

Le corps en Education musicale et arts plastiques

1

Master 1 MEEF Musicien Intervenant
Processus de création et
Emergence de la parole

ANDRÉ SCHERB, 02/10/2019
MCF ARTS PLASTIQUES ET DIDACTIQUE DES ARTS, LE

Musiciens intervenants

2

Questions **pratiques** + questions didactiques et pédagogiques

pratique de création
Poïesis

pratique de réception
Esthesis

- Acquisition de connaissances et de compétences
 - Formation de la personne et du citoyen
- SCCCC

Dispositifs didactiques

1. Un parallèle entre les arts : éducation musicale et arts plastiques
2. Une posture de recherche : qu'est-ce que nous cherchons à comprendre ?

Fondements historique des arts plastiques

3

Arts plastiques comme discipline universitaire : années 70

Pratique-théorie pratique-réflexive

Pratique et **corps**

Pratique comme *praxis* (transformation)

Arts plastiques comme discipline d'enseignement

Créativité

Référence aux œuvres : créativité et culture artistique

Questions artistiques

Arts plastiques versus arts visuels (nouvelles technologies et élargissement du champ de référence)

Défense de la plasticité

4

Dominique Château

professeur d'esthétique à Paris 1

- 1°) **transformation de la matière**
- 2°) **le résultat** de la transformation : **métamorphose** (réalité et fiction)
- 3°) **le processus** de la **transformation** (poïétique)
- 4°) **le schème** de la transformation (propriétés transposable)

Le concept de plasticité lui-même plastique :

- chez Platon, **la malléabilité de la matière** sert de modèle pour penser celle de l'esprit,
- chez Kandinsky ou les néo-plasticistes, **la musicalité** sert de modèle pour penser la plasticité picturale,
- dans les sciences neurobiologiques, la **notion de plasticité neuronale** est devenue fondamentale

Rappel des spécificités éducatives :

5

Plasticité de la pensée => neuronale

Praxis => **Pratique** et transformation

Créativité => posture, attitude

Pratique réflexive => prendre conscience de ce que nous avons fait.

Pensée artistique => **Langage** verbal et non verbal : **le corps**

Intuition (sens ressenti) - Emotion

Culture générale + Sensibilité

Intelligence => sensible, émotionnelle, rationnelle, intelligences multiples

Art comme expérience, Art comme relation

Connaissances + compétences + formation de la personne et du citoyen

Une discipline d'enseignement

6

Arts plastiques comme Education musicale

Socle commun : Domaine 1

- *Les **langages** pour penser et communiquer*
- *Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du **corps***

Relations corps et esprit ?

Recherche en art

7

Processus de création des artistes, des élèves, le votre

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

Processus de réception d'une œuvre des experts, le votre

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

Questions didactique et finalités éducatives en 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**

Éducation de la sensibilité par la sensibilité

8

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

Une éducation de la sensibilité par la sensibilité

9

Les enseignements et l'éducation artistiques

[éduscol C2_C3_EEA-_education-sensibilite_570431](#).

- La reconnaissance d'une **intelligence sensible** à l'école : *Plan pour les arts et la culture à l'école* (2000), Jack Lang, Catherine Tasca (acquisition de compétences fondamentales, cognitives, méthodologiques, sociales).
- Les enseignements et l'éducation artistique entretiennent **un rapport spécifique au savoir**, qui se développe à partir **d'un agir en situation de production et de perception**.
- **Une pédagogie du sensible** : Postulat didactique qui veut que l'objectivation et la construction du savoir **puisent leur source dans la sollicitation de l'émotion** née de la pratique vocale, plastique, corporelle et/ou de la rencontre avec une pièce musicale, une œuvre d'art, un spectacle.

Les émotions

10

- **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*.

Rénovation de la forme scolaire ?

11

- **Alain Kerlan** (2016). *Cet art qui éduque*.

Le modèle esthétique en éducation

L'introduction des artistes en milieu scolaire pour régénérer l'école

L'art comme une autre méthode d'appropriation des savoirs, faisant appel à l'affectif, l'intelligence sensible, à l'émotion.

Changement de valeurs : valeurs esthétiques

- Le sensible
- Le vécu
- L'imagination
- L'émotion
- Le corps : dimension sensorielle, affective, émotionnelle (une qualité d'attention et de présence à *l'expérience intérieure*)

L'art comme expérience

12

- **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

L'explicitation

13

Pierre Vermersch (1994, 2011). *L'entretien d'explicitation*.

Paris : ESF Editeur.

- *S'interroger sur le conscientisable, ..., c'est se questionner sur la possibilité de faire accéder à la conscience réfléchie ce qui ne l'est pas encore.*
- *On aurait tendance à dire que ce qui n'est pas verbalisé est **inconscient**, « alors que ce n'est peut-être seulement **pas encore conscientisé**, que le sujet n'a pas encore opéré **le réfléchissement** de ce qui fait partie de son vécu »*
- *Cette « inconscience » n'est qu'une conscience sur un mode de « **conscience en acte** » ou suivant le langage de la phénoménologie, sur un **mode pré-réfléchi** ou irréfléchi donc anté-prédicatif, c'est-à-dire antérieur à toute mise en mots.*

Pierre Vermersch, *Conscience directe et conscience réfléchie*, 2000, site www.grex2.com

La source de nos pensées

14

- **André Michaud (2019)**

Michaud, M. (2019). The mechanics of Concetual 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. »

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).