Danse à l'école : Bibliographie

- * D'une écriture l'autre, le corps lisière entre les arts, DVD Rom, Marcelle Bonjour CNDP / Danse au cœur 2005
- « Le projet expérimental de traversées croisées d'expériences relie trois langages artistiques, la danse , la littérature, la musique ; c'est une conduite expérimentale, une succession d'actes sur les matières, les démarches et les processus des auteurs, une traversée de forces particulières qui circulent entre eux et se modifient d'un art à l'autre ». Marcelle Bonjour
- * TDC : textes et documents pour la classe n° 988 / 15 janvier 2010 SCEREN / CNDP 'L'art chorégraphique »
- * « La mallette à danser » valise pédagogique / CRDP Franche Conté
- * Outillage chorégraphique, manuel de composition, livre, Karin Waehner Vigot, Paris, 1993

Cet ouvrage explore les données fondamentales du mouvement : l'énergie, la forme, le temps et l'espace. Il ouvre des perspectives de recherche autour du thème de la relation : à l'autre, à la musique ou à l'objet... Il donne une connaissance de ces éléments (définition et illustration) accompagnée par des exemples.

* EPS Danse : danser en milieu scolaire, livre, Tizou Perez, Annie Thomas

CRDP des Pays-de-la-Loire, Nantes, 1994

Organisé autour de savoirs fondamentaux et de leur évaluation, ce document essaie d'intégrer la danse comme moyen d'éducation en EPS, tout en lui conservant sa dimension artistique. Des propositions de mises en œuvre à travers des exemples concrets viennent étayer cette démarche. L'objectif reste, avant tout, de proposer un traitement de la danse dans une logique scolaire qui s'adresse à tous les élèves.

* Danser les arts, livre, Tizou Perez , Annie Thomas (épuisé)

CRDP des Pays-de-la-Loire, Nantes, 2000

Cet ouvrage évoque les relations possibles entre la danse et d'autres arts, et tente de repérer les savoirs communs aux pratiques artistiques enseignées à l'école. Les pistes de travail, adaptées à chaque niveau d'enseignement, aident à la mise en place de projets en partenariat.

* Entrez dans la danse!, cédérom Mac et PC, Antoine Maugey

CRDP des Pays-de-la-Loire, Nantes, 2002

Résultat d'un projet de travail entre enseignants et chorégraphe dans le Maine-et-Loire. À partir de champs disciplinaires (arts visuels, éducation musicale), des domaines de « maîtrise du langage », « découvrir le monde », et « vivre ensemble », ce cédérom aborde l'entrée en danse à partir de fondamentaux tels que le corps, l'espace, le temps, l'énergie, le poids du corps, la relation à l'autre, le regard. Voyage poétique dans la danse permettant de sensibiliser les élèves et les enseignants à la pratique de la danse. Situations pédagogiques interdisciplinaires aidant à l'enrichissement des pratiques et au décloisonnement.

* Danse avec les mots : un voyage entre danse et écriture poétique, vidéocassette, Tizou Perez, Annie Thomas CRDP des Pays de la Loire, Nantes, 2002

Différentes étapes de la création en danse et par la danse. Création d'une danse à partir d'un texte littéraire (*Le pays sous l'écorce* de Jacques Lacarrière) et mise en mots des sensations dansées. Réalisée avec une classe de 6e, de seconde (option arts), et un groupe d'étudiants.

* La danse à l'école, Pour une éducation artistique, livre, Jackie Lascar

L'Harmattan, Paris, 2000

Dans ce livre, des enseignants témoignent à travers des expériences et des projets menés en danse avec leur classe. Formateurs et chorégraphes donnent des pistes de travail et des outils.

* La danse à l'école primaire, livre, Marie Romain

Retz, Paris, 2005

Ouvrage synthèse sur la danse proposant une démarche d'apprentissage autour du processus de création.

* 10 ateliers sous la direction de Dominique Hervieu, chorégraphe, livre, Dominique Hervieu et Michèle Chevalier Actes sud - papiers, France 2008

POUR EN SAVOIR PLUS:

* Arts contemporains: 1950-2000, livre, Saint-Jacques, Camille

SCÉRÉN-CNDP, Paris, 2002

Un panorama de la création artistique de la deuxième moitié du XXe siècle. L'ouvrage présente chaque discipline (architecture, urbanisme, musique, danse, théâtre, cirque, arts graphiques, bande dessinée, mode, design, cinéma, photographie, arts plastiques) dans son évolution chronologique et selon ses propres enjeux.

* Danses tracées : dessins et notations des chorégraphes, livre, Laurence Louppe

Dis voir, Paris, 1991

Les dessins et notations des chorégraphes sont peu connus, insoupçonnés même de l'ensemble du grand public. Pourtant, bien au-delà du simple support de mémorisation, ces activités graphiques du danseur ouvrent des horizons visuels et conceptuels d'une force singulière. Intermédiaires entre l'outil chorégraphique et l'œuvre d'art, ces documents permettent une réflexion générale sur le mouvement.

* Fous de danse, livre, Élisabeth Lambert

Autrement, Paris, 1992

Le corps est à la mode. Les muscles se défroissent. Les énergies se libèrent. La danse, au-delà du divertissement, reflète à sa manière des modes de vie, des langages sociaux. Les professionnels de la danse contemporaine participent, eux aussi, à cette vague d'expression. De l'esthétique de Cunningham à la théâtralité de Pina Bausch, des mises en scène de Jean-Claude Gallota au rock de Régine Chopinot, ni funambules ni comédiens, les danseurs inventent mille façons de bouger, mille façons de penser. Comme si seule l'authenticité du geste pouvait exprimer cette histoire qui nous échappe, ces idéologies qui s'émiettent... La danse nous fait retrouver l'essentiel, le non-dit, la poésie, l'ambiguïté... Une nécessité vitale qui explique les passions qu'elle déchaîne. Avec, entre autres, Christian Caujolle, Dominique Frétard, Hervé Gauville, Raphaël de Cubematis, Gisa Lloybregat, Marcelle Michel, Bertrand Raison.

* Poétique de la danse contemporaine (volumes 1 et 2), La pensée du mouvement, Laurence Louppe

Contredanse, 1997, Bruxelles, 1997 et 2007 Cet ouvrage condense toute la pensée que Laurence Louppe a développée sur l'avènement de la danse contemporaine, sur les modes de lecture de cet art et sur ses éléments constitutifs. Laurence Louppe est historienne de la danse, critique d'art et écrivain.

DOCUMENTS POUR LES ELEVES

- * La danse racontée aux enfants, livre de Christine Beigel De la Martinière jeunesse, Paris 2012
- * Danser le monde, naissance d'une chorégraphie, livre de Nouchka Cauwet Editions Belize. Padoue 2011

Sitographie

- « numeridanse.tv » : extraits vidéo de danse
- « maisondeladanse.laclasse.com » : jeu de piste mené à travers des extraits chorégraphiques
- « lesite.tv « : ressources audiovisuelles, pédagogiques du SCEREN CNDP
- « passeursdedanse.fr » : recherche en danse

La danse et l'Histoire des Arts : Bibliographie

* Histoire de la danse en Occident, livre en 2 tomes, Paul Bourcier Seuil, Tours, 1994 Cet ouvrage retrace l'histoire de la danse de la préhistoire à l'époque contemporaine

* La danse au XXe siècle, livre, Marcelle Michel et Isabelle Ginot

Larousse - Bordas, 1998(1ère édition)

Ce livre retrace en parallèle les deux chemins de l'évolution du classique et du contemporain, avant de les faire se rejoindre à notre époque, où les chorégraphes puisent sans distinction dans les deux registres. Il fait une place à des textes de chorégraphes évoquant leur propre pratique et amorce une réflexion sur le corps comme dépositaire d'une mémoire et sur la perception que nous en avons.

- * La danse dans tous ses états, A. Izrine l'Arche, 2002
- * La danse moderne, multisupport, Dominique Boivin

Gallimard Jeunesse. Paris. 1998

Origines et histoire de la danse moderne, apports des chorégraphes et des artistes du XXe siècle, Doris Humphrey et Martha Graham, danse post-moderne et danse contemporaine. Guide pratique pour s'initier aux mouvements de la danse moderne sur des musiques de Alwin Nikolaï, Karl Biscuit et Ramuncho Matta. Conseils pour organiser une fête entre amis. Informations et adresses utiles (cours de danse, spectacles...).

Livre et CD audio.

* L'histoire de la danse, repères dans le cadre du diplôme d'Etat, cahiers de la pédagogie, collectif d'auteurs

Centre national de la Danse. Paris. 2000

Contributions individuelles ou collectives qui témoignent d'expériences menées dans le cadre de l'enseignement de la danse, objectifs pédagogiques de cette discipline, approches méthodologiques plurielles, tableau synoptique inscrit dans l'histoire sociale et artistique visant à prendre en compte la diversité des genres, des formes et des techniques de danse.