

Chaire Unesco Cnam « Formation et Pratiques Professionnelles »,
CRF-CNAM, SAPRAT-EPHE, AFDAS, ENSCI, avec le soutien du LabEx Hastec.

Présentation du programme coordonné de recherche sur : « LES EXPÉRIENCES DE CRÉATION »

Les nouvelles cultures d'action économique et sociale tendent à valoriser le **concept de création** qui prend pour partie la place du concept d'innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

Pour échapper à un discours mythique et rendre compte de ce qui se passe tant au niveau des activités de création que des sujets créateurs, il est possible d'emprunter la voie d'une *description* et d'une *analyse des expériences de création, telles qu'elles sont vécues par les sujets créateurs eux-mêmes*.

A cette fin la **chaire Unesco du Cnam** « Formation et Pratiques Professionnelles », le Centre de Recherche sur la Formation (**Crf-Cnam**, EA 1410), le Laboratoire Savoirs et Pratiques du Moyen Âge à l'époque moderne (**Saprat-EPHE**, EA 4116), l'**AFDAS** (Fond d'Assurance Formation des Activités du Spectacle), l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, (**ENSCI - Les Ateliers**) conduisent un **programme coordonné de recherche/action/formation** soutenu par le **Laboratoire d'Excellence Hastec**.

Le dispositif comporte notamment **quatre types d'activités** auxquelles collaborent ces organismes, en tant que participants, personnes-relais, organisateurs :

1. **Un séminaire public de recherche**, ouvert aux professionnels, chercheurs et étudiants intéressés par le thème. Le séminaire public accueille, de 14h à 16h30, des figures contemporaines de la création et ouvrant un échange sur leurs expériences avec le public, sur cinq séances :
  - le 3 mars, **Cédric Villani**, médaille Fields et auteur d'un ouvrage sur « *les coulisses de la création* »
  - le 31 mars, **Denis Laming**, co-initiateur du renouveau du mouvement *Néo-Futuriste en architecture*
  - Le 23 juin, **Pierre-Michel Menger**, Collège de France, Chaire de Sociologie du travail créateur.
  - Le 13 octobre 2017, **Emmanuelle Volle**, Neurologue et chercheur INSERM à l'Institut Brain and Spine (ICM), hôpital Salpêtrière, Paris, France : « Créativité et neurosciences »
2. **Un atelier de recherche- « Échanges de pratiques »** réunissant les professionnels volontaires intéressés au récit, à l'échange et à l'analyse en collectif de moments de création qu'ils ont vécus. Une attention particulière sera consacrée à l'approche *du déclenchement* de l'activité de création, et à la description biographique de ce qui a précédé et suivi. On s'intéressera également aux termes utilisés pour les identifier et les décrire, ainsi qu'aux vocabulaires faisant progressivement consensus au sein de l'atelier.

Cet atelier se déroulera sur quatre demi-journées au cours de l'année 2017 et auront lieu au Cnam, 2 rue Conté, 75003 Paris **de 9h30 à 12h30**, les **04 mai** (salle 31-2-87), **10 mai** (salle 31-2-89), **22 mai** (salle 33-3-20) et **14 juin** (salle 33-3-20).

A partir de septembre 2017 un autre atelier sera aussi organisé à Brest.

3. **Des entretiens menés par l'équipe de recherche réunie par la Chaire Unesco-CRF auprès de créateurs (salariés d'entreprises, artistes-auteurs, intermittents, bénéficiaires)** sur la base d'un contrat basé sur l'identification par les personnes concernées de moments qu'ils reconnaissent comme des moments de création, en cohérence avec l'objet de recherche choisi. Dans ces entretiens sera recherché, autant que faire se peut, le rappel ou la mise en présence sous diverses formes de traces de l'activité de création de la personne enquêtée, de façon à faciliter le travail de réminiscence souhaité.
4. **L'observation de situations de formation, de dispositifs, susceptibles de susciter une activité de création** au sein notamment du Centre Simplon, de Ciné Fabrique, du Centre Barbara, de La Belle Ouvrage, de La Société des Gens de Lettres (SGDL), du Nouveau Théâtre de Montreuil. Il est envisagé d'observer les modalités pédagogiques de créativité conçues pour professionnaliser (hypothèses en acte des concepteurs de dispositifs), ainsi que le processus d'expérience de création par/pour les bénéficiaires (investissement des espaces proposés par l'activité des professionnels en formation).

Pourquoi l'Afdas est-il impliqué dans cette recherche ?

L'Afdas, en tant qu'acteur majeur spécialisé dans le domaine de la formation aux métiers des industries créatives et de la culture a pour mission de développer l'accès de ses adhérents à la formation. Constatant qu'un nombre important de professionnels de ces champs ne se forment pas ou peu (la demande est inférieure à l'offre) et que les métiers de la création résistent à entrer dans des référentiels et des ingénieries de formation par crainte d'enfermement et d'uniformisation, cette recherche apparaît comme une opportunité.

A travers ce partenariat, l'Afdas souhaite comprendre les transformations conjointes des sujets créateurs et de leurs activités, les dynamiques identitaires sous-jacentes et les invariants propres à la transmission de la créativité et en cela, permettre de faire évoluer les outils et pratiques en matière de formation/professionnalisation dans les métiers/activités dans lesquels la création joue un rôle essentiel.

Cette recherche/action pourrait déboucher sur la production d'outils, critères, conditions permettant d'ajuster et/ou améliorer l'offre existante et/ou créer une nouvelle offre de formation conventionnée, labellisée (en accord avec les critères du décret sur la qualité).

L'Afdas contribue en facilitant la mise en relation avec ses adhérents, les organismes de formation et le collectif de chercheurs (16 personnes).

En quoi peut consister votre implication ?

Les membres de l'équipe de chercheurs cherchent à identifier et à analyser **des expériences de création telles qu'elles sont vécues par les sujets créateurs eux-mêmes.**

Ce projet implique des professionnels, prêts à partager des moments vécus de création à l'occasion des quatre types de formats de rencontres qui organisent le programme de recherche.

Nous souhaiterions pouvoir compter sur votre participation, soit à l'un ou plusieurs d'entre eux, idéalement à tous ces formats de rencontre: Séminaire public, Atelier d'échange de pratiques, entretiens individuels, et terrains d'observation.

Pour vous inscrire, contactez-nous par mail

A la **Chaire Unesco** du Cnam : Marie-laure.vitali@cnam.fr

A l'**AFDAS** si vous y êtes adhérents, Leïla Rozes des Ordons : L.roze@afd.com

1- Dispositif de recherche

Les méthodes habituelles d'ingénierie de la formation, qui reposent sur l'identification d'invariants d'activité professionnelle, sont relativement inadéquates pour penser la formation et la professionnalisation dans le cas des métiers où la créativité joue un rôle essentiel. Leur dynamique d'activité, leur dynamique identitaire sont en effet essentiellement des dynamiques de singularisation : expression de soi, travail sur soi, transformation de soi. La créativité ne s'enseigne pas, pas plus qu'on ne forme à la créativité.

Pour autant, il est possible de concevoir des actions de professionnalisation et de développement des compétences précisément fondées sur le caractère singulier de l'activité de ces professionnels par l'organisation de situations favorisant le récit d'expériences significatives de création.

A l'occasion de communication d'expériences à autrui, et à soi-même, s'effectue en effet un travail d'élaboration et formalisation de sa propre activité : reconnaissance de soi en activité, reconnaissance de son activité et du produit de son activité, reconnaissance des interactivités à cette occasion. Travailler en fait sur le rapport à sa propre activité est susceptible de renforcer la dynamique de développement de cette dernière. Une action de recherche/formation dans le domaine des expériences de création peut se fonder sur deux types d'hypothèses :

- Une telle action est à la fois un outil de formation/professionnalisation, un outil de recherche et un outil d'optimisation de l'action. Ce sont, en effet, les mêmes sujets qui sont présents dans les trois cas.
- Un acte de création est probablement à la fois une transformation/singularisation de soi, de sa propre activité et du produit de son activité.

En lien avec des acteurs internationaux, la chaire Unesco «Formation et Pratiques Professionnelles» propose à l'AFDAS et à ses adhérents prêts à s'engager dans la démarche, producteurs et/ou bénéficiaires d'expériences de création, 3 types d'actions-pilote dans différents domaines artistiques ou non. Ces 3 types d'actions sont :

- **un atelier de recherche de recherche-formation** réunissant les professionnels volontaires intéressés au récit, à l'échange et à l'analyse en collectif de moments de création qu'ils ont vécus.
- **des entretiens de recherche** sur la base d'un contrat basé sur l'identification par les créateurs concernés, de moments qu'ils identifient comme des moments de création,
- **l'observation de dispositifs** susceptibles de susciter une activité de création

Parallèlement à cette démarche, la chaire Unesco organise également à partir de mars 2017 un séminaire public programmé les vendredis de 14h00 à 16h30 au Cnam Paris, accueillant des figures contemporaines de la création Invités à un témoignage public susceptible de nourrir et de compléter les travaux d'atelier.

Ateliers, séminaire public et recherche donneront lieu à production d'un ouvrage collectif sur les expériences de création.

Pour alimenter son travail d'accompagnement, la Chaire Unesco s'appuiera notamment sur :

- Les travaux engagés dans le cadre du Forum de Créativité franco-chinois, Shekou Shenzhen, en novembre 2014. <http://www.skcf.com/fr/GuestSurvey/Default.html>
- Les travaux du Réseau Ingenium (Recherches en SHS dans les écoles d'ingénieurs) sur la « Création – créativité » : un séminaire interne en décembre 2014, un colloque public en décembre 2015 et un ouvrage en cours de publication.
- L'ensemble de son action et des réseaux qu'elle anime dans le domaine de la théorie de l'activité, notamment deux ouvrages de Jean-Marie Barbier :
  - Vocabulaire d'analyse des activités, PUF Formation et Pratiques professionnels, 2011 (seconde édition et traduction en portugais, espagnol et polonais, en cours)
  - L'Encyclopédie d'Analyse des activités, co-dirigée avec Marc Durand, Pr à l'université de Genève, à paraître en 2017.

2- Collectif des Partenaires

Comme souhaité par le Labex, et en cohérence avec la demande sociale sur le thème, le projet donne lieu à un partenariat important, à la fois interne et externe à Hastec, national et international, scientifique et professionnel. Le but est de *créer un collectif significatif de travail*, en rapport à la fois avec l'objet de la recherche et la pluralité de ses fonctions

1. Les partenaires internes du Labex, porteurs du projet auprès du Laboratoire d'Excellence :

- **Le Centre de Recherche sur la Formation du Cnam**, membre d'Hastec, et laboratoire d'appartenance des initiateurs et des participants au projet, rattachés ou associés au Cnam (J-M. Barbier, professeur, responsable de la chaire Unesco, M. Dutoit, MCF Evry, responsable d'axe ; J. Thievenaz, MCF Paris 6, responsable d'axe ; M-L. Vitali, Responsable opérationnelle Chaire Unesco ; L. Pham Quang docteur auteur d'une thèse sur le rapport entre émotions et apprentissage ; C. Leroux, ESIEA, C. Morace et D. Couadour, EC Ensta Bretagne ; G. Berger, professeur) et laboratoire de référence des publications produites par ces chercheurs et par les membres de l'axe 'Activités, expériences, apprentissages' impliqué(s) dans le projet..
- Le **Laboratoire SAPRAT** (Savoirs et pratiques du Moyen-Age au XIXème siècle), dirigé par Brigitte Mondrain, et membre d'Hastec. Participants : M. Bompaire, M. Hochmann, G.M. Leproux

Les deux laboratoires ont une expérience réussie antérieure de collaboration dans le cadre d'une recherche financée par Hastec sur les représentations de transformations (2014-2016), dont les résultats sont en cours de publication. Leurs activités sont complémentaires dans le cadre d'Hastec : pour le CRF et les chercheurs en analyse des activités l'anthropologie des pratiques professionnelles, pour SAPRAT l'histoire des pratiques professionnelles. Bon nombre des chercheurs concernés par le présent projet ont eu l'expérience de cette collaboration fructueuse.

2. Les partenaires internationaux, réunis à l'initiative de la Chaire Unesco Formation et Pratiques Professionnelles, portée par le Cnam et dont la création a été soutenue par le Labex Hastec :

- **Université de Genève**, Germain Poizat et Floriane Bourreau
- **London School of Economics**, S. Lahlou
- **Universités de Sherbrooke et de Montréal**, N. Topin-Harbois et L. Roger
- **Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil**, Daisy Moreira Cunha
- **Université de Paris 8**, E. Sander et C. Barbier.

Le projet sera inscrit dans les activités scientifiques du CRF, notamment de l'axe de recherche « Activités, Expériences, Apprentissages » et dans les activités de la Chaire Unesco qui en a pris l'initiative, entités en partenariat sur cette action.

3. Les partenaires professionnels

- **L'AFDAS** (Thierry Teboul, Leïla Roze des Ordons) fonds de formation des artistes-auteurs, qui organise avec la Chaire Unesco l'atelier de recherche participative, co-organise le séminaire public, contribue au financement du projet et mettra en place en son sein un « Lab » sur la création.
- **L'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, Ensci-Les Ateliers**, Armand Behar (responsable programme de recherche) qui a mis en place dans le cadre la plateforme Ecriture de création - Pratiques de recherche un atelier d'observation des pratiques de la création.