Charlotte Mauger
Marie Lomüller
Master 1 MEEF Arts plastiques

Second stage de Pratique Accompagnée

Collège Les Ormeaux,
Rennes
Tutrice Nolwenn RICHARD

Du 21 mars au 1er avril 2022

Institut national supérieur du professorat et de l'éducation Bretagne

INSPE Bretagne

2021-2022

Sommaire

Introduction **2**

Contexte de l'établissement **2**

Sujet de mémoire **2**

Séquences pour le stage **3**

Analyse réflexive approfondie d'une séquence menée en lien avec l'objet d'étude-mémoire **5**

Préparation de la séquence **5**

Analyse du déroulé de la séquence **8**

Séquence alternative **13**

Remédiation envisagée **17**

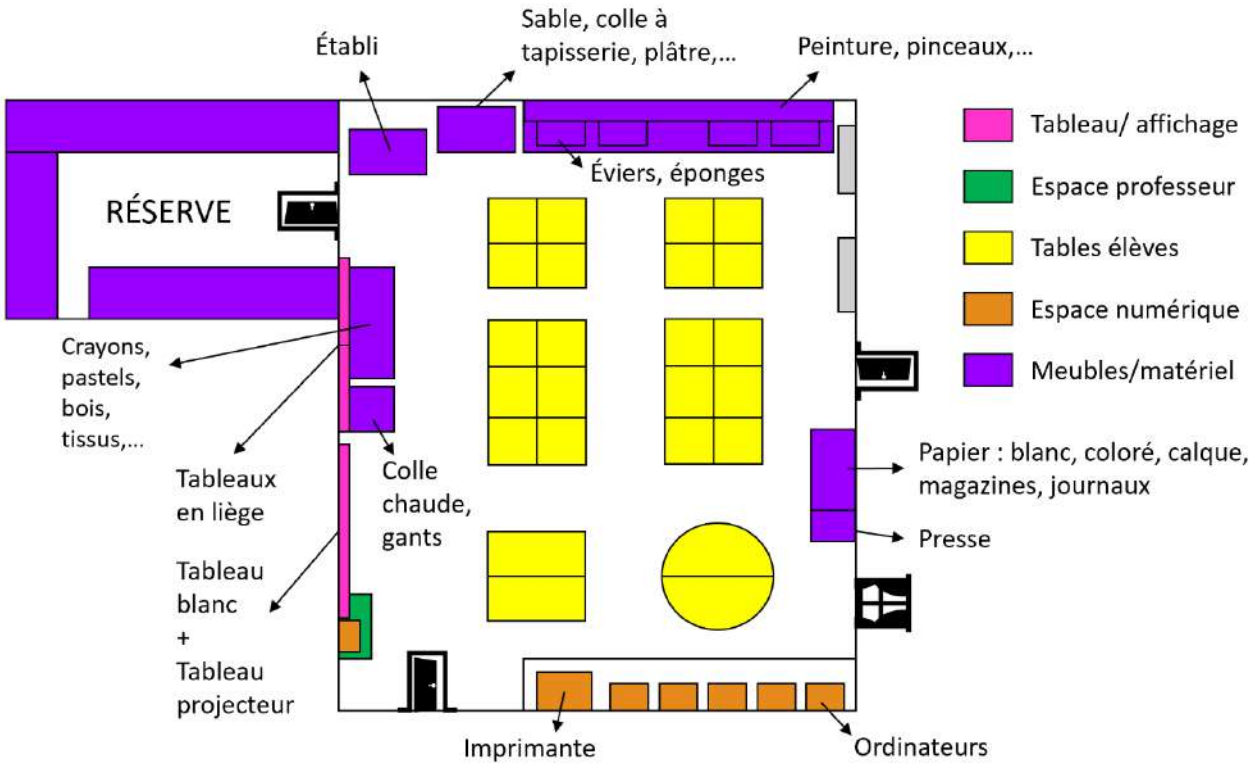
Annexes **19**

Introduction

Notre stage s'est déroulé dans le collège public des Ormeaux, à Rennes, auprès de Nolwenn Richard. Charlotte Mauger avait une classe de 3e (3eB), trois classes de 4e (4eC, 4eD, 4eE,) et une de 5e (5eE). Marie Lomüller avait deux classes de 3e (3eD, 3eE), une classe de 5e (5eB) et deux classes de 6e (6eB, 6eD).

Concernant notre organisation en amont, nous avions préparé des séquences qui nécessiteraient peu de ressources matérielles, étant donné que nous ne savions pas comment était équipée la salle d'arts plastiques.

Schéma de la salle de classe



Nous avions aussi un accès à l'extérieur qui permettait quelques temps de pratique soit sur le terrain de basket, soit sur un espace vert.

Notre objet d'étude pour le mémoire porte sur **Le geste, ses productions et leurs statuts respectifs.** Nous y abordons le geste ou les gestes au sens large du terme et ainsi aussi bien des performances, des actions ou des productions plastiques impliquant le corps. C'est dans cette même logique que nous convoquons cette diversité de pratique pour construire nos séquences (aussi bien en tant que références que comme pratiques proposées aux élèves). La question de la captation, des traces et de la mémoire de ces gestes est aussi très importante et récurrente.

Nos séquences pour ce stage

Nous avons lié les objectifs de nos séquences avec notre objet d'étude pour tous les niveaux. Ces objectifs varient dans une perspective d'échelonner ces questions tout au long du parcours de l'élève et de les aborder de nouveau par la suite. Ils seraient ainsi travaillés en 3ème sous un nouvel angle ou de manière approfondie.

6èmes	**La piste de danse... Sans danseurs !**	> mesurer les effets du geste (et de l'instrument) > expressivité du geste : lien avec la musique ou l'émotion + mémoire de la trace ? (cf test Pierre)
		→ introduire l'idée de l'**implication du corps** de l'auteur dans la production
5èmes	**Rejouez le tableau !**	> prendre conscience de l'expressivité de la gestuelle (ici figurée), son rôle dans la narration > mieux comprendre un geste en le rejouant, en l'éprouvant (en plus de l'observer) → la mémoire par le geste
		→ amorcer une réflexion autour de la **captation** (attention portée au cadrage, choisir le moment le plus éloquent)
4èmes	**In-visible**	> anticiper et rechercher la participation du corps du spectateur > s'interroger sur les mécanismes de perception d'une œuvre d'art, sur le rapport entre œuvre et spectateur → ouverture possible sur l'exposition
		→ engager une réflexion sur l'**implication du corps** (celui de l'auteur d'abord, qui lui sert à tester le dispositif destiné au spectateur) + penser les **conditions de réceptions**
3èmes	**Le geste, le geste, le geste...**	> questionner les gestes quotidiens, banals ou professionnels, développer leur potentiel expressif, esthétique ou artistique > exprimer un point de vue, une intention à travers un ensemble de gestes
		→ faire découvrir la **performance** : l'implication du corps de l'auteur comme œuvre en elle-même
	Le geste, le geste, le geste... → variante	> opérer un choix entre captation ou absence de captation, réfléchir aux conditions de réception d'une action, être attentif au **contexte**
		→ faire découvrir la **performance** (…) + engager une réflexion autour de la trace du geste (ici par la **captation**) : comment en garder mémoire ? Comment le mettre en valeur ?

L'expressivité du geste (ou de la gestuelle) est abordée en 6ème à travers la trace qu'il produit et en 5ème à travers l'image de ces gestes. Cette expressivité est au cœur du dispositif de la séquence des 3èmes.

La tension entre le geste figé (figuration) et le geste en mouvement (dans la performance live) se trouve engagée avec la question de la captation. Elle est abordée dès la 5ème, pour devenir un enjeu de la réflexion en 3ème.

L'implication du corps de l'auteur est introduite comme condition de production de l'œuvre en 6ème et approfondie en 4ème *(avec l'ajout de la prise en compte du spectateur)*. Puis elle devient la « technique » imposée et travaillée en 3ème (puisqu'ils réalisent des performances)

Les conditions de présentation de l'œuvre et ses mécanismes de perception sont abordés en 4ème par le biais des productions matérielles impliquant le corps du spectateur, puis sont réinvesties avec la performance en 3ème avec la réflexion autour de la place du public et de la captation.

Analyse réflexive approfondie d'une séquence menée en lien avec l'objet d'étude-mémoire

Préparation de la séquence

Cycle 4	3ème	**Le geste, le geste, le geste...**
Consigne		A partir d'un métier de votre choix, vous présenterez un ensemble de gestes traduisant votre perception de celui-ci.
Problématique		*Comment l'auteur peut-il s'impliquer dans une relation avec l'espace au sein d'une œuvre ? Le corps, le temps et l'espace peuvent-ils être matériaux de l'œuvre ?*
Notions		**Corps/Geste**, Espace
Entrées du programme		**L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur : La relation du corps à la production artistique** : implication de l'auteur, déploiement dans le temps et dans l'espace : traces, performance, théâtralisation, évènement, œuvres éphémères, captation.
Objectifs		**>** Amener les élèves à appréhender différents rapports entre le corps de l'auteur et l'œuvre (geste, posture, performance). > Découvrir des pratiques artistiques contemporaines en relation avec le corps. > Amener les élèves à questionner des gestes quotidiens, du registre du banal, d'en comprendre le potentiel expressif, esthétique, artistiques + les traitements qui conduisent à cette esthétisation (répétition, épure, exagération, décontextualisation)

Afin d'être plus en lien avec notre objet d'étude, nous voulions aborder le geste en le considérant comme seul constituant de l'œuvre (et non comme seulement une des dimensions de l'œuvre parmi d'autres comme avec les autres séquences de ce stage). Ainsi, pour élaborer cette séquence, nous sommes parties de notre visite de l'exposition de Cédric Martigny *L'Ombre d'un geste* (17 novembre au 17 décembre 2021 à la Galerie Art et Essai à Rennes). Son travail photographique consiste en la captation d'expressions gestuelles et du corps au travail. Il nous permettait ainsi d'opérer un lien avec le Parcours Avenir, ce qui nous a poussées à réaliser cette séquence avec les 3èmes plutôt qu'avec les 4èmes. De plus, ceux-ci revenant de leur stage d'observation, ils pouvaient s'appuyer sur des gestes observés chez les professionnels qui les avaient accueillis, voire des gestes qu'ils avaient pu expérimenter par eux-mêmes. D'autre part, il nous

semblait pertinent de les engager dans un travail mobilisant des compétences à l'oral (passer devant un public pouvant constituer un exercice utile pour leur oral de brevet).

Au fil de nos réflexions, cette transposition didactique du travail de Cédric Martigny s'est révélée être l'occasion d'aborder non seulement le geste, mais aussi sa restitution. La séquence est donc finalement devenue une transposition didactique de notre objet de recherche.

Il nous semblait cependant impossible en seulement deux séances de faire travailler de manière satisfaisante l'expressivité d'un geste selon une intention, et à la fois de penser les conditions de réalisation et de réception d'une performance faite devant la classe. Comme nous tenions absolument à évoquer toutes ces notions, nous avons décidé de diviser cette séquence en deux.

L'une d'entre nous a ainsi dispensé la première version de la séquence aux 3eD et 3eE (axée sur l'expressivité du geste et l'intention), tandis que l'autre a pu expérimenter la version alternative de la séquence avec les 3eB (portée sur le choix d'un mode de présentation de la performance). Dans l'idéal, ces deux séquences n'en constitueraient qu'une seule séquence plus conséquente, et les élèves auraient à penser l'ensemble des paramètres de leur performance (gestes, expressivité, intention, présentation, captation ou non).

<table>
<tr><th colspan="2">Compétences disciplinaires travaillées</th><th>Critères d'évaluation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Expérimenter, produire, créer</td><td>Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.</td><td>Nous avons travaillé nos gestes de manière à exprimer notre point de vue sur notre métier.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.</td><td>Nous avons été attentifs à la mise en scène de notre performance (organisation et position dans l'espace, enchaînement des gestes...).</td></tr>
<tr><td>Nous avons été attentifs aux conditions de réception de notre performance (place du spectateur ou captation).</td></tr>
<tr><td>S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir</td><td>Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques.</td><td>Nous pouvons parler de notre travail et de nos intentions avec un vocabulaire approprié.</td></tr>
</table>

une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.	Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.	Nous pouvons faire des liens entre notre travail et une ou plusieurs œuvres rencontrées.

Première version

Version alternative

En termes d'évaluation, les compétences langagières travaillées au moment de la formulation de l'intention nous paraissaient être un critère incontournable. Nos critères d'évaluation ont donc été répartis entre les deux versions de la séquence (voir annexes 1 et 3). De plus, la façon de travailler les compétences langagières est différente d'une séquence à l'autre : la première est plus axée sur l'expression écrite à partir de questions précises sur leurs gestes et leur intention, alors que la seconde passe par des croquis explicatifs des conditions de présentation de la performance et une unique question pour justifier ces choix.

Analyse du déroulé de la séquence

Pour l'installation en classe, les élèves s'assoient chacun à leurs places habituelles, les tables sont laissées disposées en îlot. Le cours démarre en revenant sur leur stage d'observation qui s'est déroulé il y a environ deux mois : "***Est-ce que votre stage s'était bien passé ? Est-ce que vous êtes allés vers des métiers que vous envisagez pour votre futur ?***". Certains ont répondu par la négative, mais de manière générale, les élèves étaient assez enthousiastes à propos de leurs stages et de réemployer cette expérience.

La consigne est donnée rapidement : en binôme, mimer un métier chacun (en s'appuyant sur leur stage), qui sera présenté devant la classe et devra donc être reconnaissable.

- Le geste performatif est ainsi abordé sous l'angle du mime, ce qui s'est avéré plus compréhensible dans un premier temps. Cependant, nous n'avons pas suffisamment de temps pour parler de manière satisfaisante de la performance comme pratique artistique en elle-même (soulever les enjeux, donner des exemples…). Nous avons eu la confirmation que cet aspect ludique rend l'exercice abordable et parlant pour les élèves : *"c'est comme un Time's up ?"*.
- Le mode de travail en binôme est plus facilement gérable pour les présentations des mimes et pour le travail de ces gestes. Les binômes permettent un regard extérieur, d'apporter des conseils, et permettent ainsi une autonomie accrue.
    - ➔ Lors de ce premier cours, la question de l'utilité du binôme est revenue au sein de plusieurs îlots (*"A quoi sert notre binôme ?"*). Pour les classes suivantes, nous avons donc explicité davantage la fonction de regard extérieur du binôme (pour donner son avis sur le mime de son camarade, lui indiquer s'il est reconnaissable).
- Comme nous l'avons observé avec la classe des 3eD, un point rapide avec les élèves sur ce qui caractérise le mime est nécessaire pour éviter toute confusion : *"le geste", "pas de bruit", "pas d'objet".*

La circulation du professeur entre chaque groupe permettait d'aider en cas d'incompréhension de la consigne ou pour donner son avis sur les mimes proposés.

- Il y a eu beaucoup de questions sur le temps, la durée du mime.
- Certains élèves ne savaient pas comment mimer leur métier. C'était un problème assez récurrent avec des métiers comme celui dans un cabinet d'avocat ou un informaticien par exemple. Ces gestes leurs semblent peu intéressants, car sont peu marqués et variés.

➔ Nous aurions peut-être pu prendre plus appui sur le travail de Cédric Martigny, en le présentant en fin de première séance, pour leur montrer cette valorisation possible de métiers administratifs, dont l'intérêt des gestes est peu reconnu.

Notre réponse à ce problème a été d'orienter les élèves vers une idée globale du métier, et non plus forcément vers ce qu'ils ont observé. Nous avons ainsi fait appel à leurs représentations, ce qu'ils savaient et qui relève davantage du sens commun.

➔ La faille principale de cette première séance est que certains ont terminé rapidement cette phase, qui a été l'occasion pour eux de chahuter. Il apparaît nécessaire de penser à quelque chose pour les occuper en attendant que les autres soient prêts (production d'un écrit, aider les autres, carnet de dessin…)

Pour gagner du temps au moment du passage devant la classe, l'enseignante effectue un repérage pendant ce premier temps d'expérimentation et de recherche autour des gestes afin de trouver les deux ou trois élèves qui voudront bien passer devant les autres.

Après dix minutes d'expérimentation, trois élèves sont invités à présenter leur mime au tableau devant toute la classe, leurs camarades essayant de reconnaître le métier en question :

-"Comment avez-vous reconnu qu'elle était musicienne ?"

-"Parce qu'elle avait la guitare et le casque"

-"Et elle ne faisait rien d'autre pour que vous puissiez deviner son métier ?"

*-"Si, elle faisait ça." *l'élève secoue la tête d'avant en arrière**

L'expression faciale de l'élève qui avait mimé (sourire, fermer les yeux) montrait que c'était un métier plaisant.

Après quinze minutes d'échange autour des gestes et des expressions faciales, l'enseignante allume le vidéoprojecteur pour projeter un extrait des *Temps Modernes* de Charlie Chaplin. Les élèves ont manifesté un grand enthousiasme à l'idée de regarder cet extrait (ce qui laisse penser qu'ils connaissent déjà ce film). L'enseignante leur demande d'être particulièrement attentifs aux gestes et expressions faciales de Charlie Chaplin.

-***"Qu'est-ce que vous avez relevé ?"***

-"L'exagération", "répétitif", "exagérés", "rapides", "On a l'impression que c'est en accéléré", "Parce qu'on le force à aller vite", "Des gestes mécaniques"

-"***Comment ressent-il ses gestes, son métier à l'usine ?"***

-"Énervé"

-"Ça vous plairait de faire ça ? (...) Qu'est-ce qu'il veut dire par là?" : Ces questions ont pour but de les amener à l'expressivité et à l'intention derrière des gestes exagérés.

-"Il est fatigué par la tâche", "Le travail il est aberrant"

-"Pourquoi ses gestes sont expressifs ?", "Ont-ils une signification ?", "Il exagère quoi d'autre ?"

-"Ses émotions", "Il fait des grimaces un peu"

Pour les quinze minutes de cours restantes, l'enseignante donne la consigne : ***"à partir de votre mime précédent et de ce qu'on vient de dire avec Charlie Chaplin, vous allez devoir exprimer, par vos gestes, la façon dont vous percevez un métier (ennuyeux, ridicule,...). Vous allez cette fois devoir le faire avec votre binôme (le binôme ne sert plus de regard extérieur, il fait partie du mime). Pensez bien à mélanger les gestes issus de vos deux métiers afin d'exprimer une intention."*** L'objectif est donc de raconter ou dénoncer quelque chose. Ces critères sont justement rappelés à l'oral en fin de séance en ajoutant qu'ils devront présenter leur mime dès le début de la semaine suivante.

- ➔ Après avoir échangé avec notre tutrice, nous nous sommes dit que l'analyse de Charlie Chaplin permettrait de leur dire qu'ils vont devoir eux-aussi jouer "leur propre personnage". Cela les amènerait à la dimension théâtrale, donc à ce qu'ils intègrent correctement les notions d'amplification, d'exagération des gestes pour être vu et compris par le public.
- ➔ Nous pouvions aussi clairement les inciter à exagérer leurs gestes avec cette deuxième consigne : ***"Reprenez vos gestes de tout à l'heure pour maintenant les amplifier".*** Dans ce cas, les élèves auraient compris qu'ils devaient faire des gestes plus expressifs.

En deuxième séance, un rappel est fait avec les élèves sur ce qu'ils ont fait la semaine précédente et ce qu'ils devaient faire aujourd'hui. L'enseignante demande à l'un d'eux de réexpliquer à toute la classe et complète les oublis éventuels.

L'enseignante en profite pour rappeler les deux premiers critères évalués (notés à l'avance au tableau) : utiliser/associer des gestes provenant de leurs métiers respectifs et les travailler de façon à exprimer leur point de vue.

Les élèves disposent ensuite de cinq minutes de préparation pour répéter en binôme. La professeure circule entre eux pour s'assurer que tout le monde est prêt et au clair avec la consigne.

Une fois prêts, le passage des binômes se fait au tableau. La professeure est placée au fond, à une table d'élève, pour prendre des notes durant les passages et avoir une vue sur l'ensemble de la classe.

- Un binôme a incarné un portier et son client, l'enseignante a alors rappelé à la fin de leur prestation que la consigne n'a pas été respectée car être un client n'est pas un métier.
    - ➔ Dans l'immédiat, la réponse à ce problème a été de leur donner la possibilité de repasser à la fin du temps de présentation.
    - ➔ Cette confusion, fréquente chez les élèves dès la séance 1, montre qu'il est nécessaire de bien rappeler cette consigne sous forme d'annonce claire à l'ensemble de la classe (pour éviter que certains passent à côté comme ça a été le cas).

L'enseignante réalise ensuite un petit retour oral sur l'ensemble des passages, soulevant les problèmes majeurs et les points importants.

- ➔ A ce stade, la séquence manque d'un temps de verbalisation : différents temps d'échange la ponctuent, mais nous n'avons pas ménagé de réel temps de bilan pour permettre aux élèves de formuler des avis à l'oral et éventuellement débattre de leurs prestations. Ce manque peut même se ressentir dès la première séance, et un temps de conclusion permettrait d'aborder la suite plus facilement. Les enjeux seraient donc plus clairs pour les élèves. Par exemple, la question d'un élève s'est trouvée formulée vers la fin du premier cours : *"c'est quoi le rapport avec les arts plastiques ?".*

Vingt minutes avant la fin du cours, elle présente les quatre références (projection au tableau qui restera jusqu'à la fin de l'auto-évaluation) :

-Cédric Martigny : ***"Est-ce que la photographie permet de se rendre compte du geste ?"***

-"oui", "non", "on ne voit pas les gestes"

-Pina Bausch, *Café Müller* : sa chorégraphie suscite beaucoup de réactions et réflexions, cette référence semble leur plaire :

-"C'est violent", "Ça doit faire mal"

-"C'est pas en accéléré là ?!", "Comment ils font pour aller aussi vite?"

-"Ah, j'ai compris!", "C'est trop mignon!", "Mais il faut qu'ils restent!", "Elle en peut plus quoi", rires

- ➔ Les élèves interprètent énormément cette chorégraphie, mais cela les détourne aussi du geste, qu'on leur demande d'observer.

Il aurait été plus intéressant de prendre le temps de parler de ces interprétations, en rappelant qu'elles sont subjectives, et qu'elles ne correspondent pas forcément aux intentions de la chorégraphe. Dans la situation vécue en cours, il y avait tout juste le temps d'évoquer en quoi cette pièce était intéressante par rapport au travail, alors qu'elle les intéressait plus largement. Cela aurait été l'occasion d'en parler plus en profondeur, de proposer des interprétations, d'échanger, et les élèves se seraient probablement davantage appropriés l'œuvre.

Les dix dernières minutes du cours étaient consacrées à l'auto-évaluation. Après la distribution des fiches, l'enseignante fait une lecture à l'oral puis explique les attendus des questions et du tableau. Pendant ce temps les quatre références restent projetées au tableau pour les aider à répondre aux questions. Les fiches références sont aussi distribuées pour leur faciliter matériellement le travail (leur éviter de devoir se retourner en permanence vers le tableau). Ces fiches sont utiles afin de les aider à parler de leur travail et de leur intention avec un vocabulaire approprié, ainsi que faire des liens entre leur travail et les quatres œuvres rencontrées.

- L'enseignante passe pendant ce temps entre les binômes pour vérifier l'avancée de chacun et voir s'il y a des blocages sur certaines questions.

➔ Dans notre analyse, nous avons constaté la difficulté à faire le mime sérieusement pour une partie des élèves (des rires et gestes gênés viennent parasiter les mimes, cet exercice ne semble pas facile pour eux). Il y a aussi eu quelques difficultés à rester attentifs lors du passage des autres (bavardages, dessins).

➔ Nous avons donc pensé à une variante qui serait de faire le mime normalement, puis de le faire en accentuant tout (gestes, expressions faciales).

➔ Finalement, les élèves ne sont pas très investis ou ne cogitent pas tant que ça. Il est donc nécessaire de repenser le dispositif pour engager systématiquement une réflexion car le fait de ne pas être suffisamment mobilisés participe à leur agitation et leur manque d'attention.

Séquence alternative

Le déroulement du début du cours est inchangé : le cours est amorcé par le biais du stage, les binômes préparent leurs mimes (10 minutes), deux ou trois d'entre eux passent ensuite devant la classe. Les mêmes stratégies que la version première de la séquence sont employées : rappeler les principes du mime, repérer les élèves qui passeront au tableau, les seuls objets autorisés sont les tables et tabourets.

Après les passages, les questions "***Certains gestes se démarquent-ils ? Tous les gestes avaient-ils la même intensité ?"*** permettent de mettre en lumière différents types de gestes (des gestes plus ramassés, des gestes plus amples…).

-***"Ils étaient comment ces gestes ?"***

-"brusques", "toniques", énergiques", "répétitifs", "inhabituels"

Suite à ces brefs échanges sur les mimes présentés, l'enseignante introduit la performance aux élèves (10 minutes). Il s'agit d'abord d'une présentation prenant appui sur le sens de ce mot qu'ils connaissent déjà (performance physique, sportive).

-***"Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de performance?"***

-"Des spectacles", "la danse"

- Cet angle d'approche et les questions qui suivent permettent de plus investir les élèves dans cette phase du cours, qui risquait d'être un peu magistrale.

L'enseignante peut alors présenter la performance au sens artistique du terme : une situation, "des choses qui se passent", une mise en jeu du corps, les différents acteurs qu'elle peut convoquer (artistes performers ou acteurs, participation public), le fait qu'elle ait lieu dans un espace et un temps donné. Il s'ensuit alors une brève réflexion autour de la performance, de comment fixer le geste grâce aux questions suivantes :

-***"A votre avis, qu'est-ce que ça pose comme problème que la performance soit éphémère ? Quand vous pensez à une œuvre d'art, qu'est-ce qui peut vous venir en tête ?"***

-"la couleur", "Picasso"

-***"Les oeuvres on les voit où?"*** *> "Dans les musées!" >* ***"Oui, les musées ça sert à conserver les œuvres, mais comment on fait pour conserver une œuvre comme ça ?"*** *> "On la filme!"*

Cette phase de présentation s'achève sur le recours à la captation (photo ou vidéo) et sur l'idée que certains artistes veulent que leur performance ne soit pas captée.

- Nous avions prévu la performance *The Artist is Present* de Marina Abramovic (visuels et bande-annonce vidéo) en appui au cas où le concept de performance soit trop obscur pour

les élèves à ce stade de la séquence. Étant donné l'absence de questions à ce sujet et le manque de temps restant pour la séance, cette référence n'a pas été présentée.

L'enseignante annonce ensuite la consigne : toujours en binôme, les élèves devront assembler leurs gestes pour réaliser une performance. Le but n'est plus de mimer un métier de manière reconnaissable mais de mettre en valeur les gestes choisis. Ils devront donc être attentifs à leur disposition dans l'espace ainsi qu'à celle du matériel nécessaire (si besoin) et du public. De plus, il leur est demandé de choisir de capter ou non leur performance (et le cas échéant, de penser les modalités de cette captation). L'enseignante précise que cette performance sera réalisée à la séance suivante.

- Pour faciliter les choix autour des modalités de cette captation, un rapide rappel est fait à l'oral sur les plans et angles de vue et un récapitulatif est projeté au tableau. Il apparaît à ce moment que les élèves sont globalement familiers avec ces notions.

  ➔ La demande est très dense, et à ce moment, il aurait fallu préciser que ce choix entre performance captée ou non devait être sous-tendu par une intention et justifiée. Il est ressorti dans leurs écrits que ces choix manquaient parfois de justification. Le fait de ne pas avoir mis l'accent sur l'intention et les fins expressives (contrairement à la version première de la séquence) a un peu nui au sens de l'activité pour certains. Il apparaît que sans ce paramètre de l'intention, les enjeux visés sont amenés de manière un peu artificielle et peuvent manquer de sens pour les élèves. L'importance des moyens de présentation pour la mise en valeur de leur geste est évidente et a été comprise de tous. En revanche, le choix de la captation ou non n'a pas toujours été compris comme faisant partie de cette dynamique.

Extrait d'une fiche élève des 3eB

Questions :

Quel moyen de présentation avez-vous choisi ? Pourquoi ? Nous avons choisi la performance live plutôt que la captation, nous ne pas être filmées. Nous avons choisi de mettre le public en face de nous pour qu'il voit nos gestes qu'il voit les gestes de Zia au fond à côté et ceux de Mila d'en face (plus intéressant)

Dans quel but ?

Votre disposition dans l'espace et l'alternance de vos gestes étaient pertinentes, dommage que les conditions de réception soient peu justifiées

- ➔ Il nous faudrait être plus claires sur le choix entre captation ou non comme une part importante (et donc comme un critère d'évaluation).
- ➔ D'autre part, l'annonce d'"oublier les gestes du métier" les embrouille un peu. Dans cette version, le métier n'était qu'un prétexte pour fournir des gestes puisque contrairement à l'autre version de la séquence, on ne demande pas aux élèves d'exprimer une intention sur ce métier mais de réfléchir aux moyens de restitution de ceux-ci. Ce choix étant motivé par un manque de temps, l'abandon du métier ne sera pas forcément nécessaire avec la séquence développée.

Pour organiser cette réflexion, une feuille simple A4 est distribuée à chaque binôme afin de travailler par croquis et écrits (pour expliquer la disposition dans l'espace, la mise en scène, la place du public).

- ➔ Il s'est avéré que la passation de cette consigne trop rapidement, manque de clarté, certains n'avaient pas compris le principe ni l'utilité du croquis pour le reste de l'activité. De plus, il aurait fallu bien rappeler aux élèves que ce croquis, bien qu'à l'état de brouillon, participe à la formulation des intentions et donc qu'il participe de l'évaluation. L'oubli de cette précision renforce le risque que l'un d'eux ne nous échappe malencontreusement.

Croquis d'un binôme de 3eB

De la même manière, en deuxième séance, un rappel est fait avec les élèves au début du cours et cinq minutes sont laissées pour faire un point sur les performances, moyens de captation et régler le problème des absents (de la séance 1, présents à la séance 2 et inversement).

- Ce temps s'est révélé insuffisant : passer entre chaque groupe et régler les problèmes d'absents a pris près de dix minutes.

Trente minutes sont ensuite consacrées aux passages des groupes. Afin de faciliter ce temps (les performances pouvant avoir lieu n'importe où dans la salle), un ordre pratique a été pré-établi en prenant appui sur les croquis réalisés par les élèves (ramassés en fin de séance 1 et redistribués en début de séance 2).

- De cette manière, il était possible de proposer un ordre selon les déplacements du public et du mobilier de la classe prévu par les groupes. Les binômes qui demandaient le plus de déplacements sont passés après ceux qui ne demandaient quasiment aucun changement, et les élèves demandant une captation sont passés à la fin. De plus, ramasser les croquis a permis de suivre l'avancée des élèves et d'établir des binômes à voir en priorité au lancement de la séance 2 pour affiner certains points.
    - ➔ Il aurait aussi fallu que les performances captées soient restituées par leur captation pour achever de donner du sens à ces vidéos, ce qui n'a pas été fait par manque de temps.

Devant le manque de temps, les références prévues n'ont pas été montrées. La priorité était la fiche d'auto-évaluation avec la justification des choix de présentation et de captation.

- Nous avions prévu de parler de Marina Abramovic pour le film documentaire autour de *The Artist is Present*, de Tino Sehgal dans le parti pris d'éviter toute captation. Nous voulions également évoquer le travail de Gina Pane et Esther Ferrer pour faire écho à la pratique du croquis et son intérêt pour les pratiques performatives. Ces références sont d'ailleurs issues des recherches autour de notre mémoire (même si toutes n'y figurent pas).

Remédiation envisagée

Dans le cadre d'une remédiation envisagée, nous avons prévu de regrouper nos deux versions de cette séquence pour n'en former qu'une seule, qui se déroulerait sur quatre séances. Cela permettrait d'aborder l'ensemble des notions autour du geste avec les élèves (performance, captation, intention) et d'avoir une séance plus aboutie.

Séance 1

Installation	Gestes à préparer > mimer un métier en binôme	Faire passer 2-3 élèves devant les autres > échange à propos de leurs mimes	Projection : Charlie Chaplin, *Les Temps Modernes* + analyse avec la classe à l'oral	Consigne : Travail en binôme > traitements du geste selon l'intention (faire passer une perception du métier)
5 min	10 min	10min	15min	15 min

Séance 2

Installation	Présentation de l'état actuel des performances > échange à propos des gestes (efficacité, améliorations possibles)	Références > Pina Bausch, *Café Müller* > Charlie Chaplin, *Les Temps Modernes*	Fiche élève avec questions sur leur performance + lien avec références
5 min	25 min	10 min	15 min

-Quels traitements avez-vous appliqués à vos gestes ? (répétition, exagération, atténuation...) Quels effets produisent-ils ?

-Quelle a été votre intention pour ce mime ? Que vouliez-vous exprimer ?

-Avec quel(s) artiste(s) pouvez-vous établir un lien ? Pourquoi ?

Séance 3

Installation Rappel de la séance précédente	Explication de la **performance**, réflexion sur ses enjeux, les manières de fixer le geste + Point rapide sur les moyens de **captation** qui seront à leur disposition : plans et angles de vue	Travail en binôme sur la mise en valeur du geste > choix entre performance avec ou sans captation, des conditions de chacune selon les intentions travaillées en séance 1 => travail de croquis pour noter ces éléments	Temps de captation pour les groupes concernés >appareil photo pour chaque groupe > rôle d'équipe technique pour ceux qui ne prévoient pas de captation
5 min	10 min	25 min	10 min-15 min

> idéalement, les questions de compositions de l'image (plans et angles de vue) ne seraient que réactivés : prévoir en amont une séquence impliquant ces compétences, plus tôt en 3ème ou même dès la 5ème ou la 4ème

Séance 4

Installation Consignes pour la mise en exposition	Présentation des captations Passage des groupes + temps d'échange autour de chaque production	Références > Gina Pane > Tino Sehgal > Marina Abramovic, *The Artist is Present*	Auto-évaluation
5min	30 min	10 min	10 min

-Gina Pane, *Action sentimentale*, 1973 : croquis préparatoires + équivalence entre son corps et son corps photographié

-Tino Sehgal : refus de la captation

-Marina Abramovic, *The Artist is Present*, 2012, MoMA : film réalisé pour documenter

-Esther Ferrer : documentation sert à rejouer les performances, équivalence entre toutes les versions tant que les intentions sont conservées

Dans l'idée d'une séquence améliorée, nous pourrions aussi appuyer un peu plus sur le Parcours Avenir avec pour but de faire découvrir aux élèves les principes de fonctionnement et la diversité du monde professionnel, de prendre conscience des stéréotypes et des représentations liés aux formations et aux métiers, ou encore à se connaître et s'autoévaluer. Le travail de Cédric Martigny peut être un bon appui pour aborder ces questions tout en restant dans le domaine de l'art, sa démarche étant justement axée sur les représentations du geste professionnel et sa valorisation.

Annexes

Annexe 1 : fiche élève

3ème	Arts plastiques	Fiche élève
Nom :	**Nom :**	**Classe :**
Prénom :	**Prénom :**	

Le geste, le geste, le geste...

Consigne : A partir d'un métier de votre choix, vous choisirez et présenterez un ensemble de gestes traduisant votre perception de celui-ci.

Questions :

Quels traitements avez-vous appliqués à vos gestes ? (répétition, exagération, atténuation...)

Quels effets produisent-ils ? .....

.....

.....

Quelle a été votre intention pour ce mime ? Que vouliez-vous exprimer ? .....

.....

.....

.....

Avec quel(s) artiste(s) pouvez-vous établir un lien ? Pourquoi ? .....

.....

.....

.....

Evaluation:

Compétences	Maitrise insuffisante	Maitrise fragile	Maitrise satisfaisante	Très Bonne Maitrise
Nous avons su utiliser et associer des gestes provenant de nos métiers respectifs.	0,5	1	2	2,5
Nous avons travaillé nos gestes de manière à exprimer notre point de vue sur notre métier.	1	2	2,5	3
Nous pouvons parler de notre travail et de nos intentions avec un vocabulaire approprié .	0,5	1	2	2,5
Nous pouvons faire des liens entre notre travail et une ou plusieurs oeuvres rencontrées.	0,5	1	1,5	2
Total				**/10**

Annexe 2 : fiche référence

3ème	Arts plastiques	Fiche références

Mime : Acteur qui s'exprime par les attitudes et les gestes, sans paroles.

Cédric Martigny, Exposition *L'Ombre d'un geste*
17 novembre-17 décembre 2021
Galerie Art et Essai, Rennes.

Geste : L'action et le mouvement du corps et particulièrement des bras et des mains, action et mouvement employés à signifier quelque chose.

Courbet, *L'homme désespéré*
1844–1845
Peinture à l'huile
45 cm x 55 cm
Collection privée

Pina Bausch, *Café Müller*
1978
Chorégraphie
Wuppertal, Allemagne

Répétition : Réitération d'une même action, d'un motif, d'une image, etc.

Chorégraphie : "Écriture de la danse" (étymologie). Art d'organiser l'évolution de danseurs ou performeurs dans un espace scénique ; spectacle vivant impliquant des danseurs ou des corps en mouvement.

Charles Chaplin, photogramme du film *Les Temps Modernes*
1936
États-Unis

Annexe 3 : fiche élève (version alternative)

3ème	Arts plastiques	Fiche élève
Nom :	**Nom :**	**Classe :**
Prénom :	**Prénom :**	

Le geste, le geste, le geste...

Consigne : A partir d'un métier de votre choix, vous choisirez et présenterez un ensemble de gestes qui en sont issus. Vous choisirez ensuite si ces gestes seront présentés sous forme de performance ou sous forme de photographies.

Performance : Ensemble des activités artistiques fondées sur les **attitudes**, les **mises en scène** devant un public et pouvant faire intervenir notamment le corps de l'artiste, le **son**, la **danse** et la **vidéo**. Leur durée est variable, et elles sont souvent **éphémères.** C'est pourquoi elles engagent la question de la **captation**. Les **traces** telles que des photographies, films ou vidéo permettent ainsi d'en témoigner. L'auteur de performances est un **performer**, il peut s'agir de l'artiste lui-même ou d'une autre personne.

Questions :

Quel moyen de présentation avez-vous choisi ? Pourquoi ? .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Evaluation:

Compétences	Maitrise insuffisante	Maitrise fragile	Maitrise satisfaisante	Très Bonne Maitrise
Nous avons été attentifs à la mise en scène de notre performance (organisation et position dans l'espace, enchainement des gestes...)	1	2	3	4
Nous avons été attentifs aux conditions de réception de notre performance (place du spectateur ou captation).	1	2	3	4
Nous pouvons parler de notre travail et de nos intentions avec un vocabulaire approprié.	0,5	1	1,5	2
Total				**/10**