

her/

Programme

Recherche – Création :
perspectives didactiques

« Créer n'est pas que se mettre au travail »

Didier Anzieu

Questionner l'articulation entre création et recherche et son apport pour l'enseignement des disciplines artistiques et techniques nécessite tout d'abord de situer le débat en regard de la création par un positionnement épistémologique, ontologique et poïétique.

Les regards portés sur la création se focalisent sur le rapport aux pratiques de création et la construction des savoirs qui en découlent. Ainsi, nos réflexions et nos recherches investiguent les méthodologies de recherches employées pour accéder et mieux expliciter les traces du processus de création.

Cette académie d'été à la HEP Vaud explore des perspectives didactiques en se concentrant sur une volonté de créer des créateurs à l'aide de la formation en arts et en technologie et interroge le territoire de la recherche-création pour ses apports méthodologiques.

Les disciplines artistiques et techniques sont reliées à des pratiques et à des démarches de création qui donnent lieu à des productions d'objets et à la construction du sujet. Penser la formation à la création induit donc un changement de paradigme dans la construction même des situations d'enseignement-apprentissage.

Organisé par:

UER Didactiques de l'art et de la technologie
UER Pédagogie et Psychologie musicales
Haute école pédagogique du canton de Vaud

En collaboration avec:

L'Équipe d'accueil EA 3402 ACCRA
(Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques)
et l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation,
Université de Strasbourg
Centre de compétences romand de didactique disciplinaire 2CR2D

Académie d'été
programme
des ateliers

Horaire	mardi 4 juillet	mercredi 5 juillet	jeudi 6 juillet	
8h30 – 9h00	Mot de bienvenue – <i>salle B21-233</i> Luc Macherel, Directeur de l'administration D. Leuba, responsable UER AT J. Didier, G. Giacco, S. Chatelain – CREAT	Accueil (Cafété) – <i>salle B21-233</i>	Accueil (Cafété) – <i>salle B21-233</i>	
9h00 – 10h15	Conférence 1 – <i>salle B21-233</i> P. Gosselin Du processus de création en art et des modalités évaluatives qui s'y rattachent	Conférence 3 – <i>salle B21-233</i> C. Esclapez Musicologie, recherche et création. La situation française: état des lieux et zones de <i>con-versation</i>	Conférence 5 – <i>salle B21-233</i> M. Laffranchini Le processus de création illustré par la musique <i>timbila</i> contemporaine, entre modernité et tradition	
10h15 – 10h45	Pause – <i>salle B21-233</i>	Pause – <i>salle B21-233</i>	Pause – <i>salle B21-233</i>	
10h45 – 12h00	Conférence 2 – <i>salle B21-233</i> P. A. Castanet Musique et création: le <i>ready-made</i> comme une solution pour l'imaginaire artistique	Conférence 4 – <i>salle B21-233</i> P. Litzler Architecture et design de l'intranquillité	Conférence 6 – <i>salle B21-233</i> F. Quinche Créer des jeux vidéo pédagogiques pour renouveler les apprentissages?	
12h30 – 14h00	Repas de midi – <i>Espace Parenthèse</i>	Repas de midi – <i>Espace Parenthèse</i>	Repas de midi – <i>Espace Parenthèse</i>	
Horaire	Atelier 1 – <i>salle B21-233</i> P. A. Castanet et C. Esclapez	Atelier 2 – <i>salle B21-640</i> P. Gosselin et P. Litzler	Atelier 3 – <i>salle B21-233</i> C. Esclapez et P. Litzler	Atelier 4 – <i>salle B21-640</i> P. Gosselin et J. Didier
14h00 – 14h30	G. Giacco «Recherche-création»: quelle création pour le chercheur?	R. Attanasio, C. Thélin Métello, J. Didier Création et formation à l'aide des <i>Lesson Study</i> , une étude de cas dans la formation des enseignants en activités créatrices et techniques	N. Goetschi, C. Périssé Arozarena, F. Quinche Aborder la création par la collaboration entre un artiste et un enseignant: quelles propositions ont été mises en place?	M. D. Lambert, R. Attanasio, M. Botella, J. Didier Développer l'acte de création dans la formation de l'élève, observation et modélisation du processus créatif
14h30 – 15h00	S. Chatelain Apprendre à créer à travers des transformations esthétiques: analyse de traces selon un modèle d'interprétation homologique	T. Steireif Regards sur un dispositif en arts visuels: la pratique du carnet de dessin libre en classe en enfantines et primaires	F. Verry L'étrangeté dans les arts plastiques	C. Thélin Métello Analyse de la transformation d'un modèle en didactique des AC par son appropriation et sa transposition, par des étudiants
15h00 – 15h30	Y. Schneider Apprendre à choisir, un acte de construction entre création et recherche dans l'enseignement des sciences de l'alimentation	D. Leuba Qu'évaluer dans une démarche de création en contexte scolaire?	T. Honoré «Faire société»: workshop à Bataville	A. Küttel Le rôle des stratégies d'apprentissage dans le processus créatif – Construire une compétence en demandant des compétences déjà construites?
15h30 – 16h00	G. Maffezzoli Affordance et idiomes dans la création musicale	C. Périssé Le numérique: Révolution, transformation et mutation des perceptions	Pause – <i>B21-233</i>	
16h00 – 16h30	Pause – <i>B21-233</i>		Synthèse: C. Esclapez & P. Litzler – <i>B21-233</i>	
16h30 – 17h00	Synthèse: P. A. Castanet & P. Gosselin – <i>salle B21-233</i>		Vernissage ouvrage DiCrA à l'Espace Parenthèse	
17h00 – 17h30				

Conférence 1

Pierre GOSSELIN
Université du Québec à Montréal

Du processus de création en art et des modalités évaluatives qui s'y rattachent

Quelles méthodologies pour l'investigation du processus de création ? Comment définir ce processus et comment l'évaluer ? C'est autour de ces deux questions que portera mon propos. Je ferai référence à deux cycles de travaux de recherche (Gosselin et al., 1998 ; Gosselin et al., 2014) pour parler des voies méthodologiques que nous avons empruntées et des «réponses» que ces processus de recherche nous ont permis de trouver. Alors que les travaux initiaux se sont ancrés au terrain de la pratique artistique, les travaux plus récents ont particulièrement investigué la pratique des formateurs en art. J'aborderai la question de la subjectivité qui caractérise le travail de création artistique et montrerai comment nous avons cherché à prendre en compte cette même subjectivité au moment de l'évaluation.

Conférence 2

Pierre Albert CASTANET
Université de Rouen / Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Musique et création: le ready-made comme une solution pour l'imaginaire artistique.

Musicologue et performer, Pierre Albert Castanet a composé pour ready-mades sonores en rendant à de multiples reprises un hommage vibrant à Marcel Duchamp. Ces nouveaux outils performantiels peuvent montrer passablement de vertus, tant au niveau de l'imagination créative qu'au plan strictement acoustique. Ne demandant ni solfège ardu ni gamme virtuose, ils incitent néanmoins à un contrôle technique et esthétique tout en concrétisant une activité ludico-démonstrative efficiente. L'appétence pour l'hétérogène a conditionné une soif de découverte para-technologique, laquelle a tenu à honorer autant l'organologie bricoleuse que la pataphysique (Jarry, 1911) sonore en tant que «science des solutions imaginaires». Au cours de cette conférence, en même temps que la «posture» ou la «fonction» d'auteur-improvisateur, sera abordé le statut de l'œuvre et du trouvère, du «système D» et du néophyte, de l'informatique et de l'ingénieur, de la phono-science et de l'élève-artiste. La conclusion tentera de montrer que grâce à la potentialité immédiate des ready-mades acoustiques, l'idée de création comme processus d'appropriation puis d'appréciation d'un geste, d'un jeu, d'un objet, d'un matériau... a le pouvoir d'actionner, sans contrainte aucune et en toute liberté, les rouages porteurs de l'imaginaire artistique.

Bibliographie :

Gosselin, P., Potvin, G., Gingras, J.-M. et Murphy, S. (1998). Une représentation de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques en éducation artistique. *Revue des sciences de l'éducation*, 24(3), 647-666.
Gosselin, P., Fortin, S., Murphy, S., St-Denis, E., Trudelle, S. et Gagnon-Bourget, F. (2014). *Référentiel pour le développement et l'évaluation de la compétence à créer en art au collège et à l'université*. Repéré à <http://www.competenceacreer.uqam.ca>

Bibliographie :

Baudrillard, J. (2002). *Pataphysique*. Paris : Sens & Tonke.
Castanet, P.A. et Otto, P. (Eds.) (2016). *L'Improvisation musicale collective*. Paris : L'Harmattan.
Dewey, J. (2010). *L'Art comme expérience*. Paris : Gallimard.
Didier, J. (2015). La pédagogie du projet et la posture d'auteur de l'élève. Dans N. Giaque et C. Tièche Christinat (Dir.). *La pédagogie Freinet : Concepts, valeurs, pratiques de classe* (pp.135-144). Lyon : Chronique Sociale.
Duchamp, M. (1994). *Duchamp du signe*. Paris : Champs Flammarion.
Jarry, A. (1911/1955). *Gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien*. Paris : Fasquelle.

Conférence 3

Christine ESCLAPEZ

Université d'Aix-Marseille/ FRE – CNRS – PRISM [Perception Représentation Image Son Musique]

Musicologie, recherche et création. La situation française: état des lieux et zones de conversation

Le territoire de la recherche-crédation en musique à l'université est, de mon point de vue, en émergence sur le sol français. J'ose cette affirmation tout en sachant que la question de l'émergence — si elle est une question transversale et transhistorique fondamentale — n'en est pas moins une question délicate. Pourtant, elle mérite d'être évoquée. En effet, une des interrogations que nous sommes en droit de poser est, peut-être, de savoir si la recherche-crédation est d'ores et déjà une discipline à part entière (dotée de théories et d'outils méthodologiques partagés par l'ensemble d'une communauté scientifique) ou si elle est encore un phénomène émergent.

Cette contribution a, ainsi, comme principal objectif de présenter une cartographie de la situation française, cartographie risquée dans la mesure où elle sera tracée à la première personne du singulier («je») assumant ainsi totalement le propos qui sera le sien.

Je propose donc de livrer mon point de vue qui, s'il ne manquera pas d'interroger la recherche-crédation, ne peut le faire qu'à partir de la source qui est la sienne. Le mien de sol, c'est l'université française, plus spécifiquement Aix-Marseille Université. Mon point de vue: celui d'une musicologue, celui d'une théoricienne consciente de l'interdisciplinarité mais aussi du fait que chaque discipline possède ses propres spécificités, ses propres singularités liées à ses territoires d'action. Tout au long de cette contribution, je rappellerai également ce qui constitue, à mon sens, le terrain fondamental de la recherche-crédation: le *live*.

Bibliographie:

Akrich, M. (2013). *Co-construction. Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*. Repéré à <http://www.dicopart.fr/es/dico/co-construction>
Barthes, R. (2002). *Comment vivre ensemble: Cours et séminaires au Collège de France (1976-1977)*. Paris: Seuil.
Juignet, P. (2015). *Le concept d'émergence. Philosophie, science et société*. Repéré à <http://www.philosciences.com>
Stévanca S. et Lacasse S. (2013). *Les enjeux de la recherche-crédation en Musique*. Montréal, Québec : Presses de l'Université Laval.

Conférence 4

Pierre LITZLER

Université de Strasbourg, Faculté des arts, ACCRA (Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques)

Architecture et design de l'intranquillité

L'évocation de l'architecture et du design renvoie souvent, du moins dans une vision idéalisée ou romantique, au lieu protecteur et rassurant, au chez soi, au cocon douillet et tranquille. Cette quiétude de la demeure, cette relation apaisée aux choses, est-elle le seul dessein des architectes et designers actuels ?

Zaha Hadid propose une investigation nouvelle de l'espace architectural. Elle élabore ses idées conceptuelles à partir du programme et de contextes historiques. Ces projets mettent en œuvre des tectoniques, des principes dynamiques, des «pétrifications» de mouvements, des dynamiques, des flux...

L'analyse de la Caserne des pompiers de l'entreprise Vitra à Weil am Rhein dévoilera une architectonique induite par l'intention programmatique qui, loin de réduire à l'abri et à un havre de paix, nous renvoie au chaos de notre monde, à son instabilité, et probablement à l'intranquillité de notre séjour.

Cette investigation poétique (réflexion sur le faire) de la démarche de création permettra d'interroger la démarche conceptuelle de cette architecte, d'en théoriser les principaux aspects par la recherche poétique, d'en dégager de nouveaux savoirs pour la conception et de les transposer dans un contexte pédagogique.

Bibliographie:

Litzler, P. (2013). Pensée architecturale et poétique de l'espacement chez Le Corbusier. *Le Corbusier: Penser en architecture, Cahiers philosophiques de Strasbourg*, 34, 25 -54.
Litzler, P. (2013). *Zaha Hadid. Architecture du terminal-tram de Strasbourg. Contexte, concept, dispositif*. Strasbourg: Cahiers Design 2, Faculté des arts Strasbourg.
Litzler, P. (2009). *Desseins narratifs de l'architecture*. Paris: Ars, L'Harmattan.
Litzler, P. (2005). *Poésie des rapports dans la conception de l'architecture de Le Corbusier*. Paris: Anthropos.

Conférence 5

Moira LAFFRANCHINI NGOENHA
Haute École Pédagogique du Canton de Vaud

Le processus de création illustré par la musique timbila contemporaine, entre modernité et tradition

Une des questions que les (ethno-)musicologues se posent souvent est celle de la composition, de l'improvisation, de la création musicale, de son processus et des règles qui régissent ce processus. La création (musicale) est-elle invention ou variation? Peut-on parler de création à l'intérieur d'une culture (au sens anthropologique) où la tradition en est le fondement et où cette tradition est savamment fixée au travers d'écrits scientifiques, d'enregistrements sonores, d'images et d'objets? La création suppose l'action de produire quelque chose qui n'existe pas encore, voire à partir du néant, alors que la culture (musicale ou anthropologique) se réfère à des champs, à des activités, à des normes ou codes «hérités» du passé et systématisés. Cette tension est aussi présente dans le contexte éducatif en référence à la transmission des savoirs où on demande à l'élève d'apprendre, de reproduire tout en s'appropriant des contenus et restituer son apprentissage sous forme d'un produit original. Il doit alors créer et faire preuve de créativité. A partir d'une étude de cas – la musique timbila des Chopi du Mozambique – et en nous basant sur les études en anthropologie de la musique, nous essayerons de répondre à ces questions et de poser les bases pour comprendre les mécanismes sous-jacents à la création.

Bibliographie:

Laffranchini Ngoeha, M. (2007). *Timbila. Metamorfosi di un processo identitario attraverso la musica* (Thèse de doctorat inédite). Université de Zurich.
- (2006). Essere tradizionali per essere moderni. La musica timbila dei Chopi del Mozambico. *Bulletin, Società Svizzera d'Etnomusicologia (CH-EM), Società per la musica popolare in Svizzera (GVS/SMPS)*, 51-57.
Tracey, H. (1948). *Chopi musicians: their music, poetry and instruments*. London: Oxford University Press.

Conférence 6

Florence QUINCHE
Haute École Pédagogique du Canton de Vaud

Créer des jeux vidéo pédagogiques pour renouveler les apprentissages ?

Dans cette présentation on abordera deux aspects de la réalisation de jeux vidéo en contexte scolaire: d'une part, les processus de création de jeux et scénarios pédagogiques par des enseignants ou futurs enseignants, puis dans un second temps la création de jeux, en tant qu'activité pédagogique proposée à des élèves.

Trois exemples de création de jeux pédagogiques seront présentés: une plateforme de serious game destinée au développement des fonctions exécutives et à la conception d'objets en activités créatrices et techniques (jeu réalisé en collaboration avec la HES-Arc, Neuchâtel et l'UER AT HEP-VD) et un jeu en cours de réalisation sur la prévention du racisme (destiné aux élèves secondaire). Dans ce second cas, c'est une analyse du processus de création collaborative de scénario qui sera proposée. Un exemple d'un jeu sur la guerre froide réalisé par un étudiant en didactique de l'histoire pour ses élèves sera également présenté.

La réalisation des jeux avec les élèves est devenue possible depuis quelques années grâce à l'apparition de logiciels et d'applications destinées aux enfants et adolescents. Nous proposerons et analyserons des exemples d'activités pédagogiques intégrant la réalisation de mini-jeux avec Scratch (point and click, jeux de Pong...). Ces activités visent autant à travailler la programmation informatique que les scénarios de jeu. En effet, la rédaction d'un scénario multimédia travaille des compétences liées à l'informatique, mais aussi au français, à la compréhension de l'image et du son.

Bibliographie:

Quinche, F. & Leuba, D. (2016). A serious game to teach desing to children. In Gobron, S. (éd.), *Gamification and serious games* (pp. 28-29). Neuchâtel: éd. He-Arc.
Quinche, F. (2015). Le jeu vidéo, lieu d'apprentissage et de collaboration, l'exemple de Minecraft. *Jeunes et médias*, 7, 61-71.
Quinche, F. (2013). Créer des jeux vidéo pour apprendre la logique algorithmique. Dossier sur les jeux vidéo, *L'Éducateur*, 11, 8-9.
Quinche, F. (2013). *Game based learning, Serious game et éducation*. Berne: educaGuide.
Repéré à <https://www.educa.ch/fr/guides/game-based-learning>

hep/

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH-1007 Lausanne
Tél.: +41 21 316 92 70
www.hepl.ch