

FORMATION PAF

Enseigner en lycée -Concevoir et mettre en œuvre un processus de création artistique

BENEDICTE BOUSCARLE, NADEGE LORENZON, CHRISTELLE TRIO, MARJORIE ZOOG

1. PROCESSUS DE CREATION ARTISTIQUE

concevoir et mettre en œuvre un processus de création artistique = commande institutionnelle

- **CHAMP D'APPRENTISSAGE n° 3** « Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée » Dans ce champ d'apprentissage, l'élève s'exprime corporellement devant un public ou un jury. Deux modes de pratique sont distingués : l'un à partir de **réalisations corporelles expressives** conduisant à une chorégraphie ; l'autre à partir de **formes corporelles codifiées** conduisant à un enchaînement ou une composition.
- Au cours de l'année de seconde, compte tenu de la diversité des parcours de formation au collège et de l'hétérogénéité des publics scolaires, les élèves doivent être engagés dans un **processus de création artistique**.

Activités à dimension artistique	Activités à dimension esthétique
Danse (s) et arts du cirque	Gymnastique, acrosport, danse de reproduction, step, aérobic...
Reposent sur un processus de création artistique	Reposent sur la confrontation à un code

Nuance : Toute APSA peut être support à création artistique. Par exemple, si l'acrosport ne se définit pas comme une activité artistique, elle peut être le point d'entrée dans le processus de création artistique en tant que matériau gestuel support. L'enjeu est de créer les conditions pour amener les élèves à s'affranchir des codes et à inventer des formes singulières.

	Artistique	Esthétique
Intentions	Communiquer une intention Geste symbolique Jouer avec le réel	Exploit Efficacité et efficience Maîtrise et performance
Formes corporelles	Invention/ transformation Stéréotypes à dépasser Singularité des mouvements Qualité gestuelle et conscience corporelle Sortir du mime	Reproduction Répertoire codifié Qualité gestuelle définie par une norme à respecter
Composition	Cadre à concevoir Règles inventées par l'auteur pour communiquer et s'exprimer de manière sensible	Cadre externe Règles imposées à respecter Esthétique en référence à un code : symétrie, corps tenu, segments alignés
Ce qui est commun	Respect d'un cadre (inventé ou normé), maîtrise des trajets moteurs, exploration, répétition, mémorisation, restitution publique. Rôles sociaux.	

Le processus de création artistique:

Etapes :

1. **L'exploration**: à partir d'un inducteur, d'une consigne, d'une idée = capacité à imaginer, réaliser des propositions variées
2. **La composition**: à partir d'un cadre donné = capacité à choisir, organiser et relier de façon cohérente les propositions expérimentées
3. **La répétition**: capacité à mémoriser et maîtriser la réalisation de la composition choisie face au public
4. **La présentation**: capacité à gérer et transmettre ses émotions face à un public.

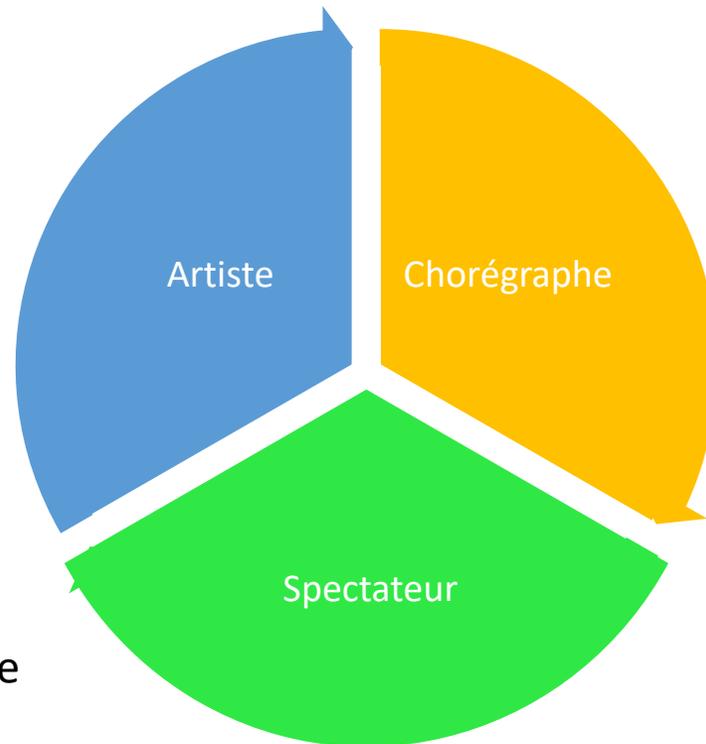
CHAQUE LECON = 4 étapes

1. Présenter pour faire émerger un élément de transformation
2. Explorer autour d'une contrainte
3. Retour à la composition pour transformer
4. Restituer, conserver une trace

3 rôles essentiels = 3 catégories de difficultés

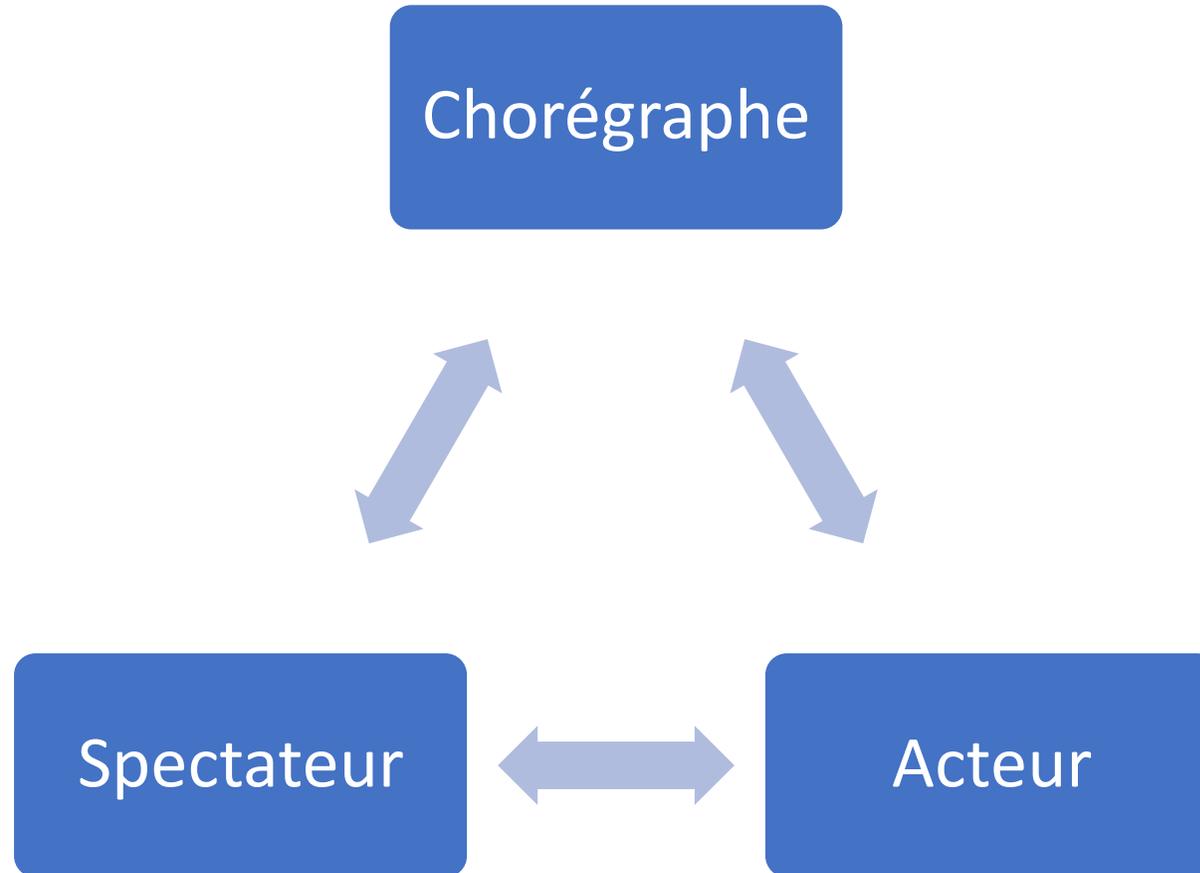
Difficultés : se montrer, accepter d'être vu et jugé, être concentré, chuter, échouer, émouvoir ...

Difficultés : rester attentif, apprendre à regarder, construire une critique constructive,...

Difficultés : trouver des idées, faire des choix et des compromis, faire ensemble, respecter les contraintes de la création artistique ...

Les rôles sont interactifs

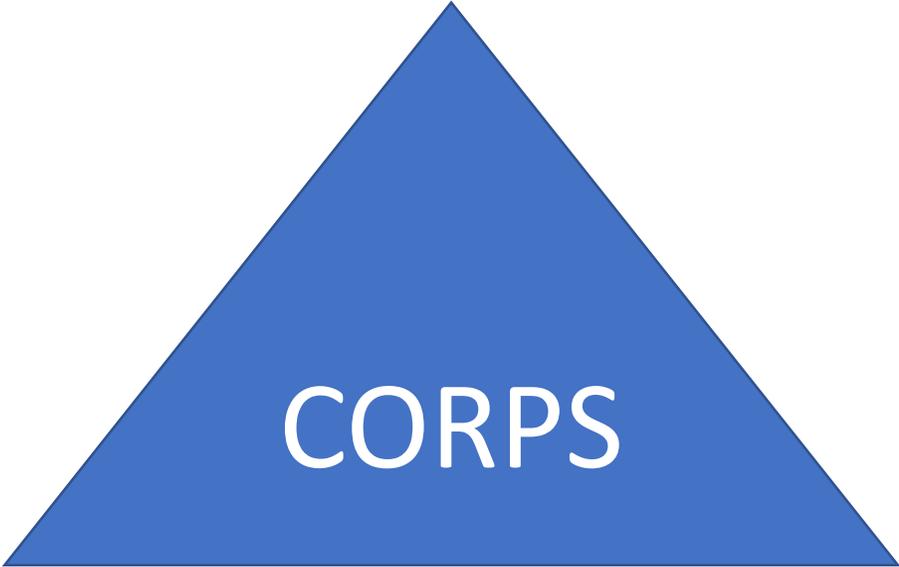

2. LES PARAMETRES DU MOUVEMENT

pour faire évoluer les propositions

ESPACE –TEMPS-ENERGIE-CORPS-RELATION ENTRE LES DANSEURS

ESPACE

CORPS

TEMPS

ENERGIE

Trajets :

- en cercle,
- en zig zag,
- en ligne droite,
- en triangle,
- en ligne courbe
- aléatoire....

Orientations :

- face
- profil
- dos
- N-NE-S-SE-E-O-SO-NO etc...

Volume du corps: amplitude

Espace scénique

ESPACE

Configurations :

- En cercle
- En ligne
- En colonne
- En triangle
- En groupe resserré
- En groupe espacé etc...

Dimension du geste : Petit à grand – trace

Directions (du déplacement ou du geste) :

- Vers l'avant
- En diagonale
- Vers l'arrière
- Vers le bas,
- Vers le haut

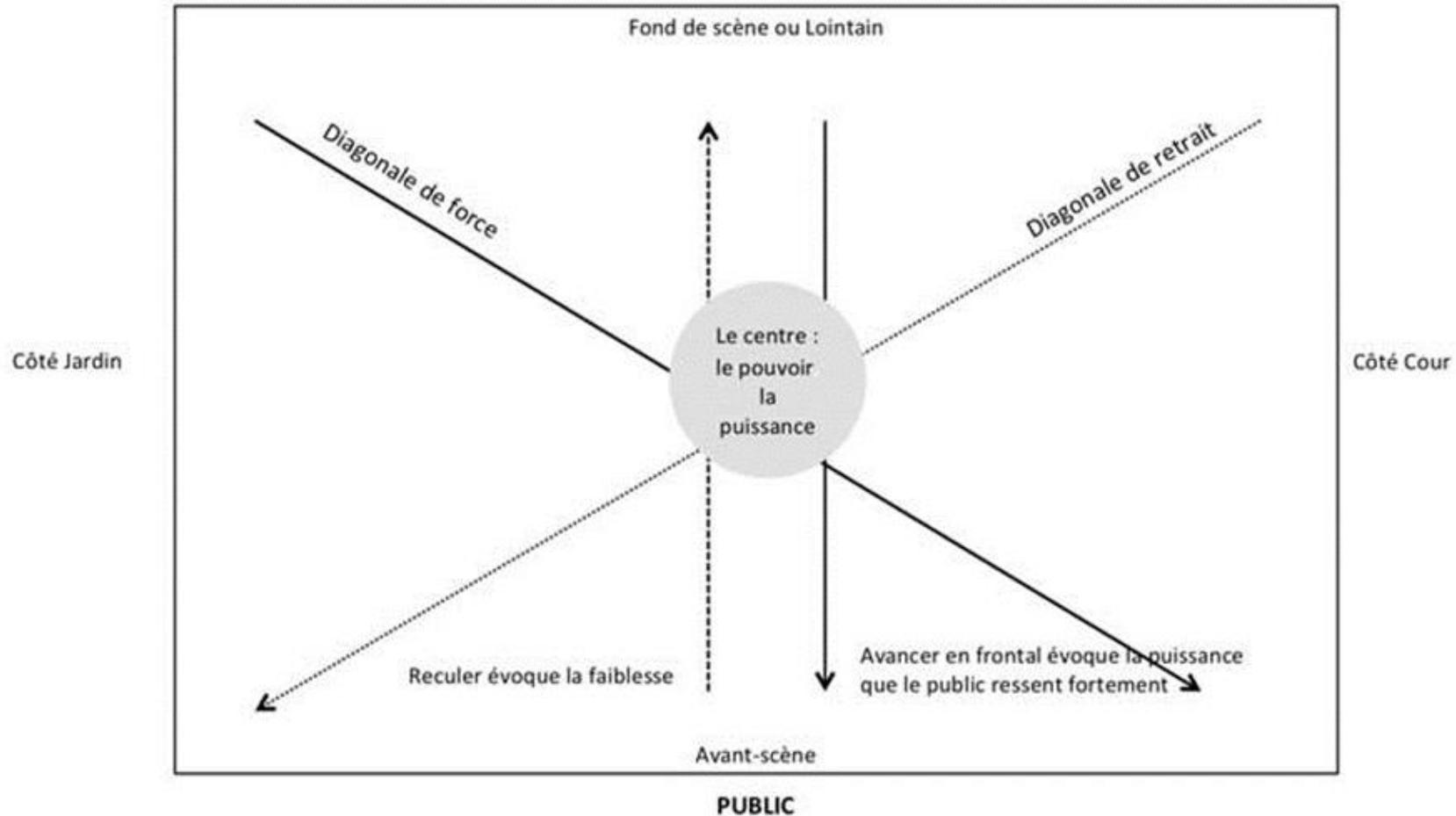
Niveaux :

- Haut (debout, pointes, ½ pointes, sauts, portés..)
- Bas (sol, couché, accroupi....)
- Mi hauteur (jambes fléchies, à genoux...)

Espace scénique

Doc extrait de EPS & société 22 octobre 2020 « Des petits riens » ou des outils pour construire les processus de création artistique

La symbolisation de l'espace scénique

TEMPS

Rythme et Dimension métrique

Structure rythmique, tempo,
pulsation, mesure, temps,
contre temps, temps fort...

Régulier sur le tempo :
ex:Crystal PITE Spring 1'03

<https://www.youtube.com/watch?v=5fuJ9LQ80IE>

Irrégulier

Vitesse dimension non métrique

Durée : longtemps-bref
Vite / Lent
Accélération :

Ex: Jann Gallois 4'37 à 5'20
<https://www.youtube.com/watch?v=lv6NDCKAU8>

Ralenti
continu-discontinu-saccadé
Accent /bug :

Ex:Jann Gallois Quintet 0'06 à 0'13
<https://www.cieburnout.com/fr/creations/quintete>

Suspension
Ex Jann Gallois 2'16
<https://www.youtube.com/watch?v=lv6NDCKAU8>

Arrêt/silence

Rapport à la musique ou au monde sonore :

Pouvoir évocateur

Ligne mélodique

En opposition, en illustration,
en décalage partiel, en
décalage complet

Tempo et note pulsée
(musique planante et corps
sur le tempo)

Ex: *Rone* Le Jeune Ballet de
marseille chorégraphie de La
Horde 2'03'' à 2'32''

<https://www.youtube.com/watch?v=w77nJ6BBEhc>

ENERGIE

- Lourd /Léger

Sec et léger : Crystal Pite Spring 1'03

<https://www.youtube.com/watch?v=5fuJ9LQ80IE>

- Fort/ Energique / Relâché
- Bondissant/ Elastique/ Electrique
- Endormi/ Explosif
- Gai/ Détendu
- Liquide /En apesanteur
- ...

Selon Rudolf Von LABAN

8 verbes d'action:

<https://www.youtube.com/watch?v=dwAcLF8ymKc>

FRAPPER : direct-lourd-soudain

FOUETTER : indirect-lourd-soudain

PRESSER : direct-lourd-soutenu

TORDRE : indirect-lourd- soutenu

TAPOTER : direct-léger-soudain

FLOTTER : indirect-léger-soutenu

EPOUSSETER : indirect-léger-soudain

GLISSER : direct-léger-soutenu

RELATION ENTRE LES DANSEURS

ECOUTE

Espace interrelationnel

PROCHE-ELOIGNE ex:

Cie Un loup pour l'homme Rare Birds

<https://www.youtube.com/watch?v=Hkp38h3uY9A>

CONTACT

PROCHE

Avec différentes parties du corps ex:

Cie un loup pour l'homme Rare Birds

<https://www.youtube.com/watch?v=bNoPRzw1O3M>

Jann Gallois Quintet 0'06 à 0'13

<https://www.cieburnout.com/fr/creations/quintette>

PROCEDES DE COMPOSITION

Unisson-cascade-lâcher/rattraper-décalage-
question/réponse ex:

<https://www.youtube.com/watch?v=wgbIAOzedFc&t=43s>

Les procédés de composition

quelques exemples

[D'autres procédés illustrés et explicités sur cette vidéo](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=wgbIAOzedFc&t=43s>

Procédés	Effets recherchés	Liens vidéo danse et arts du cirque
LA REPETITION répéter un geste ou une phrase.	Elle accentue le propos, donne des repères de lecture Effet comique en arts du cirque	https://www.youtube.com/watch?v=VCQ29EUwvrI À partir de 1'52
L'UNISSON: faire la même chose en même temps	Donne de la force au propos. Cohésion, ordre, harmonie.	https://www.youtube.com/watch?v=7v6tY_u-MIs 2'20 https://www.youtube.com/watch?v=5fuJ9LQ80IE 2'
QUESTION-REPONSE Une action entraîne une action en réponse, comme un dialogue entre les protagonistes	Dynamise, déplace l'intrigue	https://www.youtube.com/watch?v=HKW_plpqBWO 15'23 https://www.youtube.com/watch?v=hKXUhBwUUTk 3'10 https://www.youtube.com/watch?v=hilkNgCQOLs 9'50
LE LÂCHER- RATTRAPER Sur la base d'un unisson, un danseur ou un groupe quitte le groupe de base pour faire autre chose puis le réintègre en rattrapant le ou les autres là où ils en sont.	Crée de la surprise, attire l'œil et amène le spectateur vers autre chose. Intrigue.	https://www.youtube.com/watch?v=wgbIAOzedFc&t=43s À partir de 7'13 https://vimeo.com/67937542 2'14
LA TRANSPOSITION Prendre une séquence et la transformer à partir d'un ou plusieurs paramètres du	Enigme, questionnement, similitude.... Intrigue, interroge. Enrichir le propos en l'amenant ailleurs.	https://www.youtube.com/watch?v=BAcN6QwEWO 7' : transposition / à l'espace
CASCADE: reprises gestuelles très rapprochées ou accélérées	Crée un effet visuel style « Ola », un emballement	https://www.youtube.com/watch?v=7v6tY_u-MIs 2'30
LE CONTRE POINT: mettre en valeur les danseurs (placement dans l'espace)	Exclusion, différence, distinction. Un danseur isolé du groupe dans l'espace scénique	https://www.youtube.com/watch?v=7v6tY_u-MIs 2'59

Ouverture culturelle

Investir les dispositifs proposés par la DRAC, DAAC, et la DAFOR rentrer dans la logique du PEAC: - formations « Ouverture culturelle »

- Projet GIP-ACMISA-*
- Projet fédérateur
- Atelier de pratique artistique
- Pass Culture