

Séminaire Chorégraphes, Entraîneurs et Officiels d'Arbitrage de ballet : la gestuelle

Villard de Lans, 15-16 octobre 2022, Synthèse

Participants : *Nathalie Bauwens (Franconville), Odeline Bisson (OA), Morgane Bourgaut (Joué les Tours), Emilie Coulon et Julien Coulon (Belfort), Benoît Pichot (OA), Gaétan. Roy (Clermont-Ferrand Artistique), Christine Sabbatini (OA), Coralie Viennet Jehlen (Epinal), Alexandre Wyts (Argenteuil), Violetta Zakhlyupana (Clermont Ferrand Danse).*

Préparation et animation : Marion Oliviero et JC. Berlot, avec la contribution active et engagée de Mélanie Lambert et Philippe Sauvageon (excusés).

Nathalie Robert (FFSG), Delphine Harold (CSNB), Agnès Oliviero (CSNB).

La CSNB vise à accroître le rayonnement du ballet, son ampleur, sa visibilité, sa reconnaissance : au sein des sports de glace, en valorisant ses bonnes pratiques ; et au plan du développement national et international, en particulier à travers la commission internationale qu'elle met en place¹.

Le séminaire, organisé sur une journée et demie à Villard de Lans, a permis de relancer la dynamique collective entre chorégraphes, juges et entraîneurs après les deux années de pandémie.

Le séminaire apparaît idéalement placé en début de saison, lorsque les équipes sont constituées et que chacun a commencé à rechercher les possibilités des trois axes de l'exercice chorégraphique (EC) ... Et à se poser les questions qu'ils soulèvent. Le séminaire pourrait également être positionné en juin : il porterait alors sur un thème plus générique (la chorégraphie, par exemple), sans viser à préparer la saison suivante.

La construction commune des propositions que fera la France pour les trois axes des saisons à venir, devrait systématiquement être faite lors de ces séminaires, plutôt qu'à distance.

Les participants ont unanimement remercié la Commission Sportive Nationale Ballets, et à travers elle la Fédération Française des Sports de Glace, pour l'organisation de ce séminaire, la pédagogie de son déroulement, son intérêt concret pour chacun.e, « l'esprit de famille » qui a prévalu et la richesse de la construction en commun.

1. Nature, appel-réponse, gestuelle rotative : les 3 axes de la saison en cours

Les vidéos proposées, venues de l'univers de la musique, puis de la danse et du ballet, sont **listées en Annexe 1**, avec les commentaires vers lesquels nous avons convergé.

La vidéo réalisée par l'American Ice Theatre et Kate McSwain, que nous avons accueillie au séminaire de 2019, présente plusieurs exemples du procédé chorégraphique et de la gestuelle de l'année. Le lien figure également en Annexe 1.

L'EC constitue un défi chorégraphique, il revient à chacun de choisir son parti-pris, qui pourra faire converger les trois axes prescrits vers une œuvre unique :

Nature. La France a toujours cherché à encourager la créativité, à « faire sortir de la boîte », pour tirer les ballets vers le haut plutôt que de les cantonner dans un registre littéral. Il en est de même pour le thème de la nature, moyennant :

- La vérification que l'angle choisi « fonctionne » en Anglais, langue internationale des ballets
- La formulation d'un parti-pris explicite et clair pour toutes les cultures (pas de 2ème degré dans le parti-pris !). Les débriefing « à froid » avec le juge arbitre dans la semaine qui

¹ Le Plan Sportif Fédéral (PSF) permet à tout club de proposer des actions de développement du ballet, dont une partie substantielle du budget sera prise en charge. Les entraîneurs pourront se rapprocher de leurs présidents (qui sont sollicités pour cela) en mars prochain. Il en est de même au niveau des Ligues.

suit une compétition permettront d'ajuster. La CSNB pourra aussi aider à la juste formulation pour les équipes engagées à la Nations' Cup.

Appel – réponse. Définition (Dictionnaire Chorégraphique international) : « Séquence de mouvements corporels exécutée par un individu ou un groupe auquel un autre individu ou groupe fait écho ou répond ».

Répétition de l'appel (vidéo 1, partie 1), écho (vidéo 6), réponses y compris porteuses de messages (vidéos 4 et 5), apportent la variété et la complexité du procédé.

Gestuelle rotative. Définition (Dictionnaire Chorégraphique international) : « Effectuer des mouvements rotatifs avec chaque partie du corps ».

Il s'agit donc d'un mouvement tournant, à ne pas confondre avec une gestuelle arrondie. Il part d'une articulation, donc **d'un axe**. Le mouvement peut concerner toute partie du corps, comme l'illustrent les vidéos : bassin et hanches, épaules, bras, poignets, jambes, tête (avec un effet démultiplié par les queues de cheval).

La pirouette et le porté rotatif constituent des éléments techniques, mais ne sont pas considérés comme une gestuelle : ils impliquent tout le corps et non « une partie du corps ».

Ils peuvent néanmoins enrichir et amplifier l'effet de rotation d'une partie du corps, donc contribuer à la lisibilité et à la complexité de la gestuelle, même s'ils n'en constituent pas une. Les équipes gagneront à associer gestuelle rotative et éléments techniques rotatifs.

2. « Pas de gestuelle, pas de ballet »

Le travail hors puis sur glace que nous ont offert le Club de Villard et ses patineurs formidables a permis de travailler, d'expérimenter puis de repérer une douzaine de gestuelles différentes, sur les dix-huit que compte le Dictionnaire Chorégraphique international.

L'analyse des critères de jugement réalisée ensemble confirme l'importance de la gestuelle : elle a un impact direct ou indirect sur **l'immense majorité des critères** !

Le tableau en Annexe 2 détaille ces impacts, et pourra constituer un bon outil de travail et de construction des ballets pour les équipes, y compris pour les patineurs.

Les vidéos visionnées (cf. fin de l'Annexe 1) font ressortir la variété des gestuelles utilisées. **La variété apparaît déterminante** pour la richesse du ballet (comme celle des transitions pour un programme de patinage).

Le montage d'un ballet ne se résume pas au placement de procédés chorégraphiques et d'éléments de patinage sur lesquels, une fois l'ensemble posé, on va « **mettre les bras** » : une gestuelle peut appuyer un procédé chorégraphique, le geste amène aussi le pas.

Les travaux en groupes ont permis de déterminer les guides suivants :

1. *Comment la gestuelle permet-elle de sortir des stéréotypes et de créer la surprise ? Notamment pour créer un univers, soigner l'interprétation, affirmer la présence, l'intensité et l'impact ?*

Une gestuelle peut être utilisée à **contre-emploi** (gestuelle contemporaine sur une musique classique, cf. vidéo 1 sur le Lac des Cygnes avec une gestuelle hip-hop).

Un contraste entre la musique et le rythme de patinage peut aussi créer la surprise : musique lente et gestuelle rapide, gestuelle lente sur une musique rapide – à condition qu'elle soit bien exécutée et vienne appuyer le thème choisi.

Une musique **juxtaposant deux univers différents** (Jingle Bells et Star Wars, ou Mozart et Queens dans Le Presbytère de Maurice Béjart), avec les gestuelles associées, permet aussi l'effet de surprise, en sortant du 1er degré initial et en entraînant vers du jamais fait / jamais vu.

L'utilisation de la gestuelle avec des accessoires amplifie aussi son effet dans les 3 dimensions (si elle est judicieuse).

2. *Comment la gestuelle sert-elle le Ballet – et ses critères de jugement ?*

Comme dit plus haut, en utilisant **la grille de l'Annexe 2** élaborée ensemble, comme un outil de travail, y compris avec les patineurs.

Et en promouvant **une variété de gestuelles** dans tout ballet !

Au passage, les entraîneurs recommandent aux patineurs de « regarder les juges » : or (au moins dans un souci d'impartialité) les juges leur renvoient peu leurs regards (ce qui montre que la « gestuelle » - même celle des juges – est perceptible de loin et en pleine action ...).

Les patineurs gagneront à **patiner « pour le public »** plutôt que pour le jury. Voire, comme le faisait Katarina Witt, pour une personne qu'elle déterminait au hasard avant de commencer chacun de ses programmes.

3. *Comment entraîner l'équipe dans ce but ?*

- L'entraînement de l'équipe à une gestuelle peut se faire **au sol**, donc ne pas mobiliser d'heures de glace. Cela a d'ailleurs fait le succès du « style contemporain », le thème de l'EC 2021-22, travaillé sur sol pendant le Covid. Ce travail au sol gagnera à se faire face à un miroir (salle de danse) pour permettre l'auto-évaluation.
- Le **retour vidéo** aide à l'autocritique et suscite les progrès individuels et collectif.
- Pour développer les possibles du corps et la créativité gestuelle, l'entraîneur pourra faire travailler l'équipe sur des **mots-clés**, sur des **images** ; ou faire travailler les membres de l'équipe en **improvisation**, pour faire émerger des gestuelles nouvelles, issues des patineurs donc appropriables par tout le groupe. La valorisation celle ou celui qui capte l'intention et la retranscrit le plus vite suscite l'**émulation** entre les patineurs.

L'improvisation permet aussi de passer d'un mimétisme (l'élève reproduit le geste du maître) à un ressenti véritable.

Certaines gestuelles apparaissent plus accessibles à la mobilisation du corps : ainsi la gestuelle robotique, l'adagio ou l'allegro, l'asymétrie.

- Une équipe gagnera à travailler la gestuelle **dès le plus jeune âge**. Une vision globale de la gestuelle – et des différents types de gestuelles possibles – y aidera (analyse de vidéos ou de ballets pour la culture générale). Le Dictionnaire Chorégraphique constitue un outil utile pour cela.
- Ainsi que des cours de **danse**, s'ils sont possibles. Et le **théâtre**, qui permet à chacun.e d'oser faire quelque chose avec son corps.
- La **formation des chorégraphes**, voire l'intervention d'un chorégraphe extérieur lors d'un séminaire pour développer la créativité.

ANNEXE 1

Vidéos visionnées

Vidéos sur le procédé chorégraphique Appel - réponse.

- En musique, pour amorcer l'illustration du procédé :
 1. <https://www.youtube.com/watch?v=hsI8pnsacx8> très pédagogique
 2. <https://www.youtube.com/watch?v=pxg4AP1MKDk> le passage de la partie 1 à la partie 2 fait ressortir le jeu avec le temps : la réponse peut venir après un temps de latence, ou quasiment en même temps, alors qu'une autre question est lancée.
 3. <https://www.youtube.com/watch?v=4MwQcm4eH18> : absence de variété et créativité limitée, mais bien exécuté
- En ballet :
 4. <https://www.youtube.com/watch?v=ewOAsUWQJvo> Le Roi Lion réussit la transition entre musique et ballet. Appel d'un individu à un autre, puis d'un individu à un groupe qui appelle à son tour un individu et un autre groupe. A noter : une réponse chorégraphique à un appel vocal.
 5. <https://www.youtube.com/watch?v=6rc4N5awqNo> West Side Story - A&R entre individus, et entre groupes. D'autres procédés s'en mêlent (miroir et unisson). Les danseurs sont des élèves de lycée, la maîtrise du geste reste à parfaire mais la bonne qualité d'exécution montre à chacun qu'on peut atteindre un excellent niveau de ballet.
 6. https://www.youtube.com/watch?v=c9UQmAo_TM4 Travail à deux, mais si parlant ! Le miroir constitue un appel – réponse constant, la réponse vient comme un écho.

A noter : un appel peut être suivi par une absence de réponse, qui en souligne la force attendue.

Vidéos sur la gestuelle rotative.

1. <https://youtu.be/w7-84n71AsY> Tête, bras, mains, poignets et doigts, épaules, ...
2. <https://youtu.be/9HVIVQhMug0> Haut du corps, bras, jambes.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=fV7j1dwQi8k> : Gros travail sur la tête et le haut du corps, même si la vidéo est prise de trop près
4. <https://www.youtube.com/watch?v=JLZJzv4NbBo> : Tête, haut du corps, jambes, torse
5. <https://www.youtube.com/watch?v=6M1SuQtwFRI>
6. <https://youtu.be/LdDZeQ6DD9A> la vidéo pourrait être montrée à tous les enfants pour la variété des axes de rotation, les changements de rythme, l'amplitude, l'énergie (lent, rapide, accéléré).
7. <https://youtu.be/n-cCG-IEI3g>

American Ice Theatre : vidéo de présentation des axes 2022 – 2023 alliant les deux :

<https://youtu.be/PekTOZhw2TY> La rotation de tout le corps n'est pas une gestuelle, mais elle induit un effet d'amplitude et de rotation supplémentaire.

Vidéos de repérage et d'analyse des gestuelles

1. <https://www.youtube.com/watch?v=0QTkHCvBNGQ> : des gestuelles variées : arrondie, vibratoire, balancée, rotative, percussive, symétrique et asymétrique, adagio, des staccato de têtes, robotique, ... La variété des gestuelles nous entraîne, avec un fil conducteur unique, à l'effet « waouh ».

2. <https://youtu.be/fMKvrYzo6vY> gestuelles rotative, percussive, allegro, symétrique – asymétrique, en cohérence avec la musique. Une énergie, une tonicité de performance plus que de créativité.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=sy4Ogh4TEuI> Les procédés sautent aux yeux : appel – réponse (avec des réponses qu'on n'attend pas), cascades, diminutions, contrepoint, contraste. Un style hip-hop de gestuelles tout du long : asymétrique, saccadée, variation de densité, variation d'amplitude. L'immense majorité des gestuelles du Dictionnaire Chorégraphique y est représentée.

La rapidité des gestuelles et leur enchaînement accentue l'univers enfantin de l'orphelinat.

La gestuelle diffère selon les groupes, les pauses, le jeu de rythmique amplifient l'émotion ressentie.

4. <https://www.youtube.com/watch?v=wkz6ExkWmF8> La gestuelle variée du début suggère une récréation, la gestuelle limitée à la fin suggère la photo de classe : même sans parti-pris, elle permet de définir un univers lisible.

ANNEXE 2

Critères de jugement du ballet associés à la gestuelle

Référence	Critères d'évaluation
EC A-1 Traitement du thème	La gestuelle au service du thème
EC A-2 Traitement du procédé chorégraphique	Complexité des gestuelles sur lesquelles est exécuté le procédé chorégraphique
EC A-3 Traitement de la thématique gestuelle	Prédominance dans la durée
	Créativité : Utilisation de différentes gestuelles dans la thématique
	Vitesse : Exécutée en pleine vitesse et/ou sur des éléments/pas complexes
	Variété : Utilisation des différents segments du corps, en combinant haut/bas et dans les 3 axes
EC A-4 Cohérence entre les 3 éléments chorégraphiques prescrits	Cohérence : La gestuelle soutient et enrichit le thème de manière cohérente
EC B-1 Glisse, carres, appuis, poussées	Contrôle des segments libres
EC B-3 Qualité d'exécution des gestuelles	Exécution motrice des gestuelles : Maîtrise et intensité dans l'exécution motrice (gestuelle liée à la technique de patinage)
	Appuis : Complexité et rythme liés à la diversité des appuis
	Gravité et déséquilibres : Maîtrisés tout en patinant
EC B-4 Pertinence et cohérence du patinage, des éléments techniques et de la gestuelle avec le thème et la musique	Cohérence des gestuelles : Avec le thème et en rapport avec la musique
B I-1 Composition chorégraphique	Traitement de l'espace
B I-2 Traitement de la gestuelle, exploitation des possibles du corps	Dissociation du corps (cassure du buste, orientation différente jambes-troncs-bras)
	Variété des mouvements , exécutés avec précision, qualité et amplitude
	Gestuelle réalisée en glisse et en carre, y compris sur des changements de carre
B I-3 Qualité des ensembles et des échanges, relations, écoute	Relation et écoute, dialogue via la gestuelle
B I-5 Qualité de la glisse et du patinage	Recherche et variété de placements et contrôle des segments libres
B II-1 Création d'un univers	A travers la scénographie
B II-2 Lisibilité, originalité, créativité	La gestuelle comme levier de lisibilité et d'originalité
B II-3 Jeu des acteurs et interprétation	Les patineurs sont physiquement, intellectuellement et émotionnellement engagés, avec justesse et maturité
B II-4 Présence, intensité, impact	A travers la gestuelle