

Séminaire Chorégraphes, Entraîneurs et Officiels d'Arbitrage de ballet : les procédés chorégraphiques

Gentilly, 7 et 8 octobre 2023, Synthèse

Participants : Roxane Battu (Epinal), Nathalie Bauwens (Franconville), Morgane Bourgaut (Joué les Tours), Maxime Combes (St-Ouen), Solène Le Cuppe (Dammarié, dimanche), Marie Diamoneka (OA), Indra Graber (Morges, Suisse), Auréline Guérin (Argenteuil), Caroline Morel (Epinal), Olivier Motte (Franconville), Solène Pichon (Nîmes), Célia Piquet (OA), Philippe Sauvageon (OA, en ligne), Maelys Singevin (OA), Christine Sabbatini (OA), Kate McSwain (USA), Audrey Terrien (Nantes), Vitale Vaugin (Berlin), Lison Zimmer (Colmar).

Préparation et animation : Marion Oliviero, avec la contribution de Mélanie Lambert (excusée) et JC. Berlot.

Nathalie Robert (FFSG), Mylène Séchaud, Agnès Oliviero (CSNB).

La saison qui s'ouvre est particulièrement importante, avec la Nation's Cup et la Gold Cup organisées à Bordeaux. Cette dernière ouvre une catégorie Open pour la première fois, avec certes la nécessité pour chaque équipe sélectionnée de composer deux programmes, mais aussi une opportunité de se confronter au niveau international.

Le séminaire, organisé par la Commission Sportive Nationale (merci à elle !) sur une journée et demie à la Maison des Sports de Gentilly, a permis de réunir chorégraphes, juges et entraîneurs pour structurer une vision commune et :

- Construire une vision partagée des trois axes de la saison en cours,
- Enrichir notre compréhension des procédés chorégraphiques,
- Elaborer des propositions communes et nourrir les décisions internationales à venir (axes de l'exercice chorégraphique, critères d'évaluation).

Les participants en ressortent « enrichis », « rassurés », « avec plein de réponses et aussi plein de questions », l'envie « d'aller de l'avant », avec « la hâte de la saison » : « Au boulot ! ».

1. Street art, Contraste, gestuelle Relâchée : les 3 axes de la saison en cours

La discussion donne **une définition très large du Street Art**, bien au-delà des seuls graffitis et des peintures murales.

L'« art » n'a pas à normer, il concerne tout ce qui met en route notre imaginaire. « **De rue** » inclut tout ce qui s'y voit ou s'y passe, c'est-à-dire le plus souvent la liberté de se produire pour le plaisir d'un public de passants. Chanteurs, gymnastes et acrobates, sportifs, yamakasi, taggers, ... y trouvent leur place. Les domaines sont multiples, au-delà même de ce qui est né dans la rue.

Il inclut les danses et les sports de rue, les arts du cirque, les pantomimes, ... Mais aussi les parades et les défilés, les carnivals ... Et les constructions, l'architecture !

Ce thème, très large, est là pour donner l'inspiration et l'opportunité de créer. Il suggère l'intention, que l'officiel d'arbitrage (OA) devra identifier et ressentir. Le parti-pris rédigé en fournira la clé d'entrée et accompagnera le spectateur (et les OA) au démarrage de l'œuvre. Dans l'exercice chorégraphique, le décor et la mise en scène sont neutres : « on joue tout dans la chorégraphie » - avec l'appui du monde sonore, conclut un chorégraphe. « Traduisez votre intention dans le parti-pris, et émerveillez-nous ! », résume un OA.

Le contraste : « *différentes séquences chorégraphiques opposées se déroulant en même temps* » (Dictionnaire Chorégraphique International). Le contraste n'exclut pas d'autres procédés : il peut même être engendré par une cascade, un canon, un appel-réponse ou un contrepoint.

La définition qui en est donnée dans le Dictionnaire implique cependant que les séquences chorégraphiques opposées sont patinées en même temps (et non pas en alternance, comme des définitions plus larges le considèrent). Autre précision : on recherche un contraste entre groupes, et non un contraste gestuel. Le contraste au sein d'un même groupe, lui, ajoute de la variété.

La longueur des séquences chorégraphiques à patiner en même temps dépend évidemment de l'intention voulue. Mais elle doit permettre à l'OA de les identifier (donc être assez longues pour cela). Tout en recherchant leur variété.

La gestuelle relâchée, « mouvement 'lâche' du corps qui a une énergie détendue (une libération de la tension musculaire maintenue dans le flux du mouvement) » (Dictionnaire Chorégraphique International).

La gravitation n'est pas la seule origine du relâchement. Martha Graham, l'initiatrice de la danse contemporaine, parlait de contraction – release (voir la première minute de <https://www.youtube.com/watch?v=FuCbs25LGh0>)

Le relâchement peut ainsi s'effectuer vers le haut !

Le relâché peut se traduire par un « collapse » (on se laisse tomber), clair et lisible puisque toute tension disparaît. Mais il peut être généré simplement par une tension qui s'efface.

Il n'est pas de relâché sans tension préalable. La tension musculaire libérée génère le relâchement, où se recrée une impulsion qui va générer la tension suivante. En ce sens, d'ailleurs, la gestuelle relâchée est une gestuelle de contraste.

Le relâchement peut concerner certains muscles (donc certaines parties du corps), quand d'autres sont en tension, et cela de manière continue. Les repérer nécessite une concentration permanente. Cela signifie aussi qu'il ne faudra pas hésiter à aller chercher le déséquilibre pour induire le relâché. Une moindre vitesse de patinage pourra même enrichir le relâché, tout comme le patinage sur deux pieds (mais attention à ne pas pénaliser les critères de patinage !).

La gestuelle relâchée est difficile en patinage, où on apprend au contraire à patiner en tension. Des exercices de yoga (respiration) et les positions d'étirement associées pourront aider les patineurs : respirer, souffler, relâcher – avec des mondes sonores qui encouragent au relâchement.

Les vidéos proposées par les participants en amont du séminaire (merci à chacun.e !), issues de l'univers 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, présente à Gentilly, dont le travail année après année bénéficie à l'ensemble de la communauté des ballets, présente plusieurs exemples du procédé chorégraphique et de la gestuelle de cette année. Le lien figure également en Annexe 1.

2. Les procédés chorégraphiques enrichissent les programmes !

Le travail hors glace réalisé nous a permis de nous approprier un peu mieux les 16 procédés chorégraphiques du Dictionnaire.

Chaque groupe a construit une séquence de 3 procédés tirés au sort, puis l'assemblée a tenté de (et réussi à !) les reconnaître.

Le visionnage de vidéos (Annexe 1) a permis de mesurer la richesse qu'apportent les procédés, individuels ou entremêlés à un programme.

Une accumulation simple de procédés n'apporte rien (comme celle des éléments techniques). Mais lorsqu'elle porte un sens, ils font jaillir l'émotion. Ils sont indispensables au spectateur de 2023.

3. Propositions d'axes pour 2024-2025 et 2025-2026

Après discussions et sélections successives, les deux propositions arrêtées pour la France sont les suivantes :

Thème	Procédé chorégraphique	Gestuelle
Monstres	Accumulation	Résistance
Voyage	Contrepoint	Variation de densité

Les autres propositions sont listées en Annexe 2.

4. Critères d'évaluation

L'initiative prise à Norwood de mettre à jour les critères d'évaluation du Ballet sur Glace est bienvenue : les grilles de critères actuelles font apparaître des redondances d'un sous-critère à l'autre, des lourdeurs parfois difficiles à expliquer aux patineurs, des concepts liés à des émotions, donc personnels et subjectifs.

La consigne de construire un ensemble de (autour de) 5 critères pour l'exercice chorégraphique, et de 5 critères pour le ballet, a conduit à des propositions convergentes d'un groupe à l'autre (voir détail en Annexe 3). Ces propositions fournissent des arguments et des marges de manœuvre pour les discussions en cours au niveau international.

Plusieurs principes communs s'en dégagent. *Les critères actuels restent bien sûr les seuls officiels jusqu'à l'aboutissement des travaux.*

Pour l'exercice chorégraphique :

1. Traitement du thème	I.1 actuel, avec prédominance et lisibilité	+ La cohérence (le thème servi par la cohérence du parti-pris, I.4 actuel) Ou + par création de l'univers, le monde sonore, la présentation (c'est-à-dire le rendu), si pas intégré en 5 ^{ème} critère ci-dessous
2. Traitement du procédé chorégraphique	I.2 actuel	Eventuellement enrichi par la qualité de réalisation des ensembles
3. Traitement de la gestuelle	I.3 actuel	Eventuellement enrichi par la qualité des gestuelles (II.3 actuel)
4. Le patinage	II.1 et II.2	C'est-à-dire les skating skills ou, plus largement, <i>les langages du patinage</i> , la qualité et la variété des éléments techniques (voire gestuels) au service de l'intention
5. La performance	Nouveau critère : harmonie de l'équipe, interprétation et rayonnement, théâtralité, jeu d'acteurs et capacité à transmettre un message (évaluation du travail des patineurs).	

20 % pour chaque critère et une seule note, avec une alternative possible : deux notes avec le traitement du procédé chorégraphique, de la gestuelle et le patinage (3 critères à 16,6 %), et le traitement du thème et la performance (2 critères à 25 %).

A noter également, pour discussion aux niveaux ad'hoc, la proposition de faire évoluer les costumes de l'exercice chorégraphique, pour y intégrer un « petit + » pour accroître la lisibilité du sens et l'attrait pour les spectateurs.

Pour le Ballet :

1. Composition (ou 'Formations', pour appuyer sur les ensembles ?) chorégraphique	I.1 et I.3 actuels	Utilisation de l'espace ; utilisation et variété des procédés chorégraphiques ; fluidité et lien entre eux ; ensembles et formations dans l'espace.
2. Traitement de la gestuelle et possibles du corps	I.2 actuel, éventuellement avec I.4	Variété, qualité, exécution au service de l'intention. Les éléments techniques pourraient y être intégrés, comme d'autres possibles du corps (but : éviter la succession de séquences saut, spin, twizzle, au prétexte qu' « il faut en mettre »)
3. Patinage (ou « qualité de réalisation des éléments techniques et de la glisse »)	I.4 et I.5 actuels	C'est-à-dire les skating skills + la qualité et la variété des éléments techniques (envols, portés, rotations, pas, attitudes) au service de l'intention ou, plus largement, <i>les langages du patinage</i> , incluant la variété des appuis (y compris passages au sol, pointes – talons, scratching ...), c'est-à-dire <i>les possibles du patinage</i> .
4. Univers	II.1 et II.2 actuels	Univers sonore et lisibilité, musicalité, atmosphère ; scénographie, costumes ; cohérence (<i>éviter créativité et originalité, qui se réfèrent surtout à l'expérience personnelle, donc subjective, de l'officiel</i>). Ce qui fait la différence avec l'EC.
5. Présentation	II.4 et II.5 actuels	Jeu d'acteurs, engagement et appropriation, interprétation, impact (<i>attention à l'effet waouh, qui peut être trop personnel donc subjectif</i>). La qualité des échanges pourrait y être intégrée I.3).

20 % pour chaque critère et une seule note, avec deux alternatives proposées :

- Une première note regroupant les 3 premiers critères (16,6% chacun) et une deuxième regroupant les deux autres (25% chacun)
- Le premier critère pourrait être séparé en deux (chacun valant 10 % de la note) : 10 % pour la composition (travail du chorégraphe) et 10 % pour la qualité de réalisation des ensembles : harmonie, cohésion et synchronicité des ensembles (travail des patineurs).

ANNEXE 1

Vidéos visionnées

Vidéos sur le procédé chorégraphique Contraste

<https://www.youtube.com/watch?v=1G722zRSGG0> Très didactique. La vidéo fait ressortir le contraste des niveaux (haut – moyen – bas), le contraste entre groupes (gestes lents – saccadés – rapides d'un groupe à l'autre en même temps), le contraste entre directions prises par les danseurs.

Plus largement pour un repérage des procédés principaux, on pourra regarder la vidéo globale :

<https://youtube.com/watch?v=wgbIAOzedFc&si=J3YkvKkJtERU3Se>

<https://www.youtube.com/watch?v=UE9mg6vXAwA> En duos, à plusieurs, entre groupes : contraste de niveaux et de directions.

<https://www.youtube.com/watch?v=iqdIkDCMkzi> Ce contraste raconte une histoire ; le procédé a été choisi pour soutenir un thème et déclenche l'émotion. Mélangé avec d'autres procédés, il n'est pas forcément dominant. Mais (par exemple) l'unisson permet d'autant plus de mettre en scène le contraste qui suit entre le groupe d'opresseurs et le groupe d'opprimés.

https://www.youtube.com/watch?v=tZ4l87zi_oo contraste particulièrement riche et varié en termes de niveaux, de directions, de formes de groupes. Contrepoint et cascade, même sans déplacement, produisent un contraste, puisqu'ils jouent dans la 3ème dimension.

Vidéos sur la gestuelle relâchée

https://www.youtube.com/watch?v=1TFdATH_D-8 Pas de relâché sans tension préalable. La force de gravitation (je laisse tomber) n'est qu'une source de relâchement. La contraction en génère beaucoup d'autres.

<https://www.youtube.com/watch?v=INTq67ypso8> De nombreux jetés – laissés partir. Le mouvement lui-même génère le relâchement. Ce dernier touche toutes les parties du corps.

https://www.youtube.com/watch?v=gDpKH_cAGV4 Le relâchement s'opère également en remontant, vers le haut. Fournit en même temps un bel exemple de contraste.

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

American Ice Theatre : vidéo de présentation des axes 2023 – 2024 :

https://www.youtube.com/watch?v=MFsVQe_mE3k

Vidéos mixant divers procédés chorégraphiques

https://www.youtube.com/watch?v=BKezUd_xw20 Procédés variés (contrepoint, contraste, appel-réponse, accumulation, jumeaux, imitation), même si ce n'est pas de la danse.

<https://www.youtube.com/watch?v=fK6tf6oplG0> Chorégraphie iconique, mais particulièrement pauvre en procédés. L'unisson est magnifique, il peut d'ailleurs apparaître comme « des bouts de synchro détachée » ; la gestuelle est superlative. Mais la gestuelle seule ne suffit plus aujourd'hui, et le spectateur de 2023 se lasse. Varier les procédés met en alerte, crée l'attraction du regard et soutient l'attention.

<https://www.youtube.com/watch?v=XCdsIkQqAmE> Varié et original, car procédés (contraste, canon, cascade appel réponse notamment) sont mis en action sur des personnes immobiles.

ANNEXE 2 : ensemble des propositions d'axes élaborées

Propositions toutes issues du Dictionnaire Chorégraphique, toutes les catégories doivent être capables de réaliser l'EC sur les 3 axes choisis. En évitant la répétition d'un même angle d'approche du thème.

Thème	Procédé chorégraphique	Gestuelle	Votes
Jazz (style)	Accumulation	Variation de densité	3 / 3
Science-fiction (genre)	Lâcher - rattraper	Asymétrie	2
Futur (sujet)	Lâcher - rattraper	Variation de densité	
Confinement (sujet)	Répétition	Variation d'amplitude	
Le temps (time, sujet)	Canon	Balancée	
Erosion (sujet)	Cascade	Variation de densité	1
Légendes (contes et légendes, fables et mythologies, sujet)	Imitation	Variation de densité	2
Voyage (sujet)	Jumeaux	Résistance	3
Voyage ('Journey', sujet)	Contrepoint (<i>les imprévus du voyage !</i>)	Variation de densité	6
Evénement (sujet)	Cascade	Vibratoire	
Monstres (sujet)	Accumulation	Résistance	6 / 10
Tribu (sujet)	Unisson	Ronde	
Liberté (sujet)	Auto-reverse	Percutante	3 / 2
Egalité (sujet)	Accumulation	Balancée	2
Narratif (genre)	Miroir	Variation de densité	3 / 2
4 éléments (air, terre, feu, eau, sujet)	Lâcher – rattraper	Suspendue	1
Emotions (sujet)	Contrepoint	Variation d'amplitude	1
Migration (sujet)	Contrepoint	Variation de densité	3 / 1
Rock n'roll, swing, claquettes (genre)	ABA	Allegro	

ANNEXE 3 – Détail des critères proposés par les quatre groupes

Groupe 1

Traitement du thème	Traitement du procédé	Traitement de la gestuelle	Qualité et variété de réalisations des éléments (techniques et gestuelles)		
Anciens A1 + A4 Au service de l'intention	+ Qualité de réalisation des ensembles		Eléments techniques au service l'intention (25%)		

Formations chorégraphiques	Traitement de la gestuelle	Qualité des ensembles	Qualité de réalisations (glisse et éléments techniques)	Création d'un Univers	Interprétation et impact
Utilisation de l'espace Procédés chorégraphiques et variété Cohérence Fluidité (Lien/Harmonie) 10%	20%	Qualité de la réalisation par les patineurs L'harmonie et la cohésion Synchronicité des ensembles 10%	20%	Lisibilité Originalité Incluant musique, costumes,... 20%	Engagement et appropriation effet global Effet waouh 20%

Groupe 2

Présentation & Thème	Procédé chorégraphique	Traitement et qualité de la gestuelle	Composition et cohérence des 3 éléments avec le monde sonore	Patinage	
20% Thème + Interprétation	20%	20%	20%	20% Skating Skills Eléments techniques	

Composition	Patinage	Gestuelle	Univers	Présentation	
Formations spatiales (?) Procédés Utilisation de l'espace 20%	Skating skills Variété du patinage Technique (éléments techniques,...) 20%	Variété Qualité d'exécution 20%	Création d'un univers Originalité Lisibilité Scénographie Musique 20%	Qualité des échanges Jeu d'acteur Interprétation 20%	

Groupe 3

Traitement procédé chorégraphique	Traitement de la gestuelle	Patinage		Traitement du thème et du parti pris et de l'univers	Interprétation Exécution artistique Jeu d'acteur
33%	33% Quelle gestuelle présente Qualité de la gestuelle par le patineur	33% Skating Skills Eléments techniques		50% Cohérent avec le monde sonore	50% Engagement du patineur Capacité à transmettre un message

Composition chorégraphique	Traitement de la gestuelle	Patinage		Univers	Présentation
----------------------------	----------------------------	----------	--	---------	--------------

1-1 + 1-3 Ecoute, ensemble Variété 33%	1-2 Complexité, possibles du corps (incluant éléments techniques avec engagement particulier du corps) Doit faire sens 33%	Glisse Utilisation et variété des appuis 33%		Musicalité Lisibilité Monde sonore Atmosphère 50%	Jeu d'acteur Interprétation Impact Engagement 50%
--	---	--	--	---	---

Groupe 4

Thème	Procédé chorégraphique	Gestuelle	Technique de patinage	Présentation	
Lisibilité & Prédominance Cohérence monde sonore Exploitation, recherche, créativité	Lisibilité & Prédominance Cohérence monde sonore Variété Qualité d'exécution	Lisibilité & Prédominance Cohérence monde sonore Variété Qualité d'exécution	Skating skills Langages du patinage (qualité, exécution, variété,...)	Performance Harmonie de l'équipe Interprétation (jeu d'acteur, théâtralité) Engagement	

Composition	Possible du corps	Performance et interprétation	Univers	Technique de patinage	
Utilisation des procédés		Ensemble, échanges Jeu d'acteur engagement	Monde sonore Scénographie Costumes Créativité cohérence	Skating skills Langages du patinage	