

**« Processus de création artistique et
expérience sensible,
ce que nous disent les programmes »**

Ou

**Comment appréhender le processus de création
artistique en Education Physique et Sportive**

AEEPS Toulouse 15 novembre 2019

Viviane Cirillo

-
- **Le processus de création artistique c'est ?**
  - **Le processus de création artistique ce n'est pas ?**
  - **Quels enjeux pour les élèves de vivre un processus de création artistique ?**
    - **Champs d'application**
    - **Un cahier à l'aide**
    - **Les étapes**
    - **Des mots d'artistes, des pensées**
    - **Petit rappel : ces textes!!!**

Le processus de création artistique c'est ?

- Relation à l'autre, émotions à transmettre, partage, un rapport : Espace/temps/Energie (flux-poids-effort)
- Abandonner ses idées reçues, s'ouvrir à d'autres horizons, appliquer des contraintes, des tâches, s'inspirer de références.
- Originalité, éléments du réel transformés
- Se servir de la pensée divergente et négocier la pensée convergente
- « *La créativité, c'est l'intelligence en s'amusant* » Albert Einstein
- Des étapes, explorer, inventer / transformer, se tromper, recommencer/composer/représenter
- Produire des émotions, donner la parole à l'instinct, l'intuition, mobiliser son imaginaire
- Eprouver l'inexploré, l'extraordinaire, expérimenter : ferment de la création artistique

INVENTER

Un laboratoire de recherche expérimentale (droit à l'erreur)

Un temps de pratique, à essayer, faire, défaire, effacer, une durée
L'élève est essayiste, l'enseignant aussi

Une construction par étapes, un parcours

Un canevas de création

Une distinction entre produit et processus

Une matière à transformer
Une expérience et une intentionnalité

Le processus de création artistique ce n'est pas ?

- **Reproduction de formes**
- **Inventaire de pas codifiés**
- **copié-collé de techniques**
- **Forcément beau et joli**
- **Une hiérarchisation**
- **Une passivité, un plagiat**
- **De la gymnastique**
- **De l'acrosport**
- **Du Roch and Roll....**

Engager l'élève dans un process création artistique : Quels enjeux?

**S'exprimer, corps moyen d'expression,
accepter son corps, rapport au contact**

Mots – clés Intentionnalité/Implication du corps en mouvement/ Logique de sens

Vivre des expériences perceptives et sensorielles → ADN du processus de création

Découvrir ce qu'on ne connaît pas de soi, des autres, de l'art

Connaissances du spectacle vivant, de l'histoire des arts, interdisciplinarité, développement corps sensible

Sortir de sa zone de confort

Explorer-accepter le relatif

Donner à voir, s'engager, accepter de regarder

Exprimer - ressentir des émotions

Point de vue autre, se questionner sur le quotidien et les habitudes

S'assumer - découvrir qui je suis

CHAMPS D'APPLICATION

« Être engagé » dans un « processus de création artistique »

2 concepts liés

Laboratoire de recherche expérimentale

Guider un canevas, patron, modèle, méthode pour créer

COMMENT CES 2 CONCEPTS FONCTIONNENT DANS LA PRATIQUE?

Au début était l'engagement

Des pistes....

Constituer et éprouver **la matière**

Expérience sensible nouvelle → implication du corps

Expériences perceptives et sensorielles → ADN du processus de création

La découverte : éprouver l'inexploré, l'extraordinaire, expérimenter → intention

Ferment de la création artistique → Inducteur – Sollicitation – Incitation

- Traverser en actes des élts naturels (eau, feu, terre, air)
- Partager, échanger des phénomènes (se parler, se regarder, se porter...)
- S'approprier des œuvres, des domaines artistiques...

Logique temporelle

L'imaginaire → Mobiles d'intentions - la fabrique de « tiroirs à idées »

Le processus →

Enchaînement de tâches à réaliser et à organiser dans le temps permettant de passer d'un état à un autre

C'est donc une démarche, une écriture étape par étape, une construction, un parcours par cheminement

➤ Des étapes

- 1 Faire naître une question sensible, une idée en actes et en paroles.
- 2 Explorer, Enrichir, Choisir.
- 3 Construire, Composer.
- 4 Restituer.

Pas de hiérarchie entre étapes, ni d'ordre chronologique → Revenir si nécessaire à des étapes par lesquelles les élèves sont déjà passés mais toujours commencer par l'étape 1 → indispensable au questionnement du rapport à l'expérience par le corps

PROBLEMATIQUES ET OBJECTIONS

- Les enseignants osent-ils s'engager au regard des enjeux
- Prise en compte de la dissonance culturelle et cognitive des élèves, leur indice d'accueil
- Donner sens au Processus de création artistique et le partager
- Ôter les inhibitions (élèves et enseignants)
- Doter les collègues de contenus et démarches pour parvenir à faire vivre aux élèves un processus de création artistique

UN CAHIER à L'AIDE

Des généralités pour réussir l'engagement dans un process

Mise en état de danse (échauffement) Le SAS permettant de mettre l'élève en condition de pratique sensible et de l'engager

CORPS USUEL → CORPS EN MOUVEMENT

- Pour l'enseignant : partir des constats → Uniformité dans l'espace, le temps et la dynamique → un seul sens de déplacement, le geste est monotone → S'appuyer sur les propositions d'élèves
- **Introduire rapidement les composantes du mouvement pour permettre aux élèves de diversifier et de singulariser leur déplacement ou leur gestuelle de départ**
- ESPACE : utiliser des directions, trajectoires, des sens, orientations, des hauteurs ...
- TEMPS : des vitesses (lent/rapide, accéléré/décéléré, arrêt/départ, ralenti ...)
- FLUX EFFORT (énergie) : apporter des qualités contrastées aux mouvements (glissant, collant, brulant, fuyant ....)
- RELATION A L'AUTRE : contact, zones de contact ?

Les incitations : se questionner, questionner le corps

- Traverser en actes des élts naturels (eau, feu, terre, air)
- Partager, échanger des phénomènes (se parler, se regarder, se porter...)
- S'appropriier des œuvres, des domaines artistiques...
- Induire le geste sensible à partir d'éléments de matières (des objets, textures, des mots, de gestes quotidiens, sportifs, musicales...à référencer si possible)
- Questionner une idée, un concept
- Constituer et éprouver **la matière**
- Expériences perceptives et sensorielles → ADN du processus de création
- L'imaginaire → Mobiles d'intentions - la fabrique de « tiroirs à idées »

**S'ENGAGER DANS LE PROCESSUS DE
CREATION ARTISTIQUE
C'EST LE VIVRE, S'Y CONFRONTER**

→ LES ETAPES → Savoirs sédimentés par l'expérience
esthétique accumulée

→ INCARNER LE RÔLE DE CHOREGRAPHE

« Les paramètres » (espace, temps, effort/flux/poids) **POUR UN CORPS EXPLORANT**

- Fondamentaux du mouvement – Composantes – Variables – paramètres
- Architecture du corps – écriture gestuelle, mise en relief du geste
- Interaction des fondamentaux du mouvement de laquelle résulte différentes qualités dynamiques
- **Un corps se meut dans un certain espace, selon un certain temps et suivant une certaine énergie (effort/flux/poids).**
- Donner du sens
- *La gestuelle se façonne dans la dynamique des fondamentaux du mouvement (Espace – Temps – Energie ou effort ou flux)*
- L'élève sera en mesure de « Susciter » des émotions par efficacité esthétique
- Il sera capable d'« assumer des rôles au service de la prestation collective » (AFL).

La référence des paramètres R V. LABAN

Effort, flux, poids	Temps	Espace	Actions élémentaires	Actions dérivées
fort	soudain	direct	frapper	pousser, cogner, enfoncer
léger	soudain	direct	tapoter	donner un coup de patte, piquer, hocher
fort	soudain	indirect	fouetter	battre, lancer, cingler, saisir pour arracher
fort	soutenu	direct	presser	écraser, couper, serrer
léger	soutenu	indirect	flotter	éparpiller, brasser doucement, caresser
fort	soutenu	indirect	tordre	déchirer, arracher, étirer
léger	soutenu	direct	glisser	lisser, enduire, frotter
léger	soudain	indirect	épousseter	brosser, feuilleter, voleter, effleurer, donner une claque

Le maî(è)tre-processus c'est : L'improvisation

LE CORPS EXPLORANT LE CORPS MATIERE

**Etape 2 : Explorer, enrichir, choisir
Exploration – Matière**

L'improvisation → des contraintes et des exigences à tenir

Logique d'apprentissage individualisée (*Représentations différentes de la danse*)

L'acte d'improviser permet de mettre en intention le geste

Crée une matière indispensable au processus de création

L'élève classe dans ses tiroirs imaginaires les idées et solutions motrices

Les étapes suivantes (construire, composer) DU CORPS MATIERE AU CORPS LANGAGE

- Ecriture chorégraphique → Exigence de l'acte artistique
- Explorer des outils de création → stratégie de l'écriture au service de l'intention

Les procédés de composition: Répétition, duplication, transposition, accumulation, unisson, décalage...

Les logiques de création ou modes de composition : scénario, couplet-Refrain, Collage-Montage, Inversion, Aléatoire...

Les fondamentaux du mouvements et les composantes

La partition spatiale

- Mobiliser par nécessité les outils de création → gestuelle juste et intentionnelle

Restituer – Apprécier

DU CORPS LANGAGE AU CORPS SIGNIFIANT

- Les indicateurs de lecture et de réception esthétique correspondent aux éléments essentiels et directeurs de la composition
- Font parties intégrante de l'expérimentation de l'acte artistique et du « S'engager » dans le process...
- Mise à l'honneur des expériences perceptives et sensorielles
- Usage d'un canevas ou patron de process
- Applicable à d'autres circonstances artistiques

L'élève est : Chercheur, Interprète et Chorégraphe-Critique

***L'ordinaire est devenu la matrice de l'originalité
Le banal germe de singularité***

Des mots d'artistes, des pensées...

L'art n'est pas l'application d'un canon de beauté, mais ce que l'instinct et le cerveau peuvent concevoir indépendamment du canon. Pablo Picasso

- **C'est le regardeur qui fait le tableau. M. Duchamp. → Cette citation annonce que c'est le spectateur qui fait le tableau. L'aphorisme est utilisé par deux chorégraphes : Jérôme Bel dans « Nom donné par l'auteur » en 1994 et Angelin Preljocaj « dans « Paysage après la bataille » en 1997**
- **Le corps dansant comme laboratoire de la perception. Annie Suquet Historienne de la danse**
- **Jamais la forme ne peut être plus proche de la matière que dans la beauté minérale. (...) Le monde minéral fait directement son travail, sa rose des sables, ses sombres basaltes. Bachelard Le Droit de rêver, Puf, 1970, p. 60.**
- **Le geste dansant doit toujours être comme s'il inventait son propre commencement. Nietzsche selon A. Badiou**
- **Toute œuvre est une caricature ou une exagération. (Picasso) Citation de Christian Lassalle TDC n°940
LE CUBISME**
- **L'art est fait pour troubler. La science rassure. GEORGES BRAQUE**
- **C'est dans l'art que l'homme se dépasse définitivement lui-même. SIMONE DE BEAUVOIR**
- **Dans les écoles, où l'éducation artistique est proposée, ce n'est pas la perfection artistique ou la création de danses sensationnelles qui est recherchée, mais l'effet bénéfique de l'activité créatrice de la danse sur la personnalité de l'élève. R.LABAN**

PETIT RAPPEL

En classe de seconde

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.**

► CHAMP D'APP n° 3 : « Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée »

► **AFL** S'engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de composition.

- Se préparer et s'engager, individuellement et collectivement, pour s'exprimer devant un public et susciter des émotions.
- Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective.

► **Éléments prioritaires pour atteindre ces AFL**

- Développer et enrichir une motricité expressive à l'aide de divers paramètres (espace, temps, énergie) pour provoquer une émotion ;
- explorer et choisir des procédés de composition au service de la relation avec ses partenaires ;
- assurer différents rôles (interprète, chorégraphe, spectateur, juge, voltigeur, pareur, porteur, meneur...) ;
- gérer la prise de risque dans le choix de ses actions ;
- choisir, mettre en œuvre et réguler, seul et à plusieurs, un projet de composition ou d'enchaînement ;
- utiliser différents supports d'observation et d'analyse pour apprécier des prestations et définir des pistes d'amélioration ;
- se préparer, se concentrer pour se produire devant un public ;
- maîtriser la réalisation individuelle de sa prestation pour la mettre au service de la production collective ;
- répéter et persévérer pour améliorer l'efficacité de ses actions.