

-

RÉFLÉCHIR À LA FORMATION ARTISTIQUE

-

SOUS LA DIRECTION DE

Francine Chaîné
Marianne Théberge
Hélène Bonin
Denyse Blondin
Hélène Duval
Anne-Marie Émond

-

FRéA FORMATION ET RECHERCHE
EN ÉDUCATION ARTISTIQUE

■

**RÉFLÉCHIR
À LA
FORMATION
ARTISTIQUE**

■

FORMATION ET RECHERCHE EN ÉDUCATION ARTISTIQUE (FRÉA)

*Sous la direction de Francine Chaîné, Mariette Théberge, Hélène Bonin,
Denyse Blondin, Hélène Duval, Anne-Marie Émond.*

La collection Formation et recherche en éducation artistique (FRÉA) rassemble des ouvrages francophones issus de recherches et de pratiques reconnues en éducation artistique et en formation à l'enseignement des arts.

Conçue comme un espace de convergence, la collection FRÉA réunit des publications vouées aux disciplines artistiques enseignées du niveau préscolaire au niveau universitaire (art dramatique, arts plastiques, danse, musique).

La collection FRÉA s'ouvre sur un large éventail thématique dont font partie, à titre d'exemple: les processus identitaires, la formation à l'enseignement des arts et de la danse, la pédagogie musicale, les processus dramaturgiques.

Cette collection multidisciplinaire s'adresse aux chercheurs, aux formateurs universitaires, aux enseignants en art, aux intervenants scolaires et sociaux, aux médiateurs culturels, aux étudiants en formation à l'enseignement des arts, aux chercheurs émergents ainsi qu'à toute personne s'intéressant à l'éducation artistique.

Les textes soumis à la collection sont évalués par les pairs.

Graphisme de la collection FRÉA: Stéphane Noël

RÉFLÉCHIR À LA FORMATION ARTISTIQUE

SOUS LA DIRECTION DE

Francine Chaîné

Mariette Théberge

Hélène Bonin

Denyse Blondin

Hélène Duval

Anne-Marie Émond

Presses de
l'Université Laval

Les Presses de l'Université Laval reçoivent chaque année du Conseil des Arts du Canada et de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec une aide financière pour l'ensemble de leur programme de publication.

Financé par le gouvernement du Canada
Funded by the Government of Canada

| **Canada**

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

Cet ouvrage a été produit grâce à un appui financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Les opinions qui y sont exprimées sont celles des auteurs.

Maquette de couverture : Laurie Patry
Maquette et mise en pages : Danielle Motard

ISBN : 978-2-7637-2700-4
ISBN pdf : 9782763727011

© Les Presses de l'Université Laval
Tous droits réservés. Imprimé au Canada
Dépôt légal 2e trimestre 2016

Les Presses de l'Université Laval
www.pulaval.com

Toute reproduction ou diffusion en tout ou en partie de ce livre par quelque moyen que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite des Presses de l'Université Laval.

TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION

Francine Chainé

PARTIE 1 RÉFLÉCHIR À L'ÉMERGENCE DES SAVOIRS

- 11 De la formation auditive et corporelle à l'expression musicale :
une démarche de création et de formation artistique
Louise Mathieu
- 27 Quelles valeurs personnelles guident les étudiants en formation
universitaire dans leur choix de carrière en enseignement
de la musique ?
Denyse Blondin, Valerie Peters et Hélène Fournier
- 49 Connaître les opérations mentales utilisées par les étudiants à la
formation des maîtres pour traiter les œuvres d'art contemporain
Anne-Marie Émond
- 77 Potentiel du « retournement de la commande » pour l'éducation
artistique
Joëlle Tremblay
- 93 Des gestes professionnels d'enseignantes de la danse en milieu scolaire
(EDMS) pour accompagner les élèves en création chorégraphique :
révéler le dire et le faire ; lier identité et action
Hélène Duval

PARTIE 2

RÉFLÉCHIR À DES PROBLÉMATIQUES ET DES FONDEMENTS

- 119 Les approches définitionnelles de Csikszentmihaly et Robinson et de Housen au regard de l'expérience esthétique de l'art postmoderne
Catherine Nadon
- 139 L'éphémérité dans les trajectoires identitaires d'étudiants en enseignement des arts plastiques
Hélène Bonin
- 157 Créativité imaginative et créativité kinesthésique comme modalités de l'expression artistique
Félix de la Durantaye
- 171 L'enseignement de la musique, la rythmique Jaques-Dalcroze et le programme de formation de l'école québécoise : une cohérence à découvrir
Josée Vaillancourt
- 189 L'étude du vécu des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage du travail corporel inscrit dans une formation de l'acteur
Marie-Eve Skelling Desmeules
- 205 L'art dramatique, un contexte d'apprentissage favorable à l'émergence de la compétence collective ?
Chantale Lepage
- 221 Ce que l'art dramatique apprend à ceux et celles qui l'enseignent
Francine Chainé

PARTIE 3

RÉFLÉCHIR À DES PROGRAMMES ET DES COURS

- 239 *Marquer la danse*, un outil de création qui allie mouvement et pensée
Nicole Turcotte
- 259 Le programme court de 2e cycle en étude de la pratique artistique à l'UQAR : une nouvelle idée dans le monde de la formation supérieure en art
Danielle Boutet

- 277 L'approche par compétence dans la formation en art
*Pierre Gosselin, Serge Murphy, Éleine St-Denis, Sylvie Fortin,
Sylvie Trudelle et Francine Gagnon-Bourget*
- 295 L'approche-programme : regard sur une pratique de collaboration
Maud Gendron-Langevin et Carole Marceau
- 315 La mise en œuvre d'un programme de formation dramaturgique auprès
d'adolescents
Mariette Théberge
- 331 NOTICES BIOGRAPHIQUES**

INTRODUCTION

Francine Chaîné
Professeure Université Laval

C'est afin d'interroger les pratiques d'éducation artistique, d'examiner les savoirs émergents et d'en exposer des fondements laissant entrevoir les perspectives d'avenir de la recherche que l'idée du livre *Réfléchir à la formation artistique* a pris forme. Pour ce faire, nous avons organisé un colloque qui s'est tenu en 2013 à l'Université Laval lors du Congrès de l'ACFAS. Réunissant des chercheurs francophones du Québec et de l'Ontario, cette rencontre a favorisé des échanges sur cette thématique, soulevé des discussions, tissé des liens et constitué une forme de communauté de pratique de formateurs provenant des quatre domaines artistiques : art dramatique/théâtre, arts visuels/arts plastiques, danse et musique.

La qualité des échanges qui ont alors eu lieu entre les chercheurs nous a incitées, mes collègues et moi, à les inviter à rédiger un chapitre de ce livre à partir de leur communication. C'est ainsi que, pour la première fois, sont réunis dans un même ouvrage 25 auteurs de 7 universités et collèges francophones (Québec / Ontario), tous chercheurs engagés à former les futurs enseignants spécialistes en art et animés du désir de partager leur savoir. Cette publication comprend trois parties regroupant 17 chapitres. La première se centre sur la réflexion émergente de savoirs. La deuxième approfondit la réflexion sur des problématiques et des fondements en éducation artistique tandis que la troisième fait part d'une réflexion au sujet de programmes et de cours dans ce domaine.

RÉFLÉCHIR À L'ÉMERGENCE DES SAVOIRS

La première partie intitulée *Réfléchir à l'émergence des savoirs* est constituée de cinq chapitres. En musique, Louise Mathieu aborde la création artistique dans le cadre d'un projet de recherche réalisé en compagnie d'étudiants en formation à l'enseignement de la musique. Cette recherche-création a la particularité d'explorer le rapport intime entre la musique et le mouvement corporel et de répondre plusieurs objectifs éducatifs de la formation artistique. Le chapitre réalisé par Denyse Blondin, Valerie Peters et Hélène Fournier traite des valeurs personnelles guidant les étudiants dans leur désir de devenir enseignants en musique dans le réseau scolaire. Au-delà du choix de carrière, l'étude démontre que les défis sont nombreux d'où la nécessité d'encourager les étudiants à réfléchir à leurs valeurs personnelles, une démarche qui contribue à fonder des assises pour leur future carrière d'enseignants en musique.

En arts visuels/arts plastiques, Anne-Marie Émond étudie le fonctionnement intellectuel d'étudiants en formation initiale dans le contexte d'appréciation de l'art contemporain. La recherche vise à observer le rôle de spectateurs qu'occupent ces étudiants au regard de l'appréciation. De simples observateurs comme c'est le cas dans l'appréciation d'œuvres classiques, ils deviennent de véritables acteurs d'un processus de création devant des œuvres plus complexes et éclairées d'art contemporain. Joëlle Tremblay présente une recherche doctorale visant à saisir les actes et les principes d'une pratique artistique avec la communauté. La recherche présente le concept opératoire de « retournement de la commande » où se situent, d'une part, la singularité de l'artiste et, d'autre part, la pratique de création collective d'arts visuels. Ce retournement contribue à favoriser un espace de liberté, essentiel pour chacun, en vue d'un meilleur engagement réciproque dans la création.

En danse, Hélène Duval aborde la tension entre le dire et le faire d'enseignantes en danse dans le milieu scolaire (EDMS) dans le cadre d'entretiens d'explication de l'action. La recherche aborde la sphère de la négociation identitaire de l'agir, met de l'avant l'approche de l'alternance des rôles et ouvre à une meilleure « connaissance du développement professionnel et à la professionnalisation des EDMS ».

RÉFLÉCHIR À DES PROBLÉMATIQUES ET DES FONDEMENTS

La deuxième partie intitulée *Réfléchir à des problématiques et des fondements* est constituée de sept chapitres. En arts visuels/arts plastiques, Catherine Nadon présente « deux approches définitionnelles de l'expérience esthétique » dans le cadre d'une recherche doctorale qui vise l'élaboration d'un modèle éducationnel. Bien que l'appréciation fasse partie des programmes de formation au collégial, celle qui porte sur des œuvres postmodernes est plus exigeante en raison de leur éclectisme et de leur éclatement. L'amalgame de ces deux approches de l'expérience esthétique peut contribuer à une meilleure compréhension pour faire apprécier ces œuvres par les étudiants. Hélène Bonin propose les résultats d'une recherche exploratoire portant sur la représentation identitaire que se font les étudiants de leur profession d'enseignant d'arts plastiques. L'identité et la formation sont au premier plan et reposent sur les valeurs, les motivations et les aspirations des étudiants au regard de leur vie future. L'analyse fait apparaître les notions de mobilité et d'impermanence en ce qui a trait au devenir enseignant, d'où la présence de l'éphémérité dans leur trajectoire.

En créativité, Félix de la Durantaye pose une réflexion à caractère philosophique sur la créativité imaginative (CI) et la créativité kinesthésique (CK), deux modalités d'expression artistique qu'il tente de définir. Ces définitions peuvent servir d'appui aux artistes et aux éducateurs en art pour mieux comprendre la créativité et l'engagement de leurs étudiants.

En musique, Josée Vaillancourt met en relation le programme de formation de l'école québécoise avec la pédagogie dalcroziennne. S'appuyant sur un cours en didactique de la musique, des rapprochements entre chant et mouvement avec la rythmique sont tissés tandis que l'élève se situe au cœur de l'expérience. S'inscrivant dans un processus actif, les apprentissages sont liés au développement personnel et social de l'élève.

En art dramatique/théâtre, Marie-Eve Skelling Desmeules présente l'approfondissement de la problématique de sa recherche doctorale portant sur la présence du travail corporel dans la formation

en interprétation théâtrale. Un portrait est tracé de la formation en interprétation théâtrale au Québec et plus spécifiquement dans le contexte de l'École supérieure de théâtre (UQAM). Comprendre le vécu du travail corporel tant pour les apprenants que pour les formateurs favorise la mise en place d'approches éducationnelles mieux adaptées. Chantale Lepage propose une réflexion sur l'importance de la compétence collective dans la formation en art dramatique. Dans le cadre de productions dramatiques et théâtrales, la pratique collective met de « l'avant la coopération et le sentiment d'appartenance ». Trop peu considérée, cette compétence mérite qu'on s'y attarde afin de favoriser une meilleure planification du dispositif d'apprentissage. Francine Chaîné réfléchit à la manière dont l'art dramatique agit et façonne au fil du temps et des expériences ceux qui l'enseignent à partir d'une recherche sur le terrain réalisée auprès d'adolescents observés tout au long d'un processus de création. S'inscrivant dans une approche ethnographique, l'étude indique les transformations de la posture enseignante d'où se dégagent trois dyades : présence et dialogue, créativité et création, bricolage et collage.

RÉFLÉCHIR À DES PROGRAMMES ET À DES COURS

La troisième partie intitulée *Réfléchir à des programmes et à des cours* réunit cinq chapitres. En danse, Nicole Turcotte présente un projet de recherche exploratoire portant sur le rôle de l'écriture dans « l'approfondissement d'une démarche de création en danse ». Il vise à éclairer l'acte de création en danse dans un contexte scolaire. Réalisé en collaboration avec un milieu culturel ainsi qu'en compagnie d'adolescents, le projet favorise l'écriture d'un scénario chorégraphique. Il retrace les étapes du processus de création, interroge les nombreuses fonctions de l'enseignant de danse et présente les nouveaux paramètres didactiques qui orientent les actions de celui-ci.

En pratique et formation artistiques, Danielle Boutet présente les bases d'un programme universitaire court de deuxième cycle en étude de la pratique artistique qui est considéré comme *outsider*, voire unique et exploratoire. Ce programme interdisciplinaire s'adresse à des artistes professionnels et met de l'avant une pratique réflexive sur la recherche création. Par conséquent, « la prise de parole de l'artiste »

devient un mode de connaissance par l'art favorisant la communication et le dialogue avec un public.

Pierre Gosselin, Serge Murphy, Éline St-Denis, Sylvie Fortin, Sylvie Trudelle et Francine Gagnon-Bourget proposent une réflexion sur l'approche par compétence dans la formation artistique. S'inscrivant dans un projet de recherche, cette réflexion « explore la pertinence de l'approche par compétence pour la formation en art ». Elle porte tout particulièrement sur la compétence à créer, qu'elle tente de la définir. La recherche pose une réflexion sur ce que signifie « être compétent en création artistique ».

En art dramatique/théâtre, Maud Gendron-Langevin et Carole Marceau étudient l'approche programme comme cohérence aux apprentissages en art dramatique. Elles retracent le processus et la mise en œuvre de deux cours de formation à l'enseignement de l'art dramatique. Essentiellement collégiale et collaborative, l'approche programme favorise les échanges, développe une vision commune de la formation et la décloisonne en vue d'améliorer l'enseignement tout en développant des sentiments d'appartenance et de compétence. Mariette Thériège présente les « enjeux de la mise en œuvre d'un programme d'appui dramaturgique auprès d'adolescents par Théâtre Action ». Créé depuis 2010, le programme réunit des artistes accompagnant des jeunes fréquentant les écoles secondaires de langue française de l'Ontario dans l'écriture de leur texte. « L'expérience comme essence de l'apprentissage » est au cœur du programme qui favorise l'expression de la singularité de chacun.

CONCLUSION

Que les recherches présentées dans cet ouvrage se réalisent dans des contextes professionnels, scolaires, collégiaux ou universitaires, elles laissent entendre que l'éducation artistique participe activement au renouvellement des pratiques. Dès lors, peuvent émerger certaines questions telles que : Comment la formation artistique est-elle d'actualité ? Comment permet-elle l'émergence des savoirs et l'acquisition de compétences ? Comment reflète-t-elle un rapport à soi et à l'autrui ? Jusqu'où les différents programmes constituent-ils des espaces

propices à la création ? C'est dans un esprit d'ouverture que ces questions et bien d'autres y sont abordées visant à bâtir un nouveau savoir dans le domaine artistique et favorisant des réflexions, voire des dialogues avec ceux qui le liront.

S'adressant aux chercheurs, aux formateurs en art, aux enseignants, aux étudiants, bref à toute personne intéressée par la formation artistique, cet ouvrage peut également se lire à divers niveaux : dans une perspective disciplinaire en mettant l'accent sur un art en particulier, dans une perspective interdisciplinaire en empruntant des idées ou des concepts à l'un ou l'autre des chapitres ou dans une perspective *indisciplinaire* en se laissant porter par les diverses approches de la formation artistique. Touchant les quatre disciplines artistiques que sont l'art dramatique/théâtre, les arts visuels/arts plastiques, la danse et la musique, l'apport de ces recherches témoigne de l'engagement des chercheurs dans leur domaine respectif et contribue à l'avancement de la formation artistique encore jeune dans le contexte francophone.

PARTIE 1

*Réfléchir
à l'émergence
des savoirs*