

LE PROCESSUS DE CREATION ARTISTIQUE

Formation continue en EPS

Académie de Toulouse – Année scolaire 2019-2020 - collège/lycée

Département du GERS

Objectif du stage

Oser se lancer et guider l'élève dans le processus de création artistique

30 Janvier 2020 / Audrey Larbey et Christophe Cuq

EN PREAMBULE

L'hybridation **des arts du corps**

Deux vidéos

« Terrain vague », Mourad Merzouki / Cie Käfig, 2006

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/terrain-vague-0?s>

« Pour cette création, j'ai réuni sur un même plateau ce qui fut ma première approche du spectacle : le cirque, ce qui est jusqu'à aujourd'hui mon moteur : la danse, et ce vers quoi je tends aussi : une certaine forme de théâtralité. Les artistes qui partagent avec moi cette aventure sont danseurs, acrobates et comédiens. De cette somme d'individualités, forte de ses particularités, fusionne un groupe qui fait corps, au service d'une histoire. C'est autour de ce groupe que convergent toutes ces énergies, celle du hip-hop étant proche de celle du cirque. Pour créer mon spectacle, je suis parti d'un lieu : le terrain vague. »

Mourad Merzouki

« Les beaux orages qui nous étaient promis », Collectif petit travers, 2013

<https://www.collectifpetittravers.org/spectacle/les-beaux-orages-etait-promis/>

Le processus de création artistique ?

Vers une esthétique du geste corporel

Inducteur/Intention

(Images/Vidéos/Texte, mot/Idée/Action/Actualité/Musique...)

Exploration/improvisation

(Construire le mouvement)

Enrichissement (par les paramètres du mouvement)

(Espace/Temps/Energie/Relations)

Composition/Mise en scène

(Procédés chorégraphiques, structuration)

Présentation/Restitution

Le processus de création artistique ?

EXPLORER

A la recherche du geste et du mouvement. Amener l'élève à imaginer à partir de l'inducteur

ENRICHIR

A partir de la matière corporelle trouvée, donner de l'originalité en la modifiant par les paramètres.

COMPOSER

Organiser et structurer le mouvement pour qu'il prenne sens et fluidité en y intégrant la scénographie.

PRESENTER

A chaque cours si possible pour stabiliser ou modifier en fonction des retours faits. S'exprimer avec son corps

Quelques repères pédagogiques

La motricité

Créer à partir des ressources et de la matière corporelle disponible.

S'amuser, jouer (courir, sauter, tourner, glisser...), imaginer, inventer.

Répéter et mémoriser pour stabiliser et présenter.

L'émotionnel

Gérer la dimension affective, l'expérimentation vécue par l'élève.

Rassurer, accompagner, guider.

Attitude de spectateur

La composition

S'écouter, essayer, sélectionner, choisir à plusieurs

Entrée, plat, dessert. de 2mn à 4 mn

L'évaluation

Apprécier Juger

Les essentiels pour créer

3 rôles sociaux

Interprète (Danseur/Circassien)
Metteur en scène/Chorégraphe
Spectateur

4 paramètres pour enrichir le mouvement

Espace/Temps/Energie/Relations

Des procédés de composition

Unisson/Canon/Cascade/Leitmotiv/
Contrepoint/Focus

Les paramètres du mouvement : illustrations

ESPACE : scénique, trajectoires, déplacements, tracés, orientations, directions...

TEMPS : métrique/non métrique (vite/lent, tempo, pulsation...)

ENERGIE : flux, circulation, libre/contrôlé, saccadé...

RELATIONS : aux partenaires, aux objets, agrès. De quel type.

Pour aller plus loin

► L'espace scénique

Centre de scène : force, puissance de l'image

Devant de scène : espoir, positif, assumer voire provoquer

Fond de scène : retrait, peur, négatif...mystère, intériorité

► Les déplacements

Diagonale de force : détermination, affirmation.

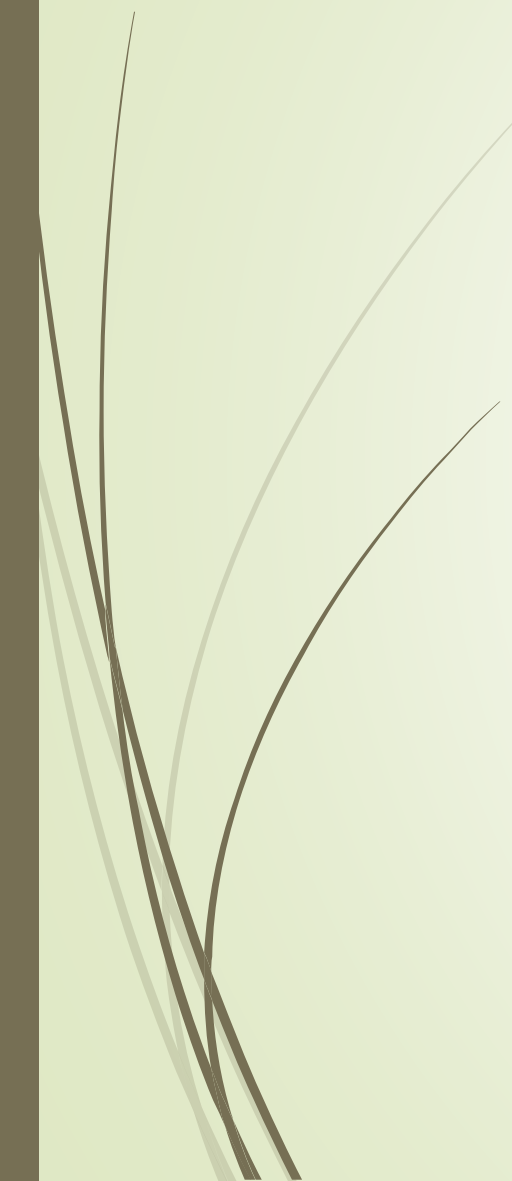
Circulaire : infini, cycle, vie...folie, perte

Aléatoires : panique, stress...

Zig-zag : hésitation, angoisse...

Le monde sonore

- **Accompagne et soutien la chorégraphie, le numéro**
 - **Choix plutôt instrumentaux**
 - **En rythme ou en décalé**
 - **Choix aux élèves parmi les propositions des enseignants.**
-

Les textes officiels

Attendus dans le champ 3

► Cycle 3 (BO 2015)

Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre **à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.**

Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.

Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.

► Cycle 4 (BO 2015)

Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique.

Participer activement au sein d'un groupe, à l'élaboration et à la formalisation d'un **projet artistique.**

Apprécier des prestations en utilisant différents supports d'observation et d'analyse.

Programme EPS

AFL CA 3

► Lycée (BO n°1 du 22/01/2019)

AFL 1 = S'engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de composition.

OU

AFL 1 = S'engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles codifiées.

AFL 2 = Se préparer et s'engager, individuellement et collectivement, pour s'exprimer devant un public et susciter des émotions.

AFL3 = Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective.

L'évaluation

Evaluer = Apprécier

Les critères	
Composer collectivement	Lisibilité du propos, du thème, de l'histoire... Début/développement/fin
	Relations entre les interprètes (corporelles, spatiales)
	Exploitation de l'espace scénique
	Scénographie (son, accessoires, costumes)
Interprétation motrice	Précision, qualité et originalité de la motricité
Engagement émotionnel	présence assumée, regard, gestes parasites

Les spécificités du cirque, sa diversité

Les agrès
Les objets (relations,
manipulations)

L'espace scénique
le chapiteau - la piste
La hauteur

SECURITE
Le risque, la mise en danger, la
gravité

Le jeu d'acteur/la théâtralité

Des pistes d'évaluation au collège

D1 J'agis Je m'exprime	D2 Je m'informe Je m'organise Je fais des choix	D3 Je respecte	D4 Je m'échauffe	D5 Je repère des principes d'efficacité
Engagement moteur et émotionnel	Chorégraphe (composition collective)	Spectateur : Attentif, ne pas rire, ne pas parler	Mises en état de corps	Vocabulaire gestuel
Vocabulaire danse/ADC	Choix pour donner du sens	Expliquer sa remarque	Echauffement cardio et articulaire	Espace utilisé Formes de corps (sauts, tours, portés) et manipulations

Des pistes d'évaluation en seconde

AFL1 S'engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de composition		AFL2 Se préparer et s'engager, individuellement et collectivement, pour s'exprimer devant un public et susciter des émotions.	AFL3 Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective.
Composer collectivement Structure de la chorégraphie, du numéro.	Interpréter individuellement Précision, qualité, fluidité motrice Originalité Présence et relations	Engagement dans le groupe aux différentes phases : Recherche/Répétition/ Evolutions/Présentations Participe activement, propose, accepte de se mettre au service du collectif,	Spectateur, critique : Analyse les prestations pour en retirer l'essence du propos en fonction de sa perception, Chorégraphe, metteur en scène : Observe et propose des pistes d'évolution pertinentes sur la composition
6 points	6 points	5 points	3 points

Ressources

- Site EPS académique
- Site MAGISTERE
- Site *numeridanse*
- Site *passeurs de danse*
- Site du CNAC
- Ressources éducol