

EPS et CREATION ARTISTIQUE

Le corps en mouvement

Circonscription de MOULINS II

Annie MYTHERBALE

Sylvie COLLIER

Magali KRIEFF

OCTOBRE 2006

DEFINITION

Les activités d'expression et de création artistique se manifestent sous des formes diverses : plastiques, musicales, corporelles, d'écriture. Elles nourrissent les arts en général et se nourrissent très souvent entre elles.

Etre en activité d'expression, c'est être dans une activité artistique, c'est produire intentionnellement, seul ou en groupe, une réalisation à partir d'une relation poétique au réel qui peut être donnée à voir.

Ce sont des activités de type signifiant destinées à donner aux autres sa propre vision du monde.

LES PRATIQUES CULTURELLES DE REFERENCE :

Mime, danse, expression corporelle, théâtre, ballet, conte musical, création sonore.

DES OBJECTIFS

DES OBJECTIFS D'ATTITUDE (savoir être)

Communiquer, s'investir, éprouver, coopérer, être curieux, critique, créatif, respecter, apprécier, écouter, avoir confiance.

DES OBJECTIFS DE METHODE (savoir-faire)

Reconnaître, organiser, comparer, traduire, symboliser, formuler, vérifier, généraliser.

DES OBJECTIFS SPECIFIQUES A L'ACTIVITE (savoir)

*Connaître, exploiter les ressources de son corps dans une relation **ESPACE, TEMPS, ENERGIE, IMAGINAIRE.***

LES REFERENTIELS

L'enfant s'exprime par le mouvement en utilisant son imaginaire.

Il agit avec son corps pour bouger : (réfèrent d'ordre *moteur*)

- régulation tonique
- maîtrise des déplacements, des mouvements
- action dans l'espace et le temps avec d'autres
- adaptation / opposition

Il agit avec son cerveau pour comprendre, anticiper, décider : (réfèrent d'ordre *cognitif*)

- relation au réel
- connaissance de soi
- identification / analyse
- création

Il agit avec son "tempérament" pour exprimer : (réfèrent d'ordre *affectif*)

- plaisir / peine
- motivation / envie
- émotions / réactions / pulsions

Il agit en tant qu'être social pour communiquer : (réfèrent d'ordre *relationnel*)

- oser être / tolérer
- communiquer / recevoir
- se singulariser

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Dans la durée	Motivation	Que fait l'enfant ?	Rôle du maître	Types d'apprentissages
PHASE 1				
<p><i>Exploration</i></p> <p>Entrer dans l'ACTIVITÉ</p>	<p>PLAISIR lié aux</p> <ul style="list-style-type: none"> - mouvements - déplacements - sollicitations 	<p>EXPLOSION</p> <p>LIBERATION</p> <p>GESTE GLOBAL peu original</p>	<ul style="list-style-type: none"> - stimule - propose - incite - provoque - attire - participe 	<p>spontanés fortuits très courts</p> <p>EXPLORATION DU REEL</p>
PHASE 2				
<p><i>Affinement</i></p> <p>Entrer dans un processus de PROGRES</p> <p>Dépasser ses LIMITES</p>	<p>PLAISIR / DESIR de faire</p> <ul style="list-style-type: none"> - diversifier les réponses - s'approprier le réel - se mettre en relation avec les autres les objets le temps l'espace 	<p>DIFFERENCIATION des réponses, nuances</p> <p>PRODUCTIONS plus élaborées</p> <p>recherche d'un DIALOGUE pour échanger, émouvoir</p>	<p>PROPOSE des SITUATIONS stimulantes évolutives</p> <p>MET en jeu les VARIABLES</p> <p>incite anime encourage</p>	<p>Prise de conscience des critères de réussite</p> <p>Prise de POUVOIR sur l'autre, les choses</p> <p>AUTO-ADAPTATION</p> <p>REPRODUCTION DU REEL</p>
PHASE 3				
<p><i>Réinvestissement</i></p> <p>Plaisir / désir de</p> <p>COMMUNIQUER</p> <p>CREER</p> <p>AGIR sur le monde</p>	<p>Faire ENSEMBLE</p> <p>Faire pour les AUTRES</p> <p>Pour : Se faire COMPRENDRE CONVAINCRE EMOUVOIR SEDUIRE</p>	<p>PROJET individuel collectif</p> <p>ELABORE STRUCTURE</p> <p>Souci de STYLISATION SYMBOLISATION</p>	<p>CONSEILLE encourage aide renseigne soutient</p> <p>ENRICHIT</p> <p>MET en RELATION</p> <p>REGARDE</p>	<p>APPRENTISSAGES INTENTIONNELS</p> <p>EVOLUTION du sujet</p> <p>TRANSFORMATION du sujet par AUTO-CONSTRUCTION</p> <p>TRANSFORMATION DU REEL</p>

DES REPÈRES

Niveau de compétences	Types d'activité de l'enfant	Référents				
		imaginaire	affectif	moteur	relationnel	cognitif
Niveau 1	L'enfant joue pour lui. Pas de message.	Exploration du réel.	Jeu à partir de stimulations sensorielles.	Réponses globales. Jeux fonctionnels.	Jeu solitaire. Jeu à côté.	Réponses au problème posé. Tâtonnement. Exploration.
Niveau 2	L'enfant s'organise pour être compris, il multiplie les indices, il est créatif.	Reproduction du réel.	Sélectionne le réel.	Diversifie ses réponses. Enrichit ses réponses.	Jouent ensemble.	Apporte des solutions (foisonnement). Analyse, expérimente, choisit, assimile.
Niveau 3	L'enfant veut émouvoir, il choisit des indices, il personnalise.	Transformation du réel.	S'investit. S'implique.	Affine, acquiert un corporel.	Jouent ensemble devant d'autres, communiquent, prennent des rôles, ont un projet collectif.	Adapte la réponse à son goût, ses désirs personnels. Affine. Personnalise.
Niveau 4	Il veut "séduire", est en recherche d'originalité, de stylisation. Il est créateur.	Symbolisation.	Personnalise.	Bonne maîtrise corporelle.	Acteur et spectateur, se singularise, séduit, anticipe	Crée de manière autonome et originale, anticipe, construit.

NIVEAU	CONCENTRATION ÉCOUTE	INTERPRETATION TRANSMISSION	REGARD	ORIGINALITÉ PRISE DE RISQUE
1	Aucune.	Aucune volonté de communiquer du sens.	Peu d'importance donnée au regard.	Stéréotypes. Influence des référents culturels.
2	Pertes fréquentes de la concentration.	Volonté de montrer un savoir-faire. Volonté de se montrer.	Regard juge : bien, mal, bon...	Reproduction de tours appris ou vus, sans appropriation ni transformation.
3	Ecoute relative des autres, début de disponibilité.	Apparition d'un thème. Effort de communiquer du sens au numéro.	Regard critique qui devient constructif de l'extérieur (public) et de l'intérieur (artiste).	Tentative de transformation d'un modèle en juxtaposant des éléments appris ou trouvés.
4	Adaptation rapide à tout événement imprévu dans le déroulement du numéro sans perte de concentration.	Etablissement d'un dialogue émotionnel avec le public : captiver, conquérir, provoquer, déranger... et en avoir conscience.	Capacité de lire un numéro et d'interpréter une grille de lecture.	Choix d'éléments pertinents et innovants pour répondre au thème. Ose se distinguer.

DES ENTRÉES POSSIBLES

LES OBJETS

- communs, quotidiens : parapluies, chapeaux, ...
- matériels sportifs : rubans, cerceaux, ballons de baudruche...
- accessoires de théâtre : masques, foulards, marionnettes, tubes de jersey...
- sonores (objets ou instruments)

L'ESPACE

- aménagé :
lumière, sols, murs, intérieur, extérieur
- naturel :

LES AUTRES, LE GROUPE

- le groupe, l'autre / l'un, l'autre / groupe, groupe.
- statut acteurs / spectateurs, acteurs / acteurs
- coopération / opposition, imitation / différenciation, manipulation du corps, de l'objet, de l'autre, communication, dialogue.

LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT, LE CORPS

- espace
- temps
- énergie

corps global / dissocié

L'ENVIRONNEMENT

LE MONDE SONORE

- enregistrés (musique, chant...)
- naturels : bruits, paysages sonores.

LES THÈMES

- en relation avec le monde : physique ou culturel
- en relation avec le vécu : soi, émotions, idées et sentiments, événements, le quotidien.

LES ÉCRITS, LES DOCUMENTS, LES IMAGES

- textes, poèmes, contes, légendes,
- photos, dessins, tableaux
- B.D., affiches,
- télévision.

LA TRAME DE VARIANCE

A partir des différentes entrées dont il dispose, l'enseignant va permettre aux enfants d'enrichir leur production par la mise en jeu de variables.

LES OBJETS

Toutes les formes d'utilisation :

- en manipulation,
- comme accessoires,
- comme une valeur de symbole (anneaux = couronnes ou volants de voiture),
- comme un lien entre les enfants (baguette qui guide l'autre).

idem en enlevant le matériel.

Etre l'objet.

DES ACTIONS :

sur place, (en agissant sur l'objet, en levant, portant, empilant, vidant, grattant, frottant, secouant, pinçant, froissant, tordant, effleurant, tapotant, pressant, frappant, fouettant...)
en déplacement, (marcher, courir, sauter, ramper, glisser, rouler, tourner, flotter...)
dans l'espace, (dans, sous, sur, à côté, à travers, contre, en avant, en arrière...)
en équilibre, attitude, posture, (1 pied, 3 appuis, à genoux, sur le dos...)
avec souplesse, détente, vitesse, amplitude, dynamique, en écho (vite, en freinant, régulièrement, par saccades, fort, faible, crescendo, decrescendo...).

DES RELATIONS :

seul avec un objet par personne,
par 2 avec un objet par personne,
avec un objet pour 2, pour 3, pour un groupe, pour tous.
en coopérant, en s'opposant.

DES MATIERES ET DES FORMES :

Classer les actions par rapport aux matières.
Appliquer un même geste sur différentes matières.

DES PARAMETRES MUSICAUX :

Timbre, hauteur, intensité, durée, grain.

LE CORPS

LE CORPS : sensation, respiration, déséquilibre, tours, chute, renversement, rééquilibration, franchissement, travail sur les différents appuis, en dissociation, en contact, en miroir...

L'ENERGIE : contracté / relâché, étiré, maintenu, soudain, brusque, retenu / lancé, dur / mou, fluide / saccadé, donner / enlever du poids, léger, amplitude, explosif, en décéléré, accentué, fondu...

LE TEMPS : vite, lent, en accéléré, au ralenti...

L'ESPACE

ESPACE PROCHE : c'est l'espace de mon corps, l'enveloppe, ses alentours immédiats, non liés à la notion de déplacement.

*pays où tout est petit, grand...
le ballon qui se gonfle,
la marionnette et son fil,
jeu avec le vent,
balle de son.*

ESPACE LOINTAIN : l'espace élargi à la notion de déplacement (orientation, distances, visées, trajectoires)

*tous les déplacements avec différentes formes (pas)
les rencontres
le labyrinthe
paysage sonore*

ESPACE COLLECTIF : l'espace dans lequel plusieurs personnes évoluent, communiquent, s'organisent.

*toutes les formations (rondes, lignes, courbes, colonnes),
les enchaînements
espace son.*

ESPACE SIGNIFIANT : les différents espaces sont chargés d'une signification propre à chaque culture :

*l'avant est associé à la sympathie, l'attrance,
l'arrière est associé à l'antipathie, la répulsion,
le haut est associé à l'élévation, la pureté, l'exaltation, Dieu, l'aigu,
le bas est associé à la terre, la mort, le grave,
le plan frontal est associé à la neutralité, l'hésitation.*

l'espace devient forêt, se peuple de gnomes, devient refuge...

QUELLE ORGANISATION DE L'ESPACE ?

- les trajectoires... courbes, directes,
- les directions... haut/bas, droite/gauche, avant/arrière, diagonales,
- les positions... dessus/dessous, dedans/dehors, entre/autour,
- les plans... vertical/horizontal,
- les volumes... cylindre, cube, tunnel, bulle.
- la densité (bruit, silence, peu, beaucoup)
- agencement et équilibre entre les plans sonores (trames, émergences)

COMMENT AMENAGER L'ESPACE ?

- avec des plans inclinés, des fils tendus, des tapis, des matelas.
- des appareils, des objets, des obstacles, des sols glissants, mous rugueux...
- des éclairages (spots, rampes, couleurs...)
- volume sonore (sono, instruments, bruitages)
- mouvements d'air (vent, soufflerie)
- température (ombre, soleil)

L'AUTRE, LES AUTRES, LE GROUPE

L'ENFANT ACTEUR :

il s'ajuste, se situe, critique, improvise.
 il suit, coordonne, fait avec, répète.
 il imite, utilise le corps de l'autre pour le modeler (corps objet), pour coopérer (notion d'aide), pour s'opposer (rapport de force/équilibre).
 il répond, propose, aide, compose, analyse.
 il reproduit le réel
 il imagine
 il utilise son corps dans la production sonore (percussions corporelles)
 il maîtrise des dynamiques
 il agit à l'unisson, en opposition, en décalé (canon), en cascade, en écho, en amplification, en symétrie, en dissymétrie....

L'ENFANT ACTEUR / SPECTATEUR :

il accepte le regard de l'autre, la critique.
 il veut dire, raconter, être compris.
 il veut émouvoir, déstabiliser, choquer, séduire...
 il anticipe sur les réactions des autres, de l'autre, quel que soit son rôle.
 il écoute l'autre dans le jeu sonore,
 il sollicite et répond.

L'ENFANT MEMBRE D'UN GROUPE :

il s'adapte, coopère, obéit, tient un rôle, suit une "partition".
 il s'investit, prend l'avantage, devient leader, soliste ou chef d'orchestre.
 il s'oppose, répond, dynamise, s'organise.
 il construit un projet, le structure, le réalise.
 il est autonome, responsable de son projet.

MODE DE RELATION	CAPACITÉS A DEVELOPPER	PISTES DE TRAVAIL
ENTRER EN RELATION	Imiter Oser faire Dire Dialoguer Emouvoir séduire	Le miroir, le chef d'orchestre La marionnette Dire avec les mains, la voix Jeux des questions et des réponses Mimer quelque chose pour faire réagir
VOULOIR COOPÉRER	Capter les messages non verbaux Lire les signaux S'impliquer dans le même projet S'écouter mutuellement	Le ballon de baudruche Les bâtonnets Les liens fictifs La tour de Pise Le marteau et le clou La marionnette à fil
S'OPPOSER / RÉPONDRE	Capter les signaux Lire les signaux S'impliquer dans le duel (corporel, verbal, sonore)	Alternance dans la marche (opresseur, opprimé) Combat de cerfs Obstruction / esquive
ENTRER DANS UN PROJET	Écouter l'autre Donner son avis Se singulariser Accepter les critiques	Création organisée Toute production, à deux, de mime de théâtre, d'ombres, etc... supposant la recherche commune des buts.

THÈMES, IMAGES, ÉCRITS OU DOCUMENTS

Le maître va PROPOSER DES JEUX d'imitation sur des thèmes de la vie :

- **des animaux** : âne, souris, écureuil, chat, oiseau, chèvre, poulain, roquet, animal fantastique...la lutte entre deux animaux : chien/chat...
- **des personnages** : jardinier, musicien, footballeur, clown, photographe, chanteur, sorcière, cosmonaute, robot, Don Quichotte, gros, mince, grand, petit...
- **des actions** : jeter, frapper, escalader, attaquer, glisser, ramper, porter, bercer, galoper, frémir, reculer, virevolter, trépigner, rouler, soulever des objets, consoler, donner, rencontrer, se brûler, se cacher, se pavaner, naître, éclore...
- **la nature, les éléments** : arbres, plantes, feuilles mortes, soleil, lune, nuit, vent, tempête, nuages, eau, mer, torrent, verglas, neige, pluie, pierre, feu, terre, air...
- **le temps qu'il fait** : il pleut, il neige ; il fait froid, chaud...
- **le monde environnant** : village, rue, métiers, gare, sports, cinéma, grand magasin, cirque, fête foraine, chez le docteur, au cirque, à la fête foraine...
- **le monde imaginaire** : les fées, les sorcières, les dragons, les monstres..
- **les émotions** : tristesse, joie, colère, calme, cruauté, générosité, concentration, dispersion, révolte, curiosité, triomphe, hésitation, silencieux, bavard, sournois, furtif...
- **les âges de la vie** : bébé, vieillard, homme, femme, maman, beau, laid, originaux...
- **le monde sonore** : les bruitages, la musique d'ambiance, le silence, les cris, la parole, les onomatopées...
- **des oppositions** : rapide, lent, raide, souple, fort, faible, propre, sale...

Le maître va EXPLOITER LE THÈME avec les enfants, les faire raconter, les laisser s'exprimer dans un espace imaginaire, à travers une situation imaginaire.

- à partir d'une histoire, d'une musique suggestive, d'un conte, d'un poème, d'accessoires, de masques, d'une image, d'une photo, d'un fait divers, d'une bande dessinée...

Il va RÉPARTIR LES ACTIONS et les rôles, recréer les personnages, leurs actions, leur parcours, ce qui leur arrive...

- une rencontre par hasard, prévue, où les protagonistes sont contents, mécontents, de se voir, l'autre est en retard...
- la machine à transformer : de grognant à souriant

Il va PENSER AUX DÉCORS, aux costumes, aux supports sonores, à l'éclairage...

FICHE D'AUTO-ÉVALUATION EN DANSE

1 MOI et l'espace

Agrandir l'espace de mouvement autour de soi

Les mouvements sont surtout dans un espace

- avant haut arrière bas (sol)

Agrandir et varier l'espace de déplacement.

Je me déplace vers : l'avant l'arrière latéralement

Je me déplace avec des : marches, courses, sautillés, sauts, tours, déséquilibres

2 MOI, l'énergie et le temps

Varié l'énergie et les vitesses du mouvement :

- Mes mouvements ont toujours la même vitesse
- J'utilise le ralenti
- J'utilise l'accélééré dans le mouvement
- J'utilise un rythme saccadé dans le mouvement
- J'utilise plusieurs vitesses de mouvement
- Je place des arrêts volontaires
- Je place des mouvements explosifs

Clarifier ma relation à la musique

- Je ne suis pas en relation avec la musique
- Je m'appuie sur le tempo de la musique
- Je me détache du tempo de la musique en plaçant des arrêtes, des vitesses de mouvement inégales
- Je crée moi-même un monde sonore

3 MOI et mon corps

Utiliser toutes les parties du corps

- J'utilise surtout les bras et les jambes
- J'utilise d'autres parties du corps :
 - tête buste bassin épaule coude poignet
 - main genou cheville pied

4 MOI et les autres

savoir placer son regard

- mon regard est souvent dirigé vers le sol.
- je cherche souvent les autres du regard .
- je n'ose pas regarder le public
- je regarde le public
- je regarde mes partenaires d'une manière intentionnelle.

Varié les contacts avec les autres

- Pas de contact
- Contact par les mains
- Contact par d'autres parties du corps

Fiche d'observation de la chorégraphie du groupe

Repérage par rapport à la motricité expressive

Espace, quels niveaux sont essentiellement suivis ?

- Debout à sauts
- de sol à debout
- au sol

Espace et relations, forme de regroupements utilisés

- Très peu variés
1 à 2
- assez variés
3 à 4
- très variés
plus de 4

Relation, contact entre danseurs

- Pas de contact
- par les mains essentiellement
- par d'autres parties du corps que les mains

Temps, quelle relation à la musique

- Pas de relation
- relation monotone (adaptation du mouvement au tempo de la musique)
- relation diversifiée

Temps et énergie, dynamisme de la chorégraphie

- uniforme
- varié à quelques moments
- très varié

Communication avec le spectateur

Début et fin précis

- oui
- non

Gestes parasites

- jamais
- rarement
- souvent
- toujours

Direction des regards

- Sur sol, fuyant, dans sa "bulle".
- Sur les partenaires pour s'informer (regards parasites).
- Encore trop centré sur le groupe (sans réelle ouverture sur l'extérieur).
- Placés de façon intentionnelle (sur soi, les partenaires, les spectateurs).

Effet produit sur le spectateur

- La production est monotone

- trop de répétitions
- des longueurs
- autre.. (expliquer)

- La production est surprenante

- par les contrastes.
- Par l'originalité (rareté).
- Par la diversité
- Par autre chose... (expliquer)

Donner un (des) titre(s) à la chorégraphie

Appréciation de l'ensemble et conseils pour amélioration

BIBLIOGRAPHIE

<i>"... Pour de vrai... ou pour de rire..."</i>	Editions PACO
<i>"Qui c'est celui là ?"</i>	Editions PACO
<i>Les activités corporelles d'expression</i>	Revue EPS
<i>Le petit matériel à l'école</i>	Revue EPS
<i>Enfant danse</i>	C.D.D.P Eure-et-Loir
<i>Musique au quotidien au cycle 2</i>	C.R.D.P. Bourgogne
<i>Ecouter, chanter, bouger</i>	F.O.L. 58
<i>Le geste musical</i>	Van de Velde
<i>Petites aventures musicales</i>	Musiluc
<i>Education artistique à l'école</i>	C.N.D.P./ MEN
<i>Danser les arts</i> T Perez et A. Thomas	CRDP du PAYS DE LOIRE

DISCOGRAPHIE

Collection *Imaginations pour l'expression corporelle*, AUVIDIS Jeunesse Distribution, conçue par une CPD EPS (plages musicales sur des thèmes variés : cinéma, la ruche, les âges de la vie...). Il existe aussi la même collection pour les petits.

De nombreuses **BO de films** peuvent être utilisées : Microcosmos, Passion, les BO de Kitano, Lost in translation... Certaines compilations sont très exploitables : Ciné-Jazz, Ciné-Frissons...

Les **CD de "bruitages"** du type Evasion Nature ou encore sur des thématiques comme Angoisse et épouvante...

Pour des **musiques du monde**, les productions Real World de Peter Gabriel, notamment avec des compilations variées : voix de femmes, Afro Celt Sound System...

Pour les **musiques plus traditionnelles**, la collection Danse de ...(de France, d'Europe, du Monde) chez Auvidis Distribution.

Tous les **groupes « indépendants »** du type Mercury Rev, Massive Attac, Air, Radiohead, Portishead, Archive, Emilie Simon...