

PLUME DE CIRQUE- PROJET D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L'objectif est d'inviter les élèves à découvrir le cirque contemporain et la notion d'auteur en les engageant dans un processus collectif d'écriture de scène de cirque et d'interprétation.

C'est un projet transversal qui se base sur une méthode d'écriture de cirque simple et à la portée de tous, créée par Guy Carrara et Raquel Rache de Andrade, artistes, co-directeurs de la compagnie Archaos et de la Biennale Internationale des Arts du cirque.

Cette méthode mobilise des apprentissages interdisciplinaires à partir de données clés : le collectif, la mise en jeu du corps, l'écriture, l'utilisation du dessin et de la maquette, la définition d'un univers esthétique, le travail de création en groupe.

Les élèves seront ainsi amenés à écrire, mettre en scène et interpréter une scène de cirque qui sera présentée lors de la Biennale Internationale des Arts du cirque 2017.

PROJET ARTISTIQUE ET PEDAGOGIQUE CONCRTE

Sur deux années d'actions, le projet a pour objectif d'amener les élèves à découvrir le cirque contemporain et à s'emparer d'outils d'écriture spécifiques pour devenir des auteurs de scène de cirque !

Les enseignements pratiques interdisciplinaires (2 heures hebdomadaires) permettront à l'équipe pédagogique de se consacrer avec la classe au projet.

Les objectifs qui vont être déclinés tout au long du parcours sont les suivants :

Le collectif : l'entraide, l'écoute, la confiance, la coopération, le travail en équipe, la cohésion de groupe.

La sensibilisation à l'artistique : découverte du cirque contemporain, d'univers artistiques, d'esthétiques et de genres, pratique des arts du cirque

L'acquisition d'apprentissages : s'exprimer, se projeter dans l'imaginaire, vivre ensemble.

Afin d'engager un processus de création collective, « Plume de cirque » se décline en plusieurs étapes :

De manière à ce que les professeurs engagés puissent s'appropriier le cirque contemporain, un premier temps de pratique et de présentation de l'histoire, codes et esthétiques des arts de la piste est programmé pour l'équipe enseignante en septembre.

Première rencontre : Associer les élèves

Le premier contact entre les élèves et l'équipe d'Archaos-Pole cirque Méditerranée a lieu fin septembre pendant la semaine d'intégration de la classe sur un temps où les élèves, les enseignants et le partenaire culturel sont réunis tous ensemble pour démarrer le parcours d'éducation artistique et faire le lien avec les élèves.

Les différentes étapes du parcours sont présentées et une projection vidéo d'extraits de spectacles constitue une première sensibilisation.

Sensibilisation à l'univers artistique du cirque :

Sur les deux années :

Assister à des spectacles de cirque dans des lieux culturels de Marseille

Assister à des sorties de résidence au CREAC

Rencontrer les artistes à l'issue de ces représentations

Apprentissage des techniques de cirque

A partir de novembre 2015 et jusqu'en janvier 2016, les élèves participent à des ateliers de pratique des arts du cirque au CREAC, encadrés par des professionnels de cirque.

Apprentissages interdisciplinaires

Tout au long du parcours l'équipe pédagogique mobilise plusieurs apprentissages :

Produire des textes à l'écrit

Utiliser les arts plastiques (dessins, maquettes)

Définir les notions d'auteur, metteur en scène, interprète, la nature de leur collaboration.

Faire le lien entre l'histoire du cirque et le programme d'histoire (origines du cirque dans l'antiquité grecque et romaine, le cirque dans les grandes foires du Moyen-Age)

Pratiquer une activité artistique corporelle

Création de scènes de cirque : à partir de février 2016

A partir de leur méthode d'écriture de cirque, Guy Carrara et Raquel Rache de Andrade interviennent en plusieurs temps dans la classe pour amener les élèves à produire leurs scènes de cirque :

Echauffement à l'écriture:

Reprise de l'échauffement de cirque avec une démarche ludique pour désacraliser l'acte d'écrire

Ecrire pour l'autre :

Puis par petits groupes, les élèves écrivent une scène pour un autre groupe sur un thème et avec quelques lignes directrices :

- Définir le propos/ thématiques
- Univers esthétiques, scénographie proposée
- Personnages
- Discipline(s) de cirque
- Utiliser le dessin en appui aux descriptifs textuels, confection de maquette
- S'inspirer d'un personnage de légende ou d'un mythe de leurs choix (selon leurs cultures, loisirs, aspirations)

La réalisation :

Réaliser et interpréter les scènes écrites en intégrant les composants d'une mise en scène: lumière, costume, son.

Restitution en trois temps :

Une exposition des écrits, dessins et maquettes (un chapiteau de la Biennale Internationale des Arts du cirque, l'école, le centre social)

Une vitrine numérique pour le site internet de la Biennale, et d'Archaos-Pôle cirque méditerranée

Une présentation des scènes de cirque programmée pendant la Biennale 2017.

MOTIVATIONS DU PARTENAIRE CULTUREL :

Le cirque est le lieu de tous les possibles et de toutes les rencontres.

Un vecteur de socialisation :

Il tire, par son essence d'art itinérant, de vie en communauté, et de prise de risque, une grande générosité de vivre ensemble :

Le respect de soi, des autres, du matériel, de la sécurité. Sans ces notions de respect, l'intégrité physique de l'acteur et le spectacle sont en danger.

Le cirque se vit dans l'entraide, l'écoute, la confiance, la cohésion de groupe.

Ces qualités sont nécessaires pour monter un chapiteau, être ensemble sur la piste, se parer, se coordonner pour monter et démonter les agrès.

Tout au long du projet, les élèves, comme les artistes d'une compagnie, doivent travailler en collectif.

Ces notions sont fondamentales pour des jeunes qui, à l'école, en plus d'acquérir un savoir et une culture, doivent apprendre à vivre en société.

Un vecteur d'émerveillement :

Le cirque reste ancré dans notre imaginaire collectif comme un lieu de magie et de stupéfaction.

Le cirque contemporain porte cette capacité d'attraction comme d'un art particulièrement riche d'imaginaires et saisissant d'émotions.

Le cirque a cette possibilité aussi de se pratiquer, de s'écrire, de se dessiner, et ainsi d'ouvrir les jeunes de manière sensible à l'artistique : à la relation au rythme, au silence, à l'intériorité, à l'imaginaire, à l'improvisation, la créativité.

Grâce à l'émerveillement et l'émotion propre au cirque, le projet peut amener des jeunes à mobiliser des apprentissages transversaux et à y prendre goût. Plume de cirque a ainsi cette vocation de participer à la motivation de l'élève pour l'école.

MOTIVATIONS DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE:

Depuis la rentrée 2013, nous avons fait le choix de constituer une classe de 6ème particulière dans son recrutement.

Il s'agit d'intégrer dans une classe hétérogène environ 4 à 6 élèves ciblés ayant des **difficultés de lecture**. Cette classe accueillera par ailleurs 3 à 4 élèves de l'ULIS TSLA (troubles spécifiques du langage et des apprentissages).

Les élèves ciblés seront donc des élèves qui sont en difficulté en lecture (hors primo-arrivants) et c'est cette difficulté qui peut être à l'origine du retard d'apprentissage dans les autres disciplines. Une partie du groupe classe est constitué par d'autres élèves dont les qualités permettent un épanouissement culturel et scolaire. En d'autres termes, il est demandé à certains élèves de s'investir dans la scolarité à travers des actions comme le tutorat, l'entre-aide, etc...

Afin que ce projet réussisse, il semble donc nécessaire que la difficulté de lecture soit dors et déjà soutenu par une appétence au travail importante. De même, ce projet s'envisage sous l'angle du partenariat avec la famille, laquelle sera sollicitée régulièrement.

Dispositifs pédagogiques déjà mis en place:

Le travail pédagogique s'articule donc sur:

- des ateliers de lecture (deux fois par semaine) inclus dans un projet transdisciplinaire:
 - le premier atelier articule les arts plastiques et le français
 - le deuxième atelier articule l'EPS et la lecture
- des possibilités de mise en place de demi-groupes avec le coordonnateur ULIS
- une bienveillance dans les disciplines à leur égard (lecture des consignes, codes partagés par l'équipe, etc.)
- un « PPRE lecture » d'une heure/semaine pour certains élèves.
- un accompagnement des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant et dans les éventuelles prises en charges thérapeutiques (orthophonistes, etc...)

L'objectif de ce projet est donc d'offrir à ces élèves une année supplémentaire pour leur permettre de compenser le niveau de lecture nécessaire pour la poursuite de leur scolarité. Effectivement, en 5ème, ces élèves seront intégrés sans distinction dans les autres classes.

Motivations pédagogiques du travail avec le partenaire:

L'articulation avec le partenaire culturel permet d'étendre ce projet de classe non seulement à des activités de lecture dont l'emprunte culturelle est élargie, mais également à des activités d'écriture. Plusieurs axes de travail sont particulièrement adaptés au dispositif prévu à la 6ème « Lecture » et nous souhaitons :

- travail interdisciplinaire
- mettre en œuvre différentes formes d'expressions du genre littéraire

- favoriser l'accès à la lecture
- favoriser la cohésion, l'entraide et la confiance entre élèves
- favoriser la confiance entre les élèves et les adultes

Lien avec le projet d'établissement:

Le projet d'établissement est actuellement en cours d'écriture. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà inscrire le partenariat avec « Plume de cirque » dans le cadre du contrat d'objectifs présenté en 2014 à la direction académique des services de l'éducation nationale:

-Lutte contre le décrochage scolaire:

- ouverture sur le monde: en faisant participer des élèves en difficulté scolaire à un projet culturel, vecteur d'apprentissages scolaires, nous travaillons également sur le rapport du jeune et de sa famille face à l'institution scolaire.

- Amélioration des résultats scolaires:

- favoriser l'innovation et la recherche: Il s'agit d'éveiller des potentiels dans un cadre différent de ceux déjà mis en place au cours de l'année.

METHODE D'EVALUATION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE:

- Observation des comportements des élèves (tutorat, entraide, etc.)
- Intérêt des familles pour le projet (participation aux spectacles, etc.)
- Restitution numérique
- Progrès dans la lecture (compréhension, représentation mentale)
- Progrès dans l'écriture (utilisation de vocabulaire adapté, structures grammaticales, etc.)

METHODE D'EVALUATION DU PARTENAIRE CULTUREL :

Afin d'évaluer l'impact du projet et la réponse aux objectifs avancés, nous adopterons une méthode qualitative d'observation sur le terrain.

Nous chercherons à évaluer :

La pertinence du projet : le projet favorise-t-il l'ouverture des élèves à l'art et à l'école ?

La cohérence dans la conception et la mise en œuvre:

- Les objectifs de l'action sont-ils en cohérence avec les orientations du projet d'établissement?
- Sont-ils atteints ?

Indicateurs :

Le collectif :

Ateliers de pratique :

Ecoute du groupe

Entraide (parades, travail de portées)

Scène de cirque :

Travail en duo ou petit groupe :

Coopération

Entraide

Exercer un leader chip tout en restant à l'écoute des autres

Restitution :

-Mesurer l'investissement du groupe classe

-l'appropriation du projet

La sensibilisation à l'artistique :

Estimer l'appropriation d'une culture artistique :

-le vocabulaire de cirque utilisé (les différents agrès, les figures acrobatiques)

-le comportement adopté dans

un atelier: réflexe de sécurité, tenue adaptée, l'attention au matériel

-réappropriation du geste de cirque pour l'écriture de scène (figures acrobatiques, mouvements sur scène)

-Exploiter son imagination, ses émotions, sa créativité,

Le vivre ensemble, s'exprimer, se projeter dans l'imaginaire:

Ateliers de pratique et

d'écriture:

Respect des consignes

Créativité

Ecoute

Sorties et rencontres :

Echange, discussion avec les artistes

Respect des codes du spectateur

Comportement en société

L'attractivité : en quoi le projet suscite l'adhésion auprès du partenaire?

Indicateurs : réunion d'étapes et de bilan

L'impact : quelles sont les conséquences globales du projet sur les élèves ?

Indicateurs :

-Répertorier les représentations initiales des élèves sur le cirque avant d'engager le projet puis en fin de projet afin d'en mesurer l'impact.

-Assiduité et motivation aux actions du projet

-Assiduité et motivation à l'école

-La motivation, l'épanouissement personnel, le développement social

CF ARCHAOS CD : Interview de Leroux avec In Vitro la légende des clones : synopsis, écrire une histoire avec les disciplines de cirque