

17ème rencontre : Enseigner la littérature en dialogue avec les arts

« Les conduites créatives »
un outil au service du faire
en Education Artistique

IFé 1-3 juin 2016

Université Claude Bernard

Lyon 1

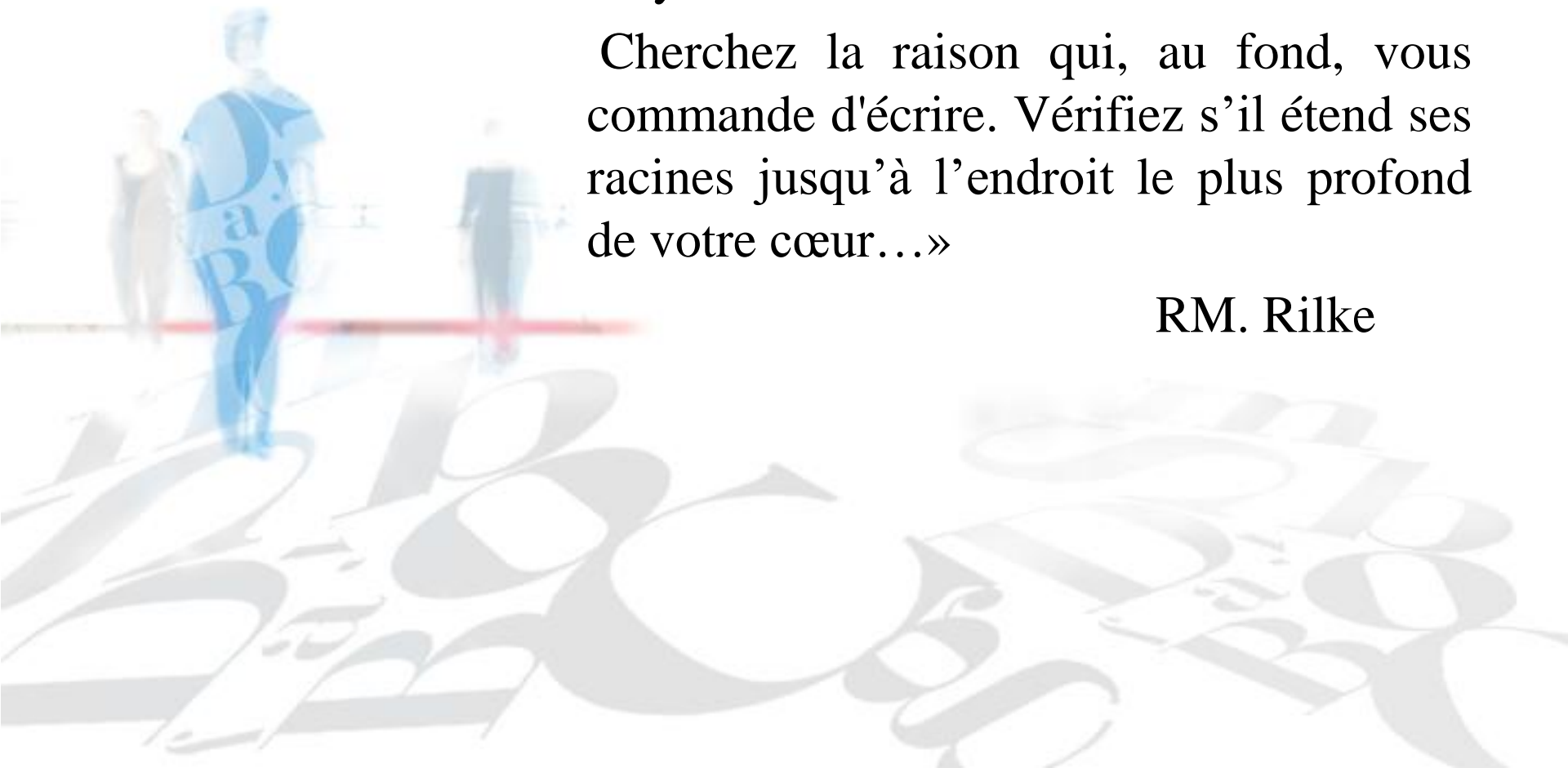
Jean DUVILLARD
Docteur en Sciences de l'Education
ESPE Université Lyon1
6 janvier 2016

Voies et enjeux des conduites créatives

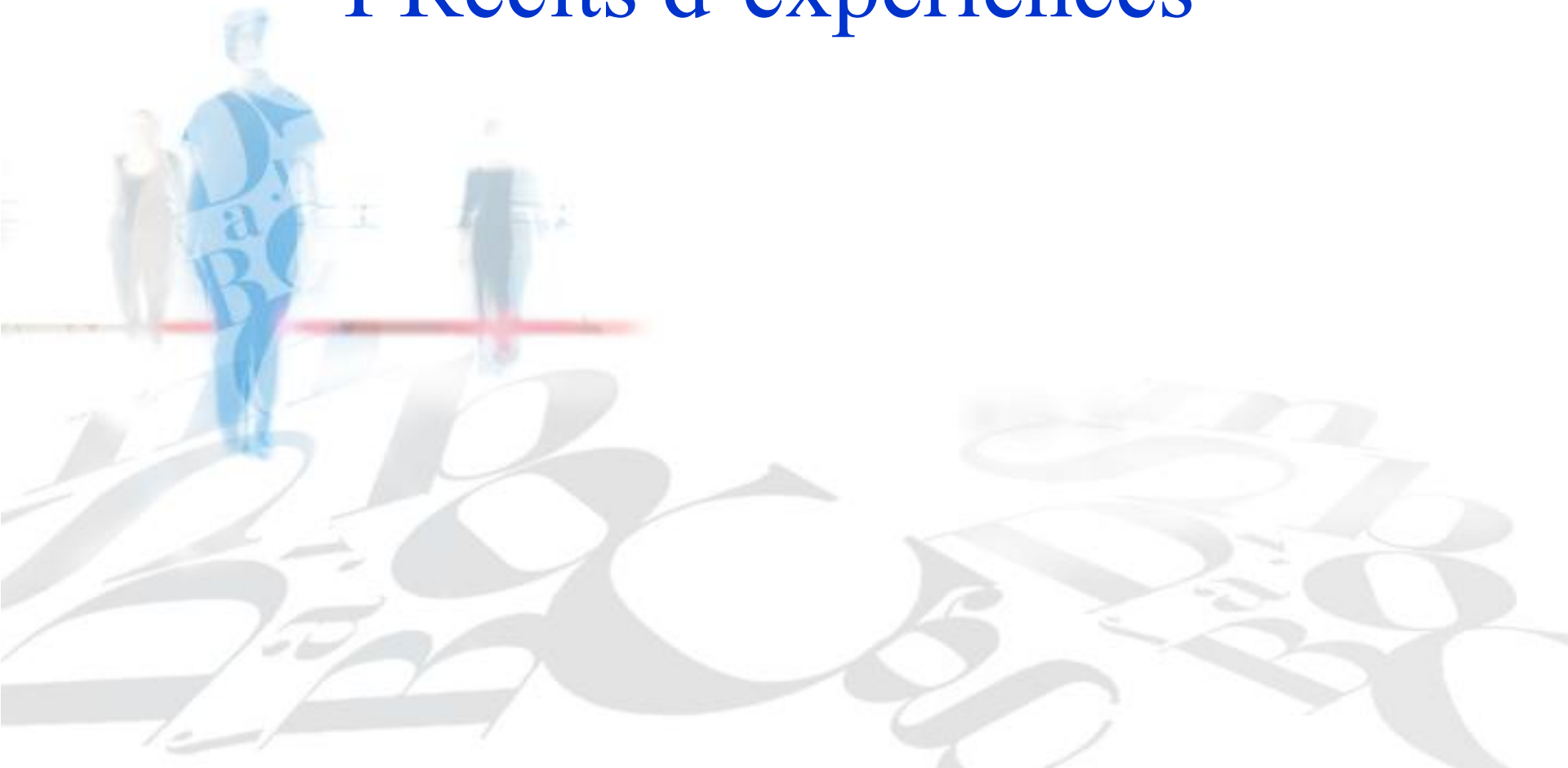
« Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même...

Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Vérifiez s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre cœur...»

RM. Rilke

I Récits d'expériences

Au carrefour de la rencontre

entre le langage musical

et le langage littéraire

« L'émotion artistique »

« *Jouer avec sa Voix...*

- Du plaisir de jouer avec sa voix à la construction dynamique d'un *discours Musical ou Littéraire ?*
- L'expérience esthétique : une voie originale vers la découverte du plaisir de produire de l'écrit.
- Qu'est-ce que l'écrit, si ce n'est la trace du prolongement de ce que notre cerveau nous donne à entendre dans cette petite voix intérieure qui nous invite à penser ?

... pour ouvrir des voies nouvelles ? »

Peut-on établir un lien entre :

Emotion artistique et médiation éducative ?

- Expérience de l'émotion nous amène à nous rapprocher d'un espace '*d'humanité*' A.Jacquard.
- La situation de conduite créative demande un changement d'état, il ne faut pas plus que quelques dixième de secondes pour fonder la relation, la rencontre s'opère dans la qualité de la présence manifestée à l'autre.

'La Discipline artistique' une pédagogie du détournement

- Mais de quels détours parle-t-on ?
 - Pensée convergente, construire le sens dans la maîtrise d'un langage.
 - Pensée logique des mathématiques dans l'enchaînement déductif.
 - Pensée scientifique et la démarche expérimentale.

La discipline artistique ouvre la porte de la Pensée divergente ?

De l'expérience sensorielle d'une phrase musicale,

à celle de l'expérience

de la musique des mots dans

l'écriture d'une phrase littéraire

Pour quelle motivation ?

Deux exemples

- Boubacar, élève de 13 ans placé par la DASS en internat, en CM2 en classe
 - Le Rapp de l'internat suite à une séance de jeux vocaux sur des productions d'élèves.
 - Virginie la Poète...
- Qu'est-ce que l'on a retenu de nos professeurs qui a déclenché en nous le désir d'écrire de la musique ou des textes ?

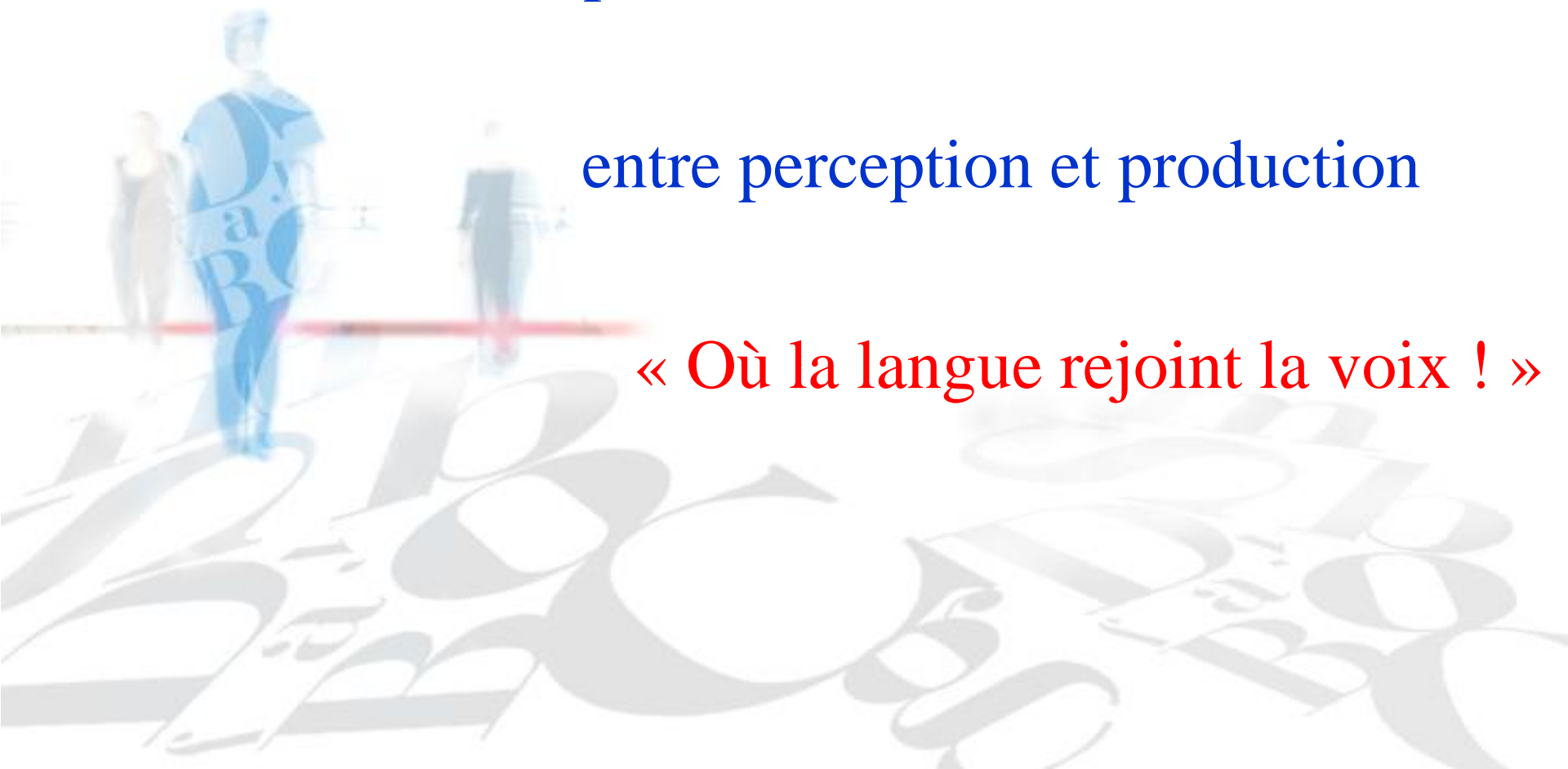
**Comment susciter
le désir d'écrire ?**

Une entrée : la voix

Dans la permanence du lien

entre perception et production

« OÙ la langue rejoint la voix ! »

A/ Les conduites de production

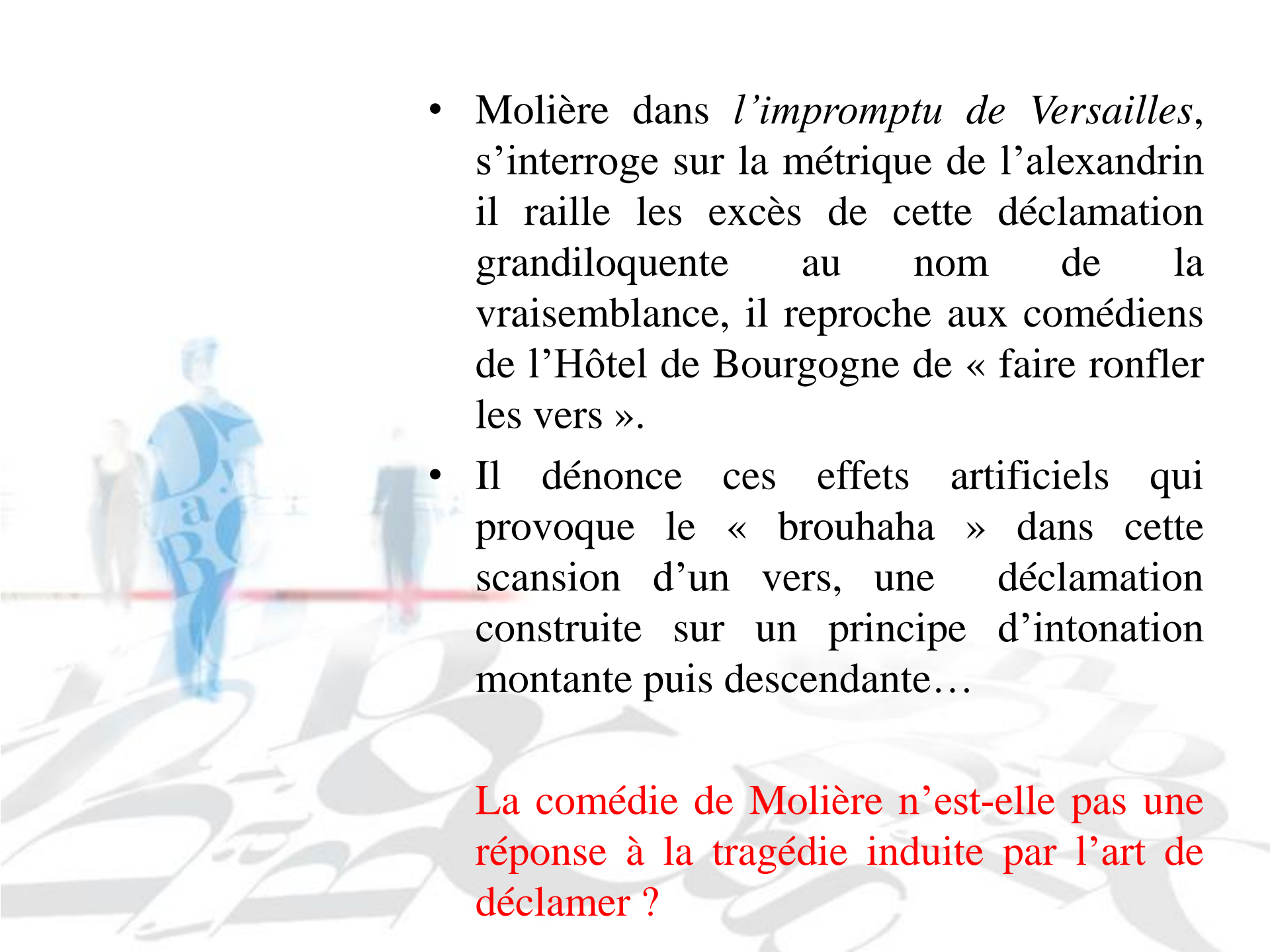
- La mise en bouche du mot.
- Avant de faire l'expérience de la langue comme véhicule du sens, faire l'expérience de la matière sonore avec sa voix :
 - (S') Autoriser à jouer avec les mots.
 - Retrouver nos premiers pas dans :
 - l'expérience de l'usage de sa voix // la comptine,
 - l'expérience du temps.

La musique des mots

Jouer avec sa voix, explorer les possibles :

- Rencontrer différents éléments du langage...
- La mise en bouche des mots, des sons voisés à l'exploration de la matière sonore.
- Des phonèmes, en passant par l'intonation, l'articulation, l'accentuation, les césures, différents *modes de jeux*...

Explorer les possibles...

-
- Molière dans *l'impromptu de Versailles*, s'interroge sur la métrique de l'alexandrin il raille les excès de cette déclamation grandiloquente au nom de la vraisemblance, il reproche aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne de « faire ronfler les vers ».
 - Il dénonce ces effets artificiels qui provoque le « brouhaha » dans cette scansion d'un vers, une déclamation construite sur un principe d'intonation montante puis descendante...

La comédie de Molière n'est-elle pas une réponse à la tragédie induite par l'art de déclamer ?

L'art comme expérience du sens ?

- Faire l'expérience de la sensorialité :
 - Pourquoi vouloir toujours parler de l'art avec le langage du sens, entendu dans l'unique usage des mots, dans son acception littéraire ?
 - L'art doit pouvoir se dire dans le langage du sens, entendu dans le sens premier de la sensorialité, ici celui de la musique des mots qui va nous induire vers le plaisir de la rencontre de sonorités plus ou moins connues...

Vers la construction
d'images mentales sonores...

La rencontre avec l'émotion :

N'est-ce pas là, que s'opère

la rencontre de l'art

et de la littérature ?

Quel degré d'interaction entre expérience affective et désignation verbale ?

- Emotion, du latin *Motio* = action de se mouvoir (lien entre Physique et psychologique)
- Wagner : « *La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots.* »
- Descartes : *les passions de l'âme* (6 émotions)
- Kant parle de « *Mouvement de l'âme* »
- Paul Ekman : *les émotions et leur rapport facial.*
- Budd : l'émotion est épisodique, une occurrence ou *dispositionnelle* ?
- Kendall Walton interroge le rôle de la volonté de l'individu dans le fait d'éprouver certaines émotions *make-believe theory*...

Ingrédients de l'émotion dans cette « *mise en mouvement du spectateur* »

- La construction dynamique du discours musical ou littéraire :
 - la construction en tension détente du *delta* de la phrase,
 - le parcours intonatif ,
 - le mode de jeu,
 - les nuances,
 - les césures suspensives ou conclusives,
 - l'accentuation,
 - ...

B/ Les conduites de perception

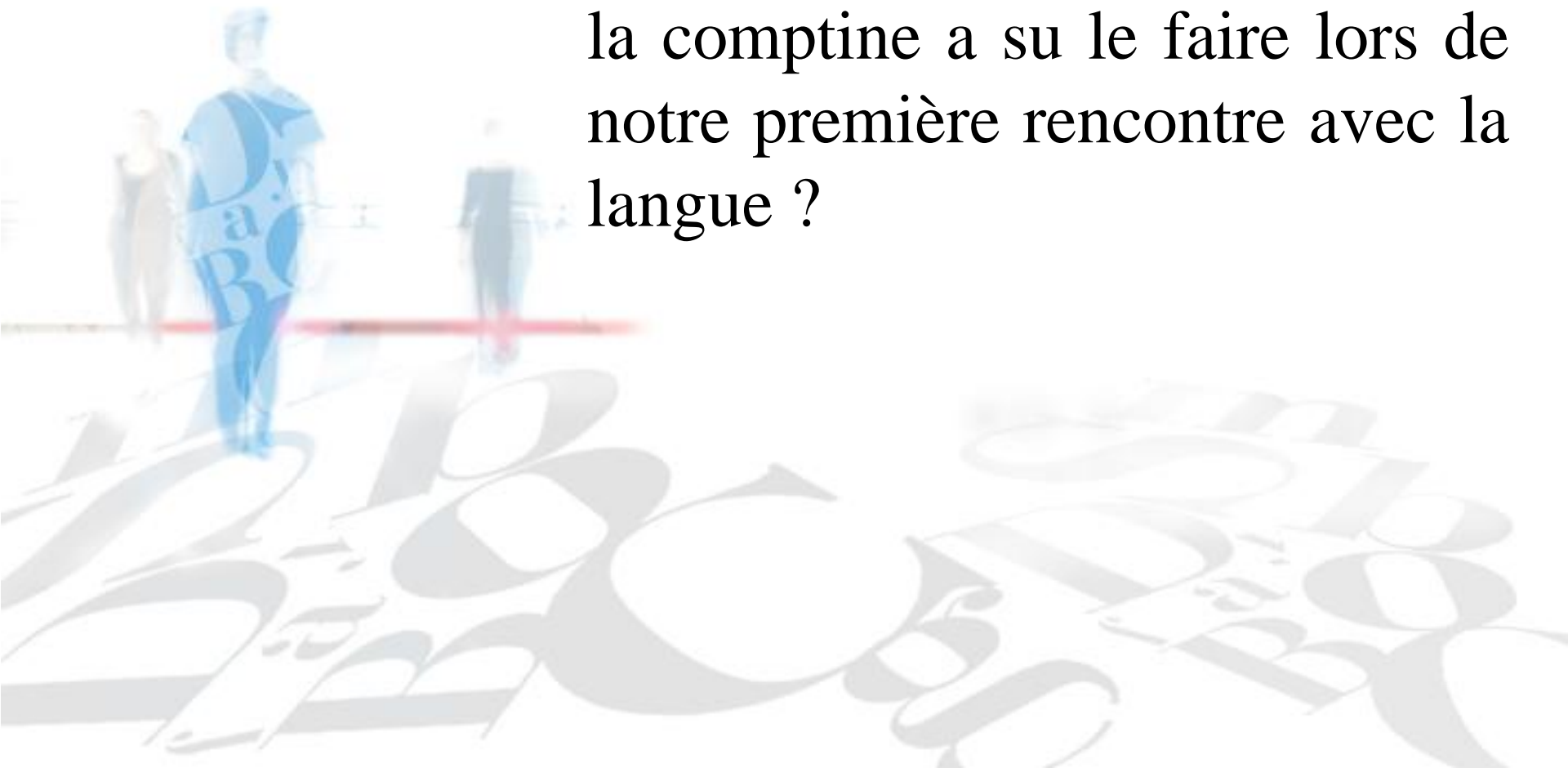
- Se laisser surprendre, '*la surprise*' plaisir de la rencontre, accepter l'inattendu...
- Se concentrer sur *l'objet à percevoir* en cultivant nos capteurs d'information.
- Apprendre à écouter,
- Repérer les éléments du langage :

« Repérer les faits de langue incrustés dans la musique des mots. »

La diction de l'acteur comme modèle :

- Henri Michaux quand il lit son texte le grand combat : « Il l'emparouille et l'endosque contre terre ; Il le rague et le roupète jusqu'à son drâle...Le manage rape à ri et ripe à ra... »
- Repérer des récurrences dans l'assemblages des mots et leur incidence dans la construction des phrases dans la métrique du temps.
// Comptine : paires minimales, rimes, assonances, césures, accentuations...

- La première rencontre avec un texte ne consiste-t-elle pas dans cette écoute intérieure de la musique des mots, tout comme la comptine a su le faire lors de notre première rencontre avec la langue ?

Une nourriture culturelle

à portée de main ?

- Se laisser altérer par la rencontre avec une autre culture que celle véhiculée par les parents et les médias, mais aussi la *'tribu'*...

(S') Autoriser

De l'Observation à l'Imitation,

L'Observation

- S'appropriier ces éléments en les observant dans différents ouvrages, modèles, spectacles...
- Savoir les retrouver, les reconnaître,
- Acquérir des repères de l'ordre de l'esthétique.

à l'Imitation

- Qui n'a pas fait l'expérience suivante d'imiter un style...
 - Après avoir lu une vingtaine de pages d'un livre, il est fréquent d'avoir l'impression de pouvoir continuer dans le style de l'auteur...
 - Mais aussi de s'amuser à parler en alexandrins, ou une autre métrique...
 - Le musicien, après avoir écouté quelques secondes d'une musique d'un compositeur, va, lui, improviser dans le style de...

II Les cinq étapes

du processus créateur

Une démarche en cinq étapes

- L'exploration
l'improvisation, le jeu de langue...
- Le geste de fabrication
la fabrique d'expression
faire des choix, fixer des règles
- La « nourriture culturelle »
- L'organisation
- La communicabilité

1 L'exploration :

L'inducteur

- N'est pas neutre
 - La résistance de l'objet
 - Découverte du matériau...
 - Tâtonnement...
 - Saisissement créateur
- De la déstabilisation ou régression
à « l'illumination » D. Anzieu

Le stéréotype

- Un passage obligé
- Clichés et lieux communs
- Gestes déshinibiteurs
- Crée la confiance...

2 La nourriture culturelle :

La chose artistique

- L'Hyper objet culturel
- L'objet et son environnement
- L'oeuvre ou trace indiscutable
(BO N°32 du 28 août 2008

Organisation de l'enseignement de l'histoire des Arts)

- La standardisation...

L'identité culturelle

- L'école est le lieu de rencontre d'une autre culture que celle véhiculée par les médias et la famille
- Quelles racines culturelles ?
- Le syncrétisme culturel
- L'élève acteur de sa propre culture

3 Le geste de fabrication

La poiétique

- Lien entre geste et pensée
- Platon, la « théôria » exercice de la pensée, la conception par l'esprit
- La « praxis » le geste de fabrication du son , geste instrumental, modes de jeu et d'attaque...
- Gestes d'apprentissages...

La répétition

- Maîtriser « le faire créateur... » être capable de faire deux fois à l'identique
- Expérience de la répétition
- Maîtriser le geste voulu
- Évaluation diagnostique

De l'improvisation

- Somme de gestes antérieurement maîtrisés
- dialectique objet / sujet
- Lien avec les conduites de perception

à la prolifération d'idées...

- Dans toutes les directions
- Observer l'objet sous tous les angles

Faire des choix

- Trier, quoi conserver ?
- Cataloguer, verbes d'action...
- Développer le sens critique...

4 La composition :

Comment organiser la « *matière sonore* » ?

Se laisser surprendre

- L'improvisation, seul ou en groupe
- Être attentif aux rencontres, se laisser surprendre...

Qualifier la rencontre dans :

- la succession,
- la juxtaposition,
- le tuilage,
- la superposition...

Quel rapport aux modèles ?

- Repérer les rencontres fécondes :

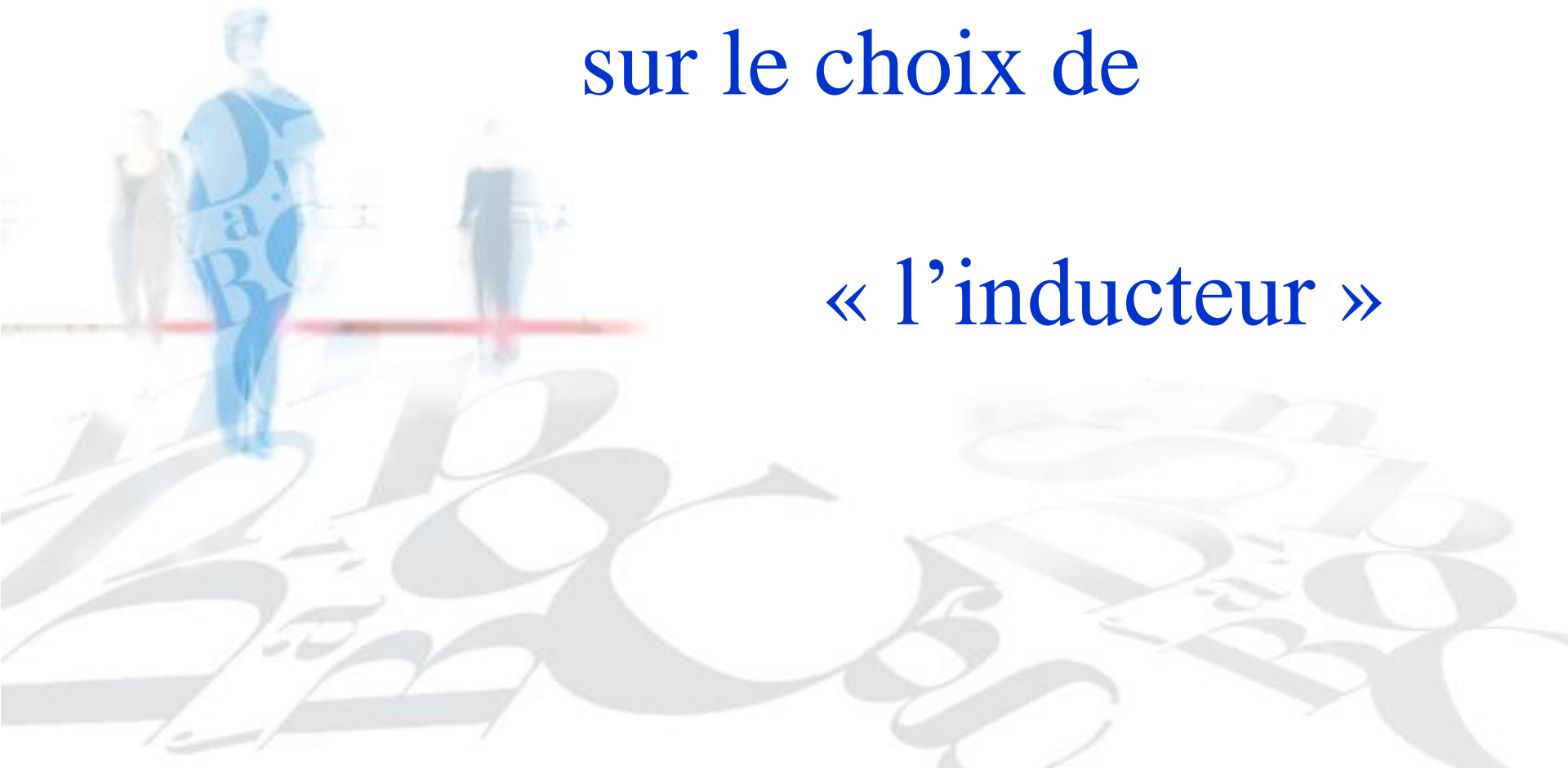
- (S')Autoriser à essayer,
- Être capable de se fixer des règles,
- Accepter l'inattendu,
- La place du stéréotype ?
- Être capable de reproduire à volonté les rencontres incongrues,
- Construire dans une intention,
- Redire mentalement au moins deux fois à l'identique, pour développer le sens critique,
- Stabiliser ses choix.

Dans la dialectique Objet Sujet,
va naître « *l'intentionnalité créatrice* ».

Tout semble reposer

sur le choix de

« l'inducteur »

Rôle de l'inducteur

Définition

- L'Inducteur vient d'«*inducere* », conduire à, littéralement : conduire à une action ou un comportement.

L'inducteur n'est pas neutre

- Un déclencheur d'activité
- Il doit donner envie d'agir, induire un geste
- Il doit posséder des potentialités sonores

III Question de la territorialité ?

Un modèle de pensée unique ?

Quelle finalité pour entrer dans l'objet d'apprentissage ?

Des courants pédagogiques entrent en concurrence idéologique :
des manières de concevoir
l'acte éducatif sous le regard du :
didacticien,
sociologue, (sciences humaines)
neuroscientifique,
artiste ?

Un éternel débat ?

- Transmettre des connaissances :

Le savoir au centre,
une démarche plus directive, '*impositive*'.

- Construire des démarches
d'apprentissage :

En vue d'acquérir des
compétences,
l'élève au centre des apprentissages.

L'élève est-il réellement au
centre des apprentissages ?

Quelle entrée d'observation privilégiée ?

- Existe-t-il encore une place pour une entrée plus praxéologique pour la didactique et la pédagogie entre :
 - Les Sciences humaines qui ont orienté les plans de formation pendant ces vingt dernières années
 - Les Neurosciences qui aujourd'hui prennent le relais ?

Situer les conduites créatives au regard d'autres situations ?

La situation d'imitation

- Mimétisme, précision du modèle, présence, «à la manière de... »

La situation de lecture/analyse

- Décoder, trouver et donner du sens...

Le situation d'observation

- Les conduites de perception, repérer les éléments du langage...
- Nourriture culturelle

De l'exploration des éléments du langage aux conduites créatives...

- Les cinq étapes du processus créateur...

Conclusion : Finalités de ce type de situation d'enseignement

Vers une modification progressive des attitudes, que ce soit celles des élèves ou celles des enseignants.

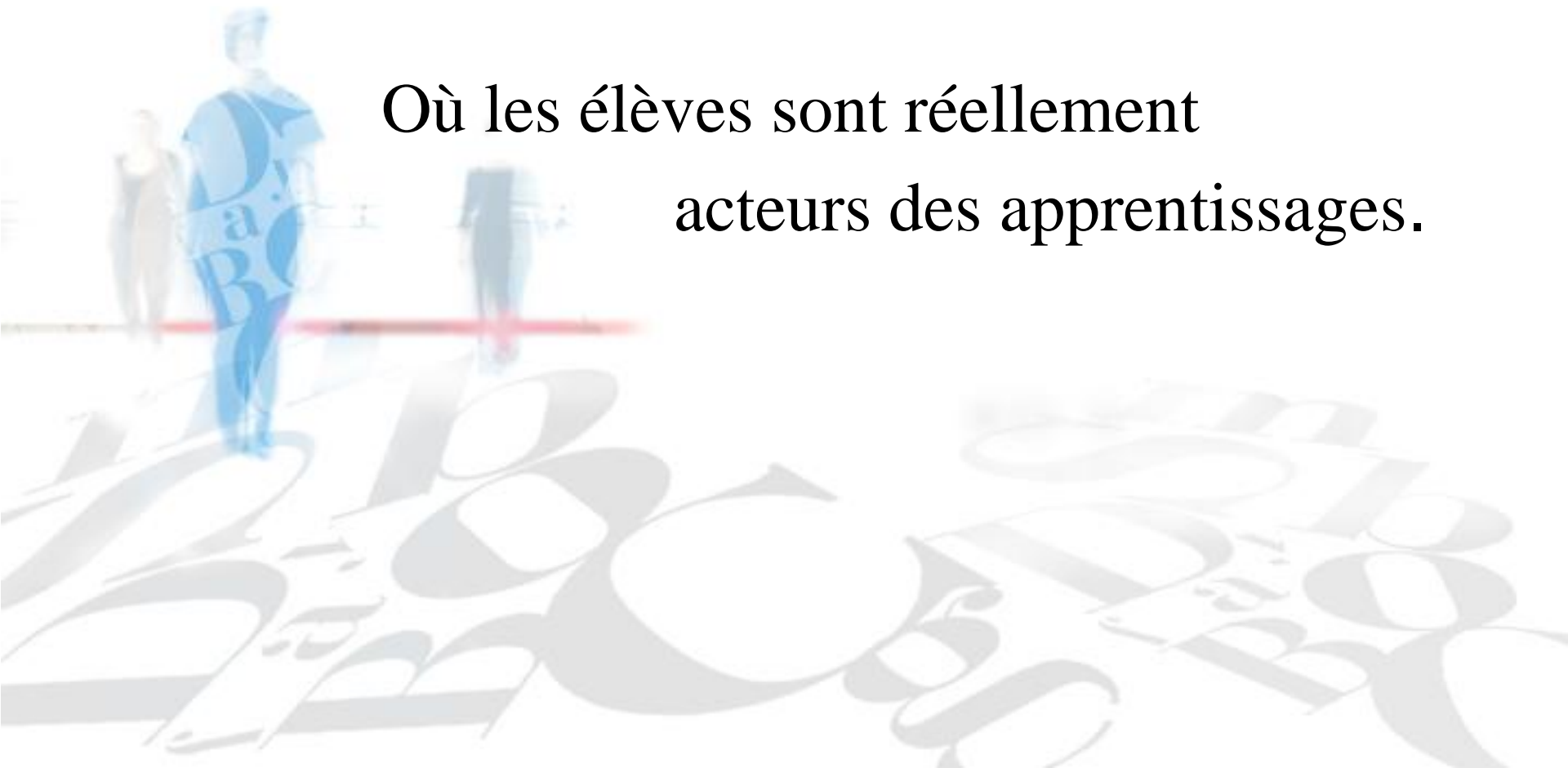
Pédagogie teintée d'humanisme
Véritable enjeu humain...

La Pédagogie de la médiation.

« Les conduites créatives »...

Un outil didactique et pédagogique

Où les élèves sont réellement
acteurs des apprentissages.

Un site internet pour aider à construire la représentation

La voix, mon instrument de travail

un projet porté par Jean Duvillard et le service ICAP,
Université Lyon 1

Conclusion

- Trois mots en trois pas :
 - ✓ Le premier se '*centrer*'
 - sur ce que je ressens intérieurement
 - ✓ Le second se '*décentrer*'
 - sur des techniques
 - ✓ Le troisième se '*surcentrer*'
 - sur une cause plus grande que soi
- qui engage une parole.