

hep/

Artiste et enseignant: duo-duel?

Événement
artistique
et scientifique

du 12 au 14
septembre 2017

HEP Vaud
Lausanne

**« MONSTRE
LUI DIT SA MÈRE!
JE COULE,
TU COULES,
IL COULE,
NOUS COULONS,
VOUS COULEZ,
ILS COULENT... »**

Présentation de l'événement

Dans un contexte de formation des futurs enseignants-es en arts visuels, le colloque «**ARTISTE ET ENSEIGNANT : DUO-DUEL ?**» vise à confronter et enrichir les pratiques enseignantes au contact d'acteurs-trices pluriels-les dans le domaine de l'art.

L'événement donne la parole à des acteurs-trices internationaux tant professionnels-les qu'universitaires (didacticiens-nes, théoriciens-nes, artistes, sociologues, philosophes, scientifiques, historiens-nes de l'art et médiateurs-trices culturels).

Nous entendons questionner les pratiques enseignantes et éprouver la pratique artistique, consulter les artistes et sonder les auteurs-res, interroger les œuvres et scruter les travaux d'élèves afin de dresser un état des lieux de la discipline des arts visuels.

DUO-DUEL, c'est placer l'enseignant d'art face à l'artiste et vice-versa. Qu'ils s'opposent ou qu'ils se complètent, leur rôle de passeur saute aux yeux. Antagonistes ou en symbiose, ils sont les vecteurs de la transmission. Il est donc opportun de s'y intéresser au sein de la formation.

Si l'apprentissage des techniques de dessin, de peinture ou de vidéo peut être pensé comme réductible à une transmission de connaissances et de savoir-faire, nourri par l'imitation et l'entraînement, rien de tel n'est plausible lorsque l'on parle d'expression !

Des méthodes structurantes aux espaces de découverte, nous disposons de nombreuses modalités pour l'enseignement/apprentissage des connaissances et des savoir-faire. Le réel défi consiste à conduire ou guider l'élève en direction de l'autonomie dans des situations d'expression et de communication : à lui permettre l'accès plein et entier à une posture d'auteur en intégrant les savoirs disciplinaires et la personnalité dont il est riche.

Les travaux des équipes de formateurs de l'Unité d'Enseignement et de recherche en didactiques de l'art et de la technologie relèvent quotidiennement ce défi, de manière contrastée, mais complémentaire, lorsque l'on s'introduit dans le monde des « produits » ou dans celui des « œuvres » (Deforges, 1990).

Relever ce défi seul n'est pas envisageable, ni même en équipe. Puissent les dualités présentes lors de ce colloque permettre à chaque participant d'enrichir ses propres pratiques et de collaborer à la création de pistes d'actions prometteuses pour une didactique de l'art.

Nicole Goetschi Danesi

Professeure formatrice
Unité d'Enseignement et
de Recherche en didactiques
de l'Art et de la Technologie,
(UER A & T) Haute École
Pédagogique du canton
de Vaud

Denis Leuba

Professeur formateur,
responsable de l'Unité
d'Enseignement et de
Recherche en didactiques
de l'Art et de la Technologie,
(UER A & T) Haute École
Pédagogique du canton
de Vaud

Programme

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

17h30-18h00 **Parenthèse**

Accueil

Vernissage des expositions et de l'installation sonore

Daniel Ruggiero & étudiants-es spécialistes en AVI – Céline Masson – Rétrospective d'affiches des expositions du 6^e

18h00-18h30 **Parenthèse**

Discours d'ouverture

Remise des bourses enseignant-artiste: Arts Visuels Vaud

18h30-19h00 **Parenthèse**

Apéritif dînatoire

19h00-20h30 **Salle 229**

Projection films: 6 films de la série «Pratiques enseignantes en AVI»

Karin Monney Rapin et l'école en forêt

Catherine Beausire et la médiation culturelle scolaire

Laurence Lennert et les arts visuels en scène

Vincent Kolb et l'enseignement de la perspective

Romain Rousset et la création de jeux vidéo

Louise Betschen et l'atelier Arno Stern

Réalisation de l'Unité de Production Audiovisuelle (UPAV) sur un mandat de l'UER Art & Technologie

20h30-21h00 **Parenthèse**

Échanges informels

Avec le soutien d'ARTS VISUELS VAUD

Événement artistique et scientifique

MERCREDI 13 SEPTEMBRE **matin**

8h10-8h40 **Bains 21**

Accueil

8h45-9h15 **Bains 21**

Présentation du colloque

9h15-10h15 **Bains 21**

Conférence

ÉDUQUER À CRÉER

Joelle Zask, Maître de conférence, Université d'Aix-Marseille

10h15-10h45 **Parenthèse**

Pause

10h45-11h45 **Salle 620**

Conférence artistique

ON BALLS AND BRAINS (enquête sur nos cerveaux disponibles)

Aurélien Gamboni, artiste

10h45-11h45 **Parenthèse**

Présentation du projet TRIPORTEUR

Daniel Ruggiero, artiste

10h45-11h45 **Salle 623**

Présentation de l'installation sonore HUMM, BEIN C'EST...

Céline Masson, artiste

10h45-11h45 **Salle 617**

Communications

ANCRAGE

Aimeric Audegon – Neli Dobreva

Programme *(suite)*

MERCREDI 13 SEPTEMBRE après-midi

13 h 30 - 14 h 45 **Salle 620**

Table ronde

ANCRAGE

Joëlle Zask, Yves Renaud, Raphaël Brunner, Claudius Weber

Modératrice: Florence Quinche

13 h 30 - 14 h 45 **Salle 617**

ATELIER

Peinture narrative – *Philippe Fretz, artiste*

13 h 30 - 14 h 45 **Salle 619**

ATELIER

Voir à travers le corps – *Andrea Dora Wolfskämpf, artiste*

13 h 30 - 14 h 45 **Salle 624**

Communications

COLLABORATION

Jean-Marc Roduit & Jorge Valencia – Isabelle Poussier

13 h 30 - 14 h 45 **Salle 625**

Communications

COLLABORATION

Ana Vanessa Lucena

14 h 45 - 15 h 00 **Parenthèse**

Pause

15 h 00 - 16 h 30 **Salle 614**

Session de posters

COLLABORATION

15h00-16h30 Salle 612

Session de posters

MÉDIATIONS

15h00-16h30 Salle 623

Installation sonore

HUMM, BEIN C'EST...

Céline Masson, artiste

15h00-16h30 Salle 617

Communications

COLLABORATION

Ismaël Zosso & Marie Velardi – Virginie Ruppin – Adriana Hartley

15h00-16h30 Salle 619

Communications

COLLABORATION

Valérie Yobé & Catherine Nadon – Laurence Espinassy & Anaïs Lelièvre – Jean Perret

15h00-16h30 Salle 624

Communications

TRANSMISSION - ANCRAGE

Lucie Schaeren – Pinky Pintus – Guido Styger

16h45-17h15 Salle 229

Synthèse

AXE COLLABORATION

17h00-18h00 Salle posters + exposition en libre accès

19h30 – sur inscription - **soirée récréative**, Café des Tilleuls, Renens

Programme *(suite)*

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 *matin*

8h30-10h00 Salles 614 + 612

Salle posters + exposition en libre accès

8h30-10h00 Salle 620

Symposium

TRANSMISSION

John Didier – Francisco Marquez – Catherine Grivet Bonzon – Stefan Bodea

8h30-10h00 Salle 625

Communications

LES RÔLES DE L'ÉLÈVE DANS LES PROJETS DE MÉDIATIONS

Anne-Pascale Mittaz – Dirk Dehouck – Sara Riesenmey

8h30-10h00 Salle 617

Communications

QUELLE PLACE POUR LE MÉDIATEUR À L'ÉCOLE

Juliette Bauer & Alexandra Papastephanou – Frederique Bohi – Corinne Sanchez Iborra

8h30-10h00 Salle 619

Communications

ÉLÈVES CRÉATEURS

Nadine Pairis – Valérie Roten – Katell Mallédan

8h30-10h00 **Visite d'atelier** (*Rendez-vous à l'accueil*)

Barbara Bonvin, *artiste*

10h00-10h30 **Parenthèse**

Pause

10h30-11h30 Salle 229

Conférence

**ENFANTS, ARTISTES ET ENSEIGNANTS ENSEMBLE :
L'EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE EN PARTAGE**

Alain Kerlan, Professeur des universités, Lyon 2

11h30-12h30 Salle 620

Table ronde

QUELLES FORMES DE MÉDIATIONS POUR L'ÉCOLE ?

Sandrine Moeschler, Microsillons, Frédérique Bohi, Michael Facchin, Eric Vautrin

Modérateur: Olivier Moeschler

11h30-12h30 Salle 617

Communications

MÉDIATIONS

Naomi Middelman – Julie Fischer & Daniel Kramer

11h30-12h30 Visite d'atelier (Rendez-vous à l'accueil)

Anne Peverelli, artiste

11h30-12h30 Visite d'atelier

Monique Lazega, maître d'atelier

12h30-13h45 Parenthèse

Repas

Programme *(suite)*

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 après-midi

14h00-15h30 Salles 617

Communications

LES MOYENS DE LA TRANSMISSION

Charles Duboux – Maryse Gagné – Jean-Michel Baconnier

14h00-15h30 Salle 619

Communications

L'ENSEIGNANT FACE AUX PRODUCTIONS DES ÉLÈVES

Michaël Facchin – Céline Rossel Blandenier – Caroline Blanvillain

14h00-15h30 Salle 625

Communications

LE RÔLE DE L'ENSEIGNANT DANS LA TRANSMISSION

Daniel Bugmann – Raphaël Brunner – Christophe Nançoz

14h00-15h30 Salle 614 + 612

Salle posters + exposition en libre accès

14h00-15h30 Salle 617

Hommage à Nikola Zaric

PRÉSENTATION D'UN FILM ET RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE

Claudius Weber

14h00-15h30 Visite d'atelier (Rendez-vous à l'accueil)

Gaël Epiney – Marie Boucheteil – Anne-Loyse Jaques – Nancy Fernandez, artistes

14h00-15h30 Visite d'atelier

Raynald Métraux, artisan d'art

15 h 30 - 15 h 45 Parenthèse

Pause

15 h 45 - 16 h 30 Salle 229

Conférence

UNE MÉDIATION AGONISTIQUE ?

Marianne Guarino-Huet et Olivier Desvoignes, Collectif Microsilions

16 h 30 - 17 h 00 Salle 229

Conclusion – Bilan – Perspective

Comité scientifique

**« MONSTRUEUSEMENT
EXCENTRIQUE
DANS LE CALME
DU SOMMEIL.
MÊME PAS PEUR! »**

Axes de travail

AXE 1 ANCRAGE

Dans quelle mesure la création artistique se définit-elle en tant que produit de la société et de l'histoire, ou inversement, en tant que résultat d'un processus d'individuation et d'originalité ?

C'est autour de cette question que nous vous proposons de déployer nos interrogations.

Si notre époque hérite des attitudes de la modernité du XXe siècle, elle porte aussi les symptômes d'une transformation de ses paradigmes, ceux « d'une époque arrivée à un seuil, où le vieux ne veut pas simplement disparaître et le nouveau ne veut pas vraiment commencer ». L'art semble par ailleurs tenté par l'exploration de sa propre fonction sociale au sein d'une civilisation qui aurait réduit l'idée du progrès à une question de croissance. Aussi la création individuelle, voire l'individu tout court, libéré de toute convention orthodoxe ou pression à la contestation subversive, se préoccupe-t-il de la reconstitution de son propre statut de sujet tout comme de sa place dans la société ou dans le monde. D'où la réelle difficulté de saisir la nature du « contemporain », à moins de « briser les vertèbres de son temps (c'est-à-dire de percevoir la faille ou le point de cassure) » et de « faire de cette fracture le lieu d'un rendez-vous et d'une rencontre entre les temps et les générations ».

Comment, alors, l'artiste/enseignant-e, tout comme l'ensemble des acteurs concernés par l'art et ses pratiques, réagissent-ils au regard de cette situation ? Et d'où viennent leurs préoccupations premières, quels sont leurs repères, leur ancrage ?

AXE 2 COLLABORATION

Il s'agit d'examiner et interroger la relation entre l'enseignant-e, l'élève et l'artiste quand ce dernier est appelé à intervenir dans une classe. Il est question de répertorier les différentes formes que peut prendre cette intervention : l'artiste présente son travail devant la classe (type conférence), l'artiste propose un travail thématique, technique, etc., l'artiste monte un atelier et pratique de façon intensive une technique (sculpture, dessin, peinture, performance, etc) ou explore un territoire, un contexte social et politique.

Pour ce faire, il vaut la peine de s'attarder sur les méthodes, les didactiques, les principes pédagogiques, sinon philosophiques qui président à ces différents types de collaboration. Autrement dit, comment l'enseignant, l'élève et l'artiste travaillent en classe dans le but de favoriser l'approche, voire la connaissance du monde de l'art, de la création, des œuvres ?

En ce sens, il est également nécessaire de passer en revue les compétences requises, que ce soit chez l'enseignant-e, l'artiste ou l'élève, pour tirer le meilleur parti de ces interventions.

Il convient pareillement de se pencher sur quelques expériences concrètes du travail commun de l'enseignant-e, de l'artiste et de l'élève. Les données empiriques alimentent ainsi la discussion, voire le questionnement, de l'idée même de collaboration et de ses fondements théoriques. Mais pourquoi faire appel à un artiste ?

Enfin, l'évaluation de ces pratiques doit être placée au cœur du débat (Kerlan, 2015, p.26). En effet, la raison d'être des collaborations entre enseignant-e, artiste et élève, ainsi que leur développement dépendent étroitement de la possibilité de « mesurer » l'adéquation entre leurs objectifs et les résultats.

AXE 3 TRANSMISSION

Quel est le lien entre la dimension pédagogique et la dimension artistique de l'enseignant-artiste en arts visuels dans la transmission des savoirs ?

La transmission des savoirs reste une préoccupation fondamentale en éducation. Que transmet-t-on, comment, à qui ? Quelle posture d'enseignement adopter ? Les arts visuels n'échappent pas à ces questionnements enrichis du défi du double regard de l'enseignant-artiste. Cet axe cherche à mettre en avant les différents rôles de l'enseignant- artiste dans la transmission des savoirs en arts visuels, déclinés selon trois critères : les postures de l'enseignant-e, de l'artiste et leurs interactions. Dans la transmission des savoirs, il ne faut toutefois pas oublier à qui ce savoir est destiné : l'élève. Pour pouvoir développer ses compétences, l'élève doit se placer de plusieurs manières face à la tâche demandée comme adopter une posture créatrice ou scolaire ou encore réflexive.

Les choix de l'enseignant-artiste au niveau du contenu, des dispositifs et des éléments didactiques ou pédagogiques ont des conséquences sur l'engagement des élèves dans leur apprentissage. L'enseignant-e en arts visuels va-t-il placer les élèves dans une démarche de création ou plutôt dans la réalisation d'une production aboutie ? Valoriser le processus de recherche ou valoriser l'esthétique d'un résultat, telles sont les deux approches. Sont-elles antagonistes ?

AXE 4 MÉDIATIONS

Les manières de concevoir la médiation culturelle diffèrent sensiblement d'un contexte à l'autre, d'une pratique à l'autre. Dans le cadre scolaire, la médiation apparaît comme l'accompagnement d'un groupe d'élèves dans sa réception et son appropriation d'une œuvre d'art, dans sa rencontre avec un-e artiste, un processus artistique ou encore un espace culturel. Cet accompagnement peut prendre différentes formes et avoir lieu en différents espaces, à l'intérieur et hors des institutions. Cela étant, la médiation culturelle soulève rapidement des questions de territoires et de légitimités, d'objectifs et de méthodes.

Qui assure la médiation ? Le rôle de médiateur est-il intrinsèque au rôle d'artiste ? Au rôle d'enseignant ? Est-il investi par une tierce personne (un médiateur culture) ? L'enseignant – artiste est-il un bon médiateur pour parler de son propre travail artistique ?

Quels sont les objectifs visés par l'action de médiation : donner à voir, aider à comprendre, transmettre des savoirs, créer une impulsion, faire vivre une expérience sensorielle, individuelle ou collective, créer du lien social ?

Quels sont les formes et les outils à privilégier ? Quelles sont les adaptations à envisager en fonction de l'âge des élèves ?

La nécessité même de la médiation peut être questionnée : sans médiation, la rencontre de l'art peut-elle avoir lieu ? L'expérience esthétique peut-elle être vécue par tous les élèves, quels que soient leurs bagages familial, culturel et social (cf. P. Bourdieu) ? Peut-on développer ou construire le goût pour l'art, au-delà des déterminismes sociaux, voire contre eux (cf. A. Hennion) ?

D'une manière générale, comment conçoit-on l'articulation, les frontières, parfois la rivalité entre espaces publics, espaces institutionnels, espaces subjectifs ?

«REGARD
EN PERSPECTIVE
SANS LOI.
NE PERD
PAS LE FIL! »

Conférenciers-ères

Joëlle Zask, maître de conférences HDR à l'Université de Provence, Aix-Marseille

Éduquer à créer

À notre époque, du moins dans notre contexte européen, l'éducation artistique consiste à former une liberté, celle d'un artiste futur. Toutefois, que signifie «créer»? Quels en sont les enjeux? Lors de cette conférence, Joëlle Zask commencera par dissocier l'idée de création du contexte biblique auquel elle est souvent associée, ce qui conduira à rejeter le dualisme entre culture commune et intervention individualisée. Une fois désacralisée, l'éducation artistique à la création se révélera analogue à l'éducation en général, en particulier à celle qui vise le développement de la citoyenneté et de la sociabilité.

Références :

Art et démocratie. Peuples de l'art. Paris, PUF, 2003, (Coll. «Interventions philosophiques », 220 p.) Traduction en croate et en ukrainien.

Participer – Essai sur les formes démocratiques de la participation, Lormont, Le Bord de l'Eau Éditions, (Coll. «Les Voies du politique», 328 p.), 2011

Outdoor Art – La Sculpture et ses lieux, Paris, La Découverte (Coll. «Les Empêcheurs de penser en rond»), 2013

Alain Kerlan, professeur des universités, Université Lumière Lyon 2 - Laboratoire Éducation Cultures Politiques

Enfants, artistes et enseignants ensemble : l'expérience esthétique en partage

Ce qui est désormais en question, dans le champ de l'éducation artistique, et plus largement pour ce qui concerne la place de l'art dans la cité et la vie humaine, ce n'est plus seulement de donner à l'art la place légitime qui lui revient au sein des autres disciplines. Il s'agit désormais d'accorder sa pleine importance à la relation esthétique, à cette relation très particulière qu'entretient tout être humain avec certains objets, et qui n'est ni une relation de pure connaissance (*Homo Sapiens*), ni une relation de fabrication (*Homo Faber*), ni une relation de consommation (*Homo Oeconomicus*), mais une relation de pur plaisir «désintéressé», tout à la fois intellectuel et émotionnel.

Tel est alors l'enjeu que les artistes intervenants ont en commun avec les enseignants et les élèves: vivre ensemble une authentique expérience esthétique pleinement partagée, qui soit l'affaire de tous. Assumer cet enjeu passe à la fois par des considérations relevant de la philosophie de l'art et de la philosophie de l'éducation. En appui sur des exemples empruntés à

différents dispositifs et différentes expériences d'intervention artistique, cette communication s'efforcera d'explicitier l'enjeu de «l'expérience esthétique partagée», dans une perspective largement inspirée du philosophe et pédagogue John Dewey et de son ouvrage *Art as expérience*.

Références :

Dewey, J. (2005). *L'art comme expérience*. Paris: Gallimard col. Folio

Kerlan, A., Robert, A. (2015). *Enfants et artistes ensemble*. Nancy: Presses de l'université de Lorraine

Olivier Desvoignes et Marianne Guarrino-Huet, Collectif Microsillons

Une médiation agonistique ?

La médiation culturelle est traditionnellement présentée comme un outil pour permettre aux publics de se rapprocher de productions artistiques complexes, dans une logique de démocratisation. De ce fait, elle s'est imposée comme un élément clef des politiques culturelles. Dans le terme de *médiation*, on retrouve l'idée de résolution de conflit : on apaise une tension entre une œuvre et un groupe qui n'a pas les outils pour l'appréhender.

Faut-il donc obligatoirement – lorsque l'on est médiatrice-teur culturelle – travailler à chercher des terrains d'entente et à répondre aux éventuelles critiques formulées à l'égard des travaux abordés (ou des institutions) par des discours neutralisants ?

Dans nos projets et nos recherches en tant que collectif *microsillons*, nous développons au contraire l'idée d'une médiation qui pourrait être qualifiée d'agonistique dans le sens où l'entend la philosophe politique Chantal Mouffe, c'est-à-dire un processus de dialogue réellement démocratique dans lequel la dimension conflictuelle joue un rôle primordial, étant prise en considération plutôt qu'effacée.

«Médiation agonistique» forme ainsi un quasi-oxymore qui nous aide à penser nos actions où nous ouvrons des espaces pour exprimer le mécontentement, les divergences d'idées et les doutes qui sont tus dans des cadres plus formatés.

Références :

Bishop, Claire (2004) Antagonism and Relational Aesthetics. October, vol.110, pp.51-79.

Freire, Paulo (1998) *Teachers as Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach*. Translated from Portuguese by Donoldo Macedo, Dale Koike, and Alexandre Oliveira. Boulder: Westview Press.

Mouffe, Chantal (2000) *The Democratic Paradox*. London, New York: Verso.

Mouffe, Chantal (2010) From Antagonistic Politics to an Agonistic Public Space (an interview to Gia Galati and Konstantin Kastrissianakis). *Re-public: re-imagining democracy*. September. Formerly available from [Internet]: www.re-public.gr [Accessed 20 December 2009].

Aurelien Gamboni, Artiste

On balls and brains (enquête sur nos cerveaux disponibles)

Artiste basé à Genève, Aurélien Gamboni (*1979) mène une pratique d'investigation par des moyens artistiques. Travaillant souvent par collaboration, il réalise des enquêtes de terrain qui se déploient ensuite sous forme d'installations, de dessins, de textes ou de conférences – performances.

Ancien co-curateur de l'espace d'art indépendant Forde (2006-2008), intervenant régulier au Programme Master de recherche CCC de la Haute école d'art et de design – Genève, il est titulaire d'un Master de Science Po Paris (Programme d'expérimentation arts et politique, 2010) et de la Haute école d'art et de design – Genève (Programme CCC, 2011).

Depuis 2010, il a conduit une recherche de longue haleine sur les politiques de l'attention à partir de L'escamoteur de Jérôme Bosch, une peinture énigmatique à l'histoire mouvementée.

Performance
«On Balls and Brains»
Aurélien Gamboni

«Hummm, bein c'est... » 2017

Expositions

Céline Masson, (1973) artiste et enseignante d'arts visuels

Enseignante en arts visuels et travaux manuels, elle est aussi, vidéaste, performer, scénographe et pour le cinéma, accessoiriste de plateau.

Dans son travail personnel, Céline Masson se passionne pour la matière et sa transformation.

À petite échelle et en vidéo, son questionnement se cristallise dans la production de figures hybrides, dont le flou ou l'opacité de leur définition permet d'interroger les rapports entre, par exemple, être humain et monstre ou normalité et étrangeté. Grâce à des masques confectionnés par elle-même avec par exemple des clous, du slim, du papier ou du chewing-gum, elle altère et perturbe le visage humain dans ses codes classiques.

À grande échelle c'est dans la scénographie de ses performances qu'elle entreprend la matière pour la faire vivre comme un être à part entière avec lequel elle dialogue.

Durant l'année scolaire 2016-2017, une dizaine de projets de collaboration ont été initiés par l'UER Art et technologie de la HEP Vaud. Plus de deux cents élèves ont participé à un atelier avec une ou un artiste. Suite à ces ateliers, Céline Masson est partie à la rencontre des élèves, des étudiants-es et de leurs enseignants-es afin de les questionner.

Une proposition visuelle et sonore est née de leurs réponses, une sorte d'état des lieux qu'évoque la profession de l'artiste pour tous les protagonistes de cette expérience.

Sans faire de distinction entre leur âge et leur niveau d'études, elle a posé la même question à toutes et tous.

Leurs réponses ont directement influencé l'installation «Hummm, bein c'est...», où elle déconstruit une salle de classe traditionnelle pour en faire un espace inédit et expérimental.

Daniel Ruggiero, (1975), artiste, curateur et enseignant d'arts visuels

Il transforme et expose sur son triporteur des interventions artistiques.

Le véhicule entièrement chromé s'affiche alors comme un espace réflexif sur le monde de l'école.

L'artiste a donné un workshop avec des étudiants du cours MSAVI 31 de la HEP durant le printemps 2017, futurs-es enseignants-es d'arts visuels sur l'imagerie du blouson en lien avec la musique des adolescents-es.

L'appartenance à un groupe culturel défini est questionnée par la réalisation d'objets présentés sur la plateforme de l'espace mobile du triporteur.

Avec les étudiants du cours MSAVI 31, printemps 2017

18 affiches - UER Art & Technologie, HEP Vaud

Rétrospective des expositions-interventions d'artistes entre 2008-2012

Pendant 5 années, l'UER Art & Technologie a exposé des artistes dans ses couloirs à raison de deux accrochages par semestre. À chaque exposition, les artistes ont été sollicités pour intervenir auprès des étudiants-es. La forme de ces interventions a été diverse: workshop, visite d'atelier, conférence, présentation de travaux artistiques, projection de film, table ronde,... À chaque intervention, une configuration spécifique aux œuvres et à l'artiste a été mise sur pied.

Ces expositions ont évolué vers l'ART À L'ŒUVRE, un programme de médiation culturelle où la présentation d'une œuvre originale débouche sur une rencontre artistique.

Symposium

John Didier, UER Art & Technologie/HEP Vaud

La posture d'auteur en didactique de la création artistique

Catherine Grivet-Bonzon, IUFE-SSED/Université de Genève

L'enseignement de la musique à l'école primaire genevoise: une discipline partagée entre généralistes et spécialistes

Francisco Marquez Cuesta, IUFE-SSED/Université de Genève

Entre l'artiste et l'enseignant: quelle place pour le «modèle»?

Stefan Ioan Bodea, IUFE-SSED/Université de Genève

L'ostension plastique de l'enseignant d'arts visuels, entre geste didactique et geste artistique

Références:

Anzieu, D. (1981), *Le corps de l'œuvre*. Paris: Gallimard.

Chabanne, J.-Ch. (2012). Introduction. In Chabanne, **J.-Ch.** & **Parayre, M.** & **Villagordo, E.** (2012). *La rencontre avec l'œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture*. Actes des Journées d'études scientifiques JEPEAC «Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture». L'Harmattan: Perpignan, 29-31 octobre 2009, p. 7-47.

Chervel, A. (1998), *La culture scolaire. Une approche historique*. Paris: Belin

Chevallard, Y. (1978). Sur la transposition didactique dans l'enseignement de la statistique. Dans *Didactique de la statistique* (chap. 6). Notes internes, IREM d'Aix-Marseille et CNAM (Paris).

Chevallard, Y. (1991 [1985]). *La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné*. Paris: La pensée sauvage.

Giacco, G., Didier, J., & Spampinato, F. (Eds). (2017). *Didactique de la création artistique: Approches et perspectives de recherche*. Louvain: EME.

Jahier, S. (2006). *L'éducation musicale à l'école : les pratiques pédagogiques et le rapport au savoir musical des enseignants du primaire*. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation non publiée. Université de Paris X-Nanterre, Nanterre.

Jahier, S. (2006). Position de thèse. *Journal de Recherche en Éducation Musicale*, 5 (2), 81-107.

Mili, I. & Rickenmann, R. (2004). La construction des objets culturels dans l'enseignement artistique et musical. In *Situation éducative et significations*, **Moro, C.** & **Rickenmann, R.** (Eds), Bruxelles: Éditions de Boeck Université, p.165-193.

Mili, I. & Rickenmann, R. (2005). La réception des œuvres d'art: une nouvelle perspective didactique. In *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 27 (3)/2005, p. 431-452.

Salin, M.-H. (2002). Les pratiques ostensives dans l'enseignement des mathématiques comme objet d'analyse du travail du professeur. In O. **Venturini**, **C. Amade-Escot** & **A. Terrisse** (éds), *Étude des pratiques effectives: l'approche des didactiques*. Grenoble: La Pensée Sauvage, p. 71-81.

Communications

Aimeric Daniel AUDEGOND

École supérieure du professorat et de l'éducation, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France.

La référence comme pharmakon.

Confronter les élèves aux œuvres est une pratique fondamentale. Toutefois, cette incursion est, à l'image du *pharmakon*, une pratique périlleuse. Comment ne pas saborder l'intention initiale et ainsi faire de cette rencontre un instant fertile ?

Références

Gaillot, B-A. (1997). *Arts Plastiques, Éléments d'une didactique critique*. Paris. PUF

Dewey, J. (2010) *L'art comme expérience*. Gallimard.

Meirieu, P. (2013). *Quelles pratiques artistiques et culturelles à l'école ?*

Derrida, J. (1972). *La dissémination – La Pharmacie de Platon*. Éditions du Seuil.

Aristote, (édition de 2001). *Éthique à Nicomaque*. Vrin – Bibliothèque des Textes Philosophiques, Poche.

Jean-Michel BACONNIER

Université libre de Bruxelles, Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles

Une démarche artistique comme source d'«in-formation» : *Quels types de connaissances l'art permet-il d'acquérir dans un rapport entre théorie et pratique ?*

Dans le cadre de notre intervention, nous proposons de tenter de voir, dans un mouvement conjoint, comment une œuvre d'art peut être un moyen d'«in-former» tout en participant à l'invention d'une posture d'artiste enseignant, à travers un ancrage historique dans l'art conceptuel. Cette articulation, à la croisée de la théorie et de la pratique, tentera d'éclairer les enjeux de la formation actuelle de l'artiste dans un cursus BMD ainsi que du statut de sa production en tant que source de connaissances spécifiques.

Références

Bureau, M.-Ch., Perrenoud, M., Shapiro et R. (dir.). (2009). *L'artiste pluriel. Démultiplier l'activité pour vivre de son art*. Lille, France: Presses Universitaires du Septentrion.

Coquelin, A. (2013). *Les Théories de l'art* (4e édition). Paris, France: PUF (coll. «Que sais-je?»).

Jaret, E. (dir.) (2016), «L'artiste-théoricien», *Revue en Marge*, (n°22/avril), Vincennes, France: Presses Universitaires Vincennes.

Caroline BLANVILLAIN

Faculté d'éducation, Université de Montpellier

Transmission des savoirs en arts plastiques et visuels : la démarche artistique au prisme de l'esthétique et retour

La tension entre le processus de recherche artistique et/ou l'esthétique d'une production sera interrogée, ce qui nécessitera d'explorer les savoirs de l'enseignant-e en fonction de ses propres formations, convictions, illusions ou démarches.

Références

Anzieu, D. (1981). *Le corps de l'œuvre*. Paris : Gallimard.

Arrault, V. & Troyas, A. (2017). *Du narcissisme de l'art contemporain*. Paris: Editions L'Échappée.

Schaeffer, J.-M. (2015). *L'expérience esthétique*. Paris: Gallimard.

Frédérique BÖHI

Écoles primaires d'Yverdon-les-Bains

La médiation culturelle au cœur de l'école

Les directions des écoles primaires d'Yverdon-les-Bains ont mis sur pied le projet *École, culture et intégration* et créé un poste de médiatrice culturelle permettant ainsi aux élèves de 1P à 8P d'être initiés à la culture artistique tout au long de leur scolarité.

Références

Chaumier, S., Mairesse, F. (2013). *La médiation culturelle*. Paris: A. Colin.

Camart, C. (Dir.), **Mairesse, F.**, (Dir.), **Prévost-Thomas, C.**, (Dir.) & **Vessely** (Dir.). (2015). *Les mondes de la médiation culturelle, 1*. Paris: L'Harmattan.

Dewey, J. (2014). *L'art comme expérience*. S.l.: Gallimard.

Barbe-Gall, F. (2011). *Comment parler de l'art du XXe siècle aux enfants*. Paris: Le baron perché.

Raphaël BRUNNER

ECAV-HES-SO

Du clivage entre l'artistique et le didactique

Dans ma communication, je me référerai à un tournant de l'esthétique et de l'artistique puis à la multiplication ou au dédoublement des acteurs dans le monde et dans l'enseignement de l'art, qui clive l'artistique et la didactique, mais les réunit sous le concept d'expérience.

Références

Dewey, J. (2014). *Démocratie et Éducation* (1916), suivi de *Expérience et Éducation* (1938). Paris: Armand Colin.

Dewey, J. (2010). *L'Art comme expérience*. Paris: Folio.

Schaeffer, Jean-Marie (2016). *Adieu à l'esthétique*. Paris: Mimesis.

Shustermann, R. (2013), *Chemins de l'art. Transfigurations du pragmatisme au zen*. Paris: Éditions Al Dante

Daniel BUGMANN

École secondaire 1, Canton de Vaud

Projet de fin de scolarité en arts visuels

Comment développer une forme d'enseignement des arts visuels qui ambitionne d'accompagner l'élève tant au cours de la phase de gestation de son projet, où il prend le temps de développer une véritable réflexion artistique, qu'au cours de la réalisation proprement dite de sa production? Comment offrir un cadre assez large aux enseignants et aux élèves pour mener à bien ce type de projets artistiques?

Références

«Der Baum der Erkenntnis», Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens, titre original: «El arbol del conocimiento», **Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela**, Der Goldmann Verlag, 1984, ISBN 3-442-11460-8.

Théorien der Gestaltung, Grundlagentexte zum Design, **Volker Fischer, Anne Hamilton** (Hg.), Verlag Form GmbH, Frankfurt am Main, ISBN 3-931317-35-8.

Von der musischen Bildung zur «aesthetic literacy», Musik, Kunst und Gestaltung in der Volksschule, Trendbericht 12, Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau, ISBN 978-3-905684-12-4.

Dirk DEHOUCK

Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles – École Supérieure des Arts
Arts au carré – École Supérieure des Arts
Université Libre de Bruxelles

Éthique et épistémologie dans le champ pédagogique des arts plastiques: divergence et convergence de la transmission et de la médiation

Partant d'une construction des enjeux éthiques et épistémologiques dans le champ pédagogique des arts plastiques, il s'agira de dégager les convergences et les divergences de la transmission et de la médiation. Une expérience menée avec des étudiants stagiaires permettra de mettre en perspective les hypothèses avancées.

Neli DOBREVA

Université Paris1 Panthéon Sorbonne, UFR 04 Arts et sciences de l'art, UMR ACTE Art & Esthétique

Penser l'enseignement de la philosophie de l'art comme attitude esthétique: valorisation de la connaissance et production de l'œuvre

Je propose d'interroger la propédeutique disciplinaire à travers le hiatus entre langage ordinaire et expérience esthétique et problématiser la production-création artistique dans le processus d'acquisition de savoirs, différenciant (ou pas) l'information de la connaissance.

Références

Assouly, O. (2007). *De l'organe du goût au jugement du goût*, in *Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique*, Paris: Institut français de la mode – Regard, p. 15

Kerlan, A., Langar, S. (2015). *Cet art qui éduque*, Bruxelles: Frédéric Delcor – Fédération Wallonie Bruxelles de Belgique

Schaeffer, J-M. (2000; 2016). *Esthétique et art*, in *Adieu à l'esthétique*, Italie: Mimesis, pp. 57-62; pp. 91-95

Charles DUBOUX

Artiste indépendant

Maïeutique & TIC

Aujourd'hui, le corps enseignant doit pouvoir pratiquer sans a priori et convoquer à bon escient toutes les techniques de transmission comprises entre la maïeutique et les TIC.

Illustration par un module de formation en arts visuels dispensé à l'EPFL.

Références

Duboux, C. (2009). *Le dessin comme langage*. Lausanne: PPUR.

Duboux, C. (2014). *Dessiner, 17 films pour apprendre*. Lausanne: PPUR.

Duboux, C. (2017). *Dessiner, 7 clés pour enseigner*. Lausanne: PPUR.

Laurence ESPINASSY (MCF Sc. de l'Éducation) &

Anaïs LELIEVRE (MCF Arts plastiques)

Aix Marseille Université, ENS Lyon

Équipe ERGAPE (*ERGonomie de l'Activité des Professionnels de l'Éducation*)

Duo Artiste/Enseignant: quels développements conjoints ?

Nous interrogeons l'action conjointe et les tensions dynamiques qui se nouent entre pratique professorale et pratique artistique lorsqu'une artiste plasticienne intervient au collège en cours d'Arts plastiques.

Références

Faïta D., & Saujat F. (2010). Développer l'activité des enseignants pour comprendre et transformer leur travail: un cadre théorique et méthodologique.

Des outils théoriques et méthodologiques pour l'intervention et la formation.

F. Yvon & F. Saussez. (Eds). 41-69. Laval: Presses Universitaires.

Sensevy, G. (2007). Des catégories pour décrire et comprendre l'action didactique,

Agir ensemble. L'action didactique conjointe du professeur et des élèves, **G. Sensevy & A. Mercier** (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 13-49.

Vygotski, L.S. (2002). *Pensée et langage*, Paris, La Dispute (3e réédition).

Michael FACCHIN

HEP Vaud/APEMS (Service d'accueil de Jour de l'Enfance)

L'art comme mise en pratique du savoir – dialogue entre l'enfant et l'adulte

Communication sur un projet : De septembre 2014 à août 2016, soixante enfants du quartier de la Bourdonnette (Lausanne) ont réalisé un livre. De l'écriture de l'histoire aux illustrations, ils ont tout fait, tout inventé. Ce livre – «Les Chevaliers de la Bourdonnette» – a été édité et distribué en Suisse, en France et en Belgique.

Références

Freinet, C., Freinet, M. (1994). Œuvres pédagogiques (Vol. 2). Paris: Seuil.

Lammertyn, P. (2000). La sollicitation de l'imaginaire dans l'écriture des récits: intérêts et problèmes. *Repères, recherches en didactique du français langue maternelle*, 21 (1), 53-77.

Perrenoud, P. (1999). Apprendre à l'école à travers des projets: Pourquoi? comment. Retrieved February, 12, 2003. Récupéré du site: www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html

Julie FISCHER

arts visuels, Gymnase de Renens

Daniel KRAMER

médiation culturelle, Fondation Beyeler, Riehen

«L'art, c'est quoi?»

un projet du département de médiation culturelle de la Fondation Beyeler

À l'origine de la publication «L'art, c'est quoi?», il y a 27 questions formulées par des gymnasiens et gymnasiennes (15 à 18 ans): sérieuses, provocantes, amusantes et profondes... Où commence l'art? Comment les artistes se font-ils connaître? Les faux sont-ils aussi des œuvres d'art? Pourquoi certaines œuvres d'art sont-elles aussi chères? À quoi ressemblerait la vie si l'art n'existait pas? etc.

Au cours de plusieurs ateliers, les élèves participant au projet ont rassemblé des questions sur l'art auxquelles ils souhaitaient depuis longtemps obtenir des réponses. Sur plus de 100 questions initiales, ils en ont finalement retenu 27 : celles qui suscitaient chez eux le plus d'intérêt. Ces questions ont été soumises à l'équipe de médiation de la Fondation Beyeler.

En tentant d'y répondre, l'ouvrage souhaiterait rendre l'art plus accessible, non seulement aux jeunes, mais aussi aux adultes.

Références

ANSICHTEN-HEFT*, Riehen : Fondation Beyeler, 2004ff

No. 1–14: Rousseau, Monet, Giacometti, Picasso, Rothko, Matisse, Kelly, Degas, Rodin, Pollock, Léger, Lichtenstein, Miró, Ernst.

* Les cahiers ANSICHTEN présentent des chefs-d'œuvre de la Collection Beyeler et s'adressent aux amateurs et amatrices d'art et aux enseignants et enseignantes.

Maryse GAGNÉ

Université du Québec à Montréal

Un modèle d'un enseignement des arts visuels et médiatiques compris comme un travail de création

Présentation d'une modélisation d'un enseignement des arts compris comme un travail de création sous la forme de trois principes soutenant le travail de l'enseignant-artiste et permettant la «transmission» de différents types de savoirs.

Références

Gosselin, P. (2000). De l'actualisation de l'enseignant en arts plastiques. Dans **F. Gagnon-Bourget** et **F. Joyal** (dir.), *L'enseignement des arts plastiques : Recherches, théories et pratiques* (p. 69-81). London, ON : Société canadienne pour l'éducation en arts (SCEA).

Marpeau, J. (2013). *Le processus de création dans le travail éducatif*. Toulouse, France : Érès.

Morin, E. (2000). *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*. Paris : Seuil.

Josiane GUILLOUD-CAVAT, Eloi MEYLAN

HEP Vaud

L'enseignement, une pratique artistique ?

Références

Eliacheff, C., Fashahi, M. (2017), *La transmission dans tous ses états. ¾ artistes et artisans : La passion de transmettre*. France Culture. Paris, France.

Leuba, D., Didier, J., Perrin, N., Puozzo, I., Vanini de Carlo, K. *Développer la créativité par la conception d'un objet à réaliser. Mise en place d'un dispositif de Learning Study dans la formation des enseignants*. *Éducation et francophonie* 402 (2012) : 177-193

Adriana HARTLEY

Institut Florimont

Une nouvelle complémentarité entre artiste et enseignant: retour d'expérience avec des élèves de 15 à 18 ans

Aujourd'hui l'artiste est devenu un instrument pédagogique. Quelle est la plus-value de ses actions pour l'enseignant, pour les élèves et pour l'artiste lui-même? J'aborderai ces questions par le biais d'une recherche qualitative sur le terrain.

Références

Dewey, J. (2010) *L'art comme expérience*. Paris, Gallimard.

Kerlan, A. & Erutti, R. (2008). *Des résidences d'artistes à l'école: l'expérience esthétique au cœur des apprentissages. Évaluation d'un dispositif d'artistes en résidence*, in Actes du Symposium européen et international Évaluer les effets de l'éducation artistique et culturelle (pp. 241-247). Paris: La Documentation française et Centre Pompidou.

Lemonchois, M. (2011). *Pour une pratique participative des élèves dans le cadre d'un projet artistique*. *Artă și Educație Artistică*, 16 (1), 11-22.

Ana-Vanêssa LUCENA

HEP-Bejune

Répertoire de ressources culture artistique

La découverte d'un artiste, d'un atelier, est une source presque inépuisable de projets se prêtant à une exploitation didactique ciblée. Mais comment déclencher une dynamique de partenariat entre les enseignants et les créateurs artistiques?

Références

Barboni, M., Gache, M. & Ronin M.-A. (2003) *Reconstruire le désir d'apprendre par les pratiques artistiques*. Issy-les-moulineaux: ESF éditeur.

Coulbault, C. (2008) *École et création: de la rencontre au désir*, Paris, Éditions Le passager clandestin.

Dürrenmatt, N., Kirova, L & Luternauer C. (2009) *Dessine-moi...*

Savoie, A., Émond, A.-M., Gagnon-Bourget, F. et Gosselin, P. (2014). Actes du colloque sur la recherche en enseignement des arts visuels: Université Concordia Montréal 2012. Montréal: CRÉA Éditions.

Naomi MIDDELMANN

Artiste plasticienne indépendante/enseignante

L'artiste chercheur : Quelles sont les implications pour l'enseignement ?

Des études scientifiques démontrent que l'artiste a non seulement des compétences d'observation, mais aussi des compétences de recherche et d'analyse critique. Comment peut-on encourager le développement de ces compétences dans l'enseignement des arts visuels ?

Références

Baldwin, James (1998). *Collected essays*. New York : Library of America.

De la Durantaye, Felix (2012). *La théorisation de la créativité au service de l'éducation en art*. Éducation et francophonie Volume 40, Numéro 2, Automne, p. 6-22.

Eisner, Elliott W. (2004). *The Arts and the Creation of Mind*. Connecticut : Yale University Press.

Anne-Pascale MITTAZ

Médiatrice indépendante

Une collection d'art contemporain par et pour les élèves d'un gymnase

Un projet de médiation culturelle

Réalisé au Gymnase Provence en automne 2012, ce projet a permis aux élèves d'appréhender des questions relatives à l'art contemporain en les initiant au processus d'acquisition d'une œuvre composant la collection de leur gymnase.

Références

Bibliothèque Centre Pompidou, (2003). *La notion de collection ou comment lutter contre l'éparpillement des choses dans le monde*, table ronde. Paris.

Bourdieu, P., (1979). Éléments pour une critique vulgaire des critiques pures. In *La distinction. Critique sociale du jugement* (pp. 565-585). Paris : Les éditions de minuit.

Christophe NANÇOZ

ACN Formation

Le dossier pédagogique comme outil de transmission

Références

Dossier pédagogique «lola Folding», Théâtre Am Stram Gram, Genève.

Danse en scène, DP, n° 44-2011, SERAC, DFJC.

Carole NOSELLA, Julie MARTIN

LLA CREATIS, Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Passer de la posture de l'utilisateur à celle de l'artiste, l'exemple d'un atelier création-recherche universitaire

Chargées de cours à l'Université Jean Jaurès, nous avons proposé en 2016 dans le cadre d'une option création-recherche en licence 3, un atelier intitulé «Formes en transit: de l'espace numérique à l'espace d'exposition». Cet atelier a eu pour objectif de faire expérimenter aux étudiants l'articulation entre pratique artistique et réflexion théorique, articulation propre à la recherche en art, tout en faisant saisir l'écosystème visuel, médiatique et artistique au sein duquel ils évoluent.

Plus précisément, il s'agissait d'interroger nos postures respectives dans cet écosystème: à savoir celle de l'enseignant et celle l'étudiant en art tous deux usagers d'Internet, producteurs et diffuseurs d'images vernaculaires et artistiques. Il s'agissait de se demander: comment adopter une posture analytique, réflexive, critique face à nos usages respectifs des outils médiatiques, à notre recours aux logiciels de diffusion et de partage des images? Quelles recherches théoriques et expérimentations artistiques un tel contexte peut-il susciter?

Références

Huygues, P-d. (2005). *L'art au temps des appareils*. Paris, L'harmattan.

Flusser, V. (2004). *Pour une philosophie de la photographie*. Belval, Circé.

Nadine PAIRIS

Université Lumière Lyon2
ISPEF, EPIC ED485

Quand des élèves de cycles 2 et 3 font dialoguer la littérature de jeunesse avec les arts visuels lors d'un dispositif structurant d'éducation artistique et culturelle

Dans un contexte de refondation de l'école par la créativité, notre recherche-action porte sur la mise en place d'un dispositif d'éducation artistique et culturelle en cycles 2 et 3 pendant quatre ans.

Cette communication permet de mieux comprendre la stratégie de mise au travail des élèves au sein d'ateliers d'écriture ainsi que l'apport des arts visuels lors de la construction d'albums (Dewey, 2005).

Références

Dewey, J. ([1934] 2005). *L'art comme expérience* («Art as experience» 1934). Pau, Éditions Farrago.

Kerlan, A. (2004). *L'art pour éduquer*. Laval, P.U.

Vygotski, L.S. ([1925] - 2005). *Psychologie de l'art*. Paris, La Dispute.

Alexandra PASTEFANOU DAFFLON, Juliette BAUER

Arsenic/Établissement scolaire/FASL

Sensibilisation culturelle à l'école : des médiatrices et médiateurs culturels dans les établissements

Cette communication vise à réfléchir à la facilitation de l'accès des élèves à la culture. Nous discuterons de la pratique culturelle à l'école et de sa mise en dialogue avec les exigences du programme ainsi que de la possibilité de former des enseignant-e-s à la médiation culturelle.

Références

Carasso, Jean-Gabriel (2011) : *Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture ? Manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle*, Éditions de l'Attribut – collection de la culture en question.

Donnat, Olivier (2011) : *En finir (vraiment) avec la «démocratisation de la culture»*, récupéré du site d'OWNI.fr : owni.fr/2011/04/24/democratisation-culture/index.html

Jean PERRET, Olivier ZURCHUAT, Aurélien HASLEBACHER

HEAD, Genève.

Le grand voyage

Le Grand Voyage, présentation d'une pratique pédagogique propre à provoquer des situations de tension, d'inconfort, voire de crise, nécessaires pour fonder / refonder le geste premier du cinéma, de la prise de vue. En être rassuré, par quête de repères esthétiques. Bousculer et rasséréner, déranger et rassurer. Enjeux anthropologiques avec la question récurrente de l'approche de l'Autre – question centrale, esthétique et politique pour le cinéma.

Pinky PINTUS, ESA St Luc Liège

L'identité professionnelle de l'artiste-enseignant

Les identités professionnelles particulières (artiste et enseignant) dans un dispositif d'enseignement spécifique, l'enseignement artistique.

Références

Ardouin, I. (1997). *L'éducation artistique à l'école*. Paris : RSF éd. Coll. Pratiques et enjeux pédagogiques.

Menger, P-M. (2010). Les artistes en quantités. Ce que sociologues et économistes s'apprennent sur le travail et les professions artistiques. *Revue d'économie politique*, Vol. 120, 205-236, doi: 205-236. 10.3917/redp.201.0205

Isabelle POUSSIER

Université de Montpellier. Faculté d'éducation de Nîmes.

La rencontre enseignant – plasticien : quelques malentendus et des spécificités

Mettre à jour de possibles malentendus disciplinaires, pour définir les avantages spécifiques d'une rencontre riche entre *enseignant, élève et artiste* en classe d'arts plastiques, ou comment travailler à une co-construction didactique et pédagogique pour élaborer un duo respectueux ?

Références

Gaillot, B.-A., (1997). *Arts plastiques, éléments d'une didactique-critique*. Paris : PUF

Gosselin, P. (2011). Pour un enseignement des arts éclairé par une pratique réflexive de la création. In P. Gosselin & É. St-Denis (Eds.). *Résonances. Pour un dialogue entre création et enseignement des arts*. Montréal : Guérin universitaire.

Kerlan, A. (Ed.). (2005). *Des artistes à la maternelle*. Lyon : Canopé-CRDP de Lyon.

Sara RIESENMEY

Artiste indépendante

Et si l'élève devenait transmetteur de savoir ? Facilitation d'une position créatrice et réflexive de l'élève en arts visuels

Références

Yde, Wendy, «But it's not Real Art is it? Transformative Encounters with Contemporary Art», in *exchange: Artists, Young People and Galleries*, engage journal n°27, spring 2011, pp. 135-150

Mellouki, M'hammed, Gauthier, Clermont, *Éducation et Culture. Les enseignants, les jeunes et les musées: regards croisés*, Les Presses de l'Université de Laval, Canada, 2003

Jean-Marc RODUIT et Jorge VALENCIA

Haute École de Travail Social, Sierre

Coconstruire un module de formation: des enjeux relationnels multiples

Un enseignant à la Haute École de Travail Social de Sierre et un artiste photographe proposent une réflexion sur l'interaction de deux types de jeux relationnels dans leur activité d'enseignement: celui qui relie les étudiant-e-s et les intervenants – celui qui relie l'enseignant et l'artiste. Quels enjeux dans ces jeux ?

Références

Creux, G. (2009). *Pour une analyse des conduites artistiques des travailleurs sociaux en milieu professionnel*. doctorat de sociologie, Université de Franche-Comté.

Heinich, N. (2005). *L'Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique*. Paris, Gallimard.

Looser, F. (2010). *La médiation artistique en travail social*. Genève, IES.

Valérie ROTEN

ERACOM – Gymnase de Renens

Étudiant, mais aussi spectateur, acteur et créateur

Céline ROSSEL-BLANDENIER

FAPSE, science de l'éducation, UNIGE

Le développement de la trace graphique en tant qu'outil sémiotique de l'enseignement des arts plastiques

L'enseignant d'arts plastiques endosse le rôle d'expert. Comme un artiste, il doit connaître son médium. Connaître et comprendre ses élèves dans leur composition la plus profonde, c'est cela qui lui permettra de mieux les façonner pour leur laisser l'empreinte qu'il a choisi de leur léguer.

Références

Crahay, M. (1999). *Psychologie de l'éducation*, Paris, PUF.

Darras, B. (1996). *Au commencement était l'image, du dessin de l'enfant à la communication de l'adulte, communication et complexité*. Paris, ESF éditeur.

Stern, A. (2011). *Le Jeu de peindre*. Paris, Acte Sud.

Anne Chantal RUFER et Katell MALLEDAN

Ville en tête, association de sensibilisation à l'environnement naturel et construit.

Potentiels et contraintes du cadre scolaire pour engager la jeunesse dans la fabrication de la ville

Présentation de deux types de collaborations entre médiateurs et enseignants : les animations « Découvre ton environnement construit » données dans les classes vaudoises et le projet « Habiter mon école » développé avec le collège de Prilly.

Références

Bonnard, Michel. (2006). *Environnement Construit*. Le Mont-Sur-Lausanne: Mix et Remix LEP.

Lefebvre, Henri. (rééd. 2000). *Espace et politique – Le Droit à la ville II*. Paris: Anthropos.

Paquot, Thierry. (2015). *La ville récréative*. Gollion: Infolio.

Virginie RUPPIN

Université Lyon 2

Artiste/enseignant: Une nécessaire et profitable dualité de valeurs

Cette communication associe les résultats de nos recherches sur la collaboration entre artiste et enseignant, et plus précisément sur l'intervention d'artistes dans des classes d'élèves âgés de trois à 10 ans, du département du Rhône (France).

Références

Ruppin, V. (2014). De l'art que l'on «dit» à l'art qui se «fait». Étude menée dans l'enseignement primaire, *Revue des Sciences de l'éducation*, 40, 3.

Ruppin, V. (2016). Une résidence d'artiste à l'école maternelle, Entretien mené avec un plasticien : retour sur une mise en œuvre singulière, in *Projet, démarche et recherche en art. Exploration et mises en œuvres, Art, enseignement & médiation*, 2.

Ruppin, V. (2017). «Les tensions dans un projet partenarial artistique... oui, mais pourquoi?», In *De l'expérience esthétique aux savoirs artistiques*, Dir. G. Boudinet, collection «Arts, Transversalité, Education», Paris: L'Harmattan

Marie VELARDI et Ismaël ZOSSO-FRANCOLINI

Artiste indépendante, EPS Béthusy, HEP VD

Le Papier des Montagnes: une expérience de création d'un journal du futur

Dans le cadre du projet Alplab (www.alplab.ch), Mme Marie Velardi a été invitée à conduire un atelier de trois demi-journées au sein de l'établissement secondaire de Béthusy. Sur la base d'une de ses œuvres qui avait fortement touché l'enseignant responsable du projet (*Journal des Nouvelles à Venir*, www.marie.velardi.ch), Marie Velardi a proposé aux élèves du projet Alplab de créer un journal anticipé, daté de janvier 2117, dans lequel ils pourraient imaginer les nouvelles des montagnes du monde en faisant un saut de cent ans. Elle a guidé la création du cadre, des contenus tant graphiques que textuels. Ce journal a été imprimé à 600 exemplaires et distribué gratuitement à tous les élèves de l'établissement lors d'une journée spéciale sur le thème de la montagne et du développement durable.

Références

Hache, E. (2011). *Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique*. Ed. Les empêcheurs de penser en rond/La Découverte.

Corinne SANCHEZ IBORRA

Université de Lyon

Les médiateurs culturels et les professeurs, quelles pratiques à l'École ?

Les pratiques culturelles et esthétiques se développent dans les écoles françaises. Or, les identités et les postures professionnelles restent fragiles. Les frontières entre les pratiques du médiateur culturel au Musée et à l'École s'estompent.

Références

Bourdieu, P. et Darbel, A. (1969, rééd 1992). *Les musées d'art européen et leur public*, coll. Le sens commun, Paris, Les éditions de minuit.

Caune, J. (1999). *Pour une éthique de la médiation*, Grenoble, PUG.

Schaeffer, J-M. (2015). *L'expérience esthétique*, Paris, coll. NRF essais, Gallimard.

Lucie SCHAEREN

Artiste indépendante

Entre sociologie et art, quelle posture ?

Références

Ardenne, P. (2000). *Conférence Micropolitiques*, texte relatif à la conférence présentant l'exposition intitulée «Micropolitiques» Grenoble.

Allen, D. (2004). *Talking to Strangers. Anxieties of citizenship since Brown v. Board of Education*. Chicago and London the University of Chicago Press.

Jung, C. G. (1995). *Présent et Avenir*. Éditions Buchet/Chastel.

Arsenijevi, D. Towards a politic of unbribable life. Conférence sur vimeo, www.vimeo.com/14621474, 1er septembre 2010.

Guido STYGER

École Secondaire 1, Vaud

Apprivoiser les savoirs en duo avec une démarche artistique

Le duo enseignant – artiste pourrait apporter un soutien précieux à l'apprentissage quand on favorise une démarche artistique personnelle et sensible chez les élèves. Cette approche par le ressenti artistique serait aussi incontournable pour l'EDD.

Références

Aden, J. (2009). *La créativité artistique à l'école: refonder l'acte d'apprendre*. Synergies Europe, 4, 173 – 180.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), (2006). Feuille de route pour l'éducation artistique. Conférence mondiale sur l'éducation artistique: développer les capacités créatrices pour le 21e siècle, Lisbonne, 6-9 mars 2006.

Styger, G. (2016). *L'apport des arts visuels à l'éducation au développement durable – regards croisés. Mémoire professionnel*. Lausanne: HEP Vaud

Valérie YOBE et Catherine NADON

École multidisciplinaire de l'image (ÉMI) de Université du Québec en Outaouais (UQO)
Département des sciences de l'éducation, Didactique des arts, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Modélisation d'une collaboration entre graphistes et élèves du primaire pour une pratique sociale et culturelle du design à l'école

Cette communication présente le processus de collaboration et de cocréation développé dans le cadre du projet de recherche-action intitulé *Graphisme citoyen: pratiques artistiques et construction du lien social au sein de l'école primaire*. Ce projet implique deux graphistes du collectif *Ne Rougissez Pas !* (Ivry sur Seine, France) en résidence à la galerie universitaire de l'UQO et une classe de 6e année de l'école primaire Saint-Jean de Bosco. Il met en lumière le processus de collaboration (entre graphistes, élèves et enseignant) qui émerge de la pratique d'un graphisme citoyen visant l'innovation sociale et culturelle dans le cadre de l'enseignement des arts visuels. En documentant les dispositifs pédagogiques éducatifs développés par les graphistes en résidence, les deux chercheuses ont élaboré une modélisation qui sera présentée et discuté lors de ce colloque.

Références

Emery, L. (2002). Teaching Art in a Postmodern World. Theories, Teacher Reflections and Interpretative Frameworks. In *Teaching Art in a Postmodern World*. L. Emery (ed). p. 1-14.

Gude, O. (2008). Aesthetics Making Meaning. *Studies in Art Education*. 50 (1), p. 98-103.

Papanek, V. (2005). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Chicago Review Press 416 pages.

Posters

Novella Albrici & Louise Beetschen

Un duo pédagogue-artiste: autour d'un atelier masque

Jerôme Bichsel & Pauline Chaubert

Intervention de l'artiste en classe: Landart

Barbara Bonvin, Aperti, Lausanne

Visite des ateliers d'artiste

Laura Braillard, ECGF

**Amener l'esthétisme dans la rencontre et la différence:
3 projets avec des migrants de l'ORS Fribourg**

Pierre-Vincent Braillard & Julien Babel

Intervention de l'artiste en classe: Ping-pong créatif

Martine Bréchon, Direction pédagogique (DGEO)

OCOM, les options de compétences orientées métier

Claire De Buren & Monica Lombardi

Intervention de l'artiste en classe: Jeu de l'inspiration

Carole Gindroz & Barbara Cardone

Intervention de l'artiste en classe: Drapés et monotypes

Livia Gnos & Lucie Schaeren

Intervention de l'artiste en classe: Regards et pratiques croisés

Dominique Hugon, Établissement Secondaire de Béthusy, Lausanne

Le sténopé ou comment je me suis retrouvé à l'envers dans une boîte

Marion Jaccard & Sophie Bouvier Ausländer

Intervention de l'artiste en classe: Intégration d'une oeuvre d'art dans l'espace public du gymnase

Daniel Kramer, Fondation Beyeler, Riehen

L'art, c'est quoi? 27 questions, 27 réponses, Fondation Beyeler

Karin Monney Rapin & Julia Rotella

Intervention de l'artiste en classe: 10 000 doigts pour une oeuvre sur 4 roues!

Événement artistique et scientifique

Christophe Nançoz, ACN formation

Les Petits Visiteurs de la Fondation Gianadda, Martigny

Chiara Panciroli & Anita Macaudo, Département des Sciences de l'Éducation
«Giovanni Maria Bertin», Université de Bologne.

La médiation culturelle de l'art et les environnements d'apprentissage numérique

Jerôme Pfister & Guillaume Denervaud

Intervention de l'artiste en classe: Du dessin au collage, une expérience créative

Ernesto Ricou, Musée de l'Immigration, Lausanne

Le Musée de l'Immigration

David Telese & Sebastien Rappaz

Intervention de l'artiste en classe: Kamishibai: Inventer, dessiner et raconter des histoires

Myriam Valet & Jessica Dieffenbacher, Service des affaires culturelles (DFJC)

D'École-Musée à Culture-École: la structure vaudoise de médiation culturelle pour les écoles en évolution

Laurie Vannaz, GYB

Un projet avec une classe de gymnasiens dans un espace d'exposition: La Serre

Peter Wehkamp, Ruth-Cohn-Schule OSZ Sozialwesen, Berlin

L'école Ruth-Cohn (Berlin) et le programme Kulturagenten für kreative Schulen: développer l'action culturelle

Andrea Dora Wolfskämpf, artiste indépendante

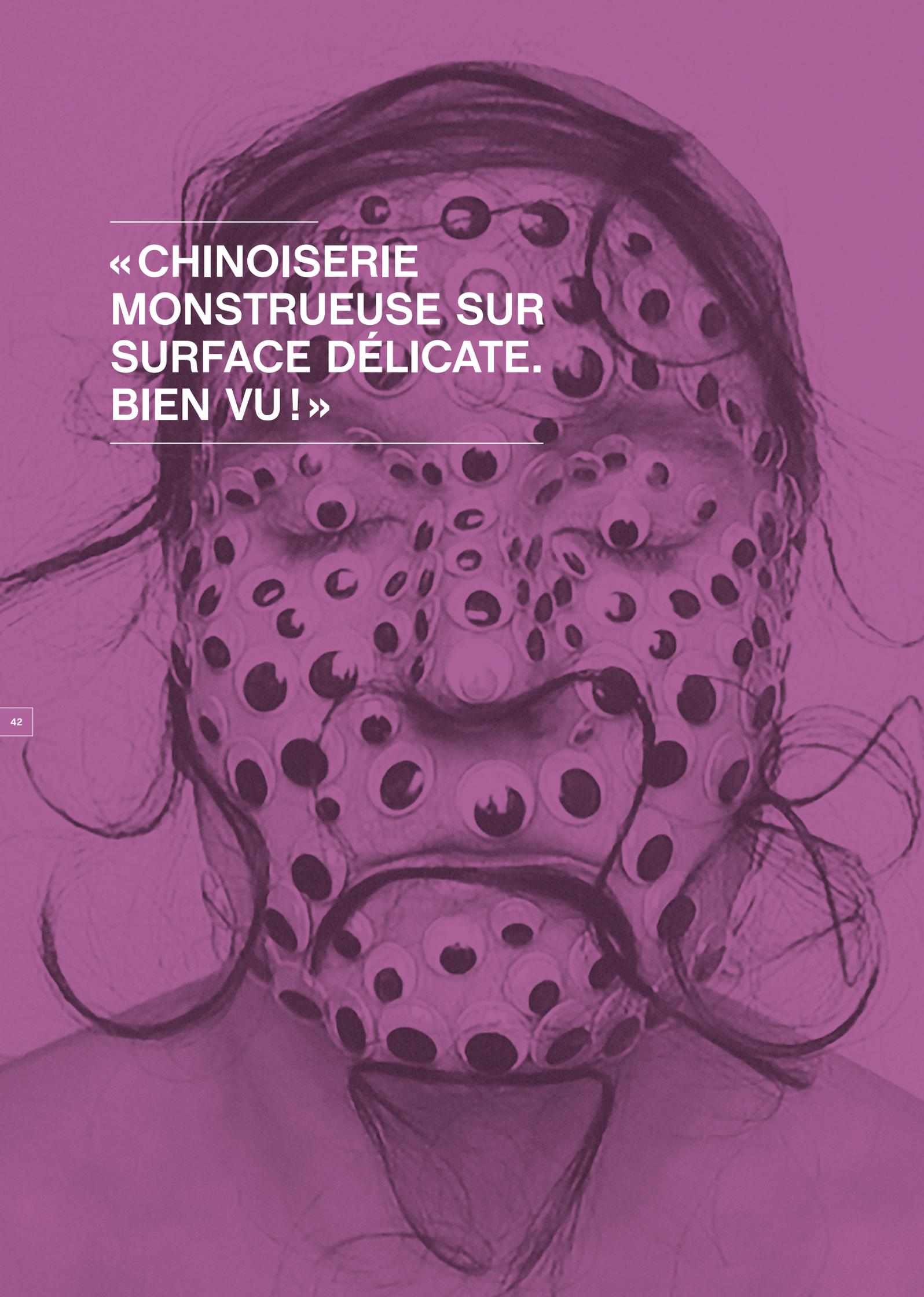
Une intervention d'artiste en classe primaire: voir à travers le corps

ARTS VISUELS VAUD

Avec le soutien d'ARTS VISUELS VAUD et de l'UER Art & Technologie de la HEP Vaud.
10 bourses pour des collaborations entre artiste et enseignant ont été octroyées.

**« CHINOISERIE
MONSTRUEUSE SUR
SURFACE DÉLICATE.
BIEN VU! »**

Ateliers

Andrea Dora Wolfskämpf

Artiste

Voir à travers le corps

Qu'est-ce qui est important ? Le sang, le squelette, les nerfs, l'estomac ? Chaque être humain a des émotions différentes selon les expériences qu'il fait pendant sa vie... peut-on les retrouver dans les dessins ?

Philippe Fretz

Artiste

Peinture narrative

S'appropriier un espace pour mieux le partager. Dans mon atelier, je propose de réaliser un dessin au sol. Cette expérience est liée à mon travail d'artiste. Une grande feuille est posée sous nos pieds, chacun commence par dessiner son chez soi au fusain.

Dans un deuxième temps, nous relient nos maisons en dessinant le chemin qui nous a mené jusqu'à la HEP.

Cette étape nous oblige à mieux nous connaître pour organiser ensemble une carte géographique commune.

Références

Marie-Dominique Philippe, Philosophie de l'art. 2 tomes, Editions universitaires, Paris, 1991

Umberto Eco, Le Problème esthétique chez Thomas d'Aquin, 1993

Umberto Eco, Vertige de la liste (Vertigine della lista), Flammarion, 2009

Georges Perec, Penser/Classer, Hachette, 1985

Marc-Alain Ouaknin, Mystères de l'alphabet, Editions Assouline, 1997

Alexandre Gillet et **Marc De Bernardis**, Autour du cairn, Héros-Limite, 2010.

Philippe Jacottet, Paysages

Collectif, Orvieto, La divine Comédie, 2015, huile/toile, 120x200 cm

Visites d'atelier d'artiste

Anne Peverelli

bd. de Grancy 11, 1006 Lausanne - jeudi 14 septembre, 11h30-12h30

Descriptif et démarche:

«Chercher à comprendre ce que je fais et continuer, principalement en dessin et peinture».

Barbara Bonvin

Av. Cour 103, 1007 Lausanne - jeudi 14 septembre, **8h30-10h00**

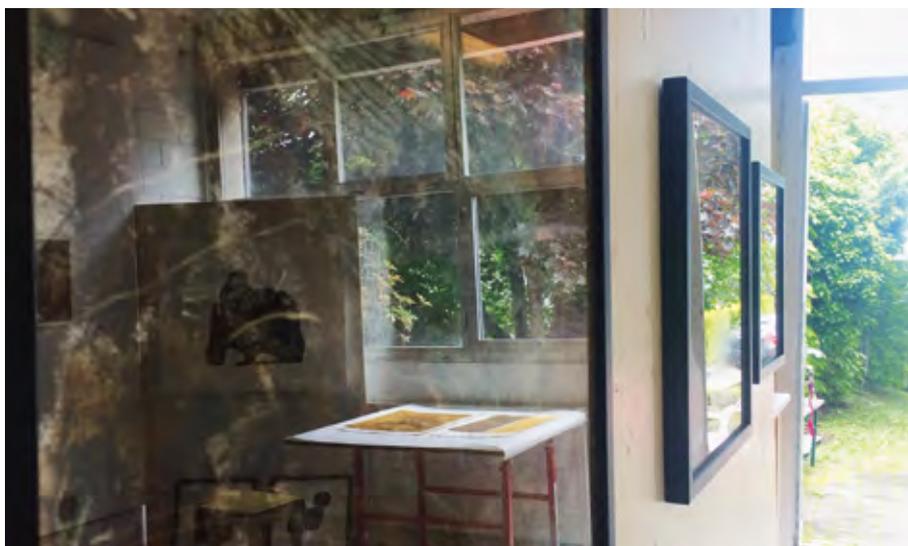
Descriptif et démarche :

Pour Barbara Bonvin, la peinture est un espace d'exploration et de recherches incessantes. Sa démarche initiale est animée par un mouvement de descente dans les profondeurs, démarche qu'elle qualifie elle-même d'archéologique. Les questions qu'elle pose sont celles du passé et du présent, de l'antérieur et de l'intérieur, mais aussi celle de l'enracinement. Le temps qu'elle invoque est à la fois suspendu et vivant, imposant et estompé.

Son plaisir tient à l'exploration audacieuse de nouvelles matières et de mélanges insolites. Fascinée par la capacité autonome des matières de se désorganiser et de s'organiser, elle puise dans les potentialités du hasard afin d'emprunter de nouvelles voies. Elle saisit ces instants et tente de les recréer, tout en jouant de l'impossible duplication de ces phénomènes et de l'unicité de l'instant présent. L'évolution de ses thèmes la mène à un allègement des matières et si son questionnement intime reste celui du retour aux sources qu'elle travaille par la concentration ou la dilution des matériaux qu'elle utilise, l'émergence des blancs marque son désir d'une respiration nouvelle, où l'air et la lumière font vivre de manière différente les paradoxes qu'elle explore.

En 2010, elle découvre la taille douce et la gravure. C'est une vraie révélation. Ce nouveau terrain lui donne la possibilité infinie de relire sa peinture. La promesse des contrastes, de la lumière, des noirs profonds l'emporte dans ses nouvelles explorations.

texte d'Ivana R. Turell

Nikola Zaric

26 chemin des Plaines, 1007 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14h00-15h30**

Descriptif et démarche:

sculpteur

Isabelle Tanner

Avenue des Bains 6 (entrée par le jardin à gauche de la maison), 1007 Lausanne
jeudi 14 septembre, **11h30-12h30**

Descriptif et démarche:

À côté de mon activité traditionnelle de céramiste, mon atelier est aussi un lieu de recherches technologiques dédié essentiellement à la porcelaine et plus récemment aux pierres cuites récoltées lors de mes voyages. Ou encore j'y dessine à la souris, activité de nomade.

David Curchod

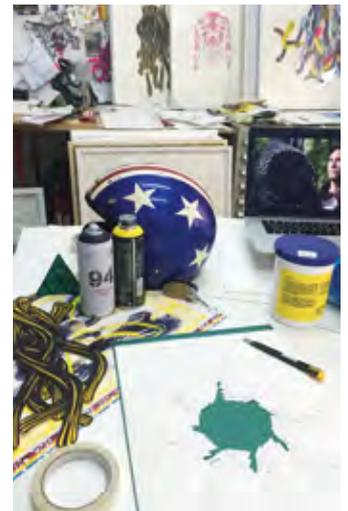
26 chemin des Plaines, 1007 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14h00-15h30**

Descriptif et démarche :

C'est une recherche entre peinture et lumière, entre le blanc du papier et la couleur, entre ce qui est donné à voir ce qui est à découvrir. Je suis continuellement tiraillé entre l'envie de dire et l'envie de laisser à mon spectateur le soin de trouver sa propre interprétation. Ne pas donner de titre est sans doute un moyen d'y parvenir.

Mon domaine de prédilection, «l'homme et son univers».

J'aime construire des espaces qui semblent familiers sans pour autant exister, à la fois doux et violents! Mon travail tourne autour de l'idée de surpuissance de l'homme, de la nature, mais aussi du fragile équilibre entre la vie et la mort entre la réalité et le fantasme.

Atelier AQUAFORTE

Avenue Edouard-Rod 24, 1007 Lausanne - jeudi 14 septembre, **11h30-12h30**

Descriptif et démarche :

Atelier collectif de gravure

Atelier Raynald Métraux

Côtes-de-Montbenon 6, 1003 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14 h00 - 15 h30**

Descriptif et démarche:

Né en 1958 à Lausanne, Raynald Métraux pratique la lithographie dans les ateliers Prolitho et Grapholith, de 1980 à 1988. Il fréquente le Tamarind Institute Albuquerque USA puis l'atelier Franck Bordas à Paris.

En 1991 Raynald Métraux crée son propre atelier où il pratique la lithographie, la lithogravure, la linogravure, la typographie, la xylogravure et le monotype. Depuis 2008 il enseigne à la Haute Ecole d'Art et de Design de Genève. Raynald Métraux partage son activité entre les travaux de commande pour les artistes ou les éditeurs, ses propres éditions, la vente d'estampes et l'organisation d'expositions. Les estampes éditées par l'atelier font parties de nombreuses collections et ont fait l'objet de diverses expositions. Raynald Métraux est une référence essentielle de la création d'estampes contemporaines en Suisse Romande.

Gael Epiney

Jurigoz 17, 1006 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14 h00 - 15 h30**

Descriptif et démarche:

Mélange de formes organiques, motifs répétitifs et constructions colorées, le travail de Gaël Epiney est influencé par l'architecture, les paysages montagneux dans lesquels il a grandi et les multiples observations faites durant ses voyages. Empreint à la fois de fascination et d'ironie, il mobilise plusieurs médiums et techniques pour révéler l'esthétique d'un monde inconnu et évoquer des thèmes qui lui sont chers tels que l'impermanence, la répétition ou le nomadisme. Ses divers projets de sculptures, dessins et peintures proposent une lecture géométrique et organique des univers qui nous entourent, illustrant ainsi l'enchantement mais aussi l'étrangeté du monde.

Anne-Loyse Jaques

Jurigoz 17, 1006 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14h00-15h30**

Descriptif et démarche :

Avec une attitude ironique, Anne-Loyse Jaques collecte des magazines et affiches publicitaires, qu'elle perfore et transforme par de simples gestes avant de les re-filmer ou re-photographier. En déjouant ces images et en soulignant leur aspect artificiel, elle questionne les codes et normes de la beauté et de la représentation du corps, en particulier féminin, dans les médias.

Marie Boucheteil

Jurigoz 17, 1006 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14h00-15h30**

Descriptif et démarche :

D'un point de vue technique et matériel, le travail de Marie Boucheteil peut être qualifié de pluriel. En effet, elle utilise autant la gravure que le dessin, ou encore l'aquarelle ou l'acrylique et va même jusqu'à transposer les formes du papier en installation réelle.

La richesse de ces différentes approches lui permet d'explorer une thématique complexe : celle du jeu entre surfaces et volumes. Qu'ils soient sur papier ou objets réels, ses travaux prennent toujours des formes de volumes inhabités, de vêtements flottants. Ces derniers sont comme insufflés de vie et de mouvement, comme des enveloppes et parures animées et pourtant inhabitées. C'est alors un sentiment d'étrangeté, entre présence et absence, mais aussi de fragilité, donné par le trait et les couleurs, qui se dégage de cet univers.

Morgane Ischer

Jurigoz 17, 1006 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14h00-15h30**

Descriptif et démarche:

Après avoir expérimenté la technique vidéo, Morgane retourne à la pratique du dessin et se lance dans la micro-édition en créant le *Fanzine Mashine*, puis les éditions *Spiegelei*. Actuellement, elle partage son temps entre sa pratique artistique, l'enseignement des arts visuels et divers projets de médiation culturelle.

«Je suis de nature contemplative. J'aime observer ce qui se passe autour de moi, les gens, la vie, la nature, les petits insectes... Dans un monde de performance et de vitesse, j'aime m'arrêter et retourner à des connaissances et des savoir-faire que nous avons parfois tendance à négliger.»

Nancy Fernandez

Jurigoz 17, 1006 Lausanne - jeudi 14 septembre, **14h00-15h30**

Descriptif et démarche:

Jeux de mots, de rythmes et sonorités

COMITÉ D'ORGANISATION

Denis Leuba HEP Vaud

Clara Périssé HEP Vaud

Nicole Goetschi Danesi HEP Vaud

Sandrine Dreyfuss HEP Vaud

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Raphaël Brunner ECAV-HES-SO

Christian Bovey artiste et enseignant

Nicole Goetschi Danesi HEP Vaud

Clara Périssé HEP Vaud

Céline Masson artiste et enseignante

Moira Laffranchini HEP Vaud

Sandrine Moeschler Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne

Olivier Moeschler UNIL

Ana Vulic Musée national suisse – Château de Prangins

Yves Renaud HEP Vaud

Claudius Weber artiste

COMITÉ ARTISTIQUE

Tilo Steireif HEP Vaud

Nicole Goetschi Danesi HEP Vaud

Nous remercions Céline Masson pour ses photos issues de sa performance Blindface.

*Les textes accompagnant ses images ont été créés à l'occasion du programme
«ARTISTE ET ENSEIGNANT: duo-duel?»*

hep/

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH-1007 Lausanne

Tél.: +41 21 316 92 70

www.hepl.ch