

Séminaire AEEPS Clermont-Ferrand – 13 octobre 2018

LE « WAHOU ! » POUR TOUS

Séminaire AEEPS Clermont-Ferrand – 13 octobre 2018

LE « WAHOU ! » POUR TOUS...

...POUR QUE TOUS LES ÉLÈVES APPRENNENT EN ARTS DU CIRQUE

Sommaire

- Qu'est-ce que le cirque ?
- Quels choix ?
 - Les cinq domaines de compétences
- Mise en œuvre :
 - Construire concrètement les « Wahou ! »
- Illustration

Qu'est-ce que le cirque ?

- <https://www.youtube.com/watch?v=8nF3d22ZqIY>

Ou

- *Extrait de «Le nuancier du cirque», DVD Scérén-CNAC-Hors Les murs, 2010*

Qu'est-ce que le cirque ?

- <https://www.youtube.com/watch?v=0P6L9INjSHc>

Ou

- *Extrait de «Le nuancier du cirque», DVD Scérén-CNAC-Hors Les murs, 2010*

Qu'est-ce que le cirque ?

- CIRQUE = ART
 - Activité Physique Artistique
 - Spectaculaire
 - De création
 - Exprimer une vision du monde
- CIRQUE ≠ SPORT
 - ≠ Activité Physique Sportive
 - ≠ compétitive (juges, classement)
 - ≠ reproduction de formes (progressions pré-établies)
 - ≠ régi par un code ou règlement

Qu'est-ce que le cirque ?

■ CIRQUE = PROUESSE

- Au cirque, « la plus petite unité formelle de spectacle est la prouesse, acte unique limité dans le temps »

Philippe Goudard, Le cirque entre l'élan et la chute, Éditions espaces34, 2010

- « la troisième définition considère le cirque à la fois comme un ensemble de compétences variées que musiciens, danseurs et comédiens n'ont pas (savoir marcher sur une corde, savoir lancer et rattraper plusieurs objets, etc.) et comme une compétence transcendante, commune à tous les arts du cirque, qui associerait prise de risque, rapport à l'objet, états limites ».

Jean-Michel Guy, « Au-delà de la jubilation », in Jeux de piste, Des entrées clownesques au livret de piste, L'Avant-scène théâtre, Hors-série Numéro double, Décembre 2002

Qu'est-ce que le cirque ?

■ CIRQUE = PRÉSENTATION

- « La notion de dépassement est consubstantielle aux arts du cirque. Ce dépassement n'est pas de la gymnastique, mais la mise en représentation du dépassement de soi, de sa condition humaine. Ne fut-ce que de quelques millimètres »

Bernard Kudlak, Stradda, Avril 2009

- « S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique »

Programmes collège : Champ d'apprentissage n°3

- « Composer et présenter »

Programmes lycée : Compétence Attendue du N3 au N5

Qu'est-ce que le cirque ?

- CIRQUE = « WAHOU ! »*
 - Le « Wahou ! » de la prouesse :
 - L'exploit,
 - L'extra-ordinaire
 - Le « Wahou ! » du spectateur :
 - Expression de son émotion
 - Le « Wahou ! » pour les artistes :
 - Explorer au-delà de ses limites a priori
- « Les artistes de cirque savent que ce qu'ils font est impossible, et pourtant ils le font ! »
Cie XY

*Cf. Bruno ARMENGOL, « Les techniques de cirque, un moyen et non une finalité », conférence-débat animée pour l'AEEPS de Clermont-Ferrand, janvier 2014.
<http://www.aeeps.org/regionales/clermont-ferrand/clermont-ferrand-conferences/1904-arts-du-cirque-la-technique-un-moyen-et-non-une-finalite.html>

Qu'est-ce que le cirque ?

Et si enseigner les arts du cirque, c'était permettre à ses élèves de créer du « Wahou ! » ?

Des « Wahou ! » ?

Le « Wahou ! » ?

Un « Wahou ! » de tous les instants ?

Quels choix ?

Pour que tous les élèves apprennent en arts du cirque...

Domaine 1 – CG1

- **Domaine 1 :**
 - « Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps »

- **Compétence générale de l'EPS 1 :**
 - « Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps »

Domaine 1 – CG1

- Prouesse
- Écriture artistique
- Présentation

La prouesse physique : « Chacun sa prouesse ! »

- Une prouesse avec focus individuel chacun

La prouesse physique : « Chacun sa prouesse ! »

- Pour que tous les élèves apprennent
 - À chacun sa prouesse, son focus, son coup de projecteur, son heure de gloire
 - Tous capables !

 - Différenciation nécessaire pour permettre à tous de réussir
 - Pédagogie de la mobilisation : « Proposer des contenus en phase avec le niveau d'adaptation de l'élève »*

* Cf. Bruno ARMENGOL, « Une pédagogie de la mobilisation en arts du cirque niveau 2 », in François LAVIE et Philippe GAGNAIRE, Plaisir et processus éducatif en EPS. Une pédagogie de la mobilisation », Éditions AEEPS, septembre 2014, pp.205-215.

La prouesse physique : « Chacun sa prouesse ! »

- Une prouesse chacun avec focus individuel
 - Prouesse = « acte hors du commun, extra-ordinaire, qui suscite émotion et attention du public »
... frisson, chair de poule... « Wahou ! »
 - Faire vivre une VRAIE prouesse à chaque élève
 - Moins de techniques (une seule !) mais plus d'exploits
 - Laisser du temps, de la répétition (donc faire des choix !)
 - Pédagogie de la mobilisation : « Faire vivre des expériences marquantes »
 - Sentiment de compétence

La prouesse physique : « Chacun sa prouesse ! »

- Une prouesse singulière
 - « C'est la mienne ! »
 - « Première mondiale »*
 - Créativité guidée

 - Sentiment d'auto-détermination

* Cf. Bruno ARMENGOL, « Le processus de création circassien », in « C'est quoi ce cirque ? », Revue Contrepied Hors Série n°3, mai 2012, pp. 28-30.

La prouesse physique : le matériel

- Du matériel non connoté « cirque »
 - Solide : pouvoir monter (sauter ?) dessus
 - Du « quotidien » : planche, pneu, chaise, échelle, bidon, ...
- Un choix qui impose la création
et non la reproduction de formes déjà identifiées, répertoriées
- Détourner des objets du quotidien :
 - Utilisation fonctionnelle vs poétique
 - « Fonction poétique » (cf. Tizou PEREZ*) ... « Wahou ! », émotion

* Cf. Tizou PEREZ et Annie THOMAS, *EPS danse. Danser en milieu scolaire*, Éditions SCÉRÉN, CRDP Pays de Loire, septembre 2004.

La prouesse physique : le matériel

L'objet ne détermine pas nécessairement la famille

Prouesse et sécurité

- Prouesse = prise de risque = gestion de la sécurité
- Cf. Domaine 4

Créer le « Wahou ! »

- « L'art naît de la contrainte ». A.Gide*
- La contrainte ouvre les possibles...
...chacun sa réponse singulière
- Contraintes pour créer, pour varier et enrichir...
... jusqu'au « Wahou ! »

* Cf. André GIDE, *Nouveaux prétextes*, Mercure de France, 1947.

Créer une prouesse individuelle

- De la figure (d'équilibre, de jonglage, d'acrobatie)...
 - Un équilibre statique / en déplacement
 - Un jonglage lancer-rattraper / un équilibre sur le corps
 - Une acrobatie statique / dynamique

- ...à la prouesse : « Wahou ! »
 - De plus en plus haut
 - Restriction de pratique
 - Les yeux bandés
 - ...

Écriture artistique : création collective

- Danse et chorégraphie
- Cirque et circographie (mise en scène, mise en piste)

- Fonction poétique, distanciation du réel...
 - Créer du « Wahou ! »

- Processus de création*
- Cadre de composition / Modes et procédés de composition
- Transitions entre les prouesses
- Scénographie

* Cf. Bruno ARMENGOL, « Le processus de création artistique », in « EPS et culturalisme. Jeux, arts, sports et développement humain », Éditions Contrepiéd, Hors-Série n°20-21, juin 2018.

Présentation

- Spectacle vivant
 - C'est l'équivalent du match, du combat, de la prise de perf, de l'enchaînement... en sport
 - C'est la finalisation de la compétence

- Des moments de présentation à chaque séance

- Présence scénique : posture, regard, orientation, écoute...
 - Quels corps donne-t-on à voir ? Quelle interprétation ?

Domaine 2 – CG2

- **Domaine 2 :**
 - « Les méthodes et les outils pour apprendre »

- **Compétence générale de l'EPS 2 :**
 - « S'approprier par la pratique physique et sportive des méthodes et des outils »

Répéter et accepter la répétition

- Un temps long et qui fait sens
- Répétition individuelle
 - Varier et enrichir sa technique pour atteindre la prouesse et emporter le « Wahou ! » des spectateurs
- Répétition collective
 - Créer et mémoriser son numéro pour valoriser le focus de chacun
 - Laisser une impression générale de « Wahou ! »

Répéter et accepter la répétition

- « Il n'y a pas d'expérience plus puissante pour un élève que de réussir, sous le regard des autres, quelque chose dont il ne se croyait pas capable. Il se construit ou se reconstruit une image plus satisfaisante de lui-même et de ses compétences ».

Anne HÉBRARD

« L'analyse transactionnelle : outil de la relation d'accompagnement »,
Revue EP.Sn°243, 1993.

Coopérer au sein d'un groupe

- Un « Wahou ! » collectif
 - Quel que soit l'autre : mixité, handicap, morphologie, gabarit...
- Apprendre à s'écouter
 - Oser s'affirmer
 - Accepter de renoncer à quelque chose de personnel
- Apprendre à faire confiance et à être digne de confiance

Coopérer au sein d'un groupe

- https://www.youtube.com/watch?v=C43_O-IVxVg

Les outils numériques

- Feedback vidéo
 - Construction de la prouesse :
Il favorise l'acquisition d'habiletés motrices
(MERIAN & BAUMBERGER 2007)

 - « Regard extérieur » :
 - Vers l'épure, la symbolique du propos
 - Vers l'interprétation, une présence forte et engagée

Domaine 3 – CG3

- **Domaine 3 :**
 - « La formation de la personne et du citoyen »

- **Compétence générale de l'EPS 3 :**
 - « Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités »

Les trois (?) rôles

- Circassien
- Circographe (metteur en scène, metteur en piste)
- Spectateur* : dimension subjective
- Regard extérieur* (+ photographe**)
- Technicien (régie son, lumière, plateau)
 - Pose la question du lieu de pratique et des installations artistiques mise à disposition pour l'enseignement de l'EPS.
 - Cf. formation de « jeunes régisseurs lumières » à l'UNSS en arts du cirque (académie de Montpellier)

* Cf. Bruno ARMENGOL, op. cit., juin 2018

** Cf. travaux de Cécile VIGNERON

Domaine 4 – CG4

- Domaine 4 :
 - « Les systèmes naturels et les systèmes techniques »

- Compétence générale de l'EPS 4 :
 - « Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière »

Sécurité

- Inhérente à la prouesse, à la prise de risque
- Le danger de mort (réelle ou symbolique) est une notion centrale du cirque : solidarité, confiance, écoute
- Sécurité passive :
 - tapis (intégrés dans l'écriture), sans chaussettes
- Sécurité active : parade (obligatoire) dans l'espace arrière
- « Risque maîtrisé » : je/jeu

Échauffement ou « mise en disponibilité corporelle »

- Vise moins à échauffer qu'à rendre disponible*
- Transformer une motricité quotidienne en un corps expressif : destiné à être vu et émouvoir
- « Lâcher prise », confiance, écoute, contact, regard, ...

* Cf. Bruno ARMENGOL, op. cit., 2012, 2018

Domaine 5 – CG5

- Domaine 5 :
 - « Les représentations du monde et l'activité humaine »

- Compétence générale de l'EPS 5 :
 - « S'approprier une culture physique et artistique »

Le rapport aux œuvres

- Ancrer le processus de création dans les œuvres

- Bain de culture :
 - Permettre à tous un accès à la culture artistique
 - VCPE (Volet Culturel du projet d'Établissement), PEAC (Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle) :
 - fréquentation des œuvres,
 - rencontre avec les artistes,
 - pratique artistique et acquisition de connaissances
 - Parcours de formation : quelle place pour les APA dans la programmation EPS ?

Mise en œuvre

- Un exemple concret de construction de « Wahou ! »*
- Classe de 4e – Niveau 1 (programmes de 2008)

* Cf; Bruno ARMENGOL, « Compte rendu de pratique en arts du cirque », Colloque « EPS et réussite pour tous », SNEP, Villejuif, novembre 2016,

Trame de séquence :

	Suit le processus de création...	
S1	Découverte (ludique) de l'activité	Écoute, regards / Création de prouesses collectives Groupes / Matériel
S2 S3 S4	« Équilibres »	De l'improvisation à l'écriture (variation, enrichissement, composition)
S5 S6 S7	« Jonglage »	
S8 S9	Phase d'appropriation – Interprétation	Transitions, « tops », épure, mémorisation Du fonctionnel à l'artistique...
S10 S11	Présentations	Répétitions, filages (retours vidéos)

Trame des leçons :

	Comme en danse...	
1	Mise en disponibilité corporelle	Thématique de la séance / état de corps
2	Improvisation	Contraintes / Création, variation, enrichissement
3	Composition	Écriture
4	Présentation	Jeu / Interprétation

ÉQUILIBRES

■ Le matériel :

Attribué à chaque groupe dès la 1e séance

JONGLAGE

- **Le matériel :**
Des livres...

Cadre de composition

Cadre de composition

Début = Photo chat perché et livre en équilibre + Architecture

↳ Suite en cascade, à l'écoute ou autre procédé de composition

Cascade
Contre point
Union
Répétition

Cadre = • 1 phrase d'équilibre (focus individuel) dram
• 1 phrase collective (jonglage) (équilibre + 4LR + équilibre + répétition)
• 1 pause - regard public

Transitions Avec les livres obligatoirement

- Espace
- Temps (télécommande)
- Image de lecteurs
- Groupement : tous en ligne ou "boîte de sardines"

! Orientation par rapport au public
+ vigilance après chaque phrase

! Utiliser les tapis comme éléments scéniques

Fin = Photo livre en équilibre + Architecture

ÉQUILIBRES

De l'improvisation....

- **Équilibre avec focus individuel**

Tous les élèves ont donc une prouesse d'équilibre avec focus individuel (...réussite de tous)

- **4 phases :**

- MONTER sur
- S'ÉQUILIBRER (statique ou déplacement)
- (SE DÉSÉQUILIBRER pour retrouver un nouvel équilibre)
- DESCENDRE de

- **Règles d'équilibre:**

- Projeter le centre de gravité au-dessus du polygone de sustentation
- Aligner talons, bassin, épaules (mains)
- SÉCURISER L'ESPACE ARRIÈRE EN PRIORITÉ (sécurité passive et/ou active)

- **2 formes d'équilibre :**

- Statique (« Chat perché »)
- En déplacement

ÉQUILIBRES

... au « Wahou ! »

■ Enrichissement :

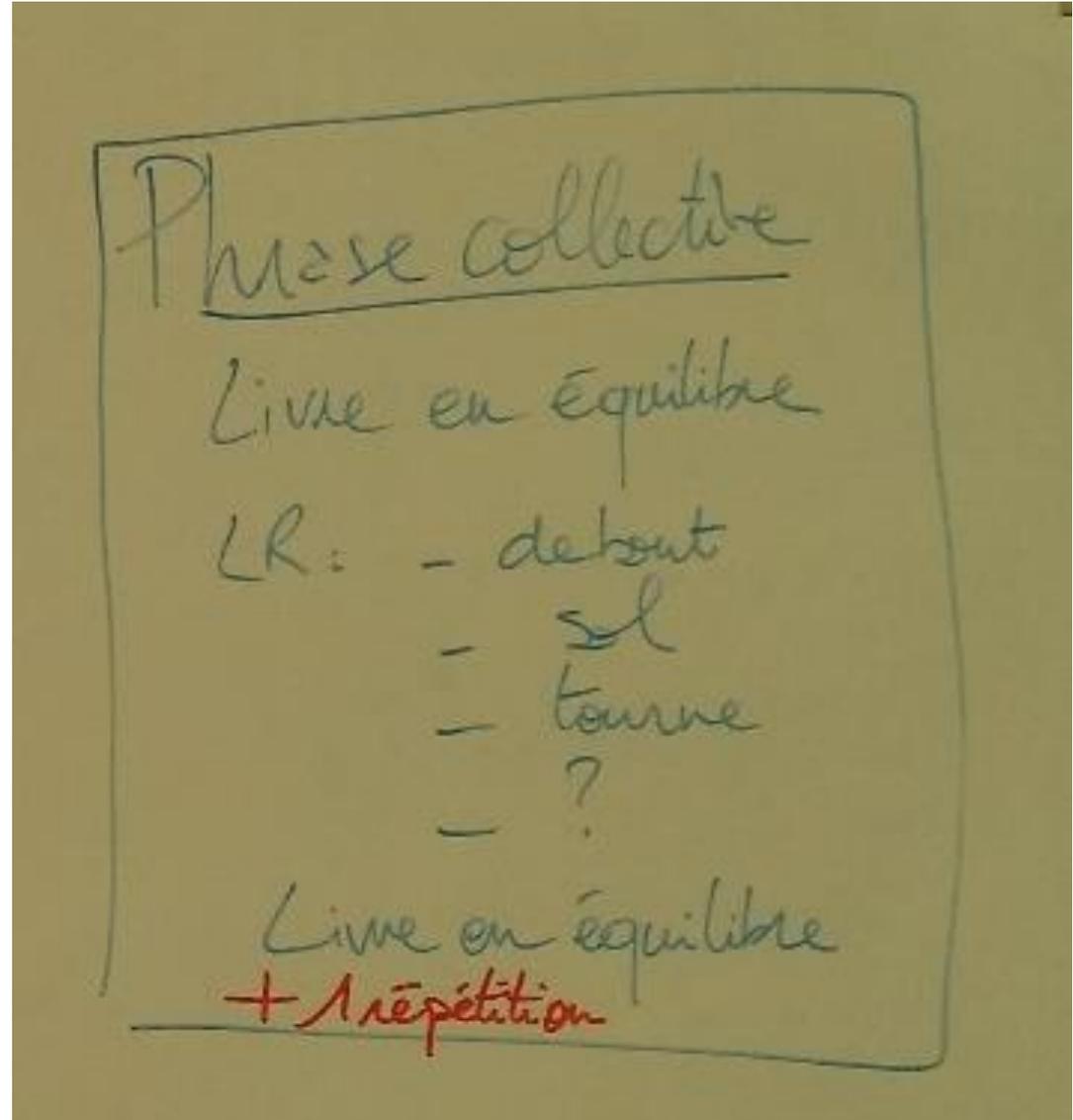
À partir d'une forme d'équilibre trouvée (+/- prouesse), improviser à partir de contraintes :

- Position : debout, allongé, accroupi, assis, à l'envers,
- Déplacement :
 - Sens (avant, arrière, côté, haut, bas, 1/2 tour...)
 - Type (sauter, glisser, ramper...)
- Restriction : sur un pied, les yeux bandés, sans les mains, les bras croisés...
- Espace : + loin, + haut, -d'appuis
- Risque MAÎTRISÉ : - d'aide (tenir les objets), - de tapis...

JONGLAGE

- **1 phrase collective à l'unisson :**
 - Des lancers rattraper :
 - « Comment je lance le livre ? »
 - « Comment je le rattrape ? »
 - « Qu'est-ce que je fais entre les 2 ? »
 - Des équilibres de livres :
 - « Sur quelle partie du corps ? »
 - « Dans quelle(s) position(s) ? »

- **Des procédés de composition :**
 - UNISSON
 - RÉPÉTITION

JONGLAGE

- <https://www.youtube.com/watch?v=WziF7ItWx1E>

LIVRES

- <https://www.youtube.com/watch?v=236X277XFus>

« These books are made for walking on » - Compagnie Bikes & rabbits

Mes élèves

Merci de votre écoute...