

VERS LA COMPÉTENCE ARTISTIQUE

Les spectacles contemporains associent des formes variées d'expression artistique (danse, cirque, théâtre, chant, musique, etc.) pour mieux servir le propos de l'auteur. Pourquoi ne pas donner à l'élève la possibilité de « se servir dans un panier élargi » ?

La création d'une œuvre artistique est guidée par la volonté de présenter, communiquer une intention, une vision du monde à un spectateur, de sortir du réel, le détourner pour construire un monde imaginaire. Quel que soit le support, l'artiste entre dans un processus qui alterne des phases d'exploration, de composition, de répétition et de présentation. Ce processus de création (schéma 1) et son aboutissement à un projet personnel définissent ce que nous entendons par « compétence artistique ».

La démarche

Pour entrer dans le processus de création et produire une œuvre répondant à la logique interne des activités artistiques (schéma 2, p. 24), il s'agit pour l'élève de créer et maintenir le lien entre l'œuvre et le spectateur par une mise en scène cohérente, une véritable interprétation et la capacité à se mettre en risque. Nous choisissons, dans notre démarche, d'associer la danse et les arts du cirque. Ces deux activités, figurant dans les

programmes d'EPS, sont appréhendées comme des outils au service de la création. En suivant le chemin de l'artiste, l'élève explore un répertoire élargi et développe son domaine de compétence privilégié. Sa motivation s'en trouve renforcée.

Le processus de création

Le processus de création, tel que nous l'avons formalisé, organise les différentes étapes d'apprentissage de la démarche d'enseignement. Il propose un cadre incontournable où alternent les phases d'exploration, d'écriture, de recherches d'idées, de répétition et de présentation des choix. Il met en jeu, à chaque séance, les rôles issus des composantes de la logique interne : chorégraphe/metteur en scène, danseur/jongleur/acrobate et spectateur. Dans la présentation du cycle, nous avons associé une couleur à chacune des phases décrites, afin de visualiser leur importance relative au sein des 8 séances.

La place de la technique

Au contraire d'un enseignement technique identique pour tous,

balisé par des grilles de niveau à atteindre, l'enseignant s'appuie sur les points forts de l'élève, le guide, l'aide à créer et à maîtriser des formes dansées, acrobatiques et des manipulations de balle en cohérence avec son projet artistique.

Le cycle

Objectif

Les élèves sont amenés à créer une œuvre artistique collective sur le thème de l'album photo, en jouant sur les paramètres du mouvement pour transformer les formes corporelles simples, et intégrer au jeu d'acteur des éléments de deux familles circassiennes (jonglerie et acrobatie). À l'issue du cycle, les élèves atteignent le niveau 1 en danse et en cirque.

Cadre de composition de « l'album photo »

Les élèves sont répartis par groupes de 4 (2 duos). Ils choisissent une musique parmi 5 proposées. En relation avec un thème tiré au sort (vacances, visite du zoo,

fête de famille, randonnée, etc.), chaque groupe met en scène des matériaux construits pendant le cycle, en les reliant avec le jeu de la fresque et le principe du photo-action-photo (PAP) :

- 4 photos de groupe (dont une avec porter) ;
 - 2 duos de danse ;
 - 2 modules jonglage à 2 balles.
- Les duos sont conservés pendant toute la durée du cycle et adaptés en cas d'absence.

Dans les phases de répétition, l'élément est réalisé à 3 reprises.

Séance 1

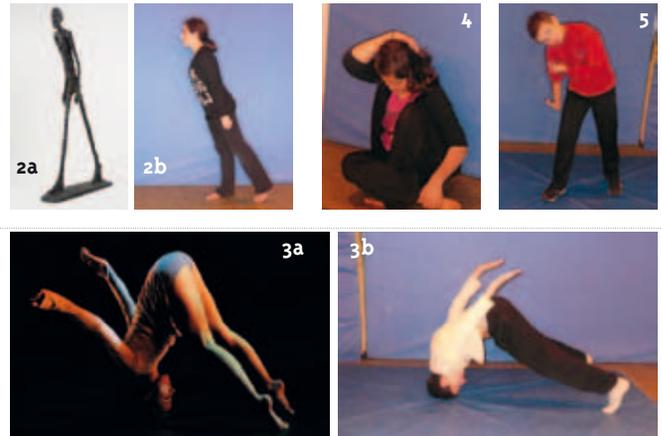
40' 30' 10' 10'

Exploration - Composition
Répétition - Présentation

Situation 1 : créer une phrase dansée à l'unisson.

Inducteur : une image pour 2.

Six images (agrandissements de cartes postales d'œuvres artistiques : peintures, sculptures, photos, danse, cirque, etc.) sont affichées à différents endroits du gymnase (photo 1). Les élèves les consultent à tour de rôle et retournent dans leur espace de travail pour créer leur duo unisson

en suivant les étapes indiquées par l'enseignant.

Explorer: par 2, exploiter l'image et les 4 possibles suivants.

A. Reproduire à l'identique la posture décrite dans l'image

(photos 2 à 5, ci-dessus).

B. Changer le niveau et l'orientation (sans déplacement).

C. Se déplacer en conservant la posture choisie (la A ou la B).

D. Déformer la posture de la photo et la reformer (le mouvement est initié par une partie du corps au choix).

Critères de réalisation

- Essayer, oser plusieurs réponses avant de choisir la meilleure en visant l'originalité: ce qui est différent des autres.

- Transformer la posture originale de la photo pour pouvoir changer le niveau.

Critère de réussite

Construire un répertoire le plus varié possible de formes corporelles.

Composer: choisir et enchaîner à l'unisson une combinaison des 4 possibles.

Critères de réalisation

- Essayer plusieurs possibles avant de choisir le meilleur enchaînement.

- Utiliser la fin d'un mouvement pour réaliser le début du suivant.

Remédiations

- En cas de difficulté pour choisir une combinaison, guider l'élève dans ses choix.

- Demander de réaliser lentement chaque posture séparément afin de vérifier que les critères de réalisation sont bien respectés.

Répéter: mémoriser le duo par séquences (AB, ABC puis ABCD)

Critères de réalisation

Pour être à l'unisson: identifier les repères extéroceptifs et proprioceptifs pour être à l'écoute de l'autre (regard, amplitude, énergie). Exemples: préciser le début, le chemin et la fin de chaque geste; regarder son partenaire sans tourner la tête (vision périphérique).

Présenter: pour diminuer la charge émotionnelle, 3 duos sont présentés simultanément sur une musique choisie par l'enseignant.

Critères de réussite

Le duo forme un tout cohérent sans rupture. Le début et la fin sont clairs.

Question aux spectateurs:

quelle est la structure d'une prestation?

Situation 2: interpréter et improviser en relation avec un objet.

Inducteur: une balle et une histoire.

L'exercice de « la balle vivante » vise à intégrer la notion d'expression à la jonglerie pour donner du sens à la mise en scène.

Les élèves sont répartis dans tout l'espace, une balle chacun.

Explorer: l'enseignant guide l'élève par le récit d'une histoire à vivre. Exemple: « vous vous promenez, vous découvrez un objet sur le sol... Vous voulez le saisir, mais il est collé au sol.

Progressivement, la balle bouge, devient moins lourde, vous luttez pour la soulever, l'amener jusqu'aux épaules... Elle s'allège, devient plus légère et s'envole. Vous la retenez... Elle devient incontrôlable, tente de se sauver. Enfin, elle s'immobilise au niveau du nombril. Vous tentez de la pousser tirer, appuyer, soulever, mais elle ne bouge pas... alors vous lui tournez autour, passez dessous, vous lui parlez ».

Situation 3: découvrir les possibilités de manipulation avec un seul objet.

Inducteur: le lancer de balle et la

variation des propriétés de l'objet et de l'élève.

Explorer: chaque élève se déplace avec sa balle en réalisant un geste simple: lancer-attendre-rattraper pendant que l'enseignant fait évoluer les caractéristiques de la balle (lourde, légère, fragile, glacée, brûlante, malodorante, sale, etc.) ou de l'élève (pressé, suivi, heureux, agacé, vieux, jambe en mousse, etc.)

Bilan: les 3 phases du lancer sont démontrées aux élèves. Chaque interprétation des consignes modifie le lancer permettant la création de figures différentes.

Situation 4: explorer les différentes manipulations avec un seul objet

Inducteur: le lancer de balle. Les élèves sont répartis dans tout l'espace, une balle chacun.

Explorer: rechercher des figures originales (varier les trajectoires, les réceptions, les relations au corps, etc.)

Critères de réussite

- Trouver 8 figures différentes.

- Connaître du vocabulaire de base (lancer, attendre, rattraper, aérien, rebond (actif / passif), blocage, rouler au sol, contact).

Schéma 1: Le processus de création

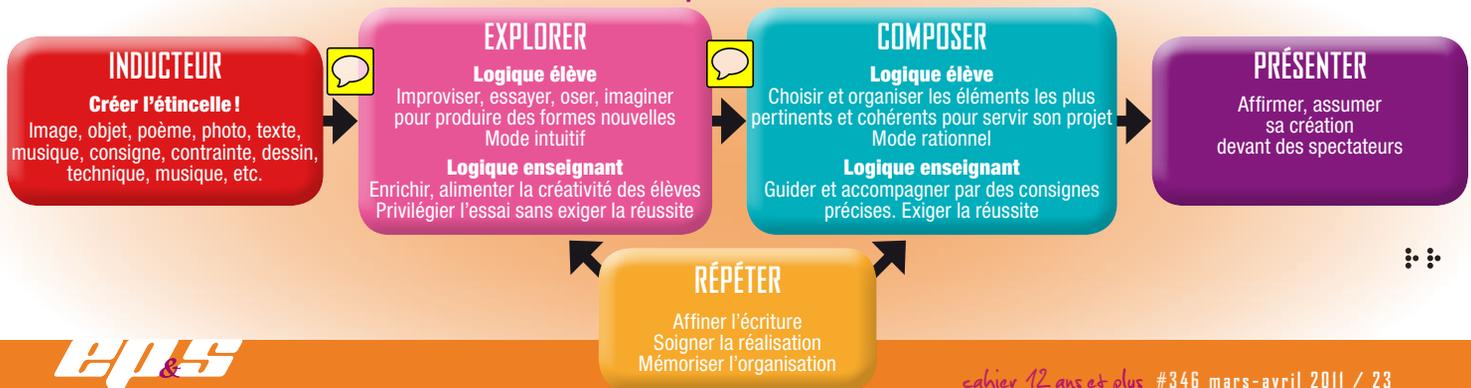
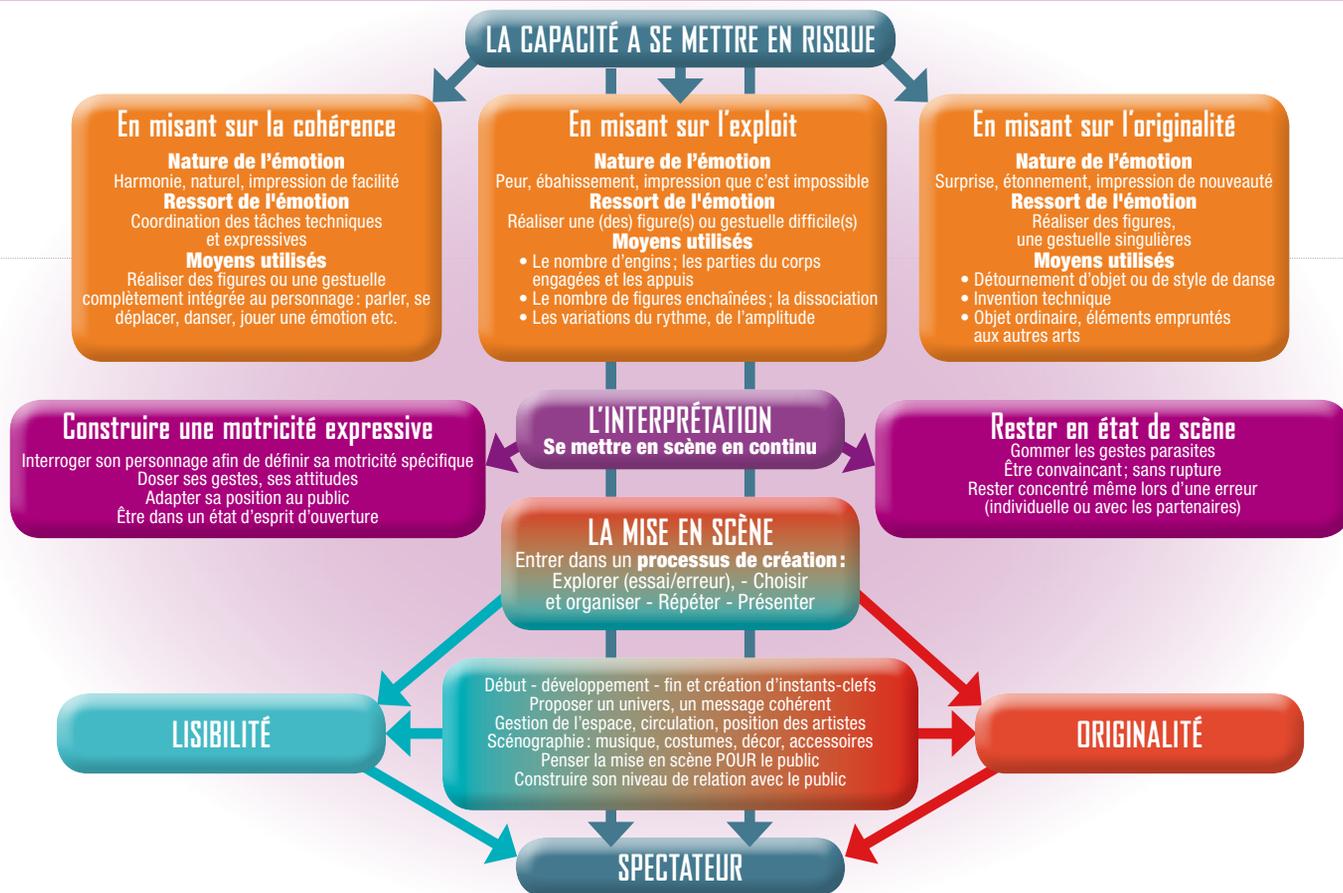

Schéma 2 : Logique interne des activités artistiques

Présenter, communiquer une intention, une vision du monde en tissant un lien permanent avec le spectateur par :

❖ **Composer un solo** : chaque élève choisit 2 figures (les plus originales) et les enchaîne. Chaque figure est réalisée 2 fois de suite.

Situation 5 : créer un module collectif de manipulation à une balle.

Inducteur : le solo.

Réunion des duos avec une balle.
Explorer : faire naviguer la balle d'un élève à l'autre en enchaînant toujours le solo suivi d'un passing (transmettre de façon originale la balle au partenaire).

Composer : choisir un enchaînement en recherchant l'originalité et/ou l'exploit.

Répéter ce module jonglage.

Présenter à un autre duo.

Critères de réussite

- Les balles ne tombent pas.
- Les propositions sont originales.

Questions aux spectateurs

Y a-t-il un début et une fin ?

Que fait l'élève qui ne jongle pas ?

Matériaux créés : duo + module jonglage

Séance 2

20' 40' 20' 10'

Situation 1 : stabiliser le duo.

Répéter : viser la précision, la fluidité et l'amplitude.

Situation 2 : enrichir le duo

Inducteur : l'image et ses possibles (ABCD).

Explorer : chacun des 2 danseurs tire au sort un ordre des possibles différents (BCDA, ACBD, etc.) et doit les relier individuellement en restant proche de son partenaire selon la disposition de départ parmi les choix suivants : côte à

côte ; devant/derrrière ; pile/face et

côte à côte (le miroir est interdit !). Le duo à l'unison s'enrichit alors d'une suite où les 2 partenaires réalisent ensemble une version différente des 4 photos.

Répéter cette suite pour gagner en fluidité et rester dans l'espace proche de son partenaire.

@ Sur www.revue-eps.com retrouvez (dans les inédits associés à cet article): fiches d'évaluation, vidéo ?xxxx?

Composer: enrichir le duo en enchaînant la partie à l'unisson de la séance 1 et la partie décalée.

Répéter

Présenter

Bilan: retour sur la variété des dispositions, du décalage de rythme.

Situations 2 et 3: enrichir le module jonglage.

En suivant la même démarche qu'en séance 1, faire évoluer le module jonglage de 1 à 2 balles en exigeant un début et une fin nets et une activité pour l'élève qui reçoit les balles. Les élèves peuvent utiliser les possibles ABCD ou en inventer.

Question aux spectateurs: les critères sont-ils respectés ?

Matériaux enrichis: duo + module jonglage

Séance 3

20' 30' 20' 20'

Situation 1: enrichir le duo. Réaliser son duo en respectant les consignes faisant varier le temps, l'énergie, etc.

Situation 2: enrichir et stabiliser le répertoire de figures à 2 balles.

Reproduire: les figures à 2 balles montrées par l'enseignant. Exemples: douche clown, colonnes, colonnes 1 main, petit

train, faux mess.

Critères de réalisation

- Répéter chaque figure jusqu'à la réussir 2 fois sur 3.

- À l'aide d'une fiche, récapituler les figures maîtrisées (y compris celles de la séance précédente).

Critère de réussite

Maîtriser au moins 6 figures.

Situation 3: enrichir le solo jonglage à 2 balles

Composer: utiliser le répertoire enrichi pour passer de 2 à 4 figures enchaînées.

Situation 3: enrichir le module jonglage

Explorer: faire naviguer la balle d'un élève à l'autre en enchaînant toujours le solo suivi d'un passing et en cherchant des idées originales pour l'élève qui reçoit les balles.

Remédiation: le solo étant plus long, il est important que le travail sans balle soit plus approfondi.

Composer: choisir un enchaînement en recherchant l'originalité et/ou l'exploit.

Répéter

Présenter: devant la classe, 2 groupes simultanément.

Question aux spectateurs

Qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention ?

Matériaux enrichis: duo + module jonglage

Séance 4

20' 30' 20' 20'

Situation 1: stabiliser les matériaux

Répéter: le duo et le module jonglage en visant la précision, la fluidité et l'amplitude.

Situation 2: découvrir et maîtriser 2 modes de porter

Reproduire: 10 duos mettant en jeu les 2 modes de porters. Les règles de sécurité imposent ici de commencer par un travail de reproduction de formes.

- Les empilements: acrobaties statiques basées sur le principe de superposition (photo 6).

- Les compensations: acrobaties statiques basées sur le principe d'équilibrage des poids (photo 7).

Critères de réalisation

- Pour le porteur: être tonique jusqu'au démontage; respecter l'alignement segmentaire entre zone de porter et zone d'appui; communiquer avec le voltigeur en cas de mauvais positionnement ou de difficulté.

- Pour le voltigeur: respecter les zones de porter; prévoir son trajet; monter rapidement avec fluidité ou s'équilibrer progressivement en commençant par l'acrobate le plus léger; utiliser une parade.

Critère de réussite: tenir le porter 5 s.

Situation 3: créer une cohérence autour d'un thème

Inducteur: les images, les porters et un thème.

Par groupe de 4 (2 duos réunis), tirer au sort un thème (voir le cadre de composition) et 2 nouvelles images en plus de celle des duos (4 images au total). 2 balles par groupe.

Explorer

- Se concerter et attribuer une image à chaque élève qui reproduit la posture à l'identique.

- Assembler les 4 postures de différentes manières pour créer des photos de groupes en rapport avec le thème (photo 8).

Critère de réalisation

Jouer sur les positions, les orientations, les déformations et les espaces pour renforcer la cohérence et l'originalité.

Composer: choisir et réaliser la photo de groupe.

Critères de réussite: donner un sens, une originalité en lien avec le thème.

- Les balles sont dans la photo.

- Tenir la photo 5 s. au moins.

Répéter

Composer: créer une seconde photo à 4 avec un porter.

Critères de réalisation

- Déformer les postures (voir le possible D de la situation 1, séance 1) ou en inventer.

- Respecter les critères des porters donnés en situation 2 (séance 4).

Critères de réussite: idem situation précédente. Le spectateur perçoit le lien entre les 2 photos.

Composer: le module photo-action-photo (PAP). Mettre en scène les 2 photos (début et fin) en intégrant entre les 2 au choix

(photos 9):

- 2 modules jonglage;

- 2 duos;

- 1 duo et 1 module jonglage.

Critère de réalisation

Le passage d'une photo à l'autre est guidé par le thème comme si on regardait un album photo en se rappelant ce qui s'est passé.

Répéter

Présenter à la classe.

Critères de réussite

- Aucune balle ne tombe.

- Le spectateur repère le thème.

Matériau créé: module PAP.

Séance 5

30' 20' 20' 20'

Situation 1: stabiliser les matériaux.

10

- **Répéter:** le duo, le module jonglage et le PAP.

Situation 2 : construire une interprétation autour d'un déplacement.

La fresque: par 4 (groupe PAP), traverser l'espace scénique d'un point A à un point B de façon rectiligne. Entrer successivement pour se placer l'un derrière l'autre en ligne, immobiles dans sa posture de départ. Le dernier vient ensuite se placer en tête et ainsi de suite jusqu'à ce que le groupe ait traversé la scène.

Inducteur: les 4 postures issues des 4 images.

Explorer: réaliser différentes traversées.

- Traversée 1: varier la posture après chaque déplacement (voir les possibles ABCD de la situation 1 en séance 1).

- Traversée 2: varier la distance au partenaire (du contact à l'éloignement).

- Traversée 3: 2 balles par groupe, varier les déplacements (rythmes, trajets, manipulations).
- Traversée 4: varier le nombre et l'ordre des artistes en mouvement (guidage de l'enseignant).

Composer: une fresque en choisissant 3 arrêts collectifs et 4 déplacements (entrée, 2 liaisons, sortie).

Présenter

Matériau créé: jeu de la fresque.

Séance 6

20' 30' 20' 10'

Situation 1

Identique à la situation 1 de la séance 5.

Situation 2 : composer à partir des matériaux pour l'évaluation.

« L'album photo »: à partir de la logique de fresque, mettre en scène un album photo que l'on feuillette en respectant le cadre de composition. Pour aider les élèves, on leur fait tirer au sort un scénario prédéfini qui guidera leur organisation (tableau ci-contre).

Inducteur: cadre de composition.

Explorer: réinterpréter les matériaux au regard du thème et du scénario et créer les 2 nouvelles photos (pas de contrainte).

Composer: organiser la succession des photos dans l'espace et le temps pour illustrer le thème.

Présenter à un groupe partenaire

Les scénarii

Thème	Début	Duos	Modules jonglage	Fin
Vacances à la plage	Entrée successive	Simultanés	Séparés	Libre mais différente du début
Visite au zoo	Tous en scène	Séparés	Enchaînés	Sortie successive
Fêtes de famille	Entrée simultanée	Combinés	Canon	Tous en scène
Randonnée	2 en scène 2 hors scène	Cascade	Simultanés	Sortie simultanée

et à l'enseignant, puis échanger à partir d'une fiche d'observation.

Matériau créé: l'œuvre finale (photo 10).

Séance 7

40' 20' 30'

Composer: modifier la mise en scène suite aux observations de la séance précédente.

Répéter: en cas de difficulté pour mémoriser, répéter le module partie par partie.

Présenter: l'enseignant réalise une 1re évaluation et réalise si possible un enregistrement filmé.

Séance 8

40' 20' 30'

Répéter: chaque matériau.

Rémediations: en parallèle, l'enseignant commente avec chaque groupe la prestation réalisée la semaine précédente, discutant des améliorations ou

aménagements à y apporter (aidé par le support vidéo si possible). **Composer:** modifier la mise en scène suite aux remédiations.

Répéter

Présenter: l'enseignant réalise une 2de évaluation et conserve la meilleure des 2 notes.

n

L'exemple présenté ici pour développer la compétence artistique est une proposition que chaque enseignant adaptera au niveau à atteindre, à l'activité, à ses élèves, à ses conditions d'enseignement, à sa sensibilité, en jouant sur les contraintes, l'intention donnée aux situations et la valorisation des différents éléments. ■

Groupe ressource académique
« Enseignement artistique »,
creteil.grapa@live.fr

Article coordonné par
Matthieu Ruffin

1. Voir le site de Fabrice Bruchon :
<http://1001figuresjonglerie.perso.sfr.fr>

Groupe ressource académique

Les programmes d'EPS 2008 réaffirment l'obligation de programmer les activités artistiques au collège. Permettant ainsi une approche du « corps sensible », du processus de création et de l'imaginaire, cela contribue à une éducation artistique et culturelle: une des priorités de la rentrée. Face aux difficultés rencontrées par les enseignants, l'inspection pédagogique de Créteil a créé un groupe ressource « enseignement artistique », coordonné par M. Cochet-Terrasson, IA IPR EPS. Une démarche a été élaborée accessible à tous, transmise au cours des journées de formation coanimées par des formateurs danse et cirque (P. Angue, C. Barres, C. Bernazzani, C. Dutilh, A. Gea, M. Ruffin, C. Severe, M. Viala).