

ENSEIGNER LA COMPETENCE :

REALISER ET CONCEVOIR DES ACTIONS A VISEE

ARTISTIQUE ESTHETIQUE EXPRESSIVE

Ce document est issu de l'Action Recherche Innovation Production du département du Rhône.

Il a été élaboré par des Conseillers Pédagogiques de circonscriptions :

Christine Roulliat, Hubert Greaux, Pierre Luc Paquien, Monique Prudent, Nicole Gérard, Agnès Reygnier, Yves Caullier, Christian Hospital , Martine Guet, Pascale Samuel, Laurence Vellay, Marie Noelle Jacquet, Catherine Amaz , Maryvonne Berger

et par les conseillers départementaux : Paul Bouvard et Christine Charvet Néri

Compétence spécifique 4 : réaliser (cycle 1) concevoir(cycle 2 3) des actions à visée artistique esthétique expressive

PREAMBULE :

La dimension artistique est à privilégier à l'école car elle permet à l'enfant de s'inscrire dans un acte de communication, de se forger une identité, de se construire un langage corporel, d'exprimer son « être au monde ». Cette éducation artistique et culturelle va permettre à l'enfant de s'inscrire dans la culture de son temps.

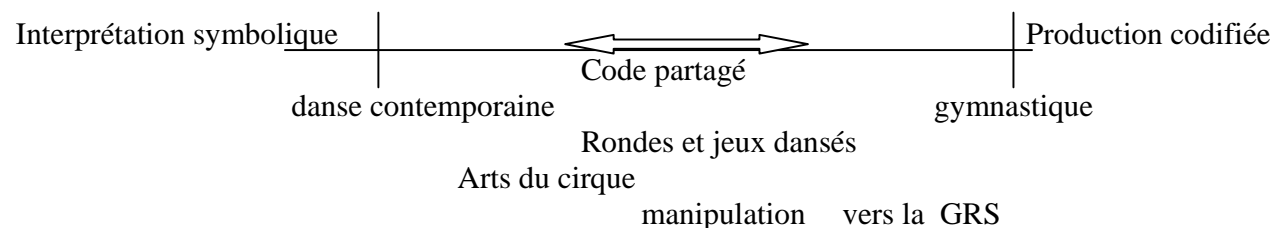
Le cœur de cette compétence est dans l'acte de communication corporelle. Le parti pris est ni de favoriser le besoin narcissique de se montrer, ni de rester dans la reproduction d'un modèle. Les références communes construites ensemble vont permettre le dialogue entre les élèves et entre les élèves et l'enseignant, ou l'intervenant éventuel. C'est cet acte de communication qui fonde l'appartenance culturelle.

L'esthétique peut être comprise au sens étymologique du terme comme : exploration du monde à l'aide de tous ses sens avec émotion, intelligence et sensibilité (programme artistique de l'école 1993). L'esthétique renvoie alors à la perception du sujet, à l'éducation sensible. L'individu est sollicité dans sa globalité au niveau des dimensions symboliques, expressives et socio affectives.

L'esthétique peut également se référer à la notion du beau. Les critères qui fondent le jugement esthétique sont variables, évolutifs, socialement déterminés et liés à certains courants artistiques ou activités.

Dans la classe, ces références vont se décliner à travers un code construit et partagé. Ce qui est beau peut être ce qui est authentique, fort, original, surprenant, dérangeant mais aussi conforme à la réalisation des contraintes, des critères donnés par ce code. La lisibilité et la précision gestuelle sont essentiels à l'échange. Le corps est le vecteur d'une relation au monde.

Les activités artistiques support se situeront sur cet axe :

Deux types d'expériences complémentaires peuvent être vécus par l'élève suivant que l'on privilégie l'une ou l'autre de ces acceptions.

- Dans le premier cas, les pratiques artistiques vont solliciter l’imaginaire, l’expression de soi dans une démarche de création visant une production à partager. Le code portera sur l’interprétation liée aux contraintes de réalisation.
- Dans le deuxième cas, les pratiques artistiques vont faire appel à une gestuelle spécifique liée à l’activité, recomposée visant une production réglée. Le code portera sur la qualité et l’originalité de la production, voir la difficulté.

Nature des apprentissages visés :

Du point de vue de l’élève :

Construire et développer un répertoire moteur, des postures spécifiques, dissociation, coordination, équilibration

Développer des conduites motrices : isolation, appuis, relâchement, équilibre déséquilibre, transfert du poids du corps..

Développer des sensations : amplitude, vitesse d’exécution, trajet (paramètres du mouvement)

Maîtriser de ses émotions et ses relations : la présence, la concentration, l’attention aux autres

Eduquer le regard du spectateur, imposer une relation d’écoute et de disponibilité (tolérance et respect)

Se connaître et connaître les conditions dans lesquelles il peut se risquer affectivement et corporellement sans prendre de risque objectif.

Du point de vue du maître : conditions nécessaires

Installer les conditions d’apprentissage : un climat de confiance, d’écoute mutuelle, de concentration, d’attention

Installer les conditions de sécurité

Promouvoir l’ouverture et les différences

Permettre une variété de réponses

Une démarche commune : ———→ Solliciter, donner des outils, expérimenter, explorer, trier choisir, montrer

La nécessité d’une production

La notion d’effet à produire et produit sur les spectateurs

- La connaissance et l’utilisation des procédés de composition
- La nécessité de rendre lisible ce que je fais : précision
- L’originalité, la virtuosité

Des liens forts avec :

- Maîtrise de la langue : verbaliser, raconter, décrire, expliquer argumenter, récapituler,
- Vivre ensemble : règles de fonctionnement et de sécurité et communiquer autour des situations, de la production

Un ancrage culturel nécessaire :

- Rencontre avec des artistes, des œuvres, des lieux
- Rencontre avec des activités et des acteurs
- Vidéo, spectacles, rencontres interclasses

ENJEUX EDUCATIFS DE CETTE COMPETENCE

OSER, SAVOIR ET POUVOIR AGIR SOUS LE REGARD DES AUTRES, DANS UN SOUCI DE COMMUNIQUER

OSER AGIR avec son corps

Ce qui renvoie à :

- à la mise en sécurité affective de l'élève qu'il faut préserver et construire comme un préalable, en fonction de l'âge de développement de l'élève
- maîtrise de ses émotions

SAVOIR et POUVOIR AGIR : Construire un langage corporel

Ce qui renvoie à :

- des capacités,
- attitudes
- connaissances que l'élève va progressivement acquérir qui vont lui donner du pouvoir sur ses actions

Etablir une COMMUNICATION

Avec les autres et pour les autres

Réaliser des ACTIONS

MOTRICITE SYMBOLIQUE, POETIQUE

MOTRICITE CODIFIEE

à visée ARTISTIQUE, EXPRESSIVE, ESTHETIQUE.

Créer une production et la donner à voir

Apprendre à regarder

Pour étonner,
surprendre,
émouvoir

Démarche de
création, composition

ENJEUX	CYCLE 1 Oser et savoir agir en acceptant d'être regardé, de regarder	CYCLE 2 Oser et savoir agir avec une intention de communication	CYCLE 3 Oser et savoir agir pour composer, créer pour partager
Utiliser une Motricité spécifique	développer le RMB en variété relation avec le temps (la durée) et l'espace (individuel et collectif)	Complexifier le répertoire en utilisant les paramètres du mouvement	Affiner son répertoire gestuel et l'utiliser à bon escient en fonction de l'intention
Construire l'image de soi	Oser agir en acceptant d'être regardé, de regarder	S'approprier les rôles : d'acteur et de spectateur.	Intégrer la critique pour transformer la composition ou création
Communiquer corporellement	Prendre en compte les autres. Avoir une attitude d'écoute	Produire, identifier un effet en fonction d'une intention	Utiliser les ressources pour rendre lisible une intention
Développer un rapport à une culture particulière	Assister à une production	Décrire un effet dans une production	Décoder une production Ouverture avec un travail en partenariat

*Les enjeux s'inscrivent dans sur une **logique spiralaire** (différent d'une logique d'empilement) avec un **souci de progressivité**.
Ce qui veut dire que les 4 enjeux sont présents déjà au cycle 1 mais qu'ils évoluent tout au long du cursus en avec le niveau de développement. Les zones colorées représentent des focales sur lesquelles nous pouvons insister.*

SPECIFICITE DE CETTE COMPETENCE

ENGAGEMENT DE SOI	COMMUNICATION	UNE EDUCATION DE LA PERSONNE	LIENS AVEC LES AUTRES DISCIPLINES
<p>-Mise en jeu de l'image de soi par rapport au jugement d'autrui</p> <p>-Mise en jeu de l'intime</p> <p>-Relation émotionnelle et affective forte</p> <p>-Prise en compte des autres dans leurs intentions et émotions</p> <p>-Importance de l'écoute et du respect</p>	<p>COMMUNICATION CORPORELLE</p> <p>-Construction d'un langage corporel qui demande précision et lisibilité.</p> <p>-La gestuelle est au service d'une intention, d'un propos</p> <p>COMMUNICATION VERBALE :</p> <p>-La « performance » est subjective, elle s'établit entre l'acteur et le spectateur</p> <p>-Le langage est médiateur, d'une production partagée.</p>	<p>A TRAVERS DES PRATIQUES :</p> <p>-Dimension symbolique : elle permet à l'enfant de réinventer le réel, d'imaginer, de créer.</p> <p>-Dimension expressive : elle lui permet d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire</p> <p>-Dimension socio affective : elle lui permet de partager des émotions</p> <p>A TRAVERS UNE RELATION A LA CULTURE</p> <p>-Rencontre avec des lieux, des artistes, des œuvres, des gymnastes.</p> <p>-Apprendre à lire une œuvre, une prestation.</p>	<p>LE VIVRE ENSEMBLE ET LA MAITRISE DE LANGUE</p> <p>-Echanges et dialogue au cœur des apprentissages</p> <p>- Verbalisation, description et narration</p> <p>-Liens avec les enseignements artistiques</p> <p>LA FORMATION DU JUGEMENT</p> <p>-Le questionnement de la pratique amène les élèves à mobiliser des opérations mentales différentes : pensées divergente, déductive, inductive et dialectique,</p>

LES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT DE LA COMPETENCE CYCLE 1

Réaliser des actions à visée artistique esthétique et ou expressive			
Oser et savoir agir en acceptant d'être regardé, de regarder			
	CAPACITES	Connaissances	ATTITUDES
<p>CE QU'IL Y A APPRENDRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ par rapport à la motricité spécifique ▪ par rapport au corps ▪ par rapport à soi ▪ par rapport au temps ▪ par rapport à l'espace ▪ par rapport aux autres 	<ul style="list-style-type: none"> -Juxtaposer trois actions simples (MS) -Varié les actions élémentaires (MS) -Répondre corporellement à une consigne à une contrainte (exemple contraste vite lent, haut bas) (PS) -Exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, des états (MS) -Utiliser différentes parties de son corps -Agir en concordance avec la musique, le chant, un signal (PS) -Agir avec des vitesses contrastées ou régulières. (MS) -Faire des gestes dans des durées différentes (MS) -Marquer des arrêts (PS) -Marquer le début et la fin d'un temps de danse (PS) -Explorer, percevoir et agir dans des espaces variés (MS) -Agir en se situant dans un espace proche(PS) -Se déplacer sur des trajectoires variées (MS) -Agir seul au milieu des autres (MS) -Agir avec les autres, Agir avec un autre, pour faire comme (imitation) (PS)ou pour faire autrement. (MS) -Agir devant les autres(PS) - Regarder l'autre faire(MS) 	<ul style="list-style-type: none"> -Savoir ce qu'il y a à apprendre(MS) -Connaître le but, et le critère de réussite (MS) -Savoir nommer les espaces d'évolution et d'observation (MS) -Savoir nommer les actions(PS) -Distinguer les différents rôles (PS) -Identifier le début et la fin d'une production (PS) 	<ul style="list-style-type: none"> -Avoir une attitude d'écoute(PS) -Faire Silence (PS) -Entrer dans l'activité et y rester : se concentrer (PS) -Accepter la tâche (contrainte /durée) (PS) -Respecter les espaces (MS) -Adapter ses comportements dans des situations où l'on n'est pas seul (MS) Vivre des rôles différents dans l'activité : danseur, spectateur(MS)
Liens avec les autres domaines	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Garder la trace de son action ◆ Construire ou utiliser un codage pour échanger ◆ Verbaliser ses actions ◆ Construire un référent commun 		
Rapport à la culture	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fréquenter un lieu culturel si possible ◆ VOIR une production d'artiste ◆ Partager un référent culturel 		
Situation de fin de cycle			
<p>Dans un espace donné (scène ou espaces précis) dans une durée donnée (début, fin lisibles) se produire avec un autre ou des autres, devant un public</p>			
<p>Activités support :</p> <p>Rondes et jeux dansés Danse avec ou sans matériel</p>			

LES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT DE LA COMPETENCE CYCLE 2

Concevoir et réaliser des actions à visée artistique esthétique et ou expressive			
Enjeux	Oser et savoir agir avec une intention de communication		
	CAPACITES	Connaissances	ATTITUDES
<p>CE QU'IL Y A APPRENDRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ par rapport à la motricité spécifique ▪ par rapport au corps ▪ par rapport à soi ▪ par rapport au temps ▪ par rapport à l'espace ▪ par rapport aux autres 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Combiner des actions (GS) ▪ Imaginer et faire (GS) ▪ Exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, des états, plus précisément (CP) ▪ Acquérir et développer un répertoire moteur spécifique avec ou sans engin (GS) ▪ Transformer le mouvement (GS) ▪ Pouvoir moduler ses vitesses, introduire des ruptures (CE1) ▪ Pouvoir agir en décalage par rapport aux autres, à la musique (CE1) ▪ Produire un effet pour communiquer(CP) ▪ Accentuer le début et la fin par un arrêt = IMMOBILITE et REGARD (GS) ▪ Construire un chemin intégrant des trajectoires(GS) des directions des orientations variées. (CE1) ▪ Agir en relation avec les autres (CE1) ▪ Agir en relation avec l'autre (CP) ▪ Etablir une relation de coopération(GS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Savoir ce qu'il y a à apprendre(CP) ▪ Connaître le but (GS) ▪ Mettre en relation les manières de faire et le critère de réussite ▪ Savoir et comprendre un ou deux paramètres de l'activité (CP) ▪ Identifier les différents rôles(GS) ▪ Mémoriser ses actions (GS) ▪ Connaître des moyens de créer des effets (CE1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se comporter en spectateur attentif, respectueux et critique(CP) ▪ Savoir de concentrer rapidement (GS) ▪ Se comporter en acteur "investi", prenant en compte les critiques des spectateurs (CE1) ▪ Accepter la prestation de l'autre au sein d'un groupe (CP)
Liens avec les autres domaines	<p>◆Evoquer et conserver la trace de son action ◆Construire et utiliser un code pour échanger ◆Construire et enrichir un référent commun</p>		
Rapport à la culture	<p>◆Fréquenter un lieu culturel si possible ◆ DECRIRE UN EFFET dans une production ◆Partager un référent culturel</p>		
Situation de fin de cycle			
<p>Dans un espace donné dans une durée donnée, concevoir et produire seul ou avec des autres une prestation pour créer un effet sur des spectateurs</p>			
<p>Activités support : Danse, gymnastique avec engins GRS, cirque,</p>			

LES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT DE LA COMPETENCE CYCLE 3

Concevoir et réaliser des actions à visée artistique esthétique et ou expressive			
Enjeux	Oser et savoir agir pour composer, créer pour partager		
	CAPACITES	Connaissances	ATTITUDES
<p>CE QU'IL Y A APPRENDRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ par rapport à la motricité spécifique ▪ par rapport au corps ▪ par rapport à soi ▪ par rapport au temps ▪ par rapport à l'espace ▪ par rapport aux autres 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enchaîner des actions ▪ Affiner son répertoire moteur spécifique : précision et maîtrise ▪ Utiliser ses ressources corporelles à bon escient ▪ Improviser, créer ou recomposer ses actions ▪ Adapter les paramètres du mouvement au service de l'intention et de l'effet ▪ Ajuster le mouvement aux contraintes ▪ Choisir ▪ Simplifier ▪ Agir en relation avec <ul style="list-style-type: none"> les autres L'Autre ▪ Agir en fonction de l'autre ▪ Agir pour l'autre 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Savoir ce qu'il y a à apprendre ▪ Connaître le but, les critères de réussite et de réalisation ▪ Reconnaître différentes manières de faire en fonction des effets créés ▪ Savoir et comprendre les paramètres de l'activité ▪ Mémoriser ses actions ▪ Connaître des moyens de créer des effets ▪ Annoncer/ donner une intention 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se comporter en spectateur curieux ▪ Accepter de débattre dans le groupe pour choisir ▪ Accepter de répéter ▪ Organiser ses actions en vue d'une production
Liens avec les autres domaines	◆ Argumenter ◆Construire et utiliser un code pour échanger ◆ Construire et enrichir un référent commun		
Rapport à la culture	◆Fréquenter un lieu culturel si possible ◆ DECODER une production relation entre les intentions et les effets ◆ Travailler avec un partenaire		
Situation de fin de cycle			
Dans un espace donné, dans une durée donnée, composer et produire avec d'autres, une prestation pour <u>communiquer une intention</u> sur des spectateurs ou des juges.			
Activités support : Danse, gymnastique, cirque, GRS			