

Le corps en Education musicale et arts plastiques /2

1

Master 1 MEEF Musicien Intervenant
Processus de création
Corps et émergence de la parole de l'élève

20/11/2019

ANDRÉ SCHERB, MCF ARTS PLASTIQUES ET DIDACTIQUE DES ARTS

Spécificités éducatives ? Partagées ?

2

Plasticité neuronale

Dimension cognitive, affective et sociale

Pratique + Réflexion : pratique réflexive

Corps et esprits indissociables à travers la pratique et la réception

Processus de création & Processus de réception

Langage : *non verbal & verbal*

Le sensible : *perception, émotion, imagination, intuition, proprioception*

Processus de réception

- **La rencontre sensible**
- **Le questionnement, questions artistiques**
- **La conscience de l'action**
- **La formulation du réfléchi et pré-réfléchi**
- **L'empathie**
- **Le débat**

Processus de création

- **l'expérimentation, le projet**
- **L'expérience**
- **L'énaction**
- **La créativité**

Connaissances + compétences + formation de la personne et du citoyen

Pédagogie du sensible

3

- Bordeaux et Deschamps, 2013 , *Education artistique, l'éternel retour ?*
Référentiel de l'EAC, p.32

Voir – écouter éprouver	Faire	Interpréter
Fréquentation des œuvres	Pratique personnelle ou collective	Culture, distance critique, réflexivité
Expérience esthétique Spectateur	Expérience artistique Acteur	Expérience symbolique Sujet de l'énonciation

- **3 piliers de l'Education Artistique et Culturelle**

Fréquenter	Pratiquer	S'approprier
-------------------	------------------	---------------------

- **Jean-Paul Filiod, *Le sensible-comme-connaissance***

Percevoir	Produire	Réfléchir
Sensible incarné	Sensible concrétisé	Sensible verbalisé

Éducation de la sensibilité par la sensibilité

4

Intelligence sensible

Reconnaissance en 2000 par le plan pour les arts et la culture à l'école et Jack Lang et Catherine Tasca

Intelligence sensible complémentaire de l'intelligence rationnelle

La pédagogie du sensible

émotions, perception, imagination, inventivité, créativité

fonction symbolique et passage à l'abstraction

Les émotions

5

- **Catherine Gueguen** (2015). *Les neurosciences et le développement de l'enfant*

<https://www.youtube.com/watch?v=DvcJtn7ZCfU>

Neurosciences affectives et sociales :

Emotions, sentiments, qualités relationnelles

La connaissance et la conscience de **soi**.

Les nouveaux programmes prennent en compte particulièrement la verbalisation des émotions.

- **Antonio Damasio** (1995). *L'erreur de Descartes*.

Rencontre avec une œuvre

Chronologie des approches

1. APPROCHE **INTUITIVE** SPONTANEE
2. APPROCHE **REFLECHIE** STRUCTUREE
3. APPROCHE **DOCUMENTEE**

Langage verbale et non verbal

Questions face aux œuvres

- Qu'est-ce que tu **vois** ? Tu **entends** ?
- Qu'est-ce que tu **imagines**, qu'est-ce que ça **t'évoque** ?
- Qu'est-ce que tu **ressens** ?

- **Comment** c'est fait ?
- **Pourquoi** c'est fait ?

Lexique spécifique, mots-clés, notions

Théorie de l'énaction

8

Varela, F. (1989). *Invitation aux sciences cognitives*. Paris : Seuil
(1993). *L'inscription corporelle de l'esprit*. Paris : Seuil

Changement de paradigme dans la recherche en sciences cognitives : le concept
« **d'embodiment** » ou de **cognition incarné**.

Le monde n'est pas pré-donné, nous le faisons émerger en agissant sur lui (*to enacte*, faire émerger). Nous créons le monde en agissant sur lui et cette relation nous crée en retour.

« *La cognition, loin d'être la représentation d'un monde prédonné, est l'avènement conjoint d'un monde et d'un esprit à partir de l'histoire des diverses actions qu'accomplit un être dans le monde* » (Varela et al., 1993 : 35).

« *Tout ce que nous percevons, pensons, imaginons est biographique* » (1).

Nous *énactons* le monde au moyen de trois fonctions fondamentales :

- **le couplage sensori-moteur : boucle perception-action**
- **la plasticité** neuronale issue de notre **histoire phylogénétique**
- **le développement du langage humain**

(1) Extrait de Trocmé-Fabre, H. (1992-1995). *Né pour apprendre*. Vidéogrammes, Fontenay Saint-Cloud : ENS.

La source de nos pensées

9

● Claire Petitmengin (2007)

Petitmengin, C. (2007). Towards the source of thoughts. The gestural and transmodal dimension of lived experience. *Journal of Consciousness Studies*, 14 (3), 54-82.

Le sens ressenti.

La source amodale ou transmodale de nos pensées

● André Michaud (2019)

Michaud, M. (2019). The mechanics of Conceptual Thinking [La mécanique de la pensée]. Dans *Journal of Creative Education*, 10, 353-406.

« la pensée conceptuelle fonctionne sur trois modes différents :

- ▢ Le mode de pensée non verbal par association d'images (à partir de perceptions sensorielles)
- ▢ Le mode de pensée verbal par association de mots
- ▢ Le mode de pensée mathématique par association de concepts idéalisés définis collectivement et acquis par la culture. »

Claire Petitmengin :
le sens ressenti à la source de nos pensées

10

- ***Le sens ressenti (Gendlin, 1996) felt-meaning***
- « *Le sens ressenti semble jouer un rôle essentiel dans la pensée abstraite* » C. Petitmengin
- Vague et flou – spécifique et déterminé
- ***Transmodalité*** : perméabilité entre les différentes modalités sensorielles
- ***Submodalités sensorielles : intensité, rythme, mouvement***
(les sensibles communs, Platon et Aristote)
= ***dynamiques de vitalité (Daniel Stern, 1989)***
accordage affectif entre la mère et le nourrisson
strate d'expériences actives toute la vie

L'art comme expérience

11

- **John Dewey** (1934, 2005). *L'art comme expérience*. Paris : Folio Essai.

Les modalités de **survie** et **d'émancipation** d'une société reposent sur la nécessité « *de rétablir une continuité entre l'expérience esthétique et les processus normaux de l'existence* » (p39).

Expérience ordinaire et expérience esthétique

John Dewey : **il existe une continuité entre l'expérience ordinaire et les mondes de l'art**. Il faut aller chercher la compréhension de l'art et de son rôle dans la civilisation – et donc sa portée éducative – **selon Dewey dans l'expérience ordinaire** : « Ce n'est pas avec des louanges à l'intention de l'art ou par un intérêt exclusif porté immédiatement aux grandes œuvres d'art reconnues comme telles que l'on favorisera la compréhension de l'art et de son rôle dans la civilisation. Cette compréhension ne peut être atteinte **que par un détour**, par un retour à l'expérience que l'on a du cours ordinaire ou banal des choses, pour découvrir la qualité esthétique que possède une telle expérience » (J. Dewey, 2005, p. 29).

Voir Alain Kerlan

Recherche en art

12

Processus de création des artistes, des élèves, le votre

- **Autopoïétique** (René Passeron)
- **Autoexplicitation** (Pierre Vermersch)

Processus de réception d'une œuvre d'artiste, de la vôtre

- **Explicitation** de la rencontre avec l'œuvre

Questions didactique et finalités éducatives de l'éducation musicale ?

Questions didactique et finalités éducatives en arts plastiques ?

- **Comment faire apprendre**
- **Pourquoi ? Pour quelles transformations : pour faire grandir, pour devenir soi et devenir auteur de sa parole**

Cadre théorique

Neuro-phénoménologique : Le paradigme de l'énaction : l'émergence d'un monde ; toute perception est biographique (**Varela & al.**).

Micro-phénoménologique : Claire **Petitmengin** : le *sens ressenti* à la source de nos pensées. Le ressenti corporel de l'œuvre d'art dans *Toucher : pour une approche multisensorielle du musée* (2013).

Psycho-phénoménologique (**Vermersch**, 2012).

Philosophie : paradigme de la complexité (**Morin**, 1991 : 283-296).

Bibliographie

- Bucheton, D. (2000). *Devenir l'auteur de sa parole*. Eduscol. En ligne : http://dialogue.education.fr/DOO33/acteparole_bucheton.htm .
- Dewey, J. (1934/2012). *L'art comme expérience*. Paris : Gallimard.
- Eco, U. (1965). *L'œuvre ouverte*. Paris : Seuil.
- Esquenazi, J.-P. (2007). *Sociologie des œuvres. De la production à l'interprétation*. Paris : Armand Colin.
- Gueguen, C. (2015). *Les neurosciences et le développement de l'enfant*. <https://www.youtube.com/watch?v=DvcJtn7ZCfU>
- Kerlan, A (2004). *L'Art pour éduquer ? La tentation esthétique. Contribution philosophique à l'étude d'un paradigme*. Laval (Québec) : Presses de l'Université de Laval.
- Kerlan, A. et Langar, S. (2016). *Cet art qui éduque*. Paris : Edition Fabert. En ligne : www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-82-kerlan-langar-art-web.pdf
- Passeron, R. (1996). *La Naissance d'Icare: éléments de poïétique générale*. Paris : Ae2cg Editions.
- Petitmengin, C. (2007). Towards the source of thoughts. The gestural and transmodal dimension of lived experience. *Journal of Consciousness Studies*, 14 (3), 54-82.
- Petitmengin, C. (2001/2006). *L'expérience intuitive*. Paris : L'Harmattan.
- Scherb, A. (2005). Rencontre avec les œuvres. Dans *L'œuvre d'art contemporain et sa médiation : contribution à une éducation artistique*. Rennes : FRAC Bretagne.
- Scherb, A. (2012). *La fable et le protocole : processus de création en peinture*. Paris : L'Harmattan, coll. Eurêka et Cie.
- Scherb, A. (2017). Les interactions verbales et non verbales lors de la rencontre avec une œuvre. Dans Presses universitaires de Namur, collection Diptyque, et actes des 17es Rencontres « Enseigner la littérature en dialogue avec les arts » (2017).