CRÉER C EST OSER !!
Présentation du 20 10 218 journée DFD79 à NIORT
PRESENTATION DES ATELIERS D EXPRESSIONS CREATRICES

PRESENTATION DES ATELIERS D EXPRESSIONS CREATRICES

- La créativité un phénomène humain
- Objet des ateliers
- Quelques fondements théoriques
- Les prémices de la créativité chez l'enfant
- Principe des ateliers éducatifs (Développement de la personne)
- Principe des ateliers à visée thérapeutique
- Principe de l'atelier imaginé pour la formation ART CRU
- Rôle de l'animateur et du processus transférentiel
- Plan idéal d'un atelier d'expressions créatrices

LA CREATIVITE : un phénomène humain

Tout d'abord quelques généralités pour clarifier les mots :

- Créer vient du latin **CREARE** : donner la vie, tirer du néant…
- La créativité renvoie à la capacité d'invention, de réalisation de quelque chose qui n'existe pas encore et au pouvoir de le faire.
- Ainsi, la créativité serait la capacité à inventer, réaliser, concevoir, former, imaginer et produire.

Les premières formes de créativité naissent dans notre toute première histoire infantile, dans les premiers liens que nous créons avec les personnes qui prennent soin de nous…

OBJET DES ATELIERS

- Permettent d'exprimer le vif ,le ressenti, l'inattendu , la spontanéité qui deviendra avec le temps langage
- Ouvrent à l'expérience , imaginaire et symbole par le jeu
- S'affranchissent de tout savoir assumé, assimilé, et de tout esthétisme
- Pulsent la personne et développent l'essence de l'être
- Favorisent la socialisation
- Eduquent par un fin dosage entre liberté et discipline
- Avec un temps de parole ont un visée thérapeutique

QUELQUES FONDEMENTS THEORIQUES

- Pour WINNICOT la créativité est quelque chose **d'universel**
  - Inhérente au fait de vivre et présente en chacun de nous
  - Elle permet l'approche de la réalité extérieure (Représentation , symbolisation, création)
  - Elle permet au Bébé par le processus transitionnel de : (Dé fusionner , de s'autonomiser , de se socialiser…) avec « *une mère suffisamment bonne et une portance symbolique du père* »

- Jouer doit être un acte spontané et **non l'expression d'une soumission , d'un acquiescement**

- Citation de Winnicott : Le jeu , l utilisation des expressions artistiques , mènent vers une unification et une intégration générale de la personnalité . (Relation à soi et à la réalité extérieure ou partagée)

– Pour **ARNO STERN** l'expression est **la formulation de sensations communes à tous les êtres** , sensations qui existent avant les influences du milieu et de l'ambiance .(Notion primitive)

- **La PEINTURE** est un langage des formes, des couleurs et le complément des mots

- Les **PRODUCTIONS** sont l'agglomérés de nos préoccupations et de nos connaissances, tout peut être modifié , transformé , changeant. *(Comme la vie)*

- **PERSEVERER et DISCIPLINE sont les clefs** pour ne pas favoriser l'instable

- ARNO STERN définit l'art enfantin comme un langage grammaticale « *langue secrète cachée* »

- Pour **Guy Lafargue** la création est un acte instinctif qui n'exige aucune initiation directive , ni aucun apprentissage préalable .

- **1975 Guy Lafargue créé l ART CRU** (Discipline analytique en synergie avec les travaux de (Winnicott , Sten , Carl Rogers , Dolto ,Klein… sans oublier Max Pages)

  - **Discipline à 4 dimensions**
    - Expressive personnelle au sein d'un groupe avec une vie affective opérante
    - Créatrice comme modalité de langage (Peinture , argile , écriture ,mélange des matériaux …)
    - Communicante non directive (D'inspiration Rogerienne)
    - Analytique avec un protocole en deux temps :(Expression créatrice + Elaboration verbale)

- L'animateur accompagne l'élucidation de l'expérience vécue sans interpréter

– Pour Carl Rogers « Tout organisme est animé d'une tendance inhérente **à développer toutes ses potentialités et à les développer** (Autonomie et unité)

– **Pour Carl Rogers une aide non directive** cherche à favoriser chez l'autre la croissance, le développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus grande capacité à affronter la vie… à favoriser une appréciation plus grande des ressources latentes internes à l'individu, ainsi qu'une plus grande possibilité d'expression… *« Laissé libre la propre liberté interne de chacun »*

– Mieux un individu est compris et accepté , plus il a tendance à abandonner ses fausses défenses dont il a usé pour affronter la vie , et à s'engager dans une voie progressive .

Les prémices de la créativité chez l'enfant :

– Il s'agit de créativité pour l'individu lui-même, pas celle qui peut avoir un impact sur la société…(avec un petit c …! Pas celle de l'artiste)

- Le 1er stade : avant 6 ans

Les enfants ne portent pas attention aux conventions. Ils peuvent par exemple représenter une personne graphiquement de la manière dont ils le voient ou le ressentent sans que cela corresponde à son portrait dans la réalité. L'enfant se fie à son ressenti.

Ses facteurs individuels de créativité sont largement modulés par son milieu, son environnement familial et éducatif qui gouvernent sa vie quotidienne.

Après 6 ans (jusque vers 10/ 11 ans), l'enfant cherche à rendre compte de la réalité et privilégie les représentations réalistes et conventionnelles au détriment des idées originales.

Le besoin de conformité exclut l'originalité et l'autonomie qui sont des caractéristiques essentielles de la créativité.

Cet affaiblissement de la créativité correspond au moment où l'enfant entre dans le système scolaire traditionnel. Il y a des effets normatifs de l'environnement à l'école. L'enfant s'oriente vers les apprentissages et les respects des règles de vie au détriment de son expression créative. Il y a nécessité pour eux d'être conformes aux attentes du système scolaire. (Etude de 1989 et 2002 Amabile et Tegano)

Au dernier stade, les jeunes adolescents sont à nouveau capables de se détacher de la réalité et d'insérer un peu d'originalité dans leurs réalisations.

Pour obtenir les meilleurs scores de créativité, les enfants ont besoin de connaître les normes, de s'y rapporter puis de les dépasser.

Projet d'un atelier : Educatif

Facteur d influence le groupe

Centrer , poser, calmer, socialiser

Eduquer , rééduquer , expérimenter , développer sa spontanéité

Découvrir son potentiel et développer l'essence de son être :
Sentir, écouter , vibrer , toucher , regarder , découvrir, s'affirmer

Libérer l expression :
Raconter, symboliser , fantasmer, imaginer ,
Transcrire son état émotionnel

Atelier d expression créatrice
Jeu à travers les langages et les matériaux

Lâcher les résistances , le mental ,
Faire circuler l'énergie , réparer

Stimulation des sens

Huiles essentielles

Couleurs

Variété des matériaux

Vibration (instrument corde , à vent, à percussion…) Mélodie

Son de la nature , bruit environnement du quotidien ....)

Postures de travail

Rentrer en contact avec les matières :
Nature , artisanales , recyclées, tissus, formes,
Jouer avec les mots , les chiffres

Expérimenter différents langages
Argile , Peinture , dessin ,
mosaïque , fabrique, jeu avec les matériaux

Le cadre : **Précis, organiser , sécurisant , ritualisé**

ouvert à l'expression et à la socialisation , les productions sont visibles ,en travail de groupe les acteurs peuvent sortir ou intégrer le groupe en cours d'année

Le rôle de l'animateur : **Dimension maternelle et paternelle**

Bien accueillir , autorité rassurante , donner confiance, écouter, observer, accompagner sans jugement ni directive, être authentique , catalyser le travail et ouvrir au changement , contenir , être dans l'empathie ,

Projet d'un atelier: A visée thérapeutique

Facteur d influence le groupe

Centrer , poser,
calmer, socialiser

Libérer et exprimer par la parole ,
partager , écouter , parler de soi et
de sa traversée expérientielle
La production est support à la parole

Eduquer , rééduquer , expérimenter ,
développer sa spontanéité

Découvrir son potentiel
et développer l'essence de son être :
Sentir, écouter , vibrer , toucher ,
regarder , découvrir, s'affirmer …

Libérer l expression :
Raconter, symboliser , fantasmer,
imaginer ,
Transcrire son état émotionnel

Atelier d expression créatrice
Jeu à travers les langages et les
matériaux

Lâcher les résistances ,
le mental ,
Faire circuler l'énergie,
réparer

Stimulation des sens

Huiles essentielles

Couleurs

Variété des matériaux

Vibration (instrument corde , à vent,
à percussion…) Mélodie

Son de la nature , bruit
environnement du quotidien ….)

Postures de travail

Rentrer en contact avec
les matières :
Nature , artisanales , recyclées,
tissus, formes,
Jouer avec les mots , les chiffres

Expérimenter différents langages
Argile , peinture , dessin ,
mosaïque , fabrique, jeu avec les matériaux

Avec un temps de parole

Ecoute de son état émotionnel et affectifs

Le cadre : Précis, organiser , sécurisant , ritualisé
ouvert à l'expression et à la socialisation , les productions ne sont pas visibles,
le groupe est clos pour une période définit

Le rôle de l'animateur : **Dimension induite par le transfert des affects conscient / inconscient)**
Bien accueillir , autorité rassurante , donner confiance, écouter, observer, accompagner sans jugement,
ni directive, être authentique , catalyser le travail et ouvrir au changement , contenir , être dans l'empathie

Temps de parole : Reformuler , catalyser la parole à l'appui de la production si besoin , être congruent

EXEMPLE D UN ATELIER

Atelier d expression créatrice
Jeu à travers les langages et les matériaux **(1h30)**

Huile menthe poivré (Eveille et concentration)

Couleurs 7 couleurs de base TISSUS

Variété des matériaux

Mélodie (berceuse + son de la nature) 1h10 min avec atelier

Son de la planète saturne 20 min + cri du BB 20 s (écoute ds le noir)

20 min peu de lumière, ensuite lumière avec cri et avec berceuse

Centrer , poser, calmer, socialiser

Libérer et exprimer par la parole , partager , écouter , parler de soi et de sa traversée expérientielle
La production est support si besoin à la parole

Découvrir son potentiel et développer l'essence de son être :
Sentir, écouter , vibrer , toucher , regarder , découvrir …

Lâcher les résistances , le mental ,
Faire circuler l'énergie

Rentrer en contact avec les matières :
Nature , artisanales , recyclées, tissus, formes,
Jouer avec les mots , les chiffres

Avec un temps de parole
Ecoute de son état émotionnel et affectifs

1heure

Eduquer , rééduquer , expérimenter , développer sa spontanéité

Libérer l expression :
Raconter, symboliser , fantasmer, imaginer ,
Transcrire son état émotionnel

Argile (eau chaude et froide) **+ jeu avec les matériaux :**
Sable , aluminium ,
différents type de pierre , galets ,laine ,
coton , tissus 7, couleurs , coquillages
corde , écorce , bois flotté , Plumes , tétines ,
SUPPORT : gros galets , panneau en bois , argile , plaque plastique , copeaux acier et bois

Posture ,
Au début allongée (Ecoute)
Travail d'élaboration assis ou debout

EXEMPLE DE PROTOCOLE D ATELIER (Naissance)

Protocole de l atelier

Groupe de formation art cru 5 personnes
Accueil des participants 15 min
Durée 1h30 Atelier
Pause 15 à 30 min
Durée 1h temps de parole
(Elaboration de l'expérience vécue
Avec mot de fin
symbolisant l'expérience vécue)

Présentation du cadre

Atelier polyvalent

Argile et jeu des matériaux ,
avec stimulation olfactive
et stimulation vibratoire et musicale
Jeu de lumières (étape sonore)
Posture couchée , puis Assis /debout

ETAPE 1 (Allongée 5 min puis debout ou assis élaboration)
20 min son vibratoire (SATURNE)
Lumière tamisée
Vapeur d'huiles essentielles
de menthe poivrée

ETAPE 2
20 secondes cri du BB
Lumière normale
Vapeur d'huiles essentielles de menthe poivrée

ETAPE 3
1 h 10 minutes berceuse avec ambiance de la nature
Vapeur d' Huiles essentielles de menthe poivrée
Lumière normale

ETAPE 4
Temps de parole 1h
Base de 10 à 15 min/ p

Démarrer
l'atelier Argile et matériaux

Poursuite du travail d'expression

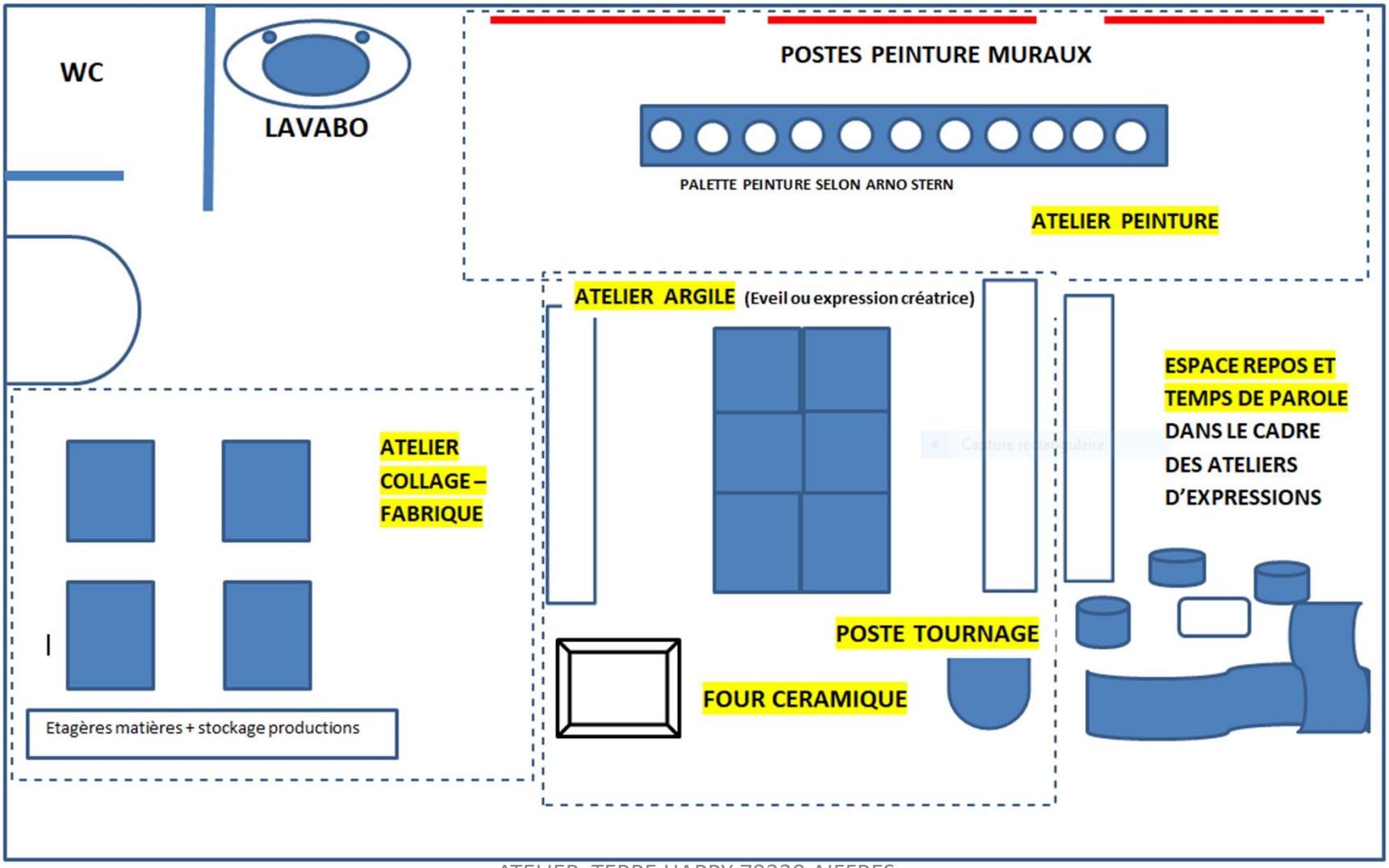
Fin du travail d'expression

Rôle de l'animateur

Il est indispensable qu'il connaisse ses limites, ce n'est pas un psy !!!

Il doit

:

- Définir le cadre , les règles du jeu de l'atelier et le dispositif
- Identifier les populations cibles , les objectifs , les orientations
- Jouer un rôle maternel ou paternel (atelier pédagogique)
- Jouer un rôle transférentiel des affects , des pulsions de la personne … (Atelier thérapeutique)
- Accueillir chaleureusement les personnes
- Etre authentique et à l'écoute de ses états émotionnels)
- Ouvrir à l'expérience créatrice sans directivité(Conseil , jugement , interprétation …)
- Laisser se mettre en place à son rythme le processus d'expression « Neutralité bienveillante »
- Catalyser le processus si nécessaire (Dessiner , modeler , raconter , jouer à deux …)
- Etre à l'écoute, reformuler , refléter le ressenti de l autre … (Notion de non directivité)
- Expliquer aux parents , éducateurs le destin des productions (Atelier thérapeutique)
- Respecter les règles de confidentialités (Atelier thérapeutique)
- Archiver les productions et analyser l'historique (Atelier thérapeutique)

Plan idéal d'un atelier (Pédagogique et à visée thérapeutique)