

Fiche #9

S'appuyer sur les textes officiels pour construire un parcours d'éducation artistique et culturelle en danse de la maternelle au baccalauréat

PROGRAMMES LYCÉE – ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION Arts du spectacle

2nde Générale et technologique

pour la danse

Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010

[...] Au titre de l'enseignement d'exploration « Création et activités artistiques », l'élève choisit un des quatre domaines proposés. [Arts visuels, Arts du son, Arts du spectacle, Patrimoine] Partant des pratiques culturelles, des interrogations et de la curiosité des élèves, celui-ci apporte des repères et outils de diverses natures permettant à l'élève :

- d'identifier quelques grandes catégories d'activités et de métiers propres au domaine étudié ;
- de poser quelques repères sur l'horizon de la formation supérieure ;
- d'éclairer ses choix d'orientation en cycle terminal. [...]

Arts du spectacle

Enjeux et objectifs

De la scène à la rue, les arts du spectacle font vivre la création artistique dans un espace. La danse et le cirque y magnifient le corps. [...] La musique peut y trouver place, soit comme élément d'un tout (opéra, théâtre musical, ballet, comédie musicale), soit en propre (concert).

La vivacité de l'art tient à ce moment éphémère et crucial, le spectacle, où se manifeste la collaboration concertée, parfois fragile et aléatoire, de multiples savoir-faire artistiques et artisanaux. La réalité de ce que l'on y voit et entend dépend de nombreux facteurs, qu'il s'agisse des créateurs ou des responsables artistiques (les chorégraphes, les metteurs en scène, en son, en lumière, les directeurs artistiques, etc.) ou d'éléments de l'environnement du spectacle (objets scéniques, costumes, décors, lumières, effets sonores, etc.). C'est l'alchimie particulière entre tous ces éléments qui, toujours, donne du sens au spectacle réalisé et permet de susciter, auprès du public, un plaisir singulier.

Partant des motivations, des intérêts, des pratiques et de la curiosité des élèves pour les arts du spectacle, l'enseignement d'exploration « Création et activités artistiques - Arts du spectacle » propose un parcours de découverte placé au cœur des réalités du spectacle vivant. La spécificité et la complémentarité de ces différentes activités sont mises au jour par le professeur, afin que les élèves découvrent la diversité des métiers qui y sont engagés, leur spécificité, leur complémentarité et la cohérence de leurs contributions dans la création de ce moment artistique, unique et éphémère, qu'est un spectacle. La réalisation d'un ou de plusieurs projets – dont plusieurs exemples sont brièvement présentés ci-dessous – confronte l'élève à des œuvres et à des questions qu'il met ensuite en relation avec des situations professionnelles présentes dans l'environnement du lycée. Il découvre ainsi peu à peu les composantes et les différents enjeux d'un univers qui l'intéresse et l'attire, comme la diversité des compétences et des métiers qui l'anime au quotidien. En outre, il identifie les parcours de formation qui, du lycée à l'enseignement supérieur, permettent d'y accéder.

Les professeurs d'ores et déjà responsables d'un enseignement de théâtre ou de danse, les titulaires de la certification complémentaire dans ces mêmes domaines et les professeurs engagés dans l'enseignement des arts du cirque sont particulièrement habilités à mettre en œuvre l'enseignement d'exploration « Création et activités artistiques – Arts du spectacle ». Dans tous les cas, un professeur qualifié formule le projet d'enseignement et en conduit la réalisation ; à toutes les étapes du parcours, il s'assure du concours d'une équipe pluridisciplinaire pour en enrichir la définition, les objectifs et les contenus ; il s'appuie sur un partenaire - ou sur un site Internet présentant les données utiles au développement de son projet ; il coordonne les interventions et est responsable de la mise en œuvre de ce travail.

Compétences sollicitées et développées

Les compétences sollicitées et développées constituent les points d'appui et l'horizon d'un parcours annuel d'exploration dans le domaine des arts vivants. Elles associent chacune des capacités et des connaissances :

- Compétences relatives à la culture personnelle :

- o Développer sa culture en s'ouvrant à des œuvres patrimoniales ou à des créations dans le domaine des arts du spectacle. Rencontrer des artistes et des créateurs.
- o Situer sa pratique et sa culture en référence aux différents domaines de la création artistique contemporaine.

o Développer des compétences critiques pour renouveler et aiguiser le plaisir esthétique (ces compétences se fondent notamment sur la prise de conscience que le surgissement d'un spectacle résulte de la convergence des apports de divers métiers). Affiner ses goûts par la fréquentation de spectacles et, si possible, par la pratique artistique.

o Accroître l'aptitude à formuler - à l'oral comme à l'écrit - des jugements esthétiques et des interprétations fondées sur la réalité du travail artistique observé.

- Compétences relatives à la découverte des métiers des arts du spectacle :

o Percevoir le niveau d'exigence des diverses activités artistiques requises par la mise en œuvre des spectacles vivants et mettre cette prise de conscience au service d'un projet artistique et professionnel donné.

o Identifier et situer quelques métiers artistiques et les parcours de formation qui y conduisent : métier d'acteur, de danseur, de circassien (écoles de théâtre, de danse, de cirque), etc.

o Découvrir les compétences professionnelles qui accompagnent ou encadrent la mise en œuvre des spectacles : les métiers qui concourent à la mise en place d'une scénographie (en rapport avec les arts plastiques, avec le son, la lumière, etc.) ; les métiers de la communication (journalistes, chroniqueurs, attachés de presse, etc.) ; les métiers qui interviennent dans l'organisation des entreprises de spectacle (gestion, droit, etc.).

- Compétences transversales :

o Être capable de mettre les activités artistiques en perspective et d'en percevoir les enjeux humains, sociaux et économiques.

o Apprendre à se projeter lucidement dans l'avenir.

o Apprendre à mieux travailler en équipe et à s'ouvrir à autrui ainsi qu'au monde professionnel.

Mise en œuvre

Le préambule aux quatre domaines (arts visuels, arts du son, arts du spectacle, patrimoines) présente la démarche générale présidant à la mise en œuvre de l'enseignement d'exploration « Création et activités artistiques - Arts du spectacle ». La définition puis la réalisation de chaque projet qui le constitue s'appuie sur le croisement d'un ou plusieurs questionnements avec un ou plusieurs lieux de création et diffusion artistiques. Qu'il s'agisse d'un théâtre, d'une salle de spectacle, d'un lieu de formation, que ce soit à l'occasion d'une programmation annuelle, d'un festival ou d'une autre manifestation artistique, les élèves pourront rencontrer les différents intervenants qui donnent vie à ces lieux et à ces moments de création. Ils découvriront ainsi les réalités du travail des artistes, mais également celles d'un éclairagiste, d'un maquilleur, d'un costumier, d'un régisseur, d'un technicien du son, etc. Des aspects méconnus de l'amont comme des coulisses d'un spectacle leur seront ainsi présentés. On pourra également envisager de faire découvrir l'organisation administrative, ou les réalités économiques, d'une structure artistique. De même, on pourra s'intéresser aux divers aspects de la communication autour d'une représentation. Autant que par la rencontre de différents intervenants et acteurs donnant vie à ces lieux et à ces moments de création, les questionnements seront nourris par l'étude d'œuvres, en lien avec les spectacles choisis, et par quelques expériences de pratique artistique.

Exemples de contenus

Les propositions qui suivent sont de simples exemples à valeur illustrative. Les projets qui seront construits pourront être très différents les uns des autres. Ils seront élaborés en tenant compte des forces et compétences pédagogiques disponibles comme de l'environnement réel du lycée (possibilités de partenariats, richesse documentaire, etc.). Chaque exemple associe étroitement un lieu - ou une situation artistique précise - à une ou plusieurs questions. Il vise toujours une réalisation concrète témoignant des découvertes effectuées.

Si des parcours exploratoires peuvent être conçus à partir d'un lieu de référence, d'autres peuvent se construire par Internet, la documentation qui y est proposée comme les outils de communication qui y sont mis à disposition. Dans tous les cas, il est souhaitable que la relation partenariale avec l'établissement de référence s'inscrive dans une certaine durée, afin d'établir un dialogue fructueux - éventuellement par voie électronique - entre les élèves et les professionnels.

Exemple 1

Lieu observé : Lieu de spectacle avec un parcours possible d'école du spectateur.

Questions : - Texte et représentation : les apports de la scénographie à l'analyse d'un texte.

- L'association de la dimension artisanale et de la dimension artistique dans certains métiers du spectacle.

Réalisations : Conception et réalisation de projets de costumes ou de maquettes de décors.

Exemple 2

Lieu observé : Salle de spectacle (théâtrale, chorégraphique ou circassien).

Questions : - Type de scène, type de salle et œuvres proposées au public.

- Les conditions de réception d'un spectacle et leurs incidences sur le jeu des artistes.

Réalisations : - Recherches sur les dispositifs scéniques, les lieux de spectacle et leur histoire.

- Transposition d'un spectacle dans un autre contexte : conception d'autres jeux de scène et analyses de leurs effets.

- Conférence dansée sur les effets du lieu, sur les modes d'écriture chorégraphique ou du spectacle de cirque.

Exemple 3

Lieu observé : Divers lieux de création : spectacles de danse, de cirque, de théâtre.

Question : La rencontre des différents arts et leurs interactions.

Réalisations : Combinaison des différents arts dans quelques moments de création. Insertion de la danse ou du cirque dans une scène de théâtre.

Exemple 4

Lieu observé : Lieu de formation ou institution culturelle.

Question : Le travail de l'artiste et la notion de performance artistique.

Réalisations : Exposition ou article rédigé sur le site de l'établissement présentant la formation, le parcours professionnel, l'activité quotidienne d'un artiste, à partir d'informations recueillies lors de rencontres successives.

Exemple 5

Lieu observé : Œuvre chorégraphique présentée au public : de l'œuvre écrite à sa présentation devant un public.
Question : Les activistes et les intervenants nécessaires à l'existence de l'événement.
Réalizations : Prise en charge de la réalisation d'un spectacle chorégraphique ou de moments chorégraphiques dansés par des élèves de première ou de terminale du lycée (spectacle présentant leurs travaux, interventions lors d'une journée portes ouvertes, etc.).

Exemple 6

Lieu observé : Captations comparées de représentations du *Bourgeois gentilhomme* de Molière : comparaison des lieux.
Question : L'actualité, le jeu et l'intérêt de l'interférence du théâtre et de la danse, de la comédie baroque à nos jours.
Réalizations : Réalisation de courtes séquences illustrant ce rapport singulier de la voix et du geste, et faisant vivre aux élèves la proximité et la complémentarité de ces deux modes d'expression.