

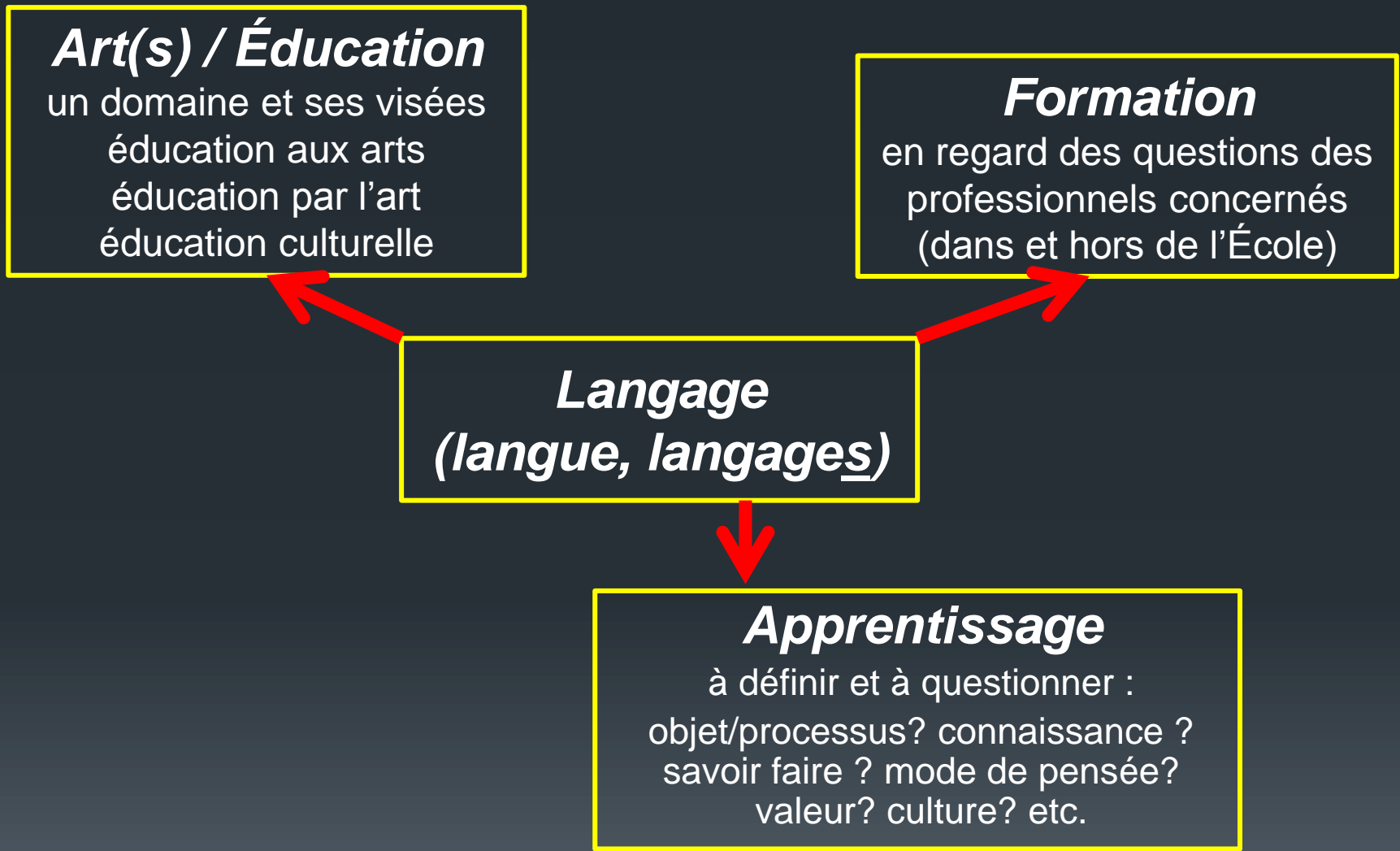
IFÉ-ENS de Lyon, jeudi 3 décembre 2015
4e session du séminaire AlféA

*Art(s), langue, langage(s)
dans le projet AlféA
Définitions et questions à partir de quelques termes*

Jean-Charles CHABANNE

Institut Français de l'Éducation - ENS de Lyon - Université de Lyon
Laboratoire Acté

Pour mémoire : déplier le sigle AlféA

4 angles d'approche du « langage »

Le « langage » : une question transverse

1. Comme forme du « savoir »

Dimension épistémologique
(art + éducation)

2. Comme medium pour
« apprendre »

Dimension cognitive
(apprentissage)

3. Comme instrument de travail
majeur de « l'éducateur »
(enseignant, intervenant,
médiateur...)

Dimension pédagogique
(formation)

4. Comme « trace » de l'activité

Dimension méthodologique

Les guillemets pour indiquer que ces notions restent à définir

Pour mémoire : quelques modélisations pour l'ÉAC, et place du “langage”

deux dimensions, six domaines, trois piliers

Deux dimensions : à l'art et par l'art

- À l'école, l'éducation artistique et culturelle est à la fois :
 - - une éducation à l'art [...]
 - - et une éducation par l'art [...].

- Parcours d'éducation artistique et culturelle, arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015

[en détail](#)

- Voir les études : UNESCO (Bamford, 2008); colloque de Beaubourg (2008), OCDE (Winner, 2014)

Pour mémoire : six domaines

- **Arts du visuel :**
 - Arts plastiques (architecture, peinture, sculpture, dessin et arts graphiques, photographie, etc.) ; illustration, bande dessinée. Cinéma, audiovisuel, vidéo, montages photographiques, dessins animés, et autres images. Arts numériques. Pocket films. Jeux vidéo, etc.
 - **Arts de l'espace :**
 - architecture arts des jardins, paysage aménagé, etc.
 - **Arts du langage :**
 - littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre, essai, etc.) ; inscriptions épigraphiques, calligraphies, typographies, etc.
 - **Arts du quotidien :**
 - arts appliqués, design, métiers d'art ; arts populaires, etc.
 - **Arts du son :**
 - musique vocale, musique instrumentale, musique de film et bruitage, technologies de création et de diffusion musicales, etc.
 - **Arts du spectacle vivant :**
 - théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue, marionnettes, arts équestres, feux d'artifices, jeux d'eaux, etc.
- (décret Histoire des arts, 2008)

Pour mémoire : trois champs, trois piliers

- « L'éducation artistique et culturelle se déploie dans trois champs d'action indissociables, qui constituent ses trois piliers :

- des **rencontres** [...] ;
- des **pratiques** [...]
- des **connaissances** [...]

Ces trois champs doivent être **investis complémentirement et concomitamment** »

- Parcours d'éducation artistique et culturelle, arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015

■ [en détail](#)

Les trois piliers

Dimension	Action	Lieu	Composante des apprentissages	
RENCONTRER le sensible, la réception	Faire l'expérience sensible de l'œuvre, entrer en contact, la rencontrer...	Le musée	Composante culturelle et sensible	Formes et fonctions du "langage" dans ces trois dimensions de l'ÉAC ?
PRATIQUER la production	Manipuler, expérimenter, pratiquer, faire œuvre...	L'atelier	Composante pratique	
CONNAITRE Analyser : le réfléchi	Décrire, commenter, analyser, théoriser, interpréter...	Le laboratoire	Composante technique et méthodologique	

ÉCOLE
NORMALE
SUPÉRIEURE
DE LYON

Mais qu'entend-on par
“langage” ou “langages”
ou “langue”?

Ce qu'on n'abordera pas ici

- La langue, les langages comme matériau pour l'artiste
- Les arts du langage, littérature, théâtre,
 - discours comme *oeuvres...y compris dans l'installation, la performance*
- Le mot comme forme plastique, l'imprimé come support, instrument ou matière, le langage verbal comme instrument musical ou comme matériau (poésie sonore...), etc.
- Idem pour d'autres "langages" graphiques, techniques, musicaux... utilisés comme médiums, supports, etc.

Aborder la question à plusieurs niveaux :

cf. segmentation des sciences du langage

Langue	Approche linguistique
Langages	Approche (pluri)sémiotique
Langage	Approche anthropologique

[Détail](#)

ÉCOLE
NORMALE
SUPÉRIEURE
DE LYON

Approche linguistique ÉAC et *langue*

Linguistique, sciences de la langue, de l'énoncé et du discours, lexicologie-morphologie-syntaxe, analyse de discours...

Une parenthèse initiale : la langue comme matériau pour le chercheur, aspects méthodologiques

- Importance des méthodes (quali/quant) utilisant des données linguistiques
 - questionnaires, entretiens, transcriptions, observations...
- Nécessité d'interroger les méthodologies de recueil et de traitement de ces données
 - Leurs présupposés théoriques : théorie du langage, validité des traces pour des interprétations sémantiques, etc.
 - Cf. cadres théoriques de l'analyse de discours, traitement automatique de corpus, etc.

- ***Intégrées aux pratiques de l'art***, des pratiques langagières orales, écrites, multimodales
- Deux entrées saillantes:
 - Le niveau lexical
 - Glossaires, mots clefs, dénominations, terminologies... Métaphores... Glossaires, lexiques, dictionnaires...
 - Le lexique comme inventaire des connaissances et des notions, mais aussi comme liste de questions ouvertes
 - Le niveau discursif
 - Genres oraux ou écrits, formels ou moins formels
 - commentaire, cartel, catalogue, dialogue, conférence, exposé, etc.

Formes discursives du “savoir” dans les pratiques de l’art

- Le *texte du savoir* : comment est “dit” le savoir dans les *pratiques* de l’art (et pas seulement les *sciences* de l’art)
 - Quelles formes sémiotiques prend le CONNAITRE ?
- Mais... les savoirs de l’art se réduisent-ils à des formes déclaratives ? (voir [plus loin](#))

Pratiques discursives (autour) de l'art (genres formels/informels)

La description ethnologique des pratiques révèle...

Discours des spécialistes des sciences de l'art	Historiens, experts, iconologues, conservateurs, muséographes, scénographes, restaurateurs... (l'œuvre comme artefact) Philosophes, anthropologues, sociologues, économistes... (l'art comme phénomène social total)
Discours des experts	Critiques institutionnels, journalistes, experts, amateurs éclairés, "connoisseurs"
Discours d'artistes	Argumentaires, notes d'atelier, correspondance, entretiens, manifestes, interprétations... Parole des amis, des conseillers, des employeurs, des acheteurs...
Discours didactiques et éducatifs	Médiation : guides de musée, médiateurs culturels, audioguides, catalogues... Vulgarisation : « beaux livres », encyclopédies, revues grand public, documentaires télévisés... Enseignement professionnel : master classes, écoles d'art, stages, ouvrages techniques... Enseignement non spécialisé : disciplines artistiques scolaires, manuels, ressources en ligne, cours d'histoire des arts, projets interdisciplinaires...
Discours de profanes et d'amateurs	Paroles accompagnant les pratiques populaires des arts mineurs, des amateurs en contexte associatif, en autodidactes... Visiteurs de musée, élèves, quidams et naïfs... Pratiques ordinaires de l'appréciation esthétique
etc.	

Ces discours comme matériau pour certaines sciences de l'art

- Historiographie en histoire de l'art
- Sociologie et anthropologie de l'art
- Esthétique
 - L'art comme *discours* dans l'histoire de l'art (“art conceptuel”, etc.)
- Sémiotique littéraire
 - Les écrits sur l'art comme objets de recherche traditionnel en littérature comparée
- etc.

Pour mémoire : les écrits sur l'art, genre protéiforme

- commentaire d'art
- critique d'art
- littérature d'art
- poème pictural
- roman d'artiste
- salon
- poèmes de peintres
- livre de peinture
- livres d'art
- doctrines d'art
- critica d'arte
- artistic theory
- prose d'art
- livre d'artiste
- romans critiques
- notes d'atelier ...

(D. Vaugeois, 2006)

FONCTION de ces discours : Parler pour *connaître*, mais aussi pour *rencontrer* et pour *pratiquer*

- Ne pas réduire la place du “langage” à la seule dimension du *connaître*
- Quelle place pour le “langage” dans la *rencontre* ?
 - S’intéresser aux formes de la parole *en lien direct avec l’expérience de l’oeuvre*
- Quelle place pour le “langage” dans la *pratique*?
 - S’intéresser aux formes de la parole *en lien direct avec le processus et le geste créatif*
 - en amont, en aval de la création
 - et même dans son effectuation
 - Cf études anthropologiques, poïétique du faire artistique
- Simple phénomène périphérique ? ou *instrument majeur*, en particulier en contexte éducatif ?

En particulier, dans les situations à visée ou à effet “didactique” ...

- ... où quelque chose s’enseigne, s’apprend, se transmet, se développe, se socialise...
- en particulier :
 - Parole du *sensible*, qui accompagne l’éducation à la capacité de percevoir, recevoir, éprouver...
 - Exemple : émission de radio
 - Parole du *faire faire*, par exemple la consigne, l’incitation...
 - Parole de l’*étayage du geste*, du conseil
 - Exemple : atelier danse

Le lien avec la problématique des “apprentissages fondamentaux”

- Les situations d'ÉAC sont des situations où est sollicité, à un haut degré, un *difficile-à-dire*
- Cela suffirait à soi seul à justifier les pratiques de l'art comme en lien direct avec les apprentissages “fondamentaux” (maîtrise de la langue, ou *literacy*)...
 - (parler, lire, écrire dans les situations ÉAC)
- ... à une condition : que ***cet effet ne soit pas visé pour lui-même***, mais comme un effet collatéral d'un vrai engagement dans une pratique artistique,
- ... et cela reste
 - une *question de recherche* (voir si c'est vrai et à quelles conditions)
 - une *question professionnelle* : comment réussir ce couplage de visées sans tomber dans l'instrumentalisation?

Approche (pluri)sémiotique L'ÉAC et “les” langages

Approche générale et comparative
des systèmes de signes

“La langue” n’est pas le tout du langage

- L’analyse sémiotique des situations ÉAC montre l’***intrication des systèmes de signes coprésents et coproduits***
 - Plurisémiotique/multimodal
 - *en particulier en contexte didactique*
- Exemples :
 - Les entours invisibles du “verbal” : paraverbal, non-verbal, corporel
 - Les instruments sémiotiques : transcodages, codages graphiques

Les entours invisibles du “verbal” : paraverbal, non-verbal (1)

- Paraverbal : de la langue à la voix
 - Intonation, rythme, *musicalité*, expressivité : la **voix** et la *captation de l'attention*
- Non verbal : de la langue au corps
 - Mimique, gestuel, postural, proxémique...
- Disciplines de référence :
 - Anthropologie de la communication (Gumperz, 1964), ethnométhodologie (Garfinkel, 1967), ethnolinguistique (Hymes, 1974), proxémique...
 - Sciences des arts du spectacle vivant

Apprendre par le corps, non verbal (2)

- Apprendre par le corps de l'autre
 - Effet-miroir : éducation des états attentionnels et émotionnels
- Apprendre par son corps propre
 - Comportements posturo-mimétiques spontanés ou intentionnels
 - Disciplines de référence :
 - Théories de l'empathie en neuroesthétique (neurone-miroirs, (Rizzolati & Sinigaglia, 2006)(Jeffers, 2009), (White, 2013)
 - Applications didactiques
 - Mimes et transcodages corporels
 - Ex. : Atelier du Louvre « [Mimer la sculpture](#) »
- D'où : où est/comment est/que fait le corps de l' « éducateur en art » ?

Les instruments sémiotiques : transcodages conventionnels ou informels

- Transcodages graphiques informels
 - Esquisses, surlignages, calques, détours, annotations...
- Transcodages graphiques formels
 - schématisation
 - “Partition” : langages de notations
 - musique, y compris formes contemporaines
 - danse : notation Laban
- Usage du “tableau”, de l’affichage, etc.
- Enrichissement par le numérique de ces pratiques

L'instrumentation sémiotique dans les marges : “sur-codage”

- Gestes de marquage :
 - Traces, soulignement, surlignement, encadrement, insertion de symboles et icones, etc.
- Gestes d'annotation
 - Notes marginales, “mode révision” des logiciels ttx, mode “commentaire”

- De la note à la glose : gradation dans le mode de transcodage le plus familier : la verbalisation
 - Traduction, restitution (?) : Description, paraphrase, “ekphrasis”...
 - Commentaire , interprétation, etc.
- Voir plus loin la fonction cognitive dynamique des transcodages

Approche anthropologique

Le langage comme activité

Approche anthropologique des langues naturelles et des systèmes de signes (fonctions psychologiques, sociales, anthropologiques...)

Le « langage » : une question transversale

2. Comme medium pour « apprendre »

Dimension cognitive
(apprentissage)

3. Comme instrument de travail majeur de
« l'éducateur » (enseignant, intervenant,
médiateur...)

Dimension pédagogique
(formation)

Les guillemets pour indiquer que ces notions restent à définir

La place du langage dans la théorie socioculturelle du développement du psychisme humain : rappel

- Le “langage” joue un rôle fondamental dans la construction du “cerveau social”, cognition et émotion sont des phénomènes “distribués” avant d’être “intériorisés”
 - Vygotsky, c. 1935 : *Pensée et langage* (1985); *Théorie des émotions* (1995)
 - Goody, 1977 : *La raison graphique* (trad. 1979)
 - Wertsch, 1979 : *From social interaction to higher psychological processes*
 - Flor & Hutchins, 1991 : *Distributed cognition*
 - Olson, 1994 : *The World on Paper : The conceptual and cognitive implications of writing and reading* (trad. 1996)
 - Perkins, 1995 : *L'individu-plus. Une vision distribuée de la pensée et de l'apprentissage*
 - Rabardel, 1999 : *Le langage comme instrument*
 - Mercer, 2013 : *The social brain*

Le langage comme outil pour l'apprendre

- Vecteur de l'activité de l'élève :
 - dans l'élaboration de la pensée propre
 - Rôle de l'écrit, mais aussi de toute production sémiotique comme outil pour agir, comprendre, apprendre, se construire...
 - En particulier dans les interactions entre pairs...
 - ... et bien sûr dans les interactions avec un "éducateur"

- (Bronckart & Schneuwly, 1985) (Clot, 1999) (Brossard & Fijalkow, 2008) (Bernié & Brossard, 2013)

Transcodages comme approche, appropriation, heuristique

- Considérer **toutes** les pratiques de transcodage en tant que pratiques d'approche et d'appropriation
 - Expérience vers parole, *et réciproquement*
 - Oeuvre vers discours, *et réciproquement*
 - Image vers image
 - schématisation, etc.
 - Image vers son
 - Son vers image
 - Son vers texte
 - etc.

Le langage comme outil pour l'enseigner

- Rappel : formulation des connaissances dans le texte du savoir
 - ... mais sans doute pas l'essentiel de ce qui s'apprend/se développer en ÉAC
- Le langage comme outil central de l'action de l'éducateur
 - Régulateur de la co-activité
 - Outil des processus d'*étayage*

Quelques genres oraux du “maitre en art”

- **Fonction apéritive**
 - discours d’amont : accueil, d’approche et d’apéritif...
- **Discours d’incitation**
 - Faire-faire : formes de la consigne, lanceurs, incitations...
- **Discours de guidage et de tutorat**
 - Dans l’action même : guider le geste
- **Discours d’accompagnement : Fonction attentionnelle**
 - Guider l’attention : gestion de l’attention conjointe (Bruner), voire de l’expérience esthétique conjointe
 - Discours d’escorte

Quelques genres oraux du “maitre en art”

- Discours de sillage
 - l’après expérience...
- Fonction empathique
 - Guider l’expérience esthétique en réception comme en production
- Fonction axiologique
 - Discours d’évaluation
- Fonction didactique
 - Comment l’enseignant fait-il entendre le texte du savoir ?
Discours d’institutionnalisation
 - Discours de commentaire, etc.
- etc.

Une phénoménologie de la parole autour de l'oeuvre

- Percevoir, apprécier, ressentir, imaginer...
- nommer, décrire, présenter, pointer...
- apprécier, juger, louer, déprécier...
- traduire, expliquer, décrypter...
- comparer, évoquer, lier...
- questionner, commenter, interpréter...

Une multitude de *genres formels ou ordinaires*,
de pratiques psycho-socio-affectivo...
langagières , à enseigner et à apprendre

Quelques questions plus spécifiques

- Art et (multi)littéracie : considérer comme ***apprentissage fondamental*** les formes multimodales de langage sollicitées avec exigence au cœur même de l'enseignement des arts, l'éducation artistique et culturelle
- Au cœur de l'enseignement des arts/l'éducation artistique, la place du langage comme médiation dans ***l'expérience de l'œuvre*** et dans les processus de transmission (des valeurs, dispositions, attitudes, autant que des connaissances)

- Un art de faire : savoir parler pour enseigner, faire apprendre
- Que sait faire l'enseignant expérimenté : ton, discrétion, pertinence, justesse
- Sait parler, sait se taire, sait laisser parler
- Cf. en dehors de l'école : masterclass, coaching...
- Comment *instrumenter* cela en formation? cf. ANR AlféART

Merci de votre attention