

Investigation des effets des principes somatiques sur la perception de la présence sur scène de danseurs contemporains

Karine Rathle MSc

***Recherche réalisée dans le cadre de la Maitrise à
Trinity Laban conservatoire of Music and Dance (UK)
Supervisée par Edel Quin
karine.rathle@gmail.com***

Ordre de présentation

- λ Définitions
- λ Participantes - Évaluateurs
- λ Intervention
- λ Evaluation
- λ Résultats
- λ Limitation de la recherche
- λ Proposition de recherches futures
- λ Questions / discussion

Définitions

Présence sur scène

“Stage presence is the essence of a dancer's being that is projected when they expose themselves, connecting with the audience, making them feel something. Its also what separates artists from technicians.”

- λ C'est principalement la relation avec le public (Holmes, 2009)
- λ Joseph Poulson, danseur, parle d'un dialogue avec le public, l'environnement, la musique et l'imagination. (Zuckerman, 2007)
- λ Élément clé de la performance.

Définitions

Somatiques

Thomas Hanna a été le premier à utiliser le terme '*Somatics*' en référence à la connexion corps/esprit (body and mind).

Soma est dérivé du Grec qui signifie corps vivant.
(Johnson, 1995)

Exemples de techniques: Feldenkrais, BMC, Skinner, Alexander, Rolfing etc.

Exemples de principes communs:
Respiration, imageries, toucher, repos constructif etc.

Participantes

4 danseuses contemporains

Participantes	Age	Niveau	Spécifications	Hrs d'intervention
<i>Eight</i>	23	1ere années d'un BA programme en danse		12 hrs
<i>Three</i>	38	Danseuse professionnelle et professeure		6 hrs
<i>Eleven</i>	22	Pré-professionnelle et professeure à Candoco	Paralésie cérébrale – Fauteuil roulante manuelle	7.5 hrs
<i>Ten</i>	41	Professionnelle	Fauteuil roulant électrique	9

Évaluateurs

Critères:

- Avoir eu une formation en danse
- Avoir de l'expérience à évaluer des danseurs
- Suivre une formation avec la chercheuse sur la méthode d'évaluation spécifique de la présente étude

Évaluation

Deux séances d'évaluations: une pré-intervention et une post-intervention.

Utilisation du test de Chatfield: Test for Evaluating Proficiency in Dance (Chatfield, 2009).

Le test consiste en l'évaluation de plusieurs critères incluant: Niveau (de non-danseur à danseur professionnel), habileté, espace, temps, énergie, phrasé dansé et présence.

Interventions

- Chaque participante a obtenu entre 6 et 12 heures d'intervention individuelle.
- Les séances ont été construites selon les habiletés et les besoins de chacune.
- Les principes fondamentaux des techniques somatiques ont été utilisés soit: la respiration, le toucher, l'imagerie, le repos.
- Ces principes ont aussi été utilisés pour améliorer la confiance des danseurs dans leur habileté à performer les mouvements de leur chorégraphie respective. Selon Jones (2006) et Howard (2008) la confiance est directement reliée à la présence sur scène.

Données recueillies

- Notes prises lors des interventions
- Commentaires des danseurs lors des interventions
- Entrevues post-intervention avec les danseurs
- Entrevues post-intervention avec les évaluateurs
- Résultats de l'évaluation selon le test de Chatfield (2009)

Résultats

Résultats positifs d'après la perception des danseurs

- Donner un sens au mouvement, à la chorégraphie et donc danser avec plus d'intention
- Confiance en leur capacité
- Meilleure conscience corporelle
- Le temps: Les danseurs ont appréciées de prendre le temps de se concentrer sur cet aspect de leur pratique.
- Travail d'interprétation – intérêt à avoir une expérience interne (somatique) pour une différente interprétation Chorégraphique.

Résultats (suite)

Résultats selon les évaluateurs

- λ Meilleur contact avec le public pour certaines participantes.
- λ En général les évaluateurs ont trouvé que toutes les participantes avaient plus d'intention dans leurs mouvements et donc plus de présence scénique.
- λ Les évaluateurs ont trouvé le test de Chatfield (2009) difficile.
- λ Difficile d'évaluer la présence.
- λ Difficile de définir la présence

Conclusions & discussions

- Confiance – en tant que danseurs
- Intention – donner de l'intention au mouvement
- Principes somatiques en danse
- Principes somatiques et présence sur scène
- Évaluation
- Différentes méthodes pour les répétitions (diminution des risques de blessures?)

Limitations

Le manque de moyen efficace et testé pour évaluer les qualités plus artistiques d'un danseur

La recherche aurait été plus efficace, si la chercheuse n'était pas aussi la personne qui faisait les interventions et les entrevues

Le manque de temps

Le manque de participants dû au manque de temps

Future

Toutes les portes sont ouvertes dans ce domaine de recherche vraiment sous-développé.

Les bienfaits des principes et techniques somatiques non seulement sur la technique mais aussi sur le plan artistique.

Recherche à long terme sur les bénéfices de l'utilisation des principes somatiques lors de répétitions sur la diminution probable des blessures d'usures chez les danseurs.

Bibliographie

- Angioi, M., Metsios, G. S., Twitchett, E., Koutedakis, Y., & Wyon, M. (2009). Association between selected physical fitness parameters and aesthetic components in contemporary dancers. *Journal of Dance Medicine & Science*, 13, 115-123.
- Barbour, R. (2008). *Introducing qualitative research: A student guide to the craft of doing qualitative research*. London: Sage Publications.
- Batson, G. (2007). Revisiting overuse injuries in dance in view of motor learning and somatic models of distributed practice. *Journal of Dance Medicine & Science*, 11, 70-75.
- Batson, G. (2009). Update on proprioception: Consideration for dance education. *Journal of Dance Medicine & Science*, 13, 35-41.
- Batson, G., & Schwartz, R. E. (2007). Revisiting the value of somatic education in dance training through an inquiry into practice schedule. *Journal of Dance Education*, 7, 47-55.
- Benjamin, A. (2002). *Making an entrance: Theory and practice for disabled and nondisabled dancers*. London: Routledge.
- Bradley, E. (2008). *In the moment: Flow experiences of recreational, vocational and professional dancers*. Unpublished Master's thesis Laban, London.
- Chatfield, S. (2009). A test for evaluating proficiency in dance. *Journal of Dance Medicine & Science*, 13, 108-114.
- Cohen, B. B. (1993). *Sensing, feeling, and action: The experiential anatomy of bodymind centering*. Northampton, MA: Contact Editions.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. New York: Harper & Row.
- Diaz, H., Chatfield, S. J., & Cox, J. (2008). Cultivating presence in movement: student reflections on the practice of Feldenkrais Awareness Through Movement in dance training. *Journal of Dance Education*, 8, 79-93.
- Eddy, M. (2009). A brief history of somatic practices and dance: historical development of the field of somatic education and its relationship to dance. *Journal of Dance & Somatic Practices*, 1, 5-27.
- Ely, M., Anzul, M., Friedman, T., Garner, D., & Steinmetz, A. (1991). *Doing qualitative research: Circles within circles*. London: Routledge Falmer.
- Feldenkrais, M. (1985). *The potent self*. New York: Harper & Row. 45

Bibliographie (suite)

- Fortin, S. (2002). Living in movement: development of somatic practices in different cultures. *Journal of Dance Education*, 2, 128-135.
- Fortin, S., & Girard, F. (2005). Dancer's application of the Alexander Technique. *Journal of Dance Education*, 5, 125- 131.
- Fortin, S., Long, W., & Lord, M. (2002). Three voices: Researching how somatic education informs contemporary dance technique classes. *Research in Dance Education*, 2, 155 -179.
- Geber, P., & Wilson, M. (2010). Teaching at the interface of dance science and somatics. *Journal of Dance Medicine & Science*, 14, 50-57.
- Goodall, J. (2008). *Stage presence*. New York: Routledge.
- Green, J. (2000). Social somatic theory, practice, and research: An inclusive approach in higher education dance. In *Dancing in the Millennium: An International Conference, July 19-23, 2000, Washington Marriott Hotel, George Washington University, Kennedy Center, Washington, DC: Proceedings* (pp. 213-217).
- Hagberg, K. (2003). *Stage presence from head to toe: A manual for musicians*. Lanham, MD: Scarecrow Press.
- Hanna, T. (1988). *Somatics: Reawakening the mind's control of movement, flexibility, and health*. New York: Da Copa Press.
- Hefferon, K. M., & Ollis, S. (2006). Just click: An interpretive phenomenological analysis of professional dancers' experience of flow. *Research in Dance Education*, 7, 141-159.
- Holmes, K. (2009). Possessing presence. *Dance Spirit*, 13(8), 86-90.
- Howard, T. R. (2008). Improving stage presence. *Dance Magazine*, 82(12), 96-98.
- Johnson, D. H. (1995). *Bone, breath, & gesture: Practices of embodiment*. Berkeley, CA: North Atlantic Books.
- Jones, J. (2008). The it factor: Can stage presence be taught. *Dance Teacher*, 30(9), 155-157.
- Koner, P. (1993). *Elements of performance: A guide for performers in dance, theatre and opera*. Amstersdam: Harwood Academic Publishers.

Bibliographie (suite)

- Krasnow, D., & Chatfield, S. J. (2009). Development of the performance competence evaluation measure: Assessing qualitative aspects of dance performance. *Journal of Dance Medicine & Science*, 13, 101-107.
- Lepecki, A. (1996). As if dance was visible. *Performance Research*, 1(3), 71-76.
- Nordin, S. M. & Cumming, J. (2008). Exploring common ground: Comparing the imagery of dancers and aesthetic sport performers. *Journal of Applied Sport Psychology*, 20, 1-17.
- Sabatini, S. (2000). *Breath: The essence of yoga*. London: Thorsons.
- Speads, C. (1992). *Ways to better breathing*. Rochester, VT: Healing Arts Press.
- Steven, C., Winskel, H., Howell, C., Vidal, L. M., Latimer, C., & Milne-Home, J. (2010). Perceiving dance: Schematic expectations guide experts' scanning of a contemporary dance film. *Journal of Dance Medicine & Science*, 14, 19-25.
- Watson, D. E. (2009). *Creativity: An exploration into the views and experiences of young dancers on a pre-vocational training programme*. Unpublished Master's thesis, Laban, London.
- Weinberg, R. S. & Gould, D. (2007). *Foundations of sports and exercise psychology* (4th ed.). Champaign IL: Human Kinetics.
- Wisker, G. (2008). *The postgraduate research handbook* (2nd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Zuckerman, A. (2007). This little light o'mine: Stage presence: What is it? *Dance Magazine*, 81(11), 56-62.