F4P10104 "Corporéité, arts et développement"

Embodiement processes and child development in Arts teaching-learning lessons

Isabelle Mili, Stefan Bodea, Gaël Thivolle

Mardi, de 16 h 30 à 18 h. Salles M 1140

- **l'objectif du cours**

Ce cours traite sur le plan didactique les enseignements inscrits dans le « domaine arts » du Plan d’études romand (PER). L’accent sera plus particulièrement mis sur « l’axe culture ».

Le cours abordera la problématique des apprentissages impliquant une participation corporelle active de la part des élèves, en arts plastiques et visuels, activités créatrices, mouvement et musique. Dans ces cadres disciplinaires, c’est le recours à une corporéité engagée dans le jeu (de voix, de marionnettes, de mimes, de mouvements rythmiques et chorégraphiques…) ou dans les pratiques d’ateliers qui sera centrale.

Nous travaillerons sur

* les savoirs performatifs et/ou les paramètres de l’œuvre artistique ou de l’artefact,
* la définition de ces savoirs,
* une typologie des situations didactiques ayant recours à une médiation corporelle et propices à la transmission de ces savoirs disciplinaires,
* l’analyse historico-culturelle des « produits » des activités menées ou prévues avec les élèves.

A l’issue de ce cours, les étudiants seront en mesure de proposer des contenus et des modalités de travail scolaire qui articulent les capacités intellectuelles et corporelles de l’élève.

Nous arriverons ainsi à une instrumentation de l’action professionnelle des futurs enseignants, leur permettant de travailler des contenus lorsque le corps de l’élève fait partie du milieu didactique ou encore lorsque le corps joue un rôle prépondérant dans l’activité conçue pour transmettre un savoir.

- **descriptif**

Avec une orientation tournée vers les pratiques d’enseignement en milieu scolaire, le cours se propose de définir et d’analyser des contenus d’apprentissage liés aux œuvres, artefacts, pratiques artistiques et activités créatrices Ceci à partir de quatre modalités de travail :

* réalisation et analyse de tâches impliquant une médiation corporelle (déplacements dans l’espace, mimique, gestuelle, enchaînements d’actions, gestes techniques avec une visée culturelle, battue de la mesure, chorégraphie, etc…),
* planification d’activités d’apprentissage impliquant des savoirs performatifs, notamment ceux liés aux gestes de production en lien avec des notions musicales, plastiques, spatiales, esthétiques ;
* constitution d’un glossaire gestuel et corporel de base ;
* lectures d’articles.

Concernant le cas particulier des arts de la scène, nous travaillerons sur le rôle que joue la médiation corporelle dans l’apprentissage de notions musicales, chorégraphiques et spatiales, esthétiques et dramaturgiques (rythme, accentuation, agogique, structure, périodes, timbres, genres, expressivité…). Et ce autour d’œuvres et d’artefacts très divers – de par leur origine, leur inscription dans l’histoire, leur style, leur facture. Les praticables, décors et autres objets scéniques feront l’objet d’un regard particulier.

- **évaluation**

L’évaluation du cours prend la forme d’une évaluation continue et implique la participation active et régulière aux cours. Elle comporte trois volets.

1. Le premier volet consiste à choisir une offre particulière, parmi l’éventail très varié des vidéos, lectures ou spectacles proposés par l’enseignante. N.B. L’étudiant peut aussi faire une proposition originale et soumettre celle-ci à l’enseignante. L’étudiant fait une brève présentation de l’œuvre retenue à l’intention des autres étudiants dans un des cours (dans la partie «**Fenêtre sur des pratiques de référence** (**FPR**) »).
2. Le deuxième volet consiste en un travail de planification écrit, relatif à des contenus d’enseignement travaillés durant le cours, sous forme d’un travail écrit individuel ou en duo / trio interdisciplinaire, L’objectif de cette planification est d’articuler :
* des notions à apprendre, impliquant la corporéité (par exemple un extrait rythmique d’une œuvre chorégraphique sur une musique orchestrale, avec une ou des chorégraphies qui ont été conçues et réalisées sur cet extrait, ou bien les techniques à mettre en œuvre pour construire une installation artistique interactive),
* des pratiques sociales de référence (différents types de battue des chefs d’orchestre ou différents décors pour une même œuvre théâtrale, par exemple),
* des objectifs disciplinaires ou interdisciplinaires.

Par exemple,

° reconnaître le passage où l’œuvre orchestrale change de mesure ;

° identifier le style de deux chorégraphes, par l’observation de deux extraits comparatifs ;

° situer des représentations de scènes de table ou de festins, des représentations allégoriques impliquant le corps et les aliments (du type de celles d’Arcimboldo), des mises en scène diverses, à connotation scientifique ou autre (du type : Frank Sinatra mangeant un petit-déjeuner « américain », imaginée par Edward Bernays)…

° apparier des styles et genres de costumes en rapport à un art de la scène – théâtre, danse…),

* des activités destinées aux apprenants, qui leur permettent de situer ces pratiques et de travailler les notions définies (par exemple par des activités de réception - classement, devinettes..), de production (imitation, variation, improvisation sur un thème…). Le tout dans une suite d’activités planifiée de telle sorte que les apprentissages visés aient lieu et, si possible, débouchent sur un développement de l’élève ;
* des modalités d’évaluation (formative / certificative).
1. L’étudiant élabore en outre un petit glossaire de vocabulaire gestuel et corporel de base.

Eléments de bibliographie

Corbin, A., Courtine J.-J., Vigarello G. (2005). *Histoire du corps. 2 Tomes.* Paris Editions du Seuil.

Faure, S. (2000). *Apprendre par corps. Socio-anthropologie des techniques de danse.* Paris : La Dispute.

Jaques-Dalcroze, E. (1981). *La musique et nous.* Genève : Slatkine

Jusselle, J. (2015). *Ilka Schönbein. Le corps : du masque à la marionnette*. Paris : éditions THEMAA.

Goody, J. (1990).La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage. Paris : La pensée Sauvage.

Mauss, M. (1936). Les techniques du corps. *Journal de Psychologie*, XXXII, ne, 3-4, 15 mars - 15 avril 1936.

<http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corps/techniques_corps.pdf>

Mili, I., Leutenegger, F. (2016). Approches didactiques de corporéités au service des apprentissages. *Revue suisse des sciences de l’éducation*, 2016, vol. 38, no 1, p. 5-12.

<https://bop.unibe.ch/sjer/article/view/4967/7254>

Leroi-Gourhan, A. (1964). *Le geste et la parole I. Techniques et langage*. Paris : A Michel

Leroi-Gourhan, A. (1965). *Le geste et la parole II. La mémoire et les rythmes*. Paris : A Michel

Schlanger, N. (1991). Le fait technique total. La raison pratique et les raisons de la pratique dans l’œuvre de Marcel Mauss. *Terrain*, 16, pp. 114-130.

Plan du cours, outre les lectures**. Plusieurs salles (alternance irrégulière) !**

17.09**2018****M 1140**	* Présentations des objectifs du cours, des ateliers et démarches proposées durant le semestre et des modalités d’évaluation.
* Une expérience fondatrice du cours :apprentissages avec et sans engagement corporel (savoirs « désincarnés » vs/ « corporéisés »).
24.09**M S140**	**Fenêtre sur des pratiques de référence (FPR1)**.Atelier : à partir d’une série d’œuvres, d’objets, de mises en scène, analyse des contenus d’enseignement possibles, en rapport avec le corps et la corporéité.
1er.10**M S140**	**FPR2** // Atelier. Mouvement et mise en espace :* du point de vue métrique,
* du point de vue structurel.
08.10**M 1140**	**FPR3** // Corps actif / corps passif dans le contrat social : DES vocabulaires gestuels et rituels. Le couple : technique / interprétation.Atelier. Construction et présentation de petites séquences de mouvements en rapport avec des sculptures, des mosaïques… Analyse des contenus.Vocabulaire gestuel et corporel de base. (1)
15.10**M 1140**	**FPR4** // Bruit / musique // Mouvement. Pratiques de référence : installations/ Praticables/ Accessoires / Graphisme / trait // Mouvement. // Activités de réception / de production. Vocabulaire gestuel et corporel de base (2)
22.10**M 1140**	Consultations concernant les planifications individuelles. Vocabulaire gestuel et corporel de base. (3)
29 .10**M S140**	**FPR5** // La représentation du mouvement. Mouvements et sons : rapports dialectiques (mimétisme, opposition, complémentarité…). Atelier. Séquence mouvement dont le sonore est à déduire. Contenus ?
05.11**M 1140**	**FPR6**Corporéité et didactique. Une approche théorique (Mili, Leutenegger, 2016)
12.11	Semaine d’étude. Sans cours
19.11**M S140**	**FPR7** // Une théorie de la créativité ?Qu’est-ce que l’improvisation, la composition, la chorégraphie, la variation ?Atelier d’improvisation. Vocabulaire gestuel et corporel de base (5)
26.11**M S140**	**FPR8 //**Analyse didactique d’activités gestuelles et techniques en lien avec un ou des contenus disciplinaires du domaine arts.
03.12**M 1140**	**FPR9 //** Codification et mouvements corporels. Présentation de travaux d’étudiants. Vocabulaire chorégraphique de base. (6)
10.12**M 1140**	**FPR10 //** Travail sur les planifications.
17.12**MS180**	Présentation finale des travaux d’étudiants et reddition des vocabulaires gestuels et corporels de base.