en une séquence de 10 parties se déplaçant à travers AB, ABA, ABACA.

Divisez maintenant les élèves en petits groupes de 3-4. Dans leur groupe, chaque élève doit décider d'un thème qui lui tient à cœur. Cela doit concerner leur point de vue sur un problème social, comme le monde en ligne, la pauvreté, le coronavirus, l'homophobie, le racisme, l'agisme, le classisme, le sexisme, les problèmes environnementaux, etc. Chaque personne créera sa propre composition courte «ABC». Mettez un autre paramètre autour de leur travail comme, tout le monde doit choisir un point de vue à partir duquel créer. Ou chaque individu dans un groupe doit utiliser un point de vue différent, ou tout le monde doit utiliser 3 points de vue différents pour faire sa composition ABC. Tous les points de vue sont décrits à la fin de ce guide. Chaque étudiant passera par sa propre composition «ABC» dans une séquence de 10 parties «AB, ABA, ABACA» en même temps. Ils peuvent essayer ce format COMME UN GROUPE sur une grille en ajoutant les bases mouvement mélangées à leur séquence AB, ABA, ABACA. L'utilisation d'une réponse kinesthésique aidera le groupe à traverser cela.

Au cours des 5 à 10 dernières minutes, mettez chaque groupe au défi de travailler ensemble avec un seul problème social. Avec ce format, les élèves peuvent créer une composition cohérente. Chaque individu peut contribuer au plan avec différents points de vue et le groupe peut décider comment le mettre en place comme composition finale. Les élèves peuvent créer de nouveaux formats de séquence, par exemple «ABCBA» et peuvent utiliser ABCD en ajoutant plus d'éléments s'ils comprennent bien le concept. D'autres approches pour créer la chorégraphie peuvent être utilisées. Faites le tour et vérifiez quel est le problème social de chaque groupe, si nécessaire, faites un deuxième tour et donnez un problème social aux groupes qui ne sont pas encore décidés. Ils peuvent utiliser n'importe quel élément de la diffusion, de l'atelier ou des points de vue définis à la fin de ce guide.

Activité 6: Vision et Réflexion 7 minutes

Invitez les élèves à montrer 1 de leurs compositions créées. Demandez aux autres groupes de regarder. Une fois que chaque groupe a eu son tour, la discussion peut arriver en grand groupe après les présentations. Parler de les points de vue qu'ils ont remarqué ou des idées qui ont retenu l'attention des élèves. S'il reste du temps, les groupes peuvent commencer à montrer leur 2e composition créée.

Viewpoints Défini:

Tempo: La vitesse à laquelle un mouvement se produit; la vitesse ou la lenteur d'un événement.

Durée: durée d'un mouvement ou d'une séquence de mouvements. La durée, en termes de les points de vue, se rapporte spécifiquement à la durée pendant laquelle un groupe de personnes travaillant ensemble ou reste à l'intérieur d'une certaine section du mouvement avant qu'elle change.

Répétition: La répétition de quelque chose. La répétition comprend de (1) la répétition interne (répétition d'un mouvement dans votre propre corps); (2) Répétition externe (répétition de la forme, du tempo, du geste, etc. de quelque chose ou de quelqu'un en dehors de votre propre corps.)

Réponse kinesthésique: Une réaction spontanée au mouvement qui se produit en dehors de vous; le moment où vous répondez aux événements externes de vous; le mouvement impulsif qui se produit à partir d'une stimulation des sens. Un exemple: quelqu'un tape devant vos yeux et vous clignez des yeux en réponse; ou quelqu'un claque une porte et vous regardez impulsivement dans la direction du son, ou tressaillez.

Relation spatiale: la distance entre les choses, en particulier (1) d'un corps à l'autre; (2) un corps (ou des corps) à un groupe de corps; (3) le corps à l'architecture. Quelle est la gamme complète des distances possibles entre les choses? Quels types de regroupements nous permettent de voir une image plus clairement? Quels regroupements suggèrent un événement ou une émotion, expriment une dynamique? Dans la vie réelle et sur scène, nous avons tendance à nous positionner à une distance polie de deux ou trois pieds de quelqu'un à qui nous parlons. Lorsque nous prenons conscience des possibilités expressives de la relation spatiale sur scène, nous commençons à travailler avec des distances moins polies mais plus dynamiques d'extrême proximité ou de séparation extrême.

Topographie (motifs du sol): Le paysage, le motif du sol, le design que nous créons en mouvement dans l'espace. En définissant un paysage, par exemple, nous pourrions décider que la zone en bas a une grande densité, est difficile à traverser, tandis que la zone en haut a moins de densité et implique donc plus de fluidité et des tempos plus rapide. Pour comprendre le sol motif, imaginez que le bas de vos pieds est peint en rouge; lorsque vous vous déplacez dans l'espace, l'image qui évolue sur le sol est le motif du sol qui émerge au fil du temps. De plus, la mise en scène ou la conception pour la performance implique toujours des choix concernant la taille et la forme de l'espace dans lequel nous travaillons. Par exemple, nous pourrions choisir de travailler dans une étroite bande de trois pieds tout en bas de la scène ou dans une forme triangulaire géante qui couvre tout l'étage.

Forme: contour du corps dans l'espace. Toutes les formes peuvent être décomposées en (1) lignes; (2) courbes; (3) une combinaison de lignes et de courbes. Par conséquent, dans la formation points de vue, nous créons des formes rondes, des formes angulaires, des formes qui sont un mélange de ces deux. De plus, la forme peut être (1) stationnaire; (2) Se déplacer dans l'espace. Enfin, la forme peut être réalisée sous trois formes: (1) le corps dans l'espace; (2) le corps en relation avec l'architecture faisant une forme; (3) le corps en relation avec d'autres corps qui forment une forme.

Geste: mouvement impliquant une ou plusieurs parties du corps; Le geste est une forme avec un début, un milieu et une fin. Les gestes peuvent être faits avec les mains, les bras, les jambes, la tête, la bouche, les yeux, les pieds, l'estomac ou toute les autre parties ou combinaison de parties qui peuvent être isolées. Le geste se décompose en:

1. GESTE COMPORTEMENTALE. Appartient au monde concret et physique du comportement humain tel que nous observons dans notre réalité. C'est le genre de geste que vous voyez au supermarché ou dans l'autobus: gratter, pointer, agiter, renifler, s'incliner, saluer. Un geste comportemental peut donner des informations sur le caractère, le temps, la période, la santé physique, les circonstances, la météo, les vêtements, etc. Il est généralement défini par le caractère d'une personne ou le moment et le lieu où elle vit. Il peut également avoir une pensée ou une intention derrière cela. Un geste comportemental peut être décomposé et travaillé en termes de geste privé et de geste public, en distinguant les actions effectuées dans la solitude de celles réalisées en étant conscientes ou proches des autres.

2. GESTE EXPRESSIF. Exprime un état intérieur, une émotion, un désir, une idée ou une valeur. Il est abstrait et symbolique plutôt que figuratif. C'est universel et intemporel et ce n'est pas quelque chose que vous verriez normalement

quelqu'un faire dans un supermarché ou dans l'autobus. Par exemple, un geste expressif peut exprimer ou représenter des émotions telles que la «joie», le «chagrin» ou la «colère». Ou il pourrait exprimer l'essence intérieure de la façon dont un acteur ou un danseur se sent représenter un personnage ou un concept tel que «temps», «mémoire» ou «Paris».

Architecture: L'environnement physique dans lequel vous travaillez et comment la conscience de celui-ci affecte le mouvement. En travaillant sur l'architecture en tant que point de vue, nous apprenons à danser avec l'espace, à dialoguer avec une pièce, à laisser le mouvement (en particulier la forme et le geste) évoluer hors de notre environnement. L'architecture se décompose en: 1. MASSE SOLIDE. Murs, planchers, plafond, meubles, fenêtres, portes, ect. 2.TEXTURE. Que la masse solide soit en bois, en métal ou en tissu changera le type de mouvement que nous créons en relation avec elle. 3. LUMIÈRE. Les sources de lumière dans la pièce, les ombres que nous faisons par rapport à ces sources, ect. 4. COULEUR. Créer un mouvement hors des couleurs dans l'espace, par exemple, comment une chaise rouge parmi de nombreuses noires affecterait notre chorégraphie par rapport à cette chaise. 5. SON. Le son créé par et à partir de l'architecture, par exemple, le bruit des pieds sur le sol, le grincement d'une porte, etc. De plus, en travaillant avec l'architecture, nous créons des métaphores spatiales, donnant forme à des sentiments tels que je suis «contre le mur», «pris entre les fissures», «piégé», «perdu dans l'espace», «sur le seuil», " Haut comme un cerf-volant ", ect.