

LE PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE

1 - L'intention : le pourquoi et les enjeux de formation de la démarche de création

2 - Le processus : caractéristiques et étapes de la démarche de création

3 - La finalisation : l'évaluation de la démarche de création

I- L'intention : le pourquoi et les enjeux de formation de la démarche de création

• Contexte et enjeux :

=> Enjeu d'ouverture culturelle

Le Lycéen passe la majorité de son temps dans des activités de perf et de confrontation.

=> Enjeu égalitaire et de réussite

Hétérogénéité des vécus : l'éducation artistique permet un nivellement des chances de réussite.

=> Enjeu identitaire

Démarche de création = singularité : prise en compte des ressources propres à chacun

=> Enjeu de communication et de solidarité

Motricité comme moyen d'une intention fédératrice qui la dépasse

Contribution spécifique des activités de création artistique aux objectifs généraux de l'EPS

• 5 objectifs généraux de l'EPS

Développer sa motricité	Savoir se préparer et s'entraîner	Exercer sa responsabilité individuelle et au sein d'un collectif	Construire durablement sa santé	Accéder au patrimoine culturel
<p><u>Rapport au corps et à la perf :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Écriture gestuelle personnelle, motricité singulière expérimentation de nouveaux registres de motricité en lien avec ses ressources - Performance dans l'effet produit et non pas dans les techniques utilisées . Rendre magique des gestes simples 	<p><u>Rapport aux méthodes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Appropriation des étapes du processus de création (méthodes et outils pour explorer les possibles) - Choix de composition - Engagement et prise de risque affective : se donner à voir 	<p><u>Rapport à soi/aux autres :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assumer la triade des rôles : chorégraphe/compositeur (défendre des choix), interprète (singularité de ses propositions), spectateur (apprécier de manière constructive) - Communication 	<p><u>Rapport à sa santé :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement de la conscience de soi : estime de soi et respect de ses ressources ; - Développement de l'écoute sensible des autres : bien-être collectif. 	<p><u>Rapport à la culture :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Appréhender des œuvres artistiques : connaître, lire comprendre, apprécier, exploiter... - Regard critique sur le monde

2 - Le processus => caractéristiques et étapes de la démarche de création

Activités à dimension artistique :	Activités à dimension esthétique :
Reposent sur la créativité : processus de création	Reposent sur un code : pas de processus de création
Intention	
<ul style="list-style-type: none"> - Se donner à voir pour communiquer : transmettre une vision, une manière d'être... - Approche sensible du monde : fragilité possible 	<ul style="list-style-type: none"> - Se donner à voir pour valoriser une perf : être efficace - Maîtrise d'exécution/performance-difficulté
Formes corporelles	
Invention/transformation, vocabulaire singulier, stéréotypes à dépasser	Reproduction, répertoire codifié, norme à respecter
Composition	
Cadre à concevoir, règles inventées pour communiquer, esthétique plurielle (fonction de l'intention et de l'identité de l'auteur)	Cadre externe pré conçu, règles imposées pour performer, esthétique unique en ref à un code (symétrie, corps aligné...)
Ce qui est commun	
Rigueur, respect d'un cadre (inventé ou normé), maîtrise des trajets moteurs, répétition, mémorisation.	

• **Les étapes du processus de création artistique et les conditions de mise en œuvre :**

Prendre appui sur une référence :

Partir d'inducteurs/
d'un thème qui permet de construire un mouvement singulier

Inventer la matière gestuelle :

Impulser la recherche,
solliciter la pensée divergente et les imaginaires pluriels
Expérimenter puis faire des choix

Développer la qualité du mvt :

Guider le travail (préciser, affiner, répéter...) en s'appuyant sur les paramètres

Composer et interpréter :

Accompagner la création,
s'appuyer sur des procédés de composition

Scénographier, restituer :

Mettre en scène (début, fin, entrée, sortie, logique de l'espace, musique, accessoires...)

• Les outils à dispositions de l'enseignant aux différentes étapes

Prendre appui sur une référence : Inducteurs

Image ex: bande dessinée

Photo d'actualité

Photos d'œuvres :

sculptures, peintures

Thème : ex lieu (hall de gare,

salle d'attente, la corrida.) ou

thème: violence conjugal, les 5 sens... ivresse, cache-cache, la publicité, jeux vidéos...

Un sentiment (joie, tristesse..)

Un objet (pullover, Ballon de baudruche, bâton...)

Qui permettent de construire un mouvement singulier

Une chorégraphie

Un texte: poème; discours..

Une musique

Tout type de Mouvement:

Geste sportif, gestes du quotidien, geste dansé, animalier

Inventer la matière gestuelle- se distancier du modèle ou du code

(créer son propre vocabulaire gestuel :Phase de recherche individuelle puis de mise en commun)

Espace proche :

Haut(geste très grand étiré vers plafond, moyen: positions semi fléchies ou très bas(au sol)

Les familles de gestes

(déplacements, sauts, tours, passages au sol, attitudes ou pauses, suspensions, mouvement segmentaire: tête, bras, jambes, bassin... main etc)

Développer la qualité du mvt et épurer (Apporter de la magie)

Energies différentes

(lié, saccadé, Fort, Faible Soudain, pétillant, léger , lourd ,maintenu ,relâché, mise en tension lent , vite)

Volume du geste:

Grand, petit

ELIMINER TOUS LES GESTES PARASITES

ENGAGEMENT moteur

Engagement émotionnel

(je suis différent hors scène et sur scène)

RIGUEUR, PRECISION

Composer et interpréter : (Apporter de la magie)

procédés de composition:

Relation à l'autre:

1-par le regard

(chercher du regard ,fuir le regard , regards opposés)

2-le contact ou porté

3- par l'espace(face à face, dos à dos, autour, proche, lointain, derrière-devant, dessous, ds volume de l'autre....

4-les actions spatiales se croiser, s'éloigner, s'éviter, rester ensemble...etc

5-Par le corps: Faire ensemble, 1 qui fait haut du corps , l'autre le bas

Scénographier, restituer : (Apporter de la magie)

SITUER DANS ESPACE

DEFINIR DIRECTIONS:

Les formes que le groupe dessine: lignes, colonnes, ronds , losanges, diagonales...

Choix de procédés de composition: Jeux de

hasard, aléatoire, Unisson, accumulation, miroir; question-réponse, à l'endroit à l'envers, contrepoint, cascades, transposition, décalage...)

Mettre en scène début, fin , refrain ou non, entrée, sortie, logique de l'espace, musique, accessoires... Analyse réflexive et critique

Principes d'élaboration de l'épreuve

Présenter une chorégraphie en groupe de 3 à 5 devant le groupe classe.

Durée de la chorégraphie 1,30 minute à 3 minutes.

Préalablement à son passage devant la classe, le groupe présentera son thème, son ou ses arguments et son parti pris.

On peut faire analyser la prestation d'un groupe choisi à chacun des élèves.(avec une fiche: procédés choisis par le groupe observé, justification des choix réalisés par ce groupe en fonction du thème , amélioration possible...voir annexe 1)

3. La finalisation => L'évaluation de la démarche de création (1 exemple)

Déclinaison AFL	Degré 1	Degré 2	Degré 3	Degré 4
AFL I : S'engager pour composer et interpréter une chorégraphie, selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de composition (évalué en fin de cycle)				
COMPOSER : <i>Note collective</i> inventivité - Fil rouge conducteur - Espace - procédés - Eléments scénographiques /6pts	Projet absent ou confus Sans fil conducteur, espace sans choix, procédés pauvres /maladroits, éléments scéno non intégrés (décoratifs). 0 à 1.5	Projet intermittent Fil conducteur discontinu, espace organisé, procédés repérables, éléments scéno redondants. 1.5 à 3	Projet lisible et organisé Fil conducteur permanent, espace construit, procédés pertinents, scéno sélectionnée qui accompagne le projet. 3 à 4.5	Projet épuré et structuré Fil conducteur structurant, espace pensé et singulier, procédés affirmés, scéno créative (plus value). 4.5 à 6
INTERPRETER : <i>Note individuelle</i> - Engagement corporel - Engagement émotionnel /6pts	-Motricité simple -Présence et concentration faible/parasitée 0 à 1.5	-Motricité globale/stéréotypée -Présence intermittente 1.5 à 3	-Motricité personnelle/variée -Présence impliquée et appliquée 3 à 4.5	-Motricité singulière et complexe -Présence engagée, habitée /nuancée 4.5 à 6

AFL2 : Se préparer et s'engager indiv et collect pour s'exprimer devant un public et susciter des émotions (évalué en cours de cycle de formation + fin)

<p>- Engagement - Qualité du travail - Rôle dans groupe</p> <p>Choix élève : /6 OU /4 OU /2</p>	<p>-Engagement absent ou intermittent -Travail inopérant, improductif - Rôle périphérique</p> <p>/1.5 OU /1 OU /0.5</p>	<p>-Engagement modéré -Travail irrégulier, parfois positif - Rôle d'adhésion</p> <p>/3 OU /2 OU /1</p>	<p>-Engagement impliqué -Travail qui dvpe et précise la compo - Rôle de coopération</p> <p>/4.5 OU /3 OU /1.5</p>	<p>-Engagement soutenu -Travail qui enrichit et valorise la compo - Rôle central (plus value)</p> <p>/6 OU /4 OU /2</p>
--	--	--	---	---

AFL 3 : Choisir et assumer des rôles (spectateur + un autre) au service de la prestation collective (évalué en cours de cycle de formation + fin)

<p>Rôle de spectateur critique -repérer des indicateurs -rôle dans le collectif</p> <p>Choix élève : /2 OU /4 OU /6</p>	<p>- Difficultés à repérer les indicateurs : il regarde - Peu de contribution au fonctionnement collectif</p> <p>/0.5 OU /1 OU /1.5</p>	<p>- Repère certains indicateurs ; il observe - Participation au fonctionnement collectif</p> <p>/1 OU /2 OU /3</p>	<p>- Identifie avec justesse les indicateurs simples : il situe - Favorise le fonctionnement</p> <p>/1.5 OU /3 OU /4.5</p>	<p>- Identifie avec justesse plusieurs indicateurs : il analyse - Optimise le fonctionnement : acteur essentiel</p> <p>/2 OU /4 OU /6</p>
---	---	---	--	---

ANNEXE I: FICHE SPECTATEUR

FICHE SPECTATEUR

NOM DU SPECTATEUR	Classe
-------------------	--------

GROUPE REGARDE et THEME DE CE GROUPE

IMAGE FORTE CHOISIE DANS LA CHOREGRAPHIE
--

	QUELLE FORME DANS L'ESPACE ?	QUELS TYPES DE MOUVEMENTS ?	RELATIONS ENTRE DANSEURS ?
	POSITIONS DES DANSEURS LES UNS /AUTRES QUELLES ORIENTATIONS SONT CHOISIES ?	QUELLES FAMILLES DE DANSE SONT UTILISEES QUELLE ENERGIE ?	UNISSONS SOLO DUOS TRIOS ? PROCEDES DE COMPOSITION CHOISIS ?
DESCRIPTION			
Est-ce judicieux / thème choisi Si oui pourquoi Si non : mes propositions			