

Les Pédagogies de la création face aux enjeux de l'institutionnalisation

Dynamiques et expérimentations

Vendredi 24 novembre 2023

Credits photo : Ésacto'Lido, Cristóbal Espoz Garcia

Organisée par l'Ésacto'Lido - École supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie

Avec le soutien de l'isdaT - institut supérieur des arts et du design de Toulouse
En partenariat avec le CNAC - Centre national des arts du cirque

Responsable scientifique : Karine Saroh (Ésacto'Lido / LLA-CRÉATIS)

Inscrite dans le programme de recherche « Évaluation et autoévaluation dans les formations supérieures en art », porté par l'Ésacto'Lido, cette journée a pour objectif d'interroger les stratégies d'évaluation dans différentes formations - partant du constat que l'évaluation des étudiant-es reste problématique, tant elle semble normative, dans des espaces où la part de subjectivité est indéniable. Il s'agit aussi, plus largement, d'observer les spécificités pédagogiques qui se déploient dans ces formations pour répondre à la tension entre un modèle non académique et reposant sur des principes anti-normatifs liés à une forme d'idéal créatif, et une injonction à se plier aux cadres d'un processus scolaire relatif au diplôme qui repose à première vue sur la formalisation de critères objectifs et donc évaluables.

Le programme de recherche « Évaluation et autoévaluation dans les formations supérieures en art » bénéficie du soutien du ministère de la Culture – DGCA dans le cadre de l'appel à projets Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant 2022.

Comité scientifique et pédagogique :

Mathieu Antajan, directeur des études, CNAC ; **Laurent Berger**, MCF, UPVM / RiRRa21 ; **Sylvain Cousin**, artiste et enseignant, Ésacto'Lido ; **Marie Céline Daubagna**, directrice des études, Ésacto'Lido ; **Malika Lapeyre**, artiste et enseignante, Ésacto'Lido ; **Pierre Philippe-Meden**, MCF, UPVM / RiRRa21 ; **Marion Muzac**, directrice des études danse, isdaT ; **Anne Pellus**, MCF, UT2J / LLA-CRÉATIS ; **Muriel Plana**, PR, UT2J / LLA-CRÉATIS ; **Léana Valentini**, technicienne de recherche, Ésacto'Lido ; **Élise Van Haesebroeck**, MCF, UT2J / LLA-CRÉATIS ; **Auréli Vincq**, directrice pédagogique, Ésacto'Lido.

Cette journée s'inscrit dans le parcours : cirque, marionnette et pédagogie proposé par la chaire ICiMa, l'Ésacto'Lido et Marionnettissimo du 22 au 24 novembre 2023 :

- Les labos d'ICiMa « Du jonglage à l'animation : enseigner et transmettre » les 22 et 23 novembre (Théâtre de la Cité) ;
- La journée d'études de l'Ésacto'Lido « Les pédagogies de la création face aux enjeux de l'institutionnalisation » le 24 novembre (isdaT et Ésacto'Lido).

Contact : recherche@esactolido.com

Ésacto'
Lido

ICiMa
CHAIRE D'INNOVATION
CIRQUE ET MARIONNETTE
CNAC CENTRE NATIONAL DES ARTS DE CIRQUE M INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

MARIONNETTSSIMO

PROGRAMME

Plateau-média, isdaT, 5 quai de la Daurade, Toulouse

9h : Accueil

9h10-9h30 : Introduction - Karine Saroh, Dr, Ésacto'Lido / LLA-CRÉATIS

9h30-10h00 : « L'enseignement des arts de la scène face aux critères et valeurs du Marché Institué de la Création (MIC) » - Muriel Plana, PR en études théâtrales, UT2J / LLA-CRÉATIS

10h00-10h30 : « La valeur d'une expérience » - Laurent Berger, MCF en arts de la scène, UPVM / RiRRa 21

10h30-10h45 : Pause

10h45-11h15 : « L'évaluation au prisme de la sociologie dans les écoles d'art françaises » - Frédérique Joly, Dr et directrice des études à l'ENSA-Marseille

11h15-11h45 : « De la notation chiffrée aux « retours » : réflexion sur les enjeux épistémologiques de la méthodologie de la recherche-crédation » - Élise Van Haesebroeck, MCF en arts de la scène, UT2J / LLA-CRÉATIS

11h45-12h15 : « L'évaluation dans les écoles supérieures d'arts plastiques. De la contrainte scolaire à l'émergence de l'originalité artistique » - Jérémie Vandebunder, Dr et ingénieur de recherche ministère de la Culture (DEPS)

12h15-14h15 Pause midi

Chapiteau Ésacto'Lido, 14 rue de Gaillac, Toulouse

14h15-14h45 : « Du lycée à l'université : essai d'auto-analyse de l'évaluation en pratique artistique en contextes scolaire et universitaire » - Anne Pellus, MCF en danse, UT2J / LLA-CRÉATIS

14h45-15h15 : « Quelle docimologie du cirque ? » - Pierre Philippe-Meden, MCF en arts de la scène, UPVM / RiRRa 21

15h15-15h30 : Pause

15h30-16h00 : « Relation entre autonomie et évaluation : réflexions à partir de "La construction de l'autonomie" de Bernard Lahire » - Léana Valentini, tech. recherche, Ésacto'Lido

16h00-17h00 : Table ronde « Pédagogie et évaluation dans les écoles supérieures des arts du cirque » avec l'Académie Fratellini et l'Ésacto'Lido

NOTICES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES

Muriel Plana,

Professeure en études théâtrales à l'Université de Toulouse - Jean Jaurès, elle est membre de l'unité de recherche LLA-CREATIS et enseigne au sein du département Art&com. Elle travaille sur les relations entre théâtre et autres arts (roman, cinéma, musique...), sur la théorie et l'esthétique du théâtre, les écritures dramatiques, le genre, les sexualités... Elle co-anime dans son laboratoire un programme de recherche intitulé « Approches esthétiques et politiques du corps et de la scène » et codirige la série « Nouvelles scènes/francophone » aux Presses Universitaires du Midi. Elle est également autrice de romans, de pièces de théâtre et de mises en scène. Parmi ses publications : Théâtre et féminin. Identité, sexualité, politique (Editions Universitaire de Dijon, 2012), Théâtre et politique I. Modèles et concepts et Théâtre et politique II. Pour un théâtre politique contemporain (Orizons, « Comparaisons », 2014), Fictions queer. Esthétique et politique de l'imagination (EUD, « Essais », 2018). Son dernier ouvrage monographique paru est Mondes à venir. L'Art de l'anticipation au théâtre (Orizons, « Comparaisons », 2022). Elle a également co-dirigé des ouvrages collectifs, dont, sur arts et genre ou sexualités, aux EUD : Théâtralité de la scène érotique (avec H. Beauchamp - 2012), Esthétiques queer (avec F. Sounac et alii - 2015).

Laurent Berger,

Metteur en scène, dramaturge, chercheur et pédagogue. Ses activités comprennent des mises en scène, des performances, des workshops et des traductions, en France et en Amérique du Sud. Il a dirigé le master de mise en scène de La Manufacture, à Lausanne, et est actuellement maître de conférences à l'université Paul-Valéry - Montpellier-III, responsable de la licence Théâtre et du master Création spectacle vivant.

Frédérique Joly,

Frédérique Joly est docteure en sociologie et auteure de plusieurs ouvrages (*Enseignant.e.s en écoles d'art*, L'Harmattan, 2020 ; *Elèves en école d'art, entre amateur et professionnel*, L'Harmattan, 2016) et rapports sur les écoles supérieures d'art françaises (« Etat des lieux – Missions et rapports au travail des technicien.es, assistant.es et professeur.es des écoles supérieures d'art », 2022/2023 pour l'ANdEA ; « Les enseignant.es des écoles supérieures d'art », 2018/2019 pour la DGCA). Elle occupe actuellement le poste de directrice des études à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille et a occupé celui de directrice des études à l'École Nationale Supérieure d'Art de Limoges. Elle a également coordonné le programme AIMS (artiste intervenant en milieu scolaire) à l'École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. Elle a également enseigné de nombreuses années à l'école d'art le Concept du Calaisis.

Par ailleurs, elle travaille actuellement avec Françoise Liot et une équipe de chercheurs de l'Université Bordeaux Montaigne sur la question « ÊTRE ARTISTE PLASTICIEN AUJOURD'HUI : QUELLE ÉCONOMIE DE LA CRÉATION ? » ainsi que sur la place des femmes dans les écoles d'art.

Élise Van Haesebroeck,

Après un cursus dans la finance internationale, Elise Van Haesebroeck est aujourd'hui maîtresse de conférences HDR en études théâtrales à l'Université Toulouse Jean-Jaurès. Son inédit de HDR s'intitule *Enjeux esthétiques et politiques du trash sur les scènes contemporaines*. Elle a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels *Identité(s) et territoire du théâtre politique contemporain*. Claude Régy, *le Théâtre du Radeau, le Groupe Merci : un théâtre apolitiquement politique*. (L'Harmattan, collection « Univers Théâtral », 2011) et *Le théâtre de Claude Régy. L'eros d'une voix sans bouche* (L'Harmattan, collection « Univers Théâtral », 2016). Elle est responsable du Master en Recherche-Création intitulé *Écriture dramatique et création scénique*. Elle collabore avec la compagnie de théâtre toulousaine Le Groupe Merci en tant que dramaturge et participe à la mise en place de laboratoires de recherche-création. Le dernier laboratoire s'intitule *In Cookies Project* et s'interroge sur la question de l'identité numérique.

Jérémie Vandebunder,

Jérémie Vandebunder est ingénieur de recherche du ministère de la Culture, exerçant au sein du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS). Il a publié en 2014 une thèse de sociologie intitulée la pédagogie de la création. Une sociologie de l'enseignement artistique. Par la suite, il a publié plusieurs articles dans des revues scientifiques, notamment en 2015, dans la Revue française de pédagogie, à propos des « écoles supérieures d'art, entre forme scolaire et liberté artistique » et en 2016, dans la revue Marges, au sujet des « savoirs théoriques et (de la) production de discours dans les écoles supérieures d'art ». Actuellement, Jérémie Vandebunder est notamment en charge de l'enquête annuelle portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur culture.

Anne Pellus,

Agrégée de Lettres modernes et docteure en Arts du spectacle, Anne Pellus est aujourd'hui Maîtresse de conférences en danse à l'Université Toulouse Jean Jaurès, membre du laboratoire LLA-CREATIS et de l'Association des Chercheurs en danse (aCD). Nourrie par une expérience pratique de la danse et du théâtre en tant qu'interprète, elle s'intéresse aux voies de la politisation en danse contemporaine. Elle a dirigé l'ouvrage collectif Danse et Politique. Luites, Corporités, performativités (EUD, 2020) et est l'auteure de La Part des femmes. Fattoumi-Lamoureux (Nouvelles éditions Place, 2021). Elle est également metteuse en scène pour la Compagnie 't' (Toulouse) et membre de la compagnie XXY (Toulouse/Bruxelles).

Pierre Philippe-Meden,

Pierre Philippe-Meden est enseignant-chercheur, maître de conférences en cirque (histoire et esthétique), membre du RiRRa21, responsable de la licence d'études théâtrales au sein du Département Théâtre et Spectacle Vivant de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Ses travaux portent sur les esthétiques, sensibilités et représentations du corps dans le spectacle vivant. Publications autour du thème : « Le geste théâtral en EPS. Histoire, discours, enjeux » [avec P. Liotard], Revue d'histoire du Théâtre, n°287, 2020, p. 121-138 ; « Entrée du cirque dans la formation des enseignants et enseignantes en éducation physique et sportive en France : une approche historique (1983-2019) », dans P. Goudard et D. Barrault (dir.), Médecine du cirque, Montpellier, Sauramps Médical, 2020, p. 389-397.

Léana Valentini,

Léana Valentini a été technicienne de recherche sur l'étude "Évaluation et autoévaluation dans les formations supérieures en art". Elle se forme à la recherche en sciences de l'éducation dans le master Éducation tout au long de la vie à l'Université Paris 8. Son mémoire de fin d'études s'intitule "Créer et faire vivre un espace de convivialité : théories et pratiques d'apprentissage au Galway Community Circus" réalisé à la suite d'une étude de terrain de sept mois. Elle a collaboré depuis avec différentes institutions dans le domaine de la recherche, de la formation et de la documentation en cirque (Caravan, Circusnext, Cnac). Elle est membre du Collectif de Chercheur·se·s sur le Cirque pour lequel elle co-organise le cycle de séminaires jeune chercheur·se·s "Faire corps" et a coordonné le groupe de recherche "Cirque et Genre". Elle souhaite poursuivre ses travaux de recherche par une thèse en contrat Cifre sous la direction de Marie-Pierre Chopin sur la pédagogie du cirque amateur avec le Centre municipal des arts du cirque le Lido et la laboratoire Culture et Diffusion des Savoirs de l'Université de Bordeaux.