

**Le démarche de création :
Arts visuels- danse et poésie**

La démarche de création

Imaginaire

1. Mettre en situation à partir d'un inducteur = situation ouverte, proche du connu

Phase de découverte

Lire et écouter des poèmes

Référence culturelle

SE
MONTRE
R

EXPLORE
R

2. Développer la création
Produire – être dans le faire

Ecrire des mots, des phrases, des vers à partir d'un inducteur

TRANSFORME
R

4. Production destinée à être partagée : danser devant des spectateurs

Lire aux autres/

S'enregistrer

Créer un recueil de poèmes

CONSTRUIRE
COMPOSER

3. Construire
  - Fixer
  - Préciser
  - Mémoriser

Faire des choix

Composer son poème seul ou à plusieurs. La disposition d'une poésie est signifiante (dimension spatiale du poème)

Construire des traces (photos, vidéos, enregistrements...)

DANSE au C2 et C3

De la salle d'EPS ... à l'espace personnel....et à l'espace imaginaire

Compétences des programmes

- Exprimer corporellement, seul ou en groupe, des personnages, des images, des sentiments pour communiquer des émotions sur des supports sonores divers.

Attendus des programmes

- En réalisant une petite chorégraphie (3 à 5 éléments)
- En construisant à plusieurs une phrase dansée (Chorégraphie de 5 éléments au moins)

Les enjeux éducatifs de la compétence

- Solliciter :
- Son imaginaire,
- La motricité dansée est intentionnelle en jouant sur les variables de mouvement (l'espace, le temps, l'énergie, la masse du corps engagée) et de la relation aux partenaires, la motricité quotidienne devient expressive, porteuse de sens et d'émotions
- § Son affectivité, pour capter le regard du spectateur et transmettre ses émotions.

La danse de création

La danse permet de **COMMUNIQUER CORPORELLEMENT** avec les autres et pour les autres.

A l'école, faire ce choix permet :

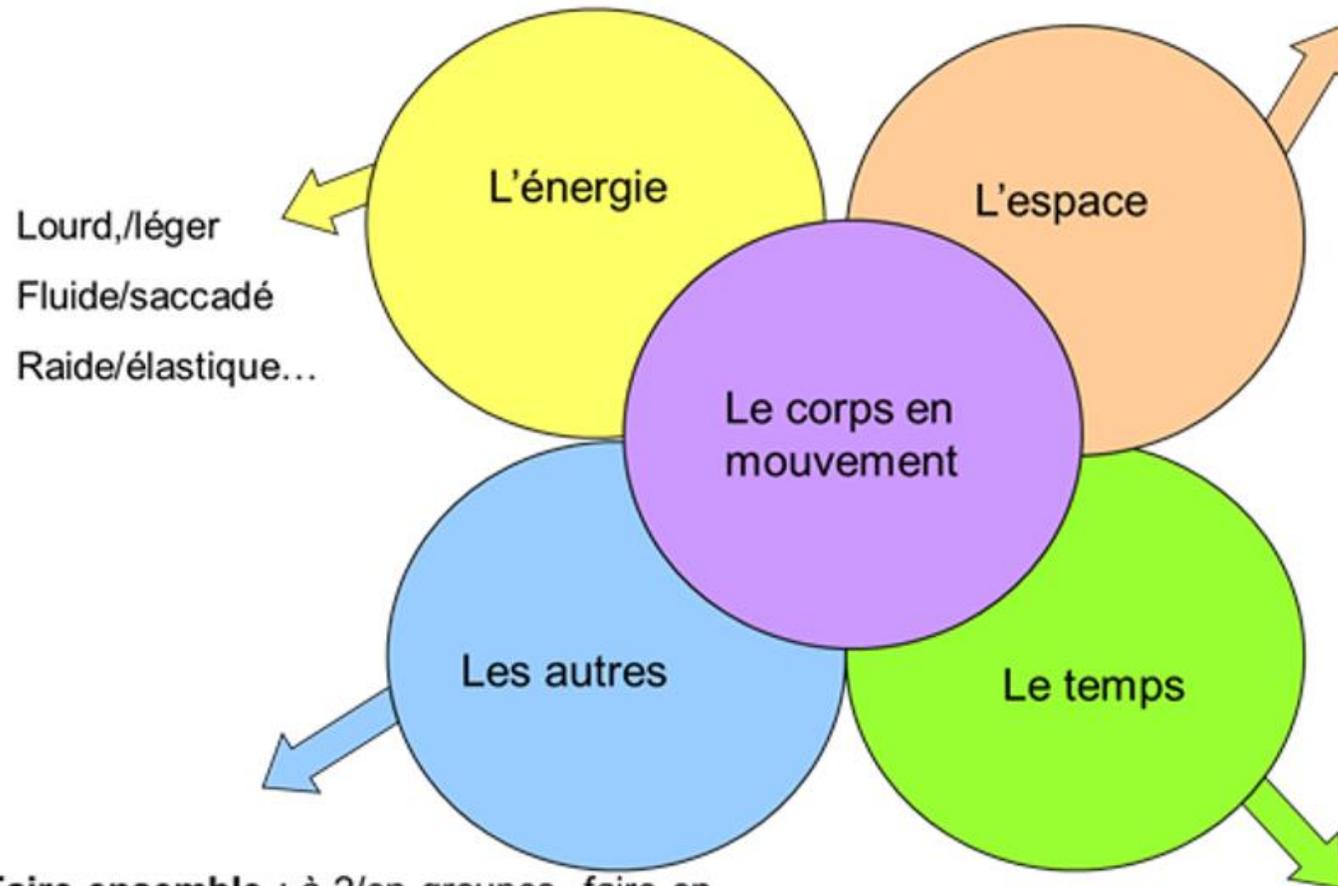
- d'entrer dans **une démarche de création**
- D'aborder les apprentissages sociaux à travers les rôles de **danseur, spectateur, chorégraphe**
- des **apprentissages culturels** : sensibilisation aux œuvres chorégraphiques et histoire des arts.

Les composantes de la danse pour faire progresser les élèves et enrichir leur danse

Niveaux : (haut/bas/intermédiaire, horizontal/vertical)

Directions (en avant/en arrière, en diagonale)

Trajectoires (courbes, zig-zag)...

Faire ensemble : à 2/en groupes, faire en canon/à l'unisson

Variation des formations : face à face, en cercles, avec ou sans contacts

Supports sonores : musique, bruitage, silence

Repères temporels : début/fin, rythme...

Le rôle des PE

- Varier ses propositions et ses situations en jouant sur des **consignes**.
- Proposer **une situation de recherche** avec un objet inducteur de mouvement par la **sollicitation de l'imaginaire** (*imaginer que la plume est un oiseau qui vient se poser sur différentes parties du corps et qui voyage sur notre tête, notre bras, notre dos...*) ou par une consigne de l'ordre du fonctionnel pour **varier les réponses motrices** des élèves et développer les différentes sensibilités (*faire tourner la plume autour de son corps, trouver différentes façons de tourner avec la plume... en sautant, en glissant, sur un pied... laisser tomber la plume et se poser au sol avec elle...*).
- Développer **également la relation à l'autre**, danseur, en proposant de danser à deux avec une plume, ensemble, en question/réponse...

La démarche de création

(D'après « *Danser les arts* » Titou Perez, Annie Thomas, CRDP des Pays de Loire)

<p>Un point de départ</p> <p><u>Un inducteur</u></p>	<p>Phase de foisonnement</p> <p><u>Explorer</u> <u>Improviser</u></p>	<p>Phase d'exploitation (Jeu de variations)</p> <p><u>Enrichir</u> <u>Transformer</u> <u>Structurer</u></p>	<p>Faire des choix</p> <p><u>Combiner pour composer</u></p>	<p>Présentation de la production</p> <p><u>Communiquer</u></p>
<p>Pour mettre en jeu la créativité de l'élève.</p> <p>C'est un moment qui doit permettre rapidement l'émergence des réponses corporelles.</p> <p><u>Il peut être :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - un objet - un chant - un texte, un poème, une musique... - un document visuel (photos, cartes, tableaux...) d'actions - un thème...etc... 	<p>Conversion des images mentales en mouvement ou en mots</p> <p>Exploration plus ou moins guidée par des contraintes.</p> <p>Foisonnement des réponses, on recherche plutôt la multiplicité des réponses.</p> <p>EX INDUCTEUR :</p> <p>Un tableau et un thème</p> <p>Un cadre de bois</p> <p>CF SITE DES ECRITS COURTS</p>	<p>Enrichissement des réponses avec des variables :</p> <p><u>de temps</u> <u>d'énergie</u> <u>d'espace, de relations</u></p> <p>qui peuvent se combiner entre elles.</p> <p>On est plutôt sur un registre qualitatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajouter des compléments - Enrichir le vocabulaire 	<p>Faire des choix pour composer en rapport :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aux consignes données - au projet de communication. <p>L'élève s'implique seul ou à plusieurs dans le projet.</p> <p>Faire le choix des plus belles phrases pour composer un poème</p>	<p>Pour communiquer aux autres, donner à voir</p> <p>Mise en scène</p> <p>Mettre en page</p> <p>Mettre au propre</p> <p>Communiquer aux autres : lecture et mise en voix</p>

Les procédés de composition

Les procédés de composition (répétition, accumulation, unisson, cascade, arrêt du image ...) qui servent à renforcer le propos et créer des effets chez les spectateurs peuvent être **introduits par l'enseignant**, mais leur apprentissage n'interviendra qu'en cycle 2.

LES PROCÉDES LES PLUS UTILISÉS EN C1

La répétition	Reproduire plusieurs fois à l'identique la même phrase gestuelle (en boucle, à droite, à gauche...)
La superposition	Deux groupes de danseurs. Chaque groupe a un motif original. Les 2 groupes dansent en même temps sur le même espace.
Unisson	Tous les danseurs font la même chose en même temps.
La forme du groupe	Organisée : cercle, colonne, ligne, carré, cortège...
Cascade	Succession d'entrée ou de mouvements

Ex d'une
création en
formation

- **Consigne à partir du cadre :**
- **- jeu du miroir avec un miroir**
- **Déplacement dans l'espace avec les regards**

Ex d'un spectacle
pour nourrir
l'imaginaire et avoir
des références
culturelles

- **Spectacle de la compagnie ARCANE**
  - **« La boîte »**
- <https://compagniearcane.com/portfolios-item/la-boite/>

Les étapes du module

Phase de
foisonnement

Explorer
Improviser

Conversion des
images mentales en
mouvement.

Exploration plus ou
moins guidée par des
contraintes pour
mobiliser tous les
possibles du corps en
mouvement.

Foisonnement des
réponses, on
recherche plutôt la
multiplicité des
réponses.

Phase 1 : Exploration, improvisation guidée

Cette phase d'improvisation guidée par le maître est la phase la plus importante de la démarche de création pour le cycle 1.

Elle doit continuellement être accompagnée par des consignes précises données par le maître pour que l'enfant puisse **explorer toutes les possibilités** de son corps en mouvement, **seul, avec les autres**.

La consigne constitue une contrainte pour l'enfant mais plutôt que d'empêcher ou restreindre, elle est une ouverture pour trouver des réponses inhabituelles.

De plus, elle est sécurisante car elle représente un point d'appui pour une activité exploratoire, de jeu sur les combinaisons possibles d'espace, de directions, de rythmes, d'énergie, de relations.

Phase d'exploitation
(Jeu de variations)

Enrichir
Transformer
Structurer

Enrichissement des
réponses avec des
variables :

de temps
d'énergie d'espace.
de relations

qui peuvent se combiner
entre elles.

Le geste va être précisé
et modifié, on est plutôt
sur un registre qualitatif,
une stylisation du
mouvement

Phase 2 : Enrichir, mémoriser...

Cette phase constitue pour l'enfant un moment de réinvestissement des apprentissages vécus dans la phase d'exploration.

Elle suppose un temps **où l'enfant choisit ses mouvements**, les mémorise, trouve les liaisons pour composer une phrase corporelle en fonction des consignes données.

Il devra **répéter** pour retrouver les sensations qui ont fait naître le mouvement.

Plus les enfants sont jeunes, plus la **phrase corporelle sera courte et réduite à quelques mouvements**.

Cette phase de choix et de mémorisation est plus difficile à mettre en place avec les élèves. C'est souvent l'enseignant qui a ce rôle de chorégraphe.

Phase 3 : AXE DE TRANSFORMATION

	PASSER DE	A	
Démarche d'apprentissage	de l'imitation à la démarche de création	De l'imitation des mouvements de l'enseignant à l'imitation des mouvements d'un partenaire à sa propre recherche gestuelle	... pour mémoriser et composer
Prise de conscience corporelle	D'une perception corporelle globale	à une dissociation segmentaire	
Espace	D'un espace réduit organisé autour de son propre corps	à un espace de déplacement à un espace partagé avec les autres	
Enfant spectateur	D'un enfant qui accepte le rôle de spectateur pendant un temps très court	à l'enfant qui observe la danse des autres à partir de quelques critères simples définis par l'enseignant	à l'enfant qui se laisse émouvoir par la danse des autres élèves et de spectacles professionnels

Acquisitions attendues

En tant que danseur :

- **Explorer des déplacements seul.**
- **Savoir orienter son déplacement et s'immobiliser.**
- **Savoir mémoriser quelques déplacements pour construire un chemin dans l'espace.**
- **Accepter de participer avec les autres pour produire ensemble.**

En tant que spectateur :

- **Accepter de tenir le rôle de spectateur dans le calme.**
- **Accepter d'observer selon des critères simples.**
- **Accepter d'échanger sur la production des autres.**

Éléments de polyvalence

Interdisciplinarité :

Graphisme : se représenter, représenter un partenaire à partir des postures de sculptures.

Imaginer, sentir, créer : visite d'un musée pour observer des sculptures ; regarder des reproductions ; travail du modelage (pâte à modeler, pâte à sel, terre ...) pour se représenter, ou représenter un partenaire à partir des postures de sculptures.

Présentation de la
production

Communiquer

Pour communiquer
aux autres, donner à
voir

Mise en scène

Phase 4 : Rapport Danseur / Spectateur

Le rapport danseur / spectateur peut s'installer déjà pendant la phase d'exploration. Ils apprennent à **changer de rôles**, c'est à dire à passer d'un état corporel à un autre : passer de "Je danse, je suis dans le plaisir du mouvement" ... à "je dois m'arrêter, être silencieux et calme pour voir l'autre, le groupe qui danse." Ce temps de spectateur va se réduire à quelques minutes et être en alternance avec des moments où l'enfant est danseur.

En MS et GS, l'enfant peut commencer à observer la production des autres à partir de critères simples donnés par le maître : "début et fin précis dans l'immobilité", "absence de gestes parasites", "concentration". Cette observation sera **suivie d'un temps d'échange verbal** guidé par le maître à partir des critères définis.

Cette **évaluation formative** par l'observation des autres va l'aider à percevoir le sens du progrès pour lui-même en tant que danseur.

D'autre part, pour l'enfant danseur, la présence d'enfants spectateurs va l'obliger à **mémoriser ses mouvements, l'espace occupé, sa place par rapport aux autres, à contrôler ses émotions pour apprendre à se produire devant les autres...**

Une séance type en trois temps

Temps 1 : rituels pour se préparer à danser (environ 15 mn)

Choisir une ou deux situations par séance

C'est un début d'échauffement pour la mise en action et le plaisir de faire ensemble. Ces rituels permettent aussi de mobiliser l'attention des élèves qui viennent de changer de lieu et d'activité.

Trois types de rituels peuvent être proposés : des situations à choisir

- Les rituels collectifs en cercle

- Les rituels d'espace intérieur

- Les rituels collectifs en déplacement

Temps 2 : situations pour danser (environ 30 mn) **Partir du connu ... pour aller vers l'inconnu**

Rechercher/exploreur/transformer/enrichir seul ou à plusieurs

Temps 3 : montrer sa production seul ou à plusieurs (environ 15 mn)

Mettre en place les deux rôles : danseurs et spectateurs (donner des critères simples d'observation)

L'exemple d'un inducteur

Les verbes d'action :

Marcher, courir, se déplacer, traverser / s'arrêter Se recroqueviller / s'allonger

Avancer / reculer

S'enrouler / s'étirer

Se suivre / s'éviter, contourner

Se ramasser / se grandir

Se lever / s'asseoir, ramper

Croître / rétrécir

Pivoter, changer de direction / aller tout droit Amplifier / raccourcir

Sauter / chuter, tomber

Tourner, rouler / marcher

Gambader, sautiller, sauter / marcher

Ramper / marcher

Sauter/ glisser

Avancer / se retourner

Le temps :

en jouant sur les contrastes : vite/ lent, accélérer/ralentir, courir/marcher, faire durer/casser...

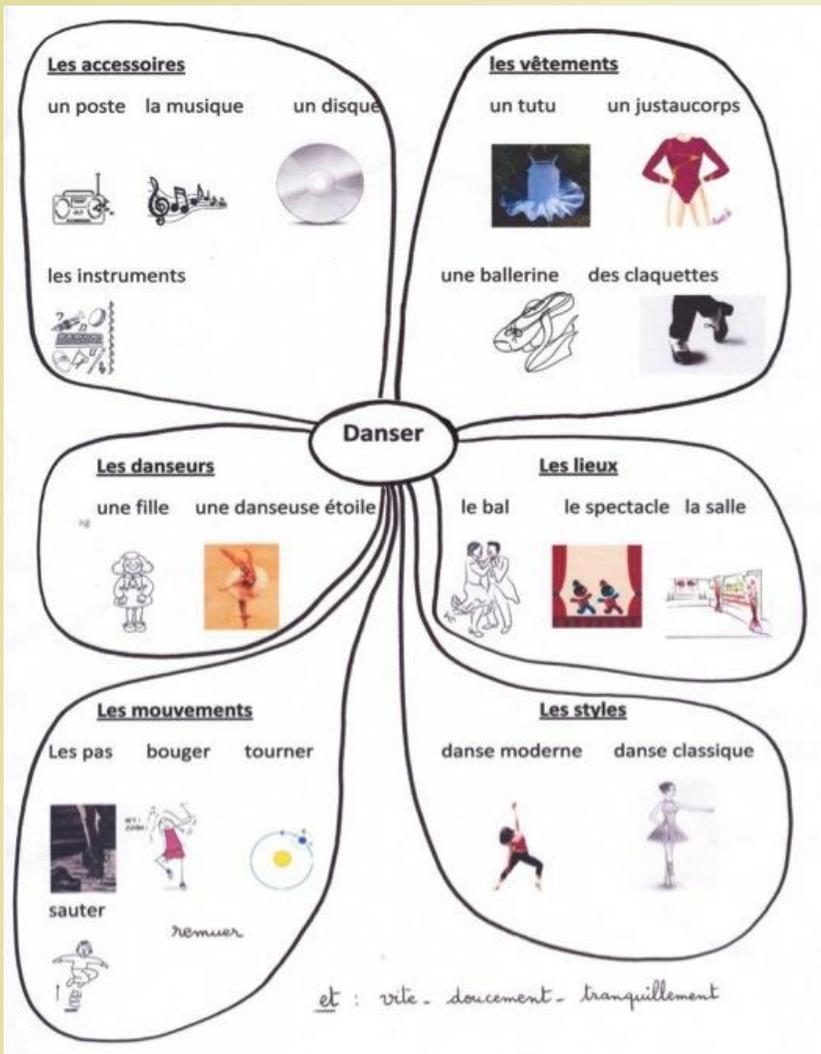
en associant le mouvement à une structure sonore

en établissant un rapport de contrastes entre mouvement et musique

Les compétences langagières et interdisciplinaires

- **Production d'écrits** : Rédiger un compte rendu sur une séance de danse, sur un spectacle ou une répétition de danseurs professionnels ...
- **Graphisme** : Se représenter, représenter les attitudes des danseurs
- **Poésie** : créer des textes à partir de sensations perçues en danse
- **Imaginer, sentir, créer** :
  - développer son pouvoir d'imagination et d'invention, sa sensibilité
  - Réaliser un musée de classe. Se confronter au patrimoine culturel et à la danse de notre temps
- **Découvrir le monde** :
  - Connaissance du vocabulaire concernant l'anatomie
- **Agir dans le monde** :
  - Connaissances et disponibilité corporelle

Des traces pour enrichir le vocabulaire

Nommer précisément et faire verbaliser par l'enfant :

- les articulations et les parties du corps,
- les concepts spatiaux utilisés : dessus, sur/ sous, dessous du bras, du pied...devant : le ventre, derrière : les fesses, les mollets...

Quelques étapes de création poétique

Ecrire des poésies c'est d'abord jouer, manipuler des mots, des sons, créer des images exprimer sa personnalité et ses émotions pour découvrir et désacraliser le pouvoir du langage (pouvoir qui devient accessible). L'enfant agit sur les mots, ils deviennent outils et non plus contraintes

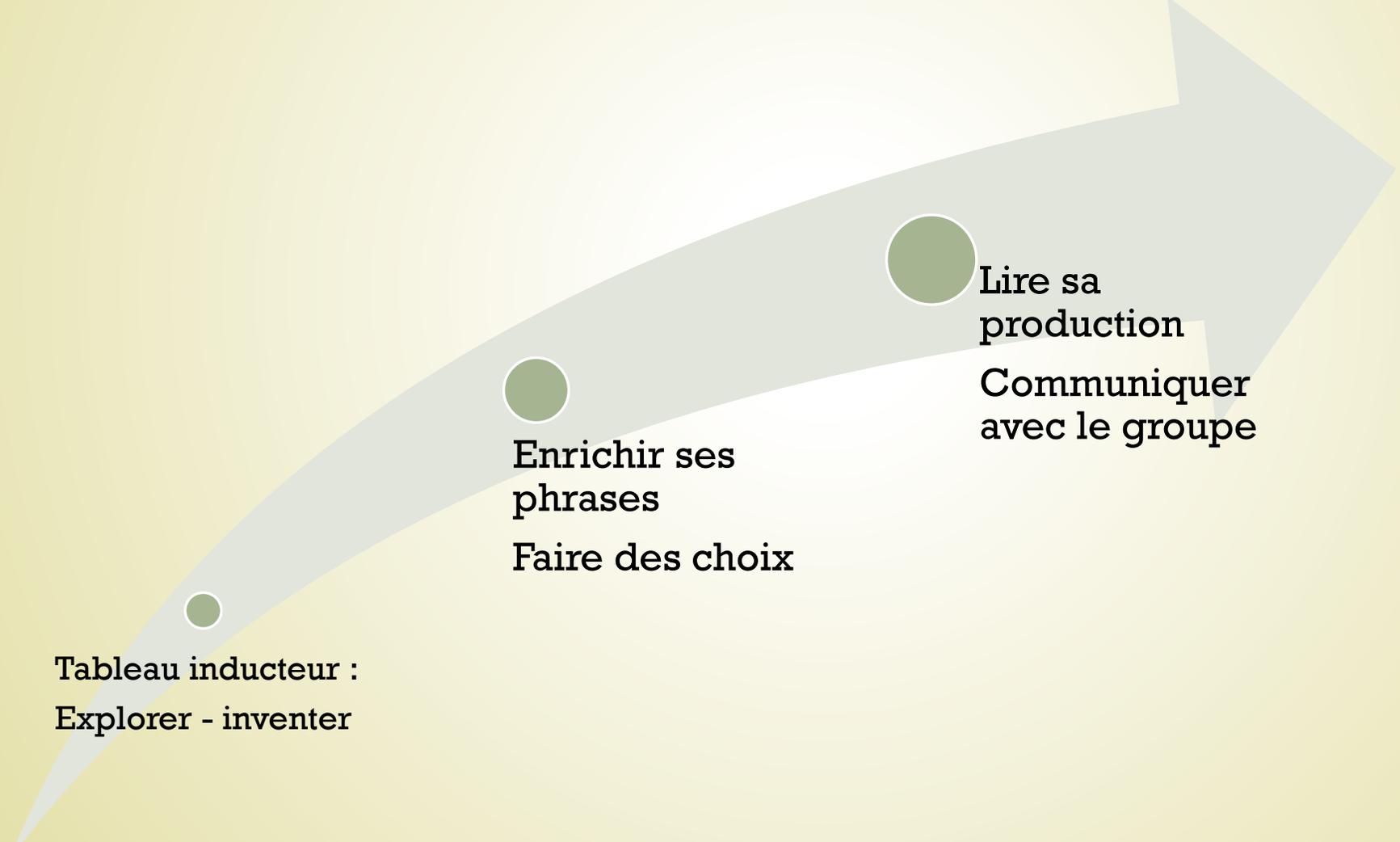
A large, light blue arrow pointing from the bottom-left towards the top-right, representing the progression of the poetic creation process. Three green circles are placed along the arrow's path, each corresponding to a stage of the process.

Tableau inducteur :
Explorer - inventer

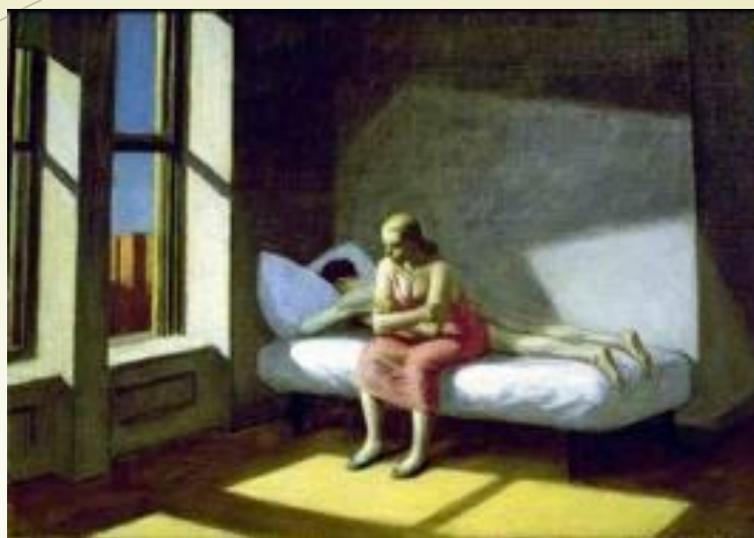
Enrichir ses
phrases
Faire des choix

Lire sa
production
Communiquer
avec le groupe

Consigne Etape 1

A partir d'un des tableaux, vous allez imaginer que vous passer de l'autre côté et découvrez un paysage fantastique.

Vous allez tout d'abord écrire tous les mots qui vous vient en imaginant ce paysage

Consigne Etape 2

A partir de tous vos mots,
vous allez en choisir 10.

Ceux que vous préférez.

Tu dis....

Et déjà.....

Tu dis poème

Et déjà les mots volent et dansent

Comme des étincelles dans ta cheminée

La vue le matin
Quand le vue est.....
Chaque jour est .....

Tu dis

Tu dis sable

Et déjà la mer est à tes pieds

Tu dis forêt

Et déjà le sentier court avec toi vers le sommet

Tu dis nuages

Et déjà un cumulus t'offre la promesse du voyage

Tu dis poème

Et déjà les mots volent et dansent Comme des étincelles dans ta cheminée

J.P. Schneider

La vie le matin

Quand la vie est un collier

Chaque jour est une perle

Quand la vie est une cage

Chaque jour est une larme

Quand la vie est une forêt

Chaque jour est un arbre

Quand la vie est un arbre

Chaque jour est une branche

Quand la vie est une branche

Chaque jour est Une feuille

J.Prévert

Quelques étapes de création poétique

Ecrire des poésies c'est d'abord jouer, manipuler des mots, des sons, créer des images exprimer sa personnalité et ses émotions pour découvrir et désacraliser le pouvoir du langage (pouvoir qui devient accessible). L'enfant agit sur les mots, ils deviennent outils et non plus contraintes

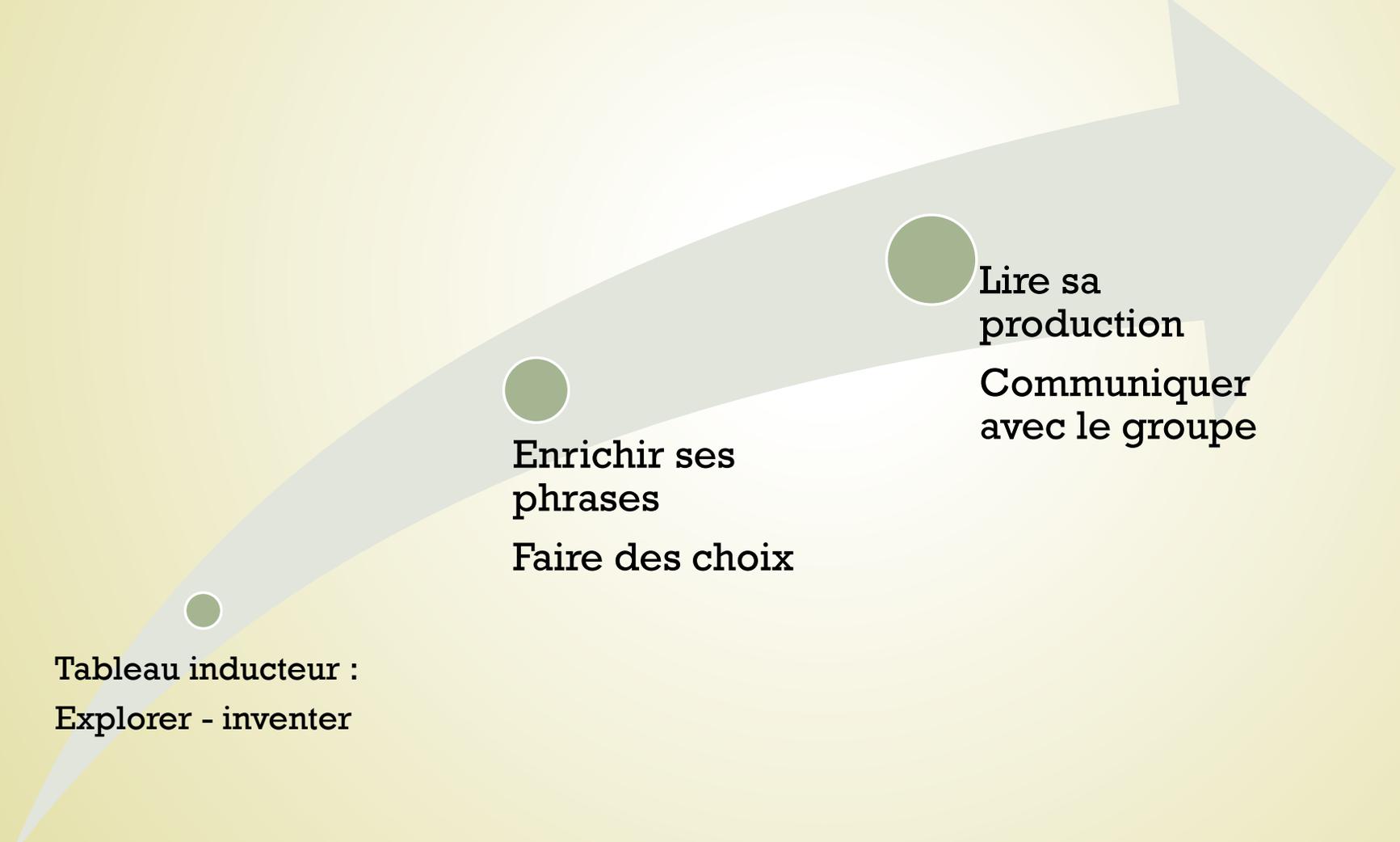
A large, light blue arrow pointing from the bottom-left towards the top-right, representing the progression of the poetic creation process. Three green circles are placed along the arrow's path, each corresponding to a stage of the process.

Tableau inducteur :
Explorer - inventer

Enrichir ses
phrases
Faire des choix

Lire sa
production
Communiquer
avec le groupe