

Conférence 1 : Redonner une place au sensible dans l'enseignement-apprentissage ? Vers de nouvelles méthodologies de la recherche : Arts Based Research et A/R/Tography

George Belliveau

est professeur d'éducation théâtrale à l'Université de la Colombie-Britannique, Canada, où il a développé et dirige le Laboratoire de Research-based Theatre. Le Laboratoire soutient l'exploration du théâtre en tant que méthodologie et mode de partage des connaissances qui peut donner vie à la recherche et promouvoir des initiatives collaboratives entre les chercheurs et les membres de la communauté. Le dernier livre co-édité de Belliveau, *Contact!Unload: Military Veterans, Trauma, and Research-based*

Theatre (2020), explore un projet transdisciplinaire avec des vétérans militaires, des artistes et des conseillers. Il est ancien enseignant de la maternelle à la 12ème année, acteur formé, et un coureur et cycliste passionné.

A/r/tographie comme méthodologie

Cette session explore l'A/r/tographie comme approche de recherche basée sur les arts performatifs, en se concentrant sur la dynamique collaborative et les nuances de l'artiste-chercheur-enseignant. En discutant et en interprétant des monologues de récents projets transdisciplinaires, cette présentation considère comment l'intersection entre la création artistique, la recherche et la pédagogie a le potentiel de révéler de nouvelles façons de voir et de comprendre la recherche.

Des extraits de trois pièces de théâtre récentes basées sur la recherche transdisciplinaire et informées par de multiples formes de données de recherche seront partagés : 1) *Alone in the Ring*, une pièce qui examine la stigmatisation des travailleurs de la santé vivant avec un handicap ; 2) *Treading Water*, qui explore l'équité en matière d'eau et de santé dans les communautés rurales ; et 3) *Mon Histoire, Ton Histoire*, une pièce qui trace et interroge l'identité, la langue et la culture acadiennes. Fondamental pour le développement théâtral de ces pièces (et d'autres), est d'assouplir l'attachement aux "faits" ou aux "données" en tant que seuls sites de "recherche", en laissant de la place pour un engagement créatif authentique et des révélations. Cela encourage une culture d'interrogation où les idées issues d'approches créatives de la recherche deviennent une source précieuse de "données basées sur la pratique pour l'analyse", approfondissant ainsi la compréhension et les possibilités de méthodologies créatives telles que l'A/r/tographie.

Dans l'esprit de l'A/r/tographie, les informations/documentation recherchées ne sont pas privilégiées par rapport au développement artistique et à l'évolution. L'incarnation du prétendu "donnée", et l'espace physique de jeu et de mouvement de l'acteur peuvent informer un nouveau

texte, un texte qui se situe entre le passé et le présent, la recherche et l'artistique. Ce que d'autres appellent un paradigme performatif (Haseman, 2006 ; Bolt, 2016 ; Ostern et al., 2023), le but fondamental de l'artiste-chercheur passe de tenter de capturer des idées par la réflexion sur des expériences préexistantes à s'engager dans la construction de sens au fur et à mesure qu'elle se déroule dans l'acte de "faire". Le concept d'un artiste-chercheur stable "regardant en arrière sur son travail" est perturbé par la compréhension que la subjectivité, l'identité et le sens sont toujours en mouvement, enchevêtrés dans un réseau de relations matériel-discursives.

Les barres obliques dans A/r/tographie deviennent des points focaux d'exploration. Ces espaces intermédiaires stimulent l'espace-temps, un continuum, qui invite un engagement artistique, pédagogique et de recherche constamment vivant, en mouvement, dans un état constant de devenir.

Pierre Baumann

est professeur des Universités en Arts, membre de l'Unité de Recherche ARTES 24141 de l'université Bordeaux Montaigne, responsable du master recherche Arts plastiques. Il a créé en 2015 Le laboratoire des objets libres, qui étudie le caractère migratoire des objets artistiques dans un contexte anthropologique élargi à partir d'une approche écologique et mésologique. Il a dirigé entre 2017 et 2023 le programme de recherche expérimentale Moby-Dick. <https://www.mobydickproject.com/> . Depuis 2023, ses

travaux actuels portent sur le développement d'expériences de recherche-crédation à partir des notions d'image-conviviale et de dispositif mésologique.

Sensibilité, considération et performativité : éco-pédagogie et recherche-crédation

Cette intervention se propose d'exposer quelques principes fondamentaux déployés dans le cadre de différents projets que j'ai pu développer ces dix dernières années à l'université Bordeaux Montaigne avec des étudiant-es en arts (Master et doctorat) et qui se situent à la croisée de la pédagogie et de la recherche création. Ces activités sont mises en œuvre dans le cadre des activités du « Laboratoire des objets libres » (UR ARTES) et rassemblées autour d'une méthodologie appelée « méthode Melville » qui prend appui sur la mise en place de ce que j'ai nommés des « dispositifs mésologiques ».

Cette méthode se base sur le renforcement des expériences sensibles, une forte continuité entre les différents langages de la recherche, une approche collective de la création et une dimension éco-pédagogique implicite, ce en quoi elle entre sans doute en résonance avec l'approche performative de George Belliveau et de la A/R/Tography.

Il s'agira de dialoguer autour du travail de George Belliveau : là où George Belliveau explore les tensions sensibles de l'expérience artistique par la performance, je me propose d'interroger

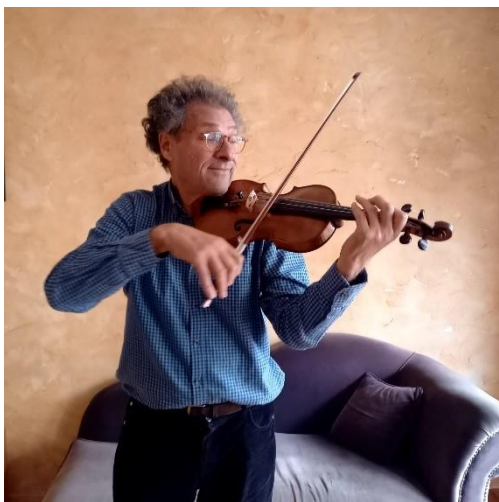
ces mêmes propriétés sensibles de l'expérience pédagogique de recherche-crédation à partir d'une série d'énoncés visuels performés. Ces énoncés visuels (images, textes, séquences filmées), devraient permettre de produire un diagramme organique, « discutant » et « questionnant ».

La méthode Melville renvoie à une approche d'un monde complexe, à sa cruauté et à sa dure réalité. Si ses assises prennent appui sur la dimension pragmatique et pratique de toute expérience artistique, aussi conceptuelle soit-elle, son nom renvoie à Herman Melville, autre grande référence fondatrice de la pensée pragmatique américaine, qui forgea son écriture sur l'expérience vécue et l'épreuve hyper-sensible du terrain. Aussi, la méthode Melville entend faire de cette expérience sensible un moteur de la connaissance et de la création. Basée sur quelques outils méthodologiques très simples, elle se fonde sur le désir, l'indépendance, l'engagement, l'écoute, l'endurance, le dehors, la prise de risque, la considération, l'intelligence collective, la polyvalence et le jeu ; la création artistique étant le moteur performatif de ce processus critique, dans la lignée d'Austin, Derrida ou encore Butler.

Les propriétés de cette méthode n'ont rien d'original. Elles tiennent comptes des diverses formes de vulnérabilités fondamentales (humaines, sociales, environnementales), tentent de mettre en œuvre une forme actualisée d'écopédagogie (Freire) qui consiste à élaborer des outils conviviaux (Illich). Ces outils conviviaux visent à l'autonomie, l'inclusion et la considération. C'est pourquoi j'emploierai un autre vocable qui est celui de « dispositif mésologique ». La mésologie étant l'étude des interactions subjectives entre différents milieux d'un même environnement, le dispositif mésologique consiste à activer, faire vivre et étudier ces dispositions artistiques et pédagogiques. Dans ce contexte, on comprendra alors pourquoi, je préfère le terme de considération au terme d'empathie. La méthode que nous expérimentons n'est sans doute pas empathique, elle ne cherche jamais à « se mettre à la place de l'autre », elle ne veut pas fusionner des subjectivités. Elle cherche, au contraire, à observer avec attention et estime les constellations de différences qui s'organisent entre elles.

La considération relèverait d'un désir de trouver sa place avec l'autre en veillant à l'inclusion des espaces sensibles de l'autre.

Conférence 2 : La musique au service du mieux-être pour des personnes atteintes de troubles neuro-développementaux

Bruno Gepner

est pédopsychiatre et docteur en neurosciences, il a été professeur de psychiatrie infanto-juvénile et chef de service au CHU de Liège (Belgique). Il est l'un des spécialistes français de l'autisme. Ses travaux scientifiques ont porté sur la reconnaissance des visages, la perception du mouvement et des sons de la parole, et depuis une quinzaine d'années, il mène des recherches translationnelles visant à améliorer les soins aux enfants et adultes autistes à travers des thérapies originales (le ralentissement du monde, des groupes de parole et de communication, des ateliers de musicothérapie en individuel ou en groupe, la

Communication facilitée). Il est chercheur associé à l'Institut de Neurophysiopathologie (UMR CNRS 7051), et chargé d'enseignement à Aix-Marseille Université et Paris-Cité.

La musique adoucit les mœurs, la musicothérapie soigne les troubles neurodéveloppementaux (mais pas qu'eux)

« La musique est une loi morale. Elle donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit, du souffle à l'imagination, et le charme et la gaieté à la vie ». Platon

Dans cette conférence, nous essaierons de montrer en quoi et comment la musique et la musicothérapie sont bénéfiques à homo sapiens/demens, depuis la préhistoire et l'antiquité jusqu'à nos jours, à travers son effet neuro-bio-psycho-sociologique.

Nous resserrerons ensuite la focale sur des données de la littérature scientifique montrant les effets de la musicothérapie (MT) dans les troubles du neurodéveloppement (TND), et plus spécifiquement pour les personnes autistes. En effet, des données de plus en plus robustes et généralisables montrent que les séances de MT permettent une amélioration clinique globale, de la communication et des interactions sociales chez les enfants et les adultes autistes, quel que soit leur degré d'autisme et de compétences cognitives, pendant les séances de MT et en dehors d'elles. Leur sentiment de joie s'accroît, leur niveau de stress diminue, la qualité de vie familiale s'améliore. Il est enfin notable que la MT soit dénuée d'effets secondaires iatrogènes. La musique adoucit les mœurs, et la MT soigne les TND...

Les futures recommandations de la Haute autorité de santé pour l'autisme chez l'enfant et l'adolescent, actuellement en cours de révision, devraient logiquement intégrer la MT parmi les méthodes thérapeutiques probablement et possiblement utiles dans le cadre des TND en général et de l'autisme en particulier.

Pour finir, nous évoquerons notre expérience de la pratique d'un atelier de musicothérapie pour des adultes autistes musiciens démarré en 2017, et montrerons un film musical sans parole de 7 minutes sur cet atelier.

Jennifer Wong

est directrice adjointe (art dramatique) au sein du groupe académique des arts visuels et du spectacle de l'université technologique de Nanyang, à Singapour. Praticienne du théâtre appliqué, éducatrice et chercheuse, ses recherches portent sur l'éducation artistique, les arts participatifs avec les jeunes et la création théâtrale.

Practices and Intentions: Engaging Children and Youth with Special Education Needs through Drama

This paper delves deeply into the practices of four drama teaching artists and looks at the strategies they employ between 2022 and 2024 with children and youth with special education needs (SEN) in four special educational (SPED) institutions. This paper examines (i) the practices and strategies of the artists conducting the programmes; (ii) the intentions of the programmes, and (iii) the processes of evaluating the efficacy and impacts of these programmes. The four drama teaching artists presented in this paper were part of a research study that examined the pedagogies of artists working with children and youth with SEN through the four broad categories of drama, dance, music and visual art. Data collected through classroom observations in one of the drama programmes, and extensive interviews with the drama artists, classroom teachers, parents and students revealed that the four artists adopted flexible pedagogical frameworks that rely heavily on the use of props, music, visual aids and games to engage the students. In addition, the activities in the lessons are finely scaffolded and repetitive to support the students in building the skills and knowledge acquired through the drama engagement. The paper concludes with an in-depth discussion on the intentions of the drama programmes, and how the schools and artists evaluate the efficacy and impacts of these drama programmes and practices.

Conférence 3 : L'empathie et l'esthétique – historicisation des concepts de la philosophie aux neurosciences : quels enjeux pour l'éducation?

Bérangère Thirioux

Parisienne, Bérangère Thirioux est chercheur en neurophysiopathologie des maladies psychiatriques à l'Unité de Recherche Clinique (URC) Pierre Deniker, dirigée par le Pr. Jaafari, du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers.

Elle a une triple formation de docteur en neurophysiologie/neurosciences de l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie, mais elle est aussi titulaire d'un DEA (équivalent Master 2) de neuropsychologie (obtenu à l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie) et d'un DEA de philosophie (obtenu à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Actuellement, outre son poste de chercheur au

CHL de Poitiers, elle est chercheur associé au Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage (UMR CNRS 7295-Université de Poitiers) et responsable de la section neuropédagogie du Master Art'Enact de l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) où elle enseigne les neurosciences. Elle enseigne aussi les neurosciences au CHU de Poitiers, dans le cadre de formations continues et de diplômes universitaires.

Elle a aussi enseigné la philosophie à l'Université Charles de Gaulle de Lille. Son travail de recherche, dans une dimension de recherche fondamentale, s'intéresse au dysfonctionnement des réseaux cérébraux à grande échelle, et en particulier des réseaux cérébraux dits « de repos

» (ou RSNs pour « Resting State Networks »), dans les pathologies psychiatriques. Un second volet de sa recherche, dans une dimension plus clinique, tente de comprendre comment le dysfonctionnement des RSNs est associé au trouble de l'insight (conscience de la maladie) dans les troubles psychiatriques et comment le défaut d'insight est lié à une altération des processus empathiques. Enfin, un troisième volet, dans une dimension davantage neurophénoménologique, se concentre sur la contribution des RSNs à la cognition et aux apprentissages mais aussi à l'expérience esthétique.

Mathieu Horeau

Auteur d'une thèse sur l'idéalisme allemand soutenue à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne en 2011, Mathieu Horeau a enseigné l'histoire de la philosophie, l'esthétique et la philosophie de l'art à Paris I et au Céphi.

En 2013, il s'installe à Berlin pour y conduire un projet postdoctoral sur la première réception critique de Hegel. Durant cette période, il crée un séminaire de philosophie à l'Institut français de Berlin, centré sur la question de l'avenir de la démocratie. Parallèlement, il se consacre à l'écriture de films documentaires. En tant que co-auteur du film « Préliminaires », réalisé par Julie Talon et diffusé sur Arte, il reçoit en 2021 une « Étoile de la SCAM », un prix décerné

dans le cadre du festival « Vrai de vrai » à Paris.

Depuis 2020, il est enseignant chercheur de la SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), en poste à l'Accademia Dimitri. Ses recherches actuelles portent sur l'empathie et les arts performatifs appliqués à la lutte contre le harcèlement en contexte éducatif et professionnel.

Conférence 4 : Réinventer l'école : scénarisation(s) inclusive(s) et accessibilité.

Serge Ebersbold

est professeur CNAM. Titulaire de la chaire accessibilité, il développe une sociologie de l'accessibilité qui associe l'accessibilité à une propriété sociale par laquelle toute personne dispose d'un droit d'accès à la citoyenneté, détient les formes de protection nécessaires à sa sécurité et voit son interdépendance avec autrui renforcée pour que société se fasse. A partir de travaux nationaux et internationaux (OCDE, OMS, Agence européenne, ONU, Commission européenne), il a publié de nombreux ouvrages et articles en français et en anglais sur les mutations des politiques

éducatives, la prise en compte de la diversité scolaire et sociale, la transition juvénile, les processus de production du handicap. Son dernier ouvrage, paru 2024, s'intitule le temps de l'accessibilité, Paris l'Harmattan.

Anne Gombert

est enseignante chercheuse en psychologie cognitive et éducation à l'Inspé d'Aix-Marseille. Elle est rattachée au centre de Recherche Psyclé (Psychologie de la connaissance du langage et de l'Emotion - UR 3273 – Aix-Marseille Université). Spécialiste de l'éducation inclusive et des pratiques scolaire d'accessibilisation des situations scolaires. Elle forme depuis plus de 28 ans des enseignants en formation initiale (master Meef) et continue du 1er et 2° degré, des enseignants spécialisés, et des professionnels du médico-social. En recherche, elle explore les pratiques scolaire "inclusives" dans le processus de conception de dispositifs

pédagogiques et didactiques d'enseignement pour tous par une approche ergonomique . Son expertise dans se domaine, la conduit à être chargée de mission « *EI : formation et développement professionnel* » afin d'étayer les Formateurs en Inspé à la formation à l'éducation inclusive des étudiants. Elle a été fondatrice puis membre pdt 13 ans du bureau national EI du R-Inspé et à l'Inspé d'Aix-Marseille et écheville ouvrière de la publication de l'arrêté EI qui a conduit à implanter dans le master MEEF un module de 20h dans la FI de tous les enseignants. Dans cette continuité, elle est consultante à l'international et travaille notamment avec l'AUF, l'UNICEF et Handicap International.

EC très engagée, elle est depuis longtemps active au niveau associatif en faveur des publics en vulnérabilité : *Apedys, Tous migrants-Réseau hospitalité, et Brins d'histoires des vallées visant l'accessibilité à la culture et au patrimoine pour tous...*

Réinventer l'école : scénarisation(s) inclusive(s) et accessibilité.

La communication ne relie pas l'ambition inclusive à la seule scolarisation d'élèves reconnus handicapés. Elle l'associe à l'avènement d'une école soucieuse de la réussite de tout élève en se rendant accessible au plus grand nombre et en étant adaptée à chacun. La communication la met pour ce faire en perspective avec le modèle des droits pédagogiques de Basil Bernstein pour s'interroger sur les ressources possédées par les acteurs de l'école pour opérationnaliser ses principes et assurer la réussite de tout élève. Cette mise en perspective conduit à prendre l'accessibilité comme prisme d'analyse des politiques inclusives. Par un dialogue en miroir entre la sociologie et la psychologie, cette communication décrit concrètement des formes de scénarisation pédagogique et didactique rendant l'école accessible en soutenant les élèves dans l'exercice du métier d'élève, en entretenant leur savoir agir et en étayant leur vouloir agir.

Conférence 5 : Créativité/création : quels leviers pour l'éducation ?

Nathalie Bonardel

est Professeure des Universités en Psychologie cognitive et ergonomique à Aix-Marseille Université (AMU) et ancien membre de l'Institut Universitaire de France (IUF). Elle est la Directrice de l'Institut Créativité et Innovations d'Aix-Marseille – InCIAM (<https://www.univ-amu.fr/fr/public/institut-creativite-et-innovations-inciam>), responsable de l'Axe "Activités contextualisées et Ergonomie" au sein du Centre de recherche en Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l'Emotion (PSYCLE, UR 3273) et co-responsable de l'Axe "Compréhension des processus créatifs et

d'innovation & Assistance à ces processus" au sein de l'InCIAM. Elle est également membre du "Board of Directors" et trésorière de l'International Society for the Study of Creativity and Innovation (<https://issci.online>).

En ce qui concerne ses responsabilités pédagogiques, elle est responsable du Master professionnel et recherche de Psychologie parcours Ergonomie : Facteurs Humains et Ingénierie des Systèmes d'Information – EFHISI (<https://centrepsyycle-amu.fr/master-ergonomie/>) et co-responsable du DESU Créativité et Innovation, proposés à Aix-Marseille Université.

Ses principaux travaux de recherche portent sur la compréhension des processus impliqués dans les activités créatives en situations individuelles et collectives, dans des contextes professionnels et pédagogiques, et ils contribuent au développement de méthodes, techniques et systèmes numériques visant à favoriser les activités créatives (cf. <https://centrepsyycle-amu.fr/membres/nathalie-bonnardel/>).

John Didier

est Professeur Ordinaire en didactique des activités créatrices à la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud en Suisse.

Il est co-responsable de l'Unité d'enseignement et de recherche en didactiques de l'art et de la technologie – et du laboratoire CREAT (création et recherche dans l'enseignement des arts et de la technologie).

Ses principaux travaux portent sur la conception et la créativité dans la formation des enseignant.es. Il est également spécialisé sur l'enseignement des arts, de l'artisanat, du design et de la technologie.

Plusieurs de ses recherches portent sur le processus créatif et la recherche-création.
john.didier@hepl.ch