

Le cahier de traces en formation initiale à l'enseignement

Documenter la création pour mieux enseigner les arts

Communication orale acceptée - CRIFPE, Dakar, Sénégal - Didactique des arts

Sonia Fournier

Université du Québec à Rimouski

Canada

1

Contexte et enjeu

Dans la formation initiale au préscolaire et au primaire, plusieurs étudiant·e·s doivent développer des repères pour enseigner les arts plastiques avec confiance. Le cahier de traces déplace l'attention du produit final vers la démarche : observer, essayer, choisir, nommer, réfléchir et transposer.

2

Intention de la communication

Présenter une expérience pédagogique menée dans un cours universitaire de didactique des arts, où le cahier de traces soutient l'expérience artistique personnelle, la réflexion didactique et la préparation de situations d'apprentissage adaptées aux enfants.

3

Le cahier de traces

Inspiré des carnets d'artistes, le cahier accueille croquis, mots, essais de matières, impressions, observations et retours réflexifs. Il devient un espace de recherche où la main, le regard et la pensée travaillent ensemble.

“ Documenter les traces, c'est former à voir ce qui se construit avant le résultat final. ”

4

Riopelle comme déclencheur

Les explorations prennent appui sur l'univers de Jean Paul Riopelle : geste, matière, mouvement, nature, territoire et abstraction. L'artiste agit ici comme déclencheur culturel : il ouvre un passage entre l'appréciation d'œuvres, l'expérimentation plastique et la médiation auprès des enfants.

5

Démarche pédagogique

1. Observer des œuvres et des matières.
2. Expérimenter des gestes, lignes, taches et textures.
3. Consigner les traces du processus.
4. Verbaliser les choix et les découvertes.
5. Transposer l'expérience en situation d'apprentissage.

6

Médiation culturelle

Le cahier permet aux étudiant·e·s d'articuler création et enseignement. Il soutient une posture de médiation culturelle : faire dialoguer l'artiste, les œuvres, les matières, les gestes, les mots et les enfants, sans réduire l'art à une activité modèle.

7

Apports en formation

Pour les étudiant·e·s, le cahier de traces favorise la confiance, la prise de distance réflexive et la compréhension du processus de création. Il aide à concevoir des consignes ouvertes, à prévoir des matières accessibles et à accueillir la diversité des productions enfantines.

8

Transférabilité

Simple, accessible et peu coûteux, l'outil peut être transféré dans différents contextes : formation universitaire, éducation préscolaire, enseignement primaire, projets culturels et activités de médiation. Il soutient une pédagogie du processus, de l'observation et des traces.

9

Conclusion

Le cahier de traces n'est pas un simple support de conservation. Il est un outil de pensée, de création et de formation. Il rend visible ce qui se cherche, se transforme et se comprend dans l'acte de créer, avant même l'apparition du résultat final.

Mots-clés

cahier de traces | didactique des arts | formation initiale à l'enseignement | processus de création | médiation culturelle

Communication orale - Expérience d'enseignement / formation / intervention - Durée : 20 minutes

