

« L'INSTANT WAOUH! » :

L'EXTRA ORDINAIRE COMME FIL CONDUCTEUR DE
L'APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES EN CIRQUE

Matthieu Ruffin
Intervention AE-EPS ÎDF
23 Février 2017
Dessins : Fabrice Tribes

<http://paris-idf.aeeps.org>

LE CIRQUE COMME ACTIVITÉ ARTISTIQUE

- Conception majoritaire dans les rares publications (Angué, Armengol, Vigneron, les programmes de 2008, le ministère de tutelle etc.)
- Implique une manière d'enseigner le cirque spécifique (notamment par rapport à la gym) notamment dans l'idée du cirque contemporain
- Implique un positionnement différent de l'enseignant

LE CIRQUE COMME ACTIVITÉ ARTISTIQUE

CRÉER UNE ŒUVRE ARTISTIQUE, C'EST :

- Présenter, communiquer une intention, une vision du monde
- Créer de la magie
- Sortir du réel, le détourner pour créer un monde imaginaire

CRÉER ET MAINTENIR LE LIEN

ENTRE L'ŒUVRE ET LE SPECTATEUR

DÉFINIR L'IDENTITÉ DU CIRQUE

- En quoi le cirque se différencie-t-il de la musique, de la peinture, de la danse, du théâtre?
- Activité plastique, perméable, polymorphe qui prend corps dans des spectacles, lieux, formes hétéroclites qui ose, accepte tout, s'empare de tout!

QUELLE UNITÉ RETENIR POUR DIFFÉRENCIER LE CIRQUE DES AUTRES APA ET RELIER SES MULTIPLES FORMES?

DÉFINIR L'IDENTITÉ DU CIRQUE

- Le vocabulaire du circassien est constitué des disciplines circassiennes... et les autres !!! Et le cirque contemporain ne fait qu'accélérer cette tendance.
- Le point commun entre toutes ces formes c'est la volonté de les amener « en dehors de l'ordinaire ».

LE CŒUR DE L'ACTIVITÉ CIRCASSIENNE

« L'INSTANT WAOUH! »

- La prise de risque (réelle, de l'engagement) est ce qui fonde l'activité du circassien
- La spécificité du cirque réside dans la recherche de « l'invention gestuelle* » (dépassement des limites, sortie du cadre, prouesses) pour créer l'extra ordinaire

* Jean-Michel Guy

LE CŒUR DE L'ACTIVITÉ CIRCASSIENNE

« L'INSTANT WAOUH! »?»

« C'est le moment où le temps s'arrête pour le spectateur, où ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte... C'est l'impression qui va lui rester en tête lorsqu'il ne se souviendra plus des détails du numéro, du spectacle qu'il a vu »

LE CŒUR DE L'ACTIVITÉ CIRCASSIENNE

« L'INSTANT WAOUH! »?»

MAIS

- « l'Instant Waouh! » ne se décrète pas
- Il est lié à la subjectivité de chaque spectateur
- C'est une recherche sans garantie d'aboutir, un saut dans le vide, dans l'inconnu
- Il amène les élèves à prendre des risques (parfois réels) pour se dépasser

LE CŒUR DE L'ACTIVITÉ CIRCASSIENNE

« L'INSTANT WAOUH! »?»

- C'est d'abord un état d'esprit.
- Et c'est parce qu'il se heurte à ses limites qu'il mobilise chez les élèves des ressources originales.

IL SERA DONC LE FIL CONDUCTEUR DE L'ENSEIGNEMENT
POUR UNE PÉDAGOGIE CENTRÉE SUR L'EXTRA ORDINAIRE

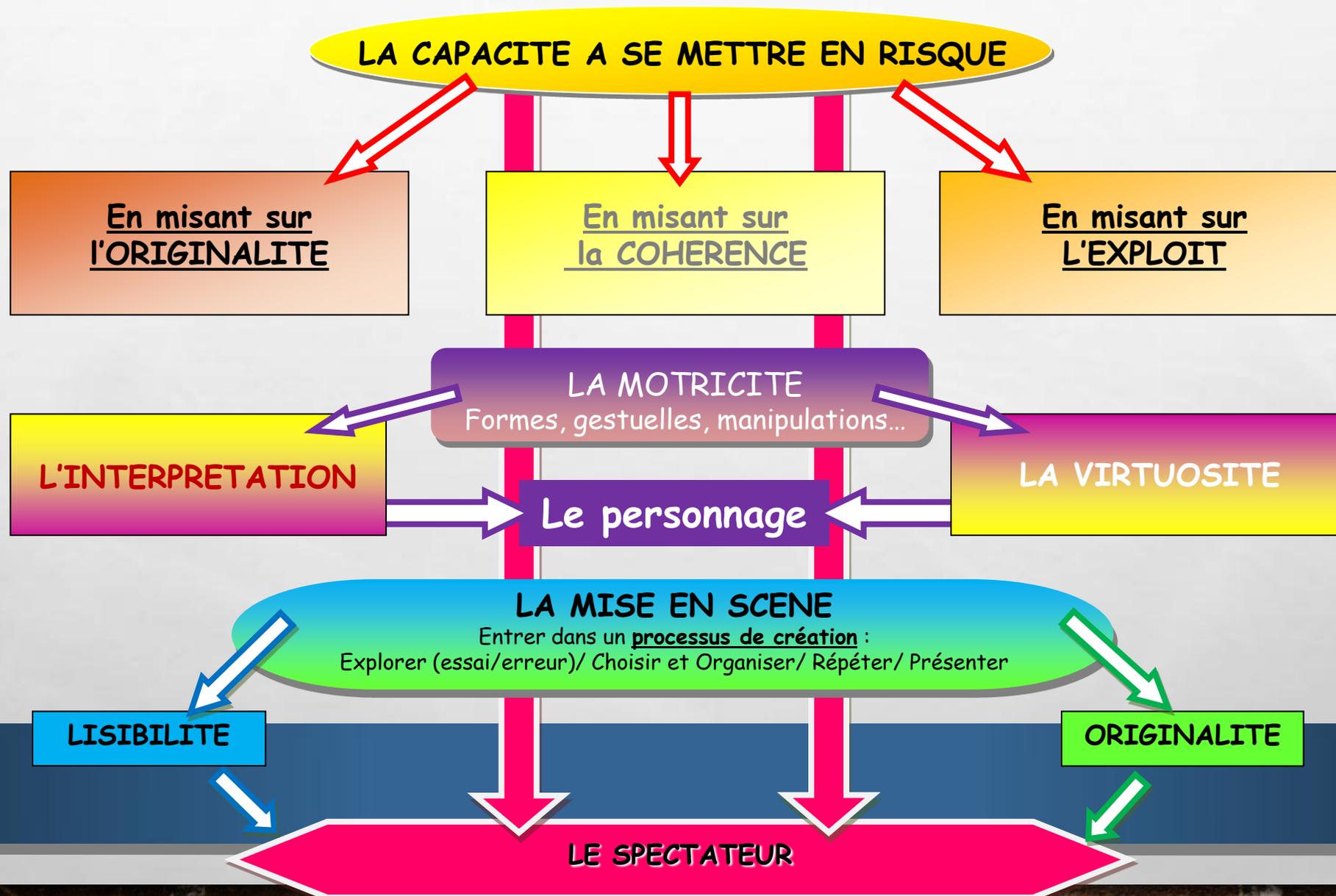
CADRE D'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ CIRCASSIENNE

A PARTIR DE QUOI, AUTOUR DE QUI CONSTRUIRE « L'INSTANT WAOUH! »

Présenter, communiquer une intention, une vision du monde

en tissant un lien PERMANENT avec le spectateur par :

La capacité à se mettre en risque

En misant sur l'ORIGINALITE

Nature de l'émotion

Surprise, l'étonnement, impression de nouveauté.

Ressort de l'émotion

Réaliser des figures, une gestuelle inventées, singulières

Moyens utilisés

- Détournement d'objet ou de style de danse
- Invention technique
- Objet ordinaire, éléments empruntés aux autres arts

La capacité à se mettre en risque

En misant sur la COHERENCE

Nature de l'émotion

Harmonie, naturel, impression de facilité

Ressort de l'émotion

Coordination des tâches techniques et expressives.

Moyens utilisés

Réaliser des figures /une gestuelle complètement intégrées au personnage : parler, se déplacer, danser, jouer une émotion etc.

La capacité à se mettre en risque

En misant sur L'EXPLOIT

Nature de l'émotion

Peur, ébahissement, impression que c'est impossible.

Ressort de l'émotion

Réaliser une (des) figure(s) ou gestuelle difficile(s)

Moyens utilisés

- Le nombre d'engins / les parties du corps engagées et les appuis
- Le nombre de figures enchaînées / la dissociation
- Les variations du rythme, de l'amplitude

LES RÔLES mis en jeu dans le numéro

Le metteur en scène/
Chorégraphe

Le spectateur

LA VIRTUOSITE

Le corps maîtrisé, sublimé

- **Développer une motricité centrée sur l'extraordinaire**
 - Pour obtenir des formes variées
 - Pour oser des prises de risque

Enrichir, inventer des formes à partir de l'exploration du mouvement, de la matière gestuelle circassienne*, des gestes du quotidien, de l'objet etc.

- **Maîtriser des formes construites**

Maîtrise = maintien de la continuité du numéro

* Merci à B . CAPEL pour le terme

L'acteur

L'INTERPRETATION

Le corps sensible, messenger

- **Développer une motricité expressive**

Charger de sens ses mouvements, enrichir son vocabulaire gestuelle

- **Maintenir l'état de scène***

Ne pas se contenter d'enchaîner des actions mais tisser le lien entre l'intention et le spectateur.

* Intensité de la présence de l'artiste

L'INTERPRETATION

LA VIRTUOSITE

Le personnage

- Construire la rencontre entre la forme et l'émotion, le spectaculaire et l'intention dans un même personnage.
- C'est l'identité du circassien sur scène (pas obligatoirement au sens théâtrale).

LA MISE EN SCENE

Le metteur en scène/
Chorégraphe

- **Créer du lien**

Entre les éléments, entre l'intention et le spectateur

- **Choisir et Organiser**

En fonction du propos, des possibilités, des envies

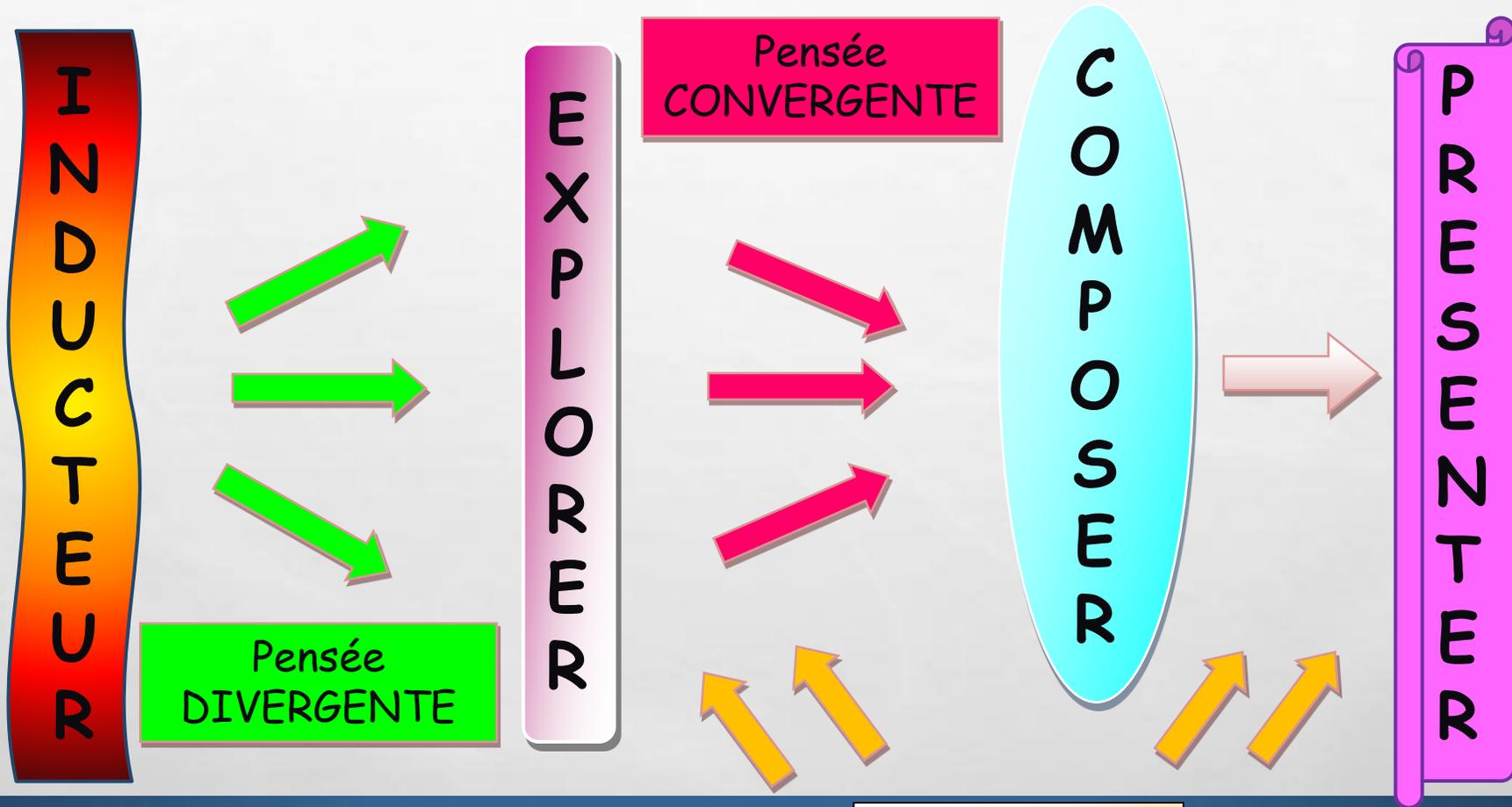
- **Entre lisibilité et Engagement artistique (originalité)**

Écrire le mouvement, structurer le numéro pour **Accompagner et Dérouter** le spectateur

LE SPECTATEUR

- **Regarder en contrôlant la manifestation de ses émotions**
- **Confronter 2 regards pour apprécier un numéro**
 - Le regard objectif : décrire ⇒ connaître l'activité
 - Le regard subjectif : ressentir ⇒ se connaître
- **Donner et Assumer sa lecture avec tact selon sa finalité**
 - Le lecteur : pas d'analyse, une description et des ressentis
 - L'œil extérieur : met en balance les 2 regards pour sélectionner les éléments à analyser sur lesquels il conseille en justifiant

LE Processus de création

REPETER

Schéma d'Alain BEAUDOT qui expose les travaux de GUILFORD « *La créativité à l'école* »

LE Processus de création

Image, objet, poème, photo, texte, musique,
consigne, contrainte,
Dessin, technique, musique...

Le Processus de création

EXPLORER

Logique élève

Improviser, essayer, oser, imaginer
pour produire des formes **nouvelles**

Mode intuitif

Logique enseignant

Enrichir, alimenter la créativité des élèves
Privilégier l'essai sans exiger la réussite

Le Processus de création

COMPOSER

Logique élève

Choisir et organiser les éléments les plus pertinents et cohérents pour servir son projet
Mode rationnel

Logique enseignant

Guider et accompagner par des consignes précises
Exiger la réussite

Le Processus de création

PRESENTER

*Affirmer, assumer sa création devant
des spectateurs*

Le Processus de création

REPETER

Affiner l'écriture

Soigner la réalisation

Mémoriser l'organisation

Trouver de nouvelles idées

DES PROFILS D'ÉLÈVES SOUVENT COMPLEXES

- Les ressources mobilisées dans les différents rôles, au cours des différentes étapes sont très diverses
- Il est rare de voir des élèves progresser de manière uniforme
- Le ressenti du Waouh! par le spectateur lui est propre donc il peut être issu de formes de virtuosité, d'expressions, de choix de composition, d'un parti-pris etc. *(conséquence sur les choix pédagogiques!!)*

COMMENT INSUFFLER CETTE VOLONTÉ DE SORTIR DE L'ORDINAIRE TOUT AU LONG DU PROCESSUS DE CRÉATION POUR MOBILISER LES ÉLÈVE SUR « L'INSTANT WAOUH! » ?

A LA RECHERCHE DE « L'INSTANT WAOUH! »

ORGANISER LA PÉDAGOGIE AUTOUR DE L'EXTRA ORDINAIRE

INSUFFLER LE FAIRE DIFFÉRENT : COMMENT FAIRE SORTIR L'ÉLÈVE DE SES LIMITES?

- L'arme du prof : la contrainte qui induit une réaction, qui sert d'appui, qui se tort qui ouvre de nouvelles routes sur le chemin de création.
- Plus il y a de contraintes plus la création est facile
- La contrainte n'empêche pas le parti-pris, l'appropriation, bien au contraire, elle en fait émerger de nouveaux.

QUELLES CONTRAINTES ET COMMENT LES UTILISER SELON LES RÔLES, L'ÉTAPE DE CRÉATION ET POUR QUELS OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE?

**CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE
DU CIRCASSIEN**

LE VIRTUOSE

POUR DEVENIR VIRTUOSE :
DIVERSIFIER ~~OU~~ APPROFONDIR?
et

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

LE VIRTUOSE

DIVERSIFIER

- Les techniques des disciplines circassiennes sont « les éléments de langage* » du numéro
- Plus je diversifie mon répertoire, mes expériences plus je dispose de possibilités pour m'exprimer, pour trouver de l'inédit, pour créer des agencements originaux
- Difficilement compatible de diversifier la gestuelle et de la sortir de l'ordinaire si elle est codifiée dans une progression
- N'interdit pas la reproduction de formes, de figures, d'enchaînements... pour se les approprier

**ENJEU : DÉVELOPPER SA CAPACITÉ À S'APPROPRIER, TRANSFORMER, INVENTER LES FORMES TECHNIQUES ET EXPRESSIVES
POUR ÉLARGIR SON RÉPERTOIRE ET SA CAPACITÉ D'ADAPTATION**

* Jean-Michel Guy 2001

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

LE VIRTUOSE

DIVERSIFIER PRINCIPES D'ENSEIGNEMENT

- Pas de grille de niveau
- Les élèves créent leurs figures collectives ou solo en fonction du projet et de leurs POINTS FORTS
- Organiser la recherche avec des contraintes (familles d'actions, thèmes...)
- Déterminer le niveau recherché en terme de nombres et type de figures, de prises de risque et d'enchaînements etc.

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

DIVERSIFIER

Jouer sur les jongleurs, acrobates, équilibristes :

- Postures, Déplacements
- Parties du corps utilisées
- Nombre
- Relations (contact, appuis, interaction...)

Jouer sur les engins, objets :

- Nombre et types (circassiens, non circassiens)
- les propriétés réelles ou imaginaires

Jouer sur les actions :

- Jonglage : lancer, rebondir, rouler, bloquer etc.
- Acrobatie : franchir, tourner, se renverser etc.
- Équilibre : monter, descendre, se maintenir etc.
- Combiner / Dissocier les actions

LE VIRTUOSE

LES INDUCTEURS

Jouer sur l'espace et le temps :

- Les niveaux, orientations, trajets, trajectoires...
- Rythme, vitesse d'exécution

Jouer sur l'enchaînement des figures

- Répéter des figures (routine)
- Enchaîner des figures différentes de même nature
- Enchaîner des figures de natures différentes

Jouer sur des personnages extérieurs à l'élément

- Mettre en scène une aide, une parade
- Un ou des personnages

PLUS TOUTES LES COMBINAISONS!!

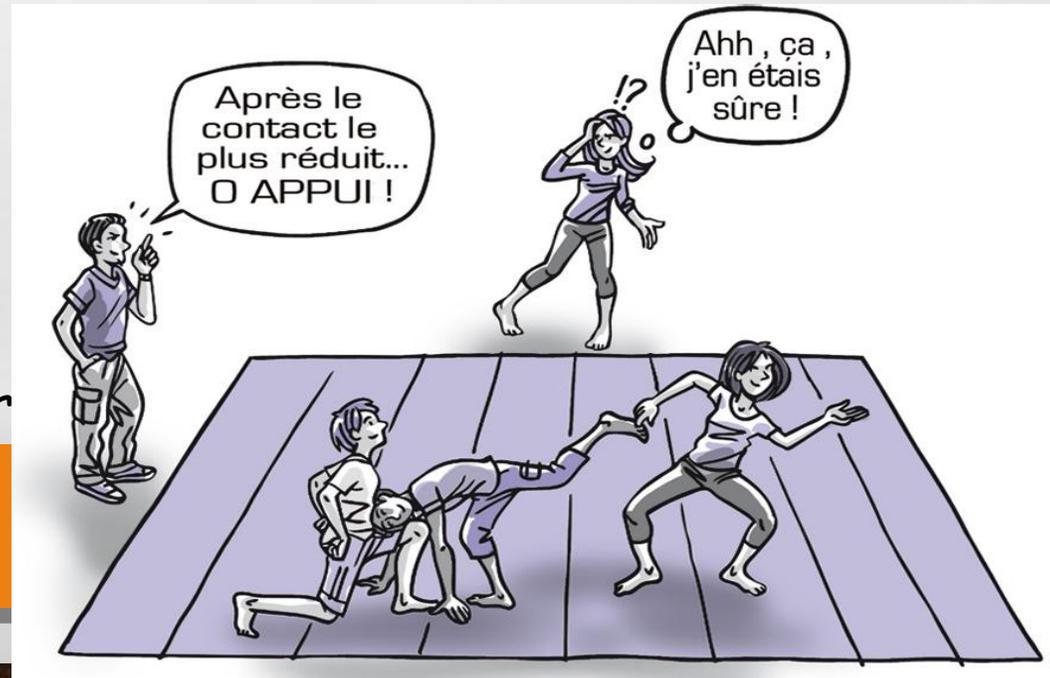
CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

LE VIRTUOSE

DIVERSIFIER

- Partir d'une figure apprise, directement d'un inducteur ou d'une transposition
- L'explorer à partir de contraintes : 3 manières de..., combiner avec d'autres inducteurs
- Finaliser avec des choix liés au cadre de composition
- Guider : vérifier la pertinence du projet, aider à la réalisation, remédier à des difficultés, faire répéter

ANIMER LES SITUATIONS

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

LE VIRTUOSE

APPROFONDIR

- S'ouvrir de nouvelles possibilités techniques, demande du temps et de la répétition
- Approfondir une discipline, une exploration amène de nouvelles possibilités liées à l'augmentation du répertoire et à son niveau de maîtrise qui laisse de la place, du temps, de l'attention pour autre chose!!
- Difficilement compatible de passer d'une discipline à l'autre, d'une technique à l'autre et d'avoir un réel progrès technique, une réelle maîtrise **DONC IL FAUT CHOISIR!!**

ENJEU : DÉVELOPPER SA CAPACITÉ À CHERCHER LE TOUJOURS PLUS, À NE PAS S'ARRÊTER À LA PREMIÈRE RÉUSSITE, LA PREMIÈRE BONNE IDÉE, LA PREMIÈRE FIGURE RÉUSSIE.

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

LE VIRTUOSE

APPROFONDIR

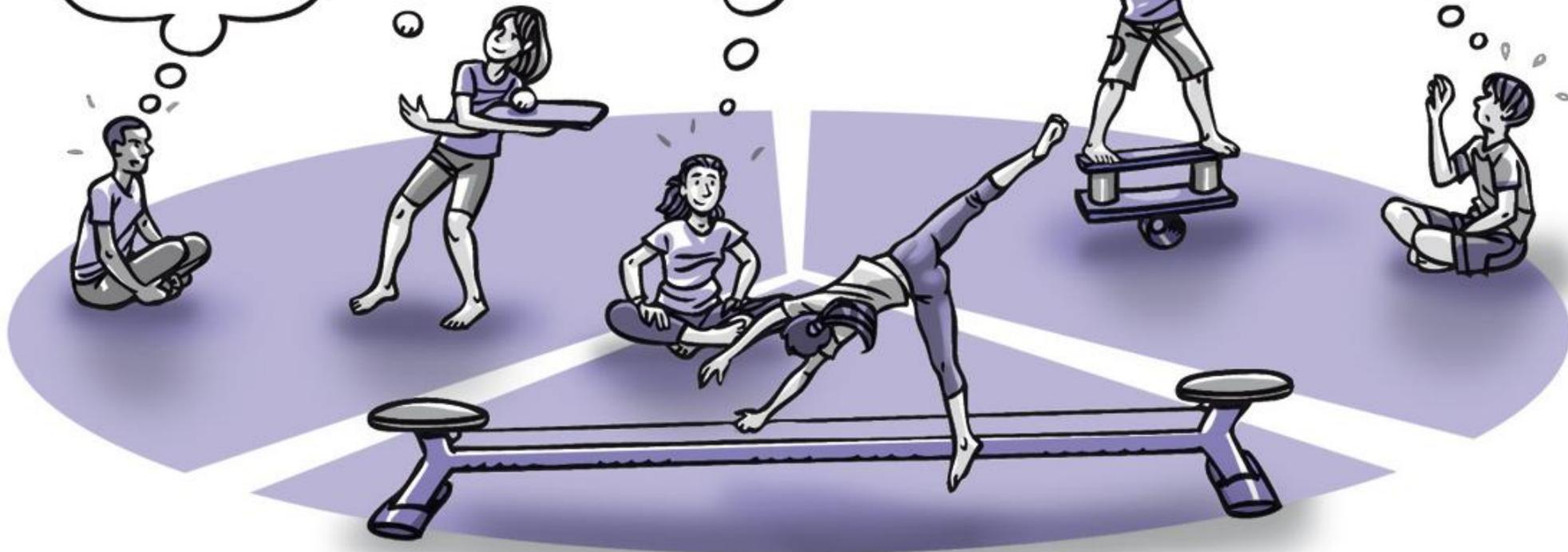
PRINCIPES D'ENSEIGNEMENT

- Guider l'élève vers le choix d'une prise de risque associée à ses envies et ses POINTS FORTS (capacités)
- Choisir ou faire choisir la prise de risque entre :
 - EXPLOIT (le spécialiste) : plus haut, plus d'engins, plus de monde, moins de stabilité, de temps, moins de repères...
 - ORIGINALITE (le savant fou) : inventer des formes, détourner des objets...
 - COMBINAISON (l'alchimiste) : combiner les familles, virtuosité et interprétation, danse...
- Alimenter la recherche par des contraintes, des propositions pour chercher plus, différents, mélangés!

WHAOUUU
Je n'y aurais
pas pensé !

WAOUH ,
Une acrobatie
combinée avec
un équilibre !

WHAAOOOU ,
C'est super
dur !!

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

LE VIRTUOSE

APPROFONDIR

ANIMER LES SITUATIONS

- Partir du type de prise de risque (cf. Coup de projecteur)
- Partir d'un élément déjà construit à approfondir
- Faire construire un élément autour d'un type de prise de risque (cf. passing Ultime)
- A partir du choix des élèves, faire des retours réguliers avec des spectateurs sur les effets produits
- Guider : donner des exemples (cf. Mur des Waouh!), vérifier la pertinence du projet, relancer la recherche, aider à la réalisation, remédier à des difficultés , faire répéter

**CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE
DU CIRCASSIEN**

L'INTERPRÈTE

**DEVENIR UN AUTRE...
AVEC CONVICTION!**

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

L'INTERPRÈTE

L'ÉTAT DE SCÈNE

- La qualité de l'état de scène permet la qualité du message et favorise l'intensité des émotions transmises, la force de l'univers poétique donc « L'Instant Waouh! »
- Cet état de concentration favorise la maîtrise, la prise d'informations et l'adaptation aux imprévus qui sont incontournables donc la **continuité du numéro**
- Mobilise des ressources émotionnelles difficiles à développer! (détends toi, mets de la couleur dans ton interprétation, mets du sens...)

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

L'INTERPRÈTE

L'ÉTAT DE SCÈNE

Principes d'enseignement

- Jouer, présenter à chaque séance pour dédramatiser : une aventure commune
- Installer un climat de détente et d'ouverture (qui favorisera le travail motricité expressive)
- Utiliser des situations, jeux de scènes ou de présentation qui associent des contraintes en cours de jeu : défi marche, le bug, l'intrus, show must go on...
- Dédramatiser la chute, l'imprévu, apprendre à les gérer grâce à ces jeux pour favoriser les capacités d'adaptation

LA MOTRICITÉ EXPRESSIVE

- A l'image de la virtuosité, développer le répertoire expressif de l'élève élargit ses possibilités en mobilisant d'autres ressources émotionnelles
- Deux niveaux d'intervention : la diversification du répertoire et la capacité à nuancer un geste
- Mobilise des ressources émotionnelles inhabituelles (peur du ridicule, de sortir d'un registre moteur habituel)

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

L'INTERPRÈTE

LA MOTRICITÉ EXPRESSIVE

Principes d'enseignement

- Utiliser des inducteurs variées pour mobiliser des motricités variées
- Utiliser des situations départs variées mais ne pas en forcément en changer à chaque séance (Approfondissement + dépasser l'émotionnel)
- Demander pour un même inducteur plusieurs propositions
- A un même inducteur associer différentes contraintes
- Combiner des inducteurs
- Guider : utiliser les jeux de scènes mais aussi les impro de mise en scène (cf. Mise en scène), manipuler les inducteurs en s'adaptant aux réponses pour pousser les élèves vers d'autre horizon, **DONNER DES CONTENUS MOTEURS**, des **EXEMPLES**, accompagner la transition entre le travail d'expression et son réinvestissement

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

L'INTERPRÈTE

LA MOTRICITÉ EXPRESSIVE

Les inducteurs

- **Inducteurs directs** : formes de corps, déplacements, relation à l'autre, à l'objet, les entrées et sorties de scènes

Ils ont l'avantage d'amener des réponses immédiates et vont servir à trouver d'autres solutions lors des inducteurs indirects.

- **Inducteurs indirects** : thèmes, une histoire, sensations, émotions, états, propriété imaginaire de l'objet

Demande un passage par l'imagination, le sensible pour faire sa proposition

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE DU CIRCASSIEN

L'INTERPRÈTE

LA MOTRICITÉ EXPRESSIVE

Les jeux de scènes

- Ensemble de situations (inhabituelles) qui mobilisent l'imaginaire, la motricité expressive
- **Les types:** marches, mimes, postures, sensations, objets, interrelation etc.
- Guider : installer le jeu jusqu'à l'état de scène, amener des réponses variées, amener les élèves à nuancer des réponses

**UNE MISE EN SCÈNE WAOUH!
MAIS LISIBLE**

METTEUR EN SCÈNE

**La poésie ou
L'art de conjuguer les contraires**

**UNE MISE EN SCÈNE WAOUH!
MAIS LISIBLE**

METTEUR EN SCÈNE

PRINCIPES D'ENSEIGNEMENT

- **CONSTRUIRE DU LIEN** avec le public, entre la matière gestuelle circassienne, la motricité expressive et l'univers
- Amener les élèves à s'**ENGAGER** dans un parti-pris personnel
- Il faut mettre en scène pour apprendre à mettre en scène!!
- Le **cadre de composition** est l'outil de l'enseignant
- Le **degré de guidage** de l'enseignant détermine le niveau du metteur en scène

UNE MISE EN SCÈNE WAOUH! MAIS LISIBLE

METTEUR EN SCÈNE

ÉCRIRE SON NUMÉRO

- A partir d'un point de départ, combiner les contraintes pour mobiliser les élèves
- Des points de départs :
 - un élément technique mise en scène à partir des expressions qu'il évoque
 - un jeu de scène réinterprété et associer à de la matière gestuelle circassienne
 - un scénario, le début d'une histoire, un scénario à trou...
 - un mot, une phrase, un proverbe, le titre d'un film, un lieu, etc.
 - une image, une photo, une musique, un objet
 - l'œuvre d'un artiste.
- Guider : Être exigeant sur le respect des contraintes, mobiliser à essayer, amener rapidement à une première esquisse, relancer la création, mobiliser les élèves sur la structure et la cohérence de la proposition, faire répéter

**UNE MISE EN SCÈNE WAOUH!
MAIS LISIBLE**

METTEUR EN SCÈNE

FAIRE ÉVOLUER UN NUMERO

- Le manque d'architecture
 - L'empreinte réduite du numéro sur l'espace scénique
 - Un univers timide, peu d'engagement artistique
 - Le manque de lien entre la matière gestuelle circassienne et la matière expressive
- **LE CONSEIL : L'AVIS DU LECTEUR, L'ŒIL EXTÉRIEUR**
 - **LA CONSIGNE DE L'ENSEIGNANT**
 - **LA CONTRAINTE**
 - **L'OUTIL VIDÉO**
 - **LES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE SUR UN THÈME (EX : CUSTOMISATION OU DÉCLINAISON)**

SPECTATEUR

A la croisée des regards

A LA CROISÉE DES REGARDS

SPECTATEUR

- La construction d'un spectateur capable de mobiliser les regards (objectif/subjectif) participe à la capacité de l'élève à mettre en relation des actions et leurs effets
- Être spectateur participe à l'enrichissement du répertoire technique, imaginaire, créatif!
- Le rôle d'œil extérieur participe à la capacité de l'élève à sélectionner l'essentiel (mais pas toujours étendu à son propre numéro!!)
- Cibler les observations des spectateurs et limiter les retours est nécessaire pour éviter au spectateur de se perdre et à l'acteur ne pas savoir quoi faire des retours

ÊTRE UN PROF WAOUIH!

ÊTRE UN PROF WAOUH!

- Plus la contrainte est importante plus la création est facilitée
- Créer la colonne vertébrale, le cadre de composition dès le départ pour maintenir le cap
- Accepter de ne pas tout maîtriser mais accepter sa subjectivité
- Adapter l'architecture de la séquence d'apprentissage au niveau des élèves au cursus choisi, au projet d'équipe
- Prévoir des présentations à chaque séance (attention à la temporalité)
- Le temps scolaire n'est pas celui de la création
- La scénographie comme support qui ne doit pas empiéter de manière trop décisive sur le moteur (concerner les élèves hors du temps du cours)
- La vidéo comme support de l'œil extérieur

LES NIVEAUX DE RÉALISATION

- **LE TEMPS DES MÉTAMORPHOSES**
- **LE TEMPS DES HISTOIRES**
- **LE TEMPS DE L'AUDACE**

**Situer ses élèves
dans ce continuum
SELON LES RÔLES et
les CHOIX**

RÉGIONALE PARIS-IDF

LES ATELIERS DE PRATIQUES

<http://paris-idf.aeeps.org>