

Facteurs de développement de la créativité, en classe d'éducation musicale, au collège : combinaisons, leviers, freins

O. Tripier-Mondancin

E. Heinisch

L. Abello

C. Jegard

Vers la problématique

Constats partagés (chercheurs, inspecteurs, enseignants) :

- La créativité, capacité jugée indispensable, est **préconisée** depuis la circulaire de 1977 à propos de l'éducation musicale au collège (Tripier-Mondancin, 2010 ; Maizières et Liogier, 2023), **MAIS** elle **reste peu développée dans les classes**
- Déficit de recherches sur la créativité des adolescents, au sein de collectifs (Barbot et Lubart, 2012a)

À l'origine de ce Léa : la rencontre en 2021 avec l'IGÉSR, l'IA-IPR de Lyon, tout deux en charge de l'éduc. Musicale, un chargé d'étude à l'Ifé, deux enseignants chercheurs (Maestracci, Terry, Vachon, Tripier-Mondancin et Maizières, 2021) :

« qu'est ce qui peut freiner ou favoriser ces pratiques ? »

Objectifs : étude exploratoire

A partir d'activités filmées par des enseignants eux –mêmes et qui cherchent à développer explicitement la créativité en classe d'éducation musicale, au collège, notre objectif est :

d'identifier et de caractériser

- des **combinaisons de facteurs observables**

de les mettre en regard

- **d'évaluations** de ce qu'explorent/produisent les élèves (phases d'explorations musicales et de restitutions) effectuées par des **juges-experts**

→ Pour proposer une **modélisation de combinaisons plus ou moins gagnantes**

Hypothèse(s)

Année 2 du Léa : difficultés à démontrer que **tel facteur isolé produit des effets** permettant de conclure qu'il constitue un frein et / ou un levier, à partir des seules vidéos et entretiens d'auto-confrontation,

Année 3 du Léa : réorientation méthodologique

Nouvelle hypothèse : si un groupe de juges experts (dont membres du Léa) s'accorde pour dire que les élèves ont développé leur créativité, ce qui est en soi un défi (Barbot et Lubart, 2012b), alors les combinaisons de facteurs mises en jeu en amont sont considérées comme gagnantes et constitueraient donc plutôt des leviers.

Deux cadres théoriques complémentaires

L'APPROCHE MULTIVARIÉE développée en psychologie pour caractériser les concepts :

- De **créativité**, capacité à produire quelque chose de nouveau adapté à un problème ;
- De **modèles des processus** qui **produisent des résultats** plus ou moins créatifs ;
- De **facteurs** :

Un des résultats nous a servi à construire l'hyp.: « **la créativité requiert une combinaison** particulière de facteurs » cognitifs, conatifs, environnementaux (Lubart, 1999, cité par Lubart, Mouchiroud, Tordjman et Zenasni, 2015).

F. cognitifs : savoirs, SF, pensée divergente, convergente ; **F. conatifs, affectifs** traits de personnalité...

2) **LA THÉORIE DE L'ACTION CONJOINTE** développée en didactique qui permet d'analyser l'action du professeur, des élèves au sein de la classe,

- **Le modèle du jeu** qui implique la production de **stratégies gagnantes** (Sensevy, 2007 ; Venturini et Tiberghien, 2012 ; Amade-Escot, 2013)

Méthodologie

Collecte, traitement quantitatif et qualitatif : :

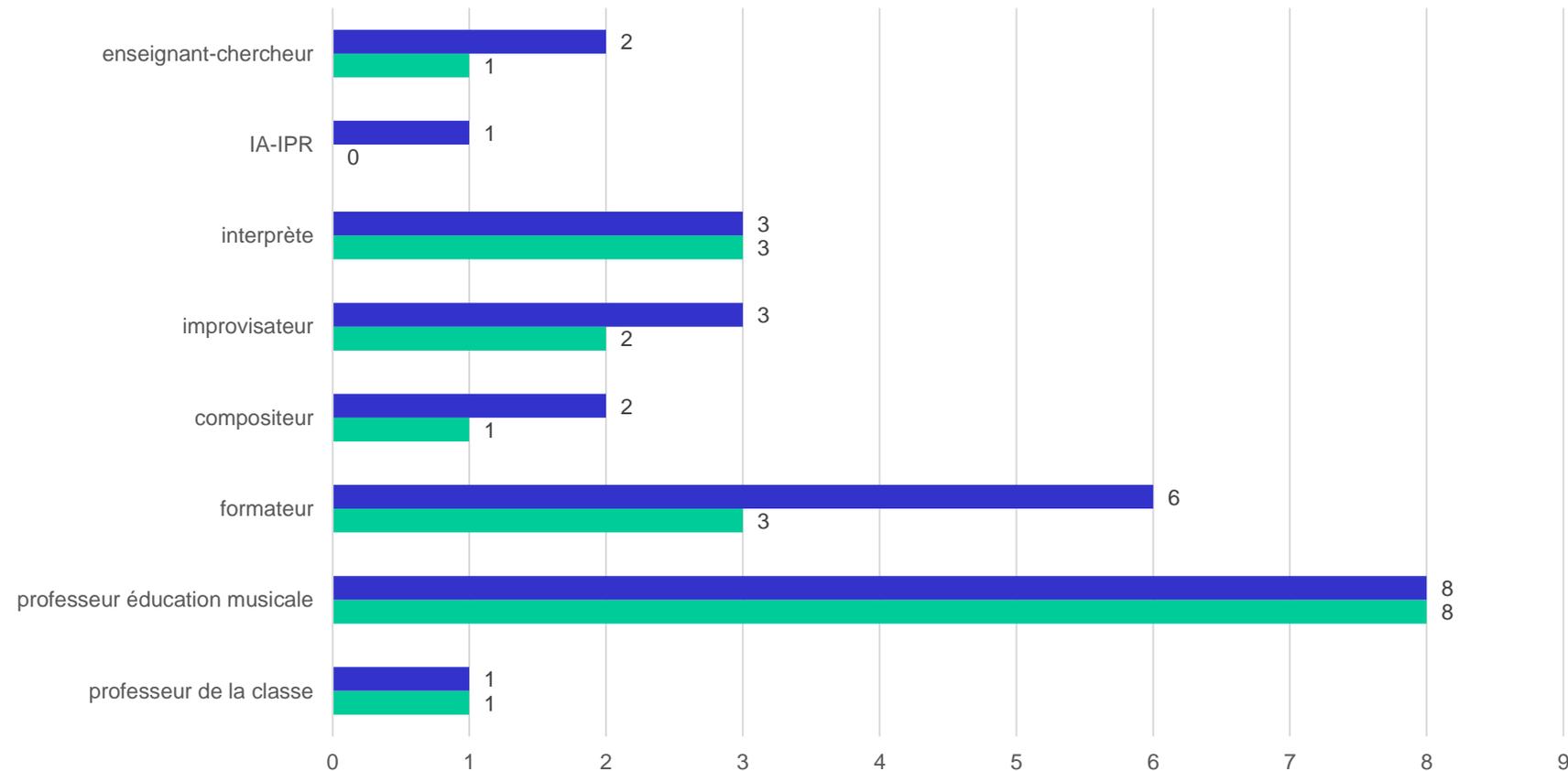
- **Films** dans 8 classes, 7 enseignants, sans présence de chercheurs ; **entretiens d'autoconfrontation** ; **transcriptions** ; **préparations de cours** (Vachon, Tripier-Mondancin, Maizières, Logier, Blanquart, et Barouillet, 2023)
- Zoom sur 2 situations : **analyse des actions conjointes (P et E)**
- **Evaluation par un jury d'experts : pensée divergente** (lors d'explorations musicales, nbre d'idées, variété, originalité des idées des élèves) et **convergente** (productions des élèves) (Barbot et Lubart, 2012b)

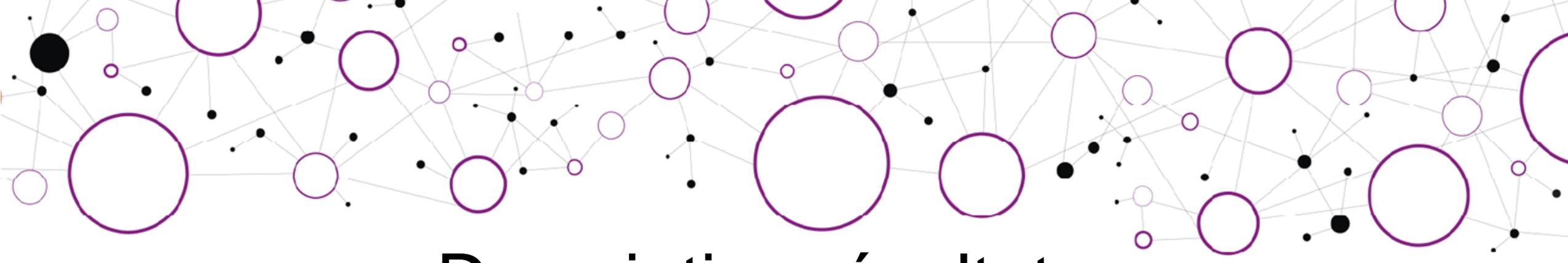
Questionnaire coconstruit, testé par un jury expert (Limesurvey) <https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/615115?lang=fr>

Groupe de juges-experts, statuts, compétences

(2 situations, 2 jurys (n=8 et n=10): au moins 5 juges communs dont 4 membres du Léa)

STATUT DES JUGES

Description résultats

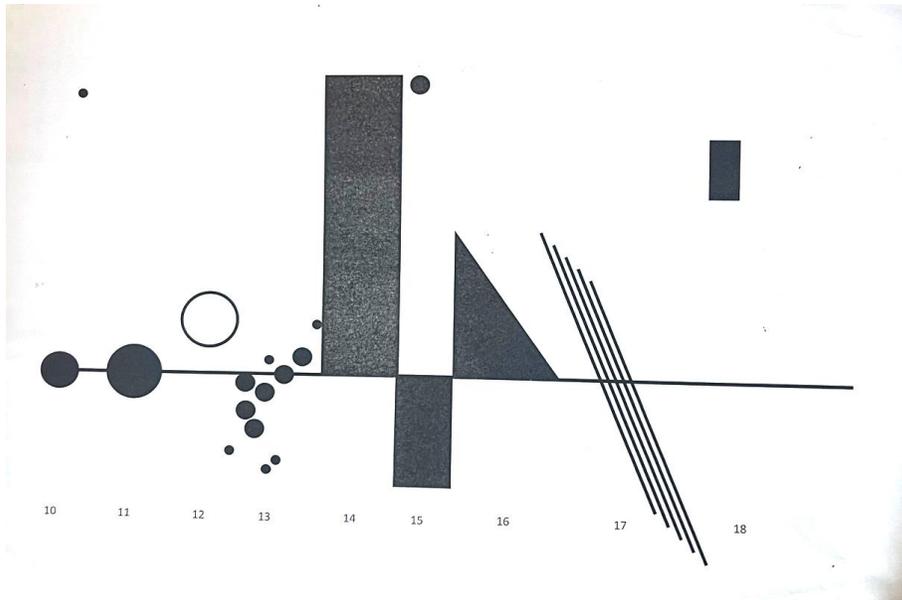
Zoom sur deux situations (S1, S2) retenues parmi 8

- Deux situations différentes pour tester la méthodologie et produire 2 premières modélisations
- Deux enseignantes ; deux académies différentes
- Deux 6^e
- Deux temporalités différentes :
 - Une courte (Situation 1_ens. 1) : 1 séance
 - Une longue (Situation 2_ens.2) : 12 séances

Situation 1

Temporalité la plus courte : une seule séance
d'environ 30mn

Situation problème : « *qu'est-ce que ça peut bien être **cette partition**, comment est-ce qu'on peut la jouer ou la chanter, comment est-ce qu'on peut la réaliser* » (fact. Cog.)

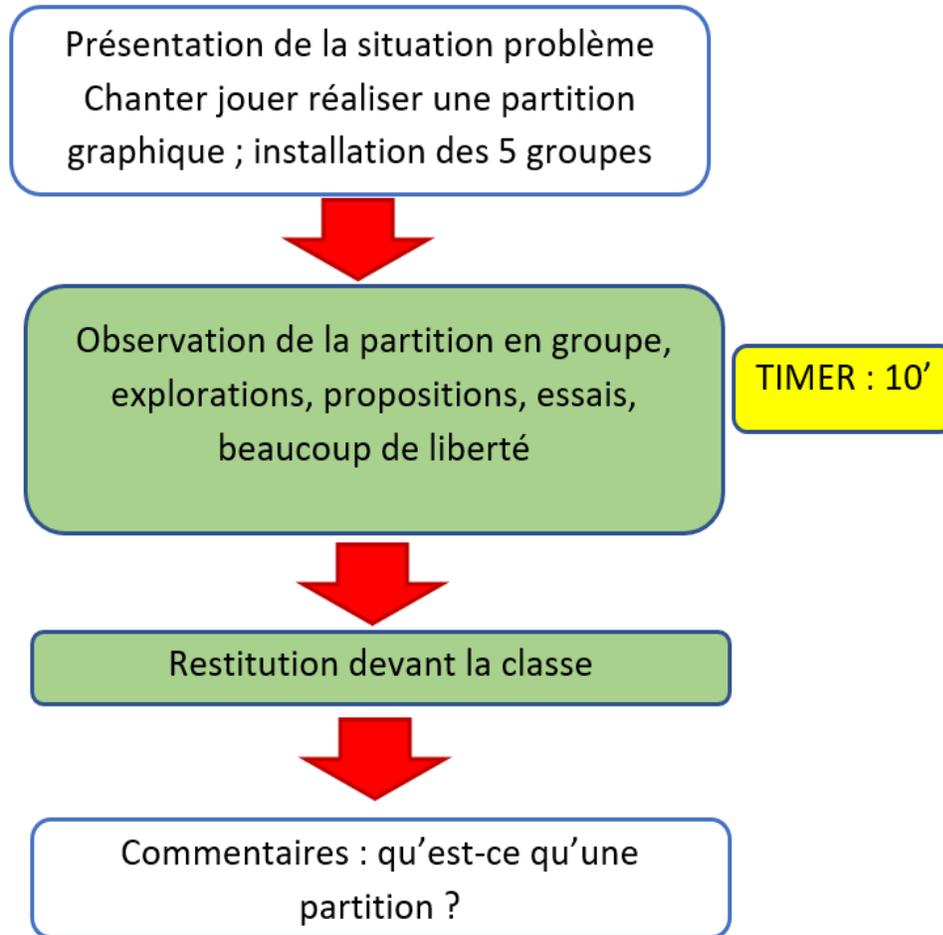
Processus

- **Processus** en 4 phases

(pas de récurrence sur un temps court 20 mn)

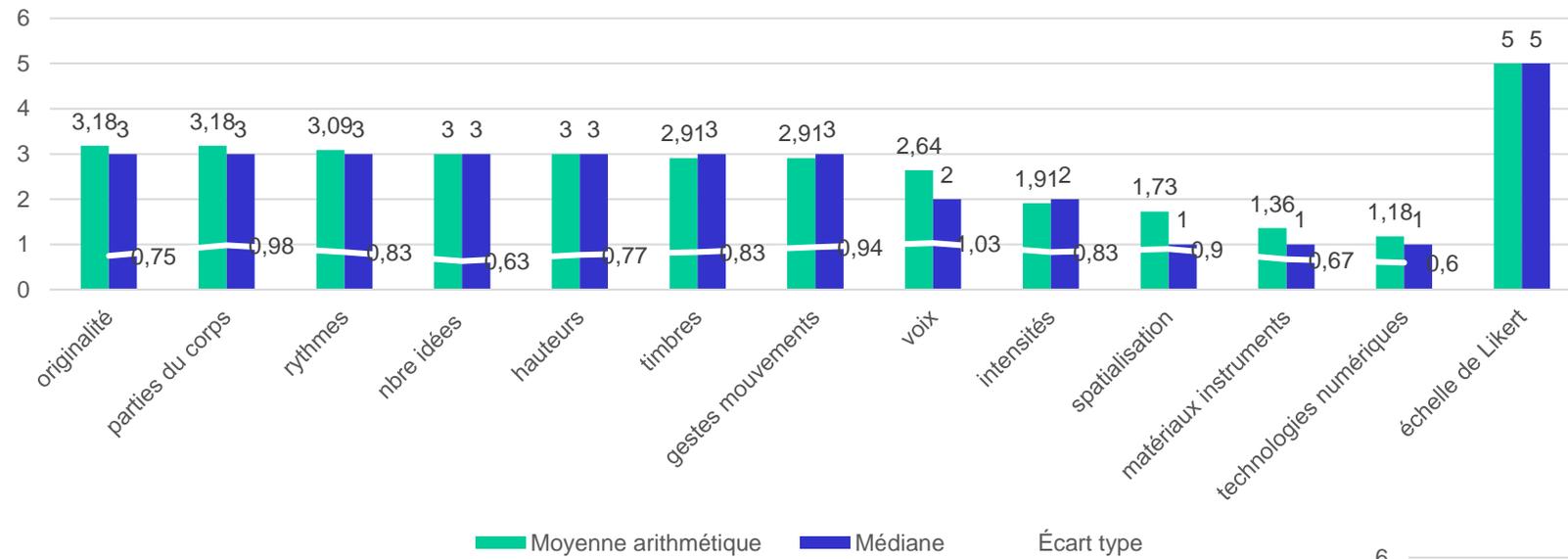
- **Enchaînement des phases** décidé par le **professeur**, P **défini** les tâches, **dévo**le le travail aux **élèves** pendant **l'exploration**, la **restitution**, **régule** très peu volontairement

- **Absence volontaire de phases d'évaluation**, **d'apport de savoir, savoir-faire, de verbalisation** en dehors des échanges au sein des groupes (commentaires de fin non filmés,

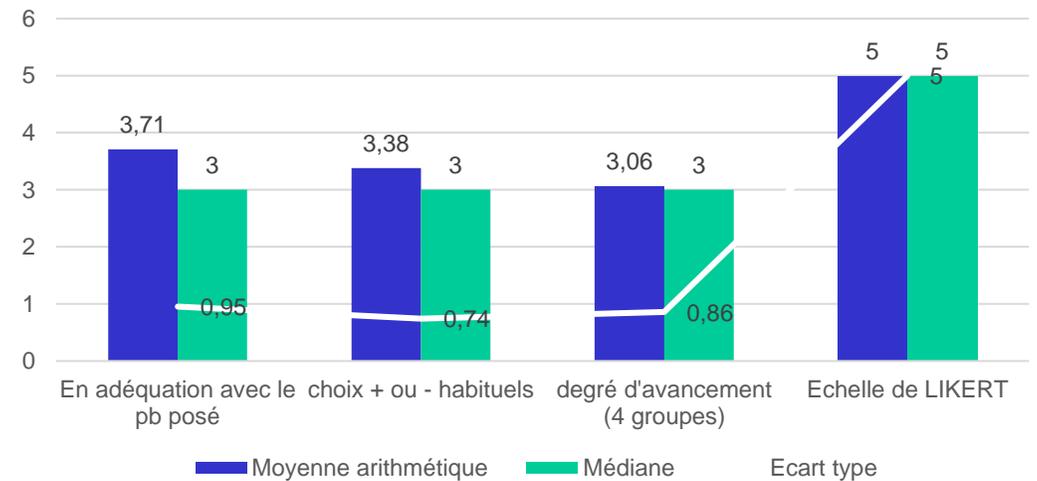

S1 combinaison **moyennement** gagnante

Pensée divergente : EXPLORATION

Pensée convergente : RESTITUTION

Situation 2

- **Temporalité** la plus longue (12 séances sur 6 mois)
- Situation pb :

Créer-interpréter-improviser une **pièce électroacoustique** sur un **orchestre numérique**

Processus

- **Processus** long : 11 phases sur 12 séances
- **réurrence des phases d'exploration-improvisation-composition (7) de verbalisation-questionnements, de restitution**
- Découpage en tâches et **enchaînements entre phases** pris en charge par le **professeur**
- **Versus dévolution** du travail aux **élèves** pendant **les explorations**, les débats la **restitution**
- P et S définissent, dévoluent, régulent, institutionnalisent

Situation pb : Créer une pièce électroacoustique avec orchestre numérique ; discussions : qu'est la musique électroacoustique (MEA); écoute de 4 œuvres

Collectage de sons, construction d'une base de données de sons

Compositions de nouveaux sons court et long en salle informatique: mixer, superposer, s'évaluer en binôme

Faire réfléchir les élèves sur l'improvisation musicale, **improviser**

Découverte du Micadôme et des instruments de l'orchestre numérique; exploration, spatialisation, contrôle de l'intensité, impro collective, direction (CRR)

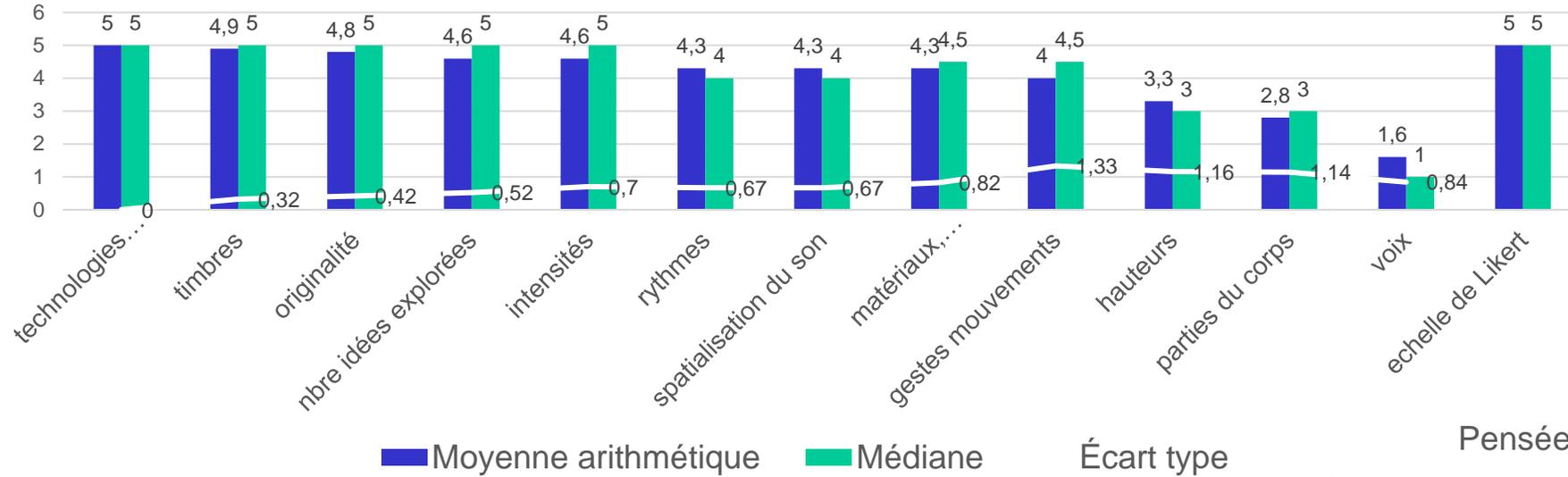
Co-construction de la pièce (enseignant, compositeur, élèves, étudiants)

Générale et concert (élèves et étudiants, professeur et compositeur) : Polysons Sonatine 0.0.6 2024

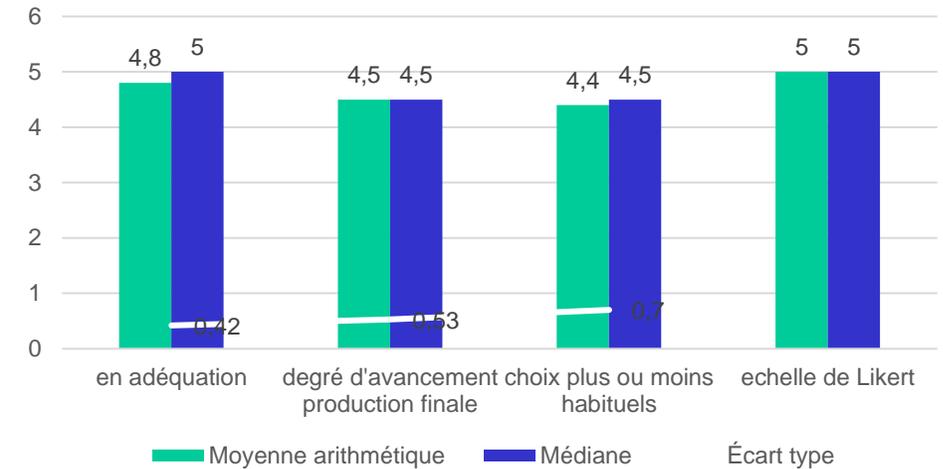
Retour des élèves sur l'expérience : 14 évaluation et autoévaluation

S2 combinaison **vraiment** gagnante

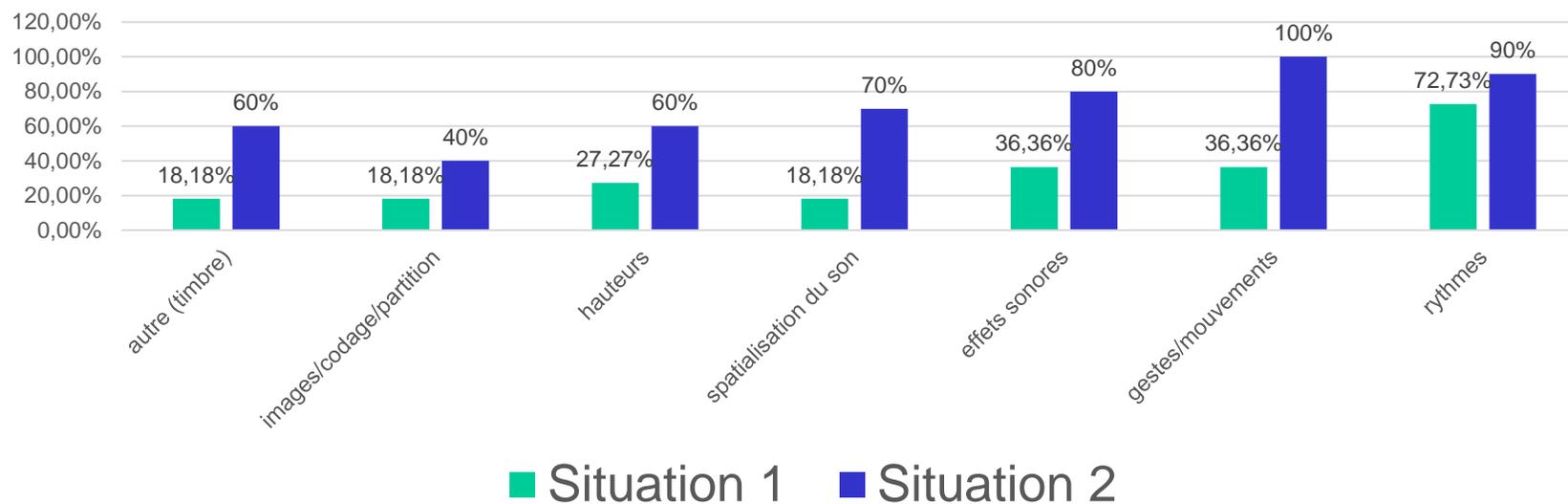
Pensée divergente : EXPLORATION

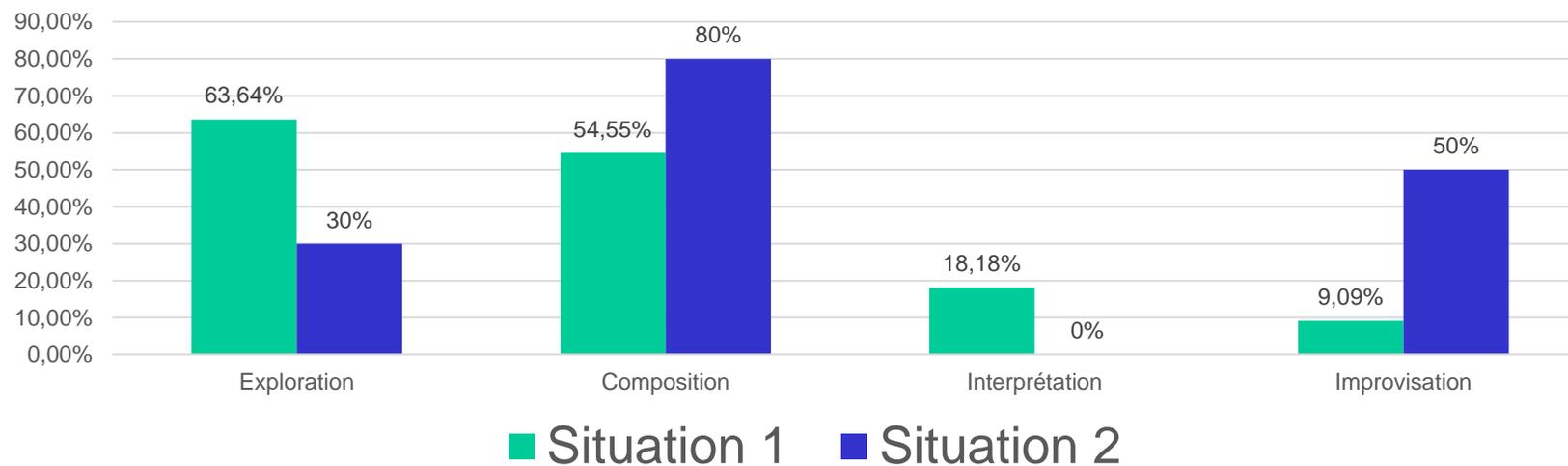
Pensée convergente : PRODUCTION

Les restitutions témoignent de la PRODUCTION

ORIENTATIONS de la RESTITUTION

Combinaison n°1 moyennement gagnante

Facteurs **cognitifs** :

- situation **problème avec double objectif** : 1) **compréhension** de ce qu'est cette **partition** et 2) **comment la jouer la chanter**, la réaliser, **partition graphique (ouverte)**,
- **recherche** d'idées (p. divergente) : **équivalence signe** sur la partition et **gestes** possibles pour produire de la musique ; utilisation de mots clés pour communiquer dans le groupe (aigu)
- P dévolue l'avancée du savoir dans les phases **d'explorations** et de **restitutions** musicales, aux E

Facteurs **conatifs** :

- **motivation, engagement** des élèves en **autonomie** ;
- passé **l'étonnement des élèves (/ partition)**, mise au travail rapide,
- **habitudes, prises de risque** plus importantes pendant **l'exploration** que lors de la **restitution**

Facteurs **environnementaux** :

- « **salle petite** » (autoconf), P parle de levier et de frein à la fois,
- **temps court, chronomètre** affiché pour l'exploration,
- **partition** à réaliser en entier,
- **4 groupes hétérogènes** désignés par P qui inclut dans chacun des groupes un **élève estimé « dynamique »** capable de « surmonter le moment de déstabilisation et emmener les autres » (Aconf),
- **obéissance** : « **droit de faire** », **conformisme** au moment de la **restitution** (P parle « **d'influence** » de « **contagion** »)
- **contexte** de collège **ordinaire**

Combinaison n°2 vraiment gagnante

Facteurs **cognitifs** :

- **situations pb. emboîtées** ; invention d'une pièce électroacoustique
- **œuvres de référence** et **compositeurs** de MEA (1975, 2004), **écoute, attention, discussion, compréhension** de ce qu'est la MEA
- **spatialisation** du son / * structuration d'une **partition**
- **explorations, improvisations**, autour de différentes idées musicales ; **choix / * direction** d'orchestre numérique
- **apports-apprentissage** de **savoir-faire techniques** (numérique), **artistiques**, de savoirs **théoriques**
- **liberté/limites** dans le sonore, **prévention** auditive
- qualité esthétique du sonore (**mastérisation**, diffusion du son),
→ P **défini, dévolue, régule**, institutionnalise

Facteurs **conatifs** :

- **volonté, motivation**, engagement (adhésion)
- **fierté, impatience-patience-attente** pour jouer sur les interfaces

Facteurs **environnementaux** :

espaces différents (**classe** d'EM, salle **informatique, CRR, auditorium**)

- modalités de travail variées (seul, en **binôme** en **groupes**)
- matériel de diffusion du son de qualité
- **spécialisation** en **MEA** de **P et S RIM**, **temps long** (installation du matériel, mastérisation etc.)
- volume horaire investi hors classe
- **s'auto-évaluer** entre pairs
- **contexte** collège réseau d'égalité des chances et du territoire

Vers une modélisation de combinaisons de facteurs pour un milieu favorable à la créativité musicale

- **Problème musical** suffisamment **ouvert**,
- **Œuvres musicales (incluant des partitions)** adaptées au problème posé, **inspirantes** ;
- **La récurrence** de certaines phases de **questionnements, de verbalisations, d'explorations, d'apports de savoirs, de restitutions** ;
- **Restitution** a minima en classe et/ou à l'extérieur (concert) ;
- **Enchaînements et fonctions des phases définies, dévolues régulées par P**
- **Phases d'exploration et restitution a minima** prises en charge par les **élèves** ;
- **Auto-évaluation** et/ou évaluation entre pairs, et/ou **co-évaluation** ;
- **Taille et organisation de(s) l'espace(s)** ;
- Modalités de **groupements divers**, appel à **intelligence collective** ;
- **Matériel** d'enregistrement, de production et de diffusion de la musique de qualité ;
- **Temps** et **soin** / conception des séances ;
- **Spécialisation** enseignant.e

En tenant compte du contexte d'enseignement

Conclusion provisoire

Points de discussions complémentaires non abordés ici

PREMIERS RÉSULTATS : H vérifiée : Des combinaisons spécifiques de facteurs (plutôt qu'un facteur isolé) conduisent un collectif d'élèves à explorer, improviser, composer, à des degrés divers

- La combinaison moyennement gagnante : étape nécessaire dans l'avancée de ce type d'activité
- Parler de *milieu favorable* (Amade Escot, 2013) plutôt que de *leviers et freins*
- Les **similitudes** et Les **différences** entre les différentes combinaisons : **variables explicatives des différences du degré de développement** de la créativité

LA SUITE DU PROJET :

- Terminer d'analyser en 2025-2026 **les 8 situations de classes, nuances** entre **modèles** de combinaisons + faire évoluer le modèle synthèse
- Un **article** devrait être envoyé pour publication avant fin décembre 2025 avec ces deux premières études de cas
- **Communication congrès APEMU**, octobre 2025
- **Journées d'étude** franco-suisses (juin et septembre 2026)

Bibliographie

- Amade-Escot, C., (2013) Potentialité de la Théorie de l'Action Conjointe en Didactique (TACD) pour l'analyse des situations d'intervention en APS », *eJRIEPS* [En ligne], 30 | 2013, consulté le 24 septembre 2020. <https://doi.org/10.4000/ejrieps.2466>
- Barbot, B., et Lubart, T. (2012a). Adolescence, créativité et transformation de Soi. *Enfance*, 3(3), 299-312.
- Barbot, B., & Lubart, T.) (2012b), traduit par Ibanez, (2024). Creative thinking in music: Its nature and assessment through musical exploratory behaviors. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 6(3), 231–242. <https://doi.org/10.1037/a0027307>
- Lubart, T., Mouchiroud, C., Tordjman, S., et Zenasni, F. (2015). *Psychologie de la créativité*. Armand Colin.
- Maizières, F. et Liogier, S. (2023, 24 mai). Une méthodologie basée sur la confrontation au service de la recherche et de l'enseignement sur la créativité musicale en collège. 13ème Rencontre internationale des LÉA. Développement professionnel en contexte de recherche collaborative : enjeux et perspectives pour les différents acteurs et leurs environnements de travail Lyon, Ifé, ENS de Lyon.
- Maestracci, V., et Terry, D. (2021) Entretien à propos des créations musicales, de la créativité en cours d'éducation musicale au collège. Entretien/Interviewer : O. Tripier-Mondancin et A. Vachon. Préparation séminaire Ifé, Lyon juin 2022, Non publié.
- Sensevy, G. (2007). Des catégories pour décrire et comprendre l'action didactique : p. 13-49. Dans G. Sensevy et A. Mercier (Dir.), *Agir ensemble : l'action didactique conjointe du professeur et des élèves*. Presses universitaires de Rennes.
- Tripier-Mondancin, O. (2010). L'éducation musicale dans le secondaire. Attributs, formation des enseignants, instructions et programmes de collège, valeurs. L'Harmattan.
- Tripier-Mondancin, O. (2022). *Développer la créativité des adolescents : apports de la psychologie*. Séminaire national. Développer la créativité des élèves en éducation musicale, Institut Français de l'éducation, IFé.
- Vachon, A., Tripier-Mondancin, O., Maizières, F., Logier, S., Blanquart, S., & Barouillet, C. (2023). Comment l'entretien d'autoconfrontation amène trois enseignants d'éducation musicale (collège) à s'exprimer sur des dilemmes dans des situations définies comme créatives *Journal de recherche en Education musicale*, 14(1-2).
- Venturini, P. et Tiberghien, A. (2012). La démarche d'investigation dans le cadre des nouveaux programmes de sciences physiques et chimiques : étude de cas au collège. *Revue française de pédagogie*, 180 (juillet-août-septembre), 95-120.

