

Atelier-laboratoire IDEFI-CréaTIC

CReP

Créativités - Reconstructions - Proverbes

Présentation de l'atelier

Stéphane Safin, Samuel Szoniecky, Claude Yacoub
Université Paris 8 - Laboratoire Paragraphe

Année universitaire de lancement des activités

2016 - 2017

Résumé du projet

L'atelier consiste à réaliser une action de recherche et formation sur la créativité dans les territoires désorganisés suite à l'effondrement des institutions après des catastrophes naturelles et/ou politiques. Le terrain sur lequel portera l'atelier est Haïti. Cette recherche-action consiste premièrement à développer et expérimenter de nouveaux outils de créativité spécifiquement conçus pour impliquer des populations en situation de reconstruction dans l'expression de leurs besoins matériels et immatériels, deuxièmement à expérimenter l'usage de la sagesse populaire, par l'intermédiaire de ses formes courtes que sont les proverbes, comme source d'inspiration pour la créativité et, troisièmement, à analyser, comprendre et documenter les activités créatives mises en oeuvre dans le cadre des ateliers qui seront mis en place dans les contextes de reconstruction.

Objectifs pédagogiques

L'atelier laboratoire vise plusieurs objectifs

- Développer les compétences des étudiants dans les champs de la conception et de la créativité.
- Développer les compétences des étudiants en animation de groupes et en analyse des besoins.
- Prendre conscience des enjeux sociaux, des situations de reconstruction et de la nécessité de développer le pouvoir d'agir. Expérimenter les techniques de créativité pour le développement du pouvoir d'agir.
- Plonger les étudiants dans des situations de recherche d'action, par la mise en oeuvre d'un projet concret, accompagné d'une approche réflexive.
- Répondre concrètement à des besoins d'urgences, par le biais d'approches créatives.
- Mettre en perspectives les théories et méthodes de la créativité dans des contextes atypiques.
- Développer des capacités de communication pour rendre compte des observations et de la démarche dans des contextes grand public (exposition, conférence, etc.).
- Expérimenter et approfondir la mobilisation de savoir-faire techniques : démarches ergonomiques, développement agile d'application Web, ...

Fondations, arrière-plan

L'atelier repose sur trois mots-clés, qui renvoient chacun à des travaux de recherche et d'enseignement menés préalablement et parallèlement à cet atelier.

Créativités

Le laboratoire Paragraphe mène depuis plusieurs années des recherches autour de la créativité, de la conception et de l'édition numériques. Les chercheurs explorent des domaines allant de l'ergonomie, des activités manuelles, de la théorie de la créativité. Ces recherches ont donné lieu à de multiples expérimentations, colloques et publications. L'atelier s'inscrit dans la continuité de ces recherches et propose de mobiliser et étendre ces connaissances en vue de soutenir le développement des personnes et des collectivités plongés dans des situations de détresse sociale, notamment dans des situations de reconstruction (post-catastrophes naturelles ou conflits). Il s'agit aussi

d'expérimenter des approches créatives qui ne s'adressent plus uniquement à l'innovation technique et au développement de personnes déjà privilégiées, mais comme outil de résilience et de construction de ressources pour des personnes mises en difficulté.

Reconstructions

Les chercheurs coordonnant cet atelier sont déjà largement impliqués dans des problématiques de reconstruction, notamment via l'association Ila Souria, actuellement engagée dans la fondation d'une Université Populaire Syrienne (UPS). Claude Yacoub est le président fondateur de cette association, Samuel Szonecky et Stéphane Safin sont les signataires de cette Université Populaire. L'association organise depuis 3 ans des colloques internationaux multi-disciplinaires, des tables rondes débats et des cafés citoyens avec comme thématique générique : "Syrie : reconstructions immatérielles et matérielles ?". Son projet phare d'Université Populaire Syrienne vise le partage des connaissances, de savoir et de culture à destination des syriens qui n'y ont plus accès (exemple : étudiants sans universités) dans l'organisation de conférences, de cours et d'ateliers dans des camps de réfugiés (notamment à Za'atari en Jordanie) et dans la formation d'animateurs en Éducation populaire. En ce moment, des étudiants de la licence Pro CDNL (encadrés, entre autres, par Samuel Szonecky et Claude Yacoub) travaillent sur la création d'une plate-forme numérique collaborative destinée aux usagers de cette UPS (signataires, apprenants, partenaires, etc.).

Proverbes

Le proverbe nous apparaît un point d'entrée pertinent pour les questions de créativité et de reconstruction, pour deux raisons. D'une part, il est l'expression d'une sagesse populaire séculaire, parfois en perdition, et constitue en ce sens une partie de notre patrimoine culturel. D'autre part, la forme qu'il prend en fait un outil propice à la créativité : le proverbe est par essence ambigu, ancré culturellement, attaché au terroir et nécessite toujours une part d'interprétation de la part de celui qui le reçoit. Il est un outil de réflexivité. L'équipe est déjà engagée dans des travaux concernant les proverbes : utilisation du proverbe comme moyen pédagogique pour l'apprentissage des langues, développement de générateurs de proverbes, etc.

Déroulement concret de l'atelier

L'atelier organisera trois axes de travail en parallèle

- Un axe de documentation et de partage des proverbes haïtiens
- Un axe d'animation d'ateliers créatifs sur la reconstruction avec les populations locales
- Un axe de documentation du projet.

Le travail se déroulera en quatre temps :

1. Un temps de préparation

Une semaine de travail intensif avec les étudiants et les encadrants sera mise en place au premier semestre, avant l'expérimentation effective sur le terrain au mois de janvier. Le travail consistera en deux points essentiels :

- a) préparation des modalités du recueil des proverbes et conception de principe d'un dispositif de partage des proverbes
- b) préparation de deux ateliers de créativité : un portant sur une problématique de reconstruction matérielle et l'autre de reconstruction immatérielle.

1. L'expérimentation de terrain

Il s'agira d'une semaine de terrain en Haïti, décomposée comme suit

- 1 journée d'acclimatation
- 2 jours de recueil et d'analyse des proverbes
- 1 journée d'animation de session de créativité portant sur une problématique de reconstruction matérielle
- 1 journée d'animation de session de créativité portant sur une problématique de reconstruction immatérielle
- 1 journée de synthèse des travaux.

Durant cette semaine de terrain, deux sous-groupes seront formés : chacun sera responsable de la tenue d'un atelier, d'une partie du recueil de proverbes, et de la documentation du travail effectué par l'autre sous-groupe (films, photos, enregistrements).

1. Un travail de production

En marge de l'atelier, un double travail de production sera fait par des étudiants de la licence pro CDNL, dans le cadre de leur projet de fin d'année : le développement d'une application de partage de proverbes, basée sur le travail préparatoire de l'atelier et sur le recueil des proverbes Haïtiens; et la construction, sur la base des traces recueillies lors de l'atelier, d'un documentaire pouvant prendre la forme de film, de reportage photo, de site Web, de webdoc, de livre

numérique, etc. Les étudiants participant à l'atelier CReP seront sollicités de manière ponctuelle pour soutenir ces productions, qui seront menées dans d'autres cadres pédagogiques.

1. La valorisation

Ce troisième temps visera, en deux jours de travail, de finaliser la valorisation des productions, afin de préparer une exposition, au mois de mai ou juin. Cette exposition se tiendra à l'Abbaye Royale de Saint-Riquier (Baie de Somme, Picardie, France), partenaire du projet. Elle comprendra la présentation du documentaire, la présentation des résultats des deux ateliers, et la mise en place d'un dispositif de partage de proverbes.

A terme, aussi, l'expérience sera capitalisée en vue de construire un manuel de la créativité, à la fois sous la forme numérique et papier, qui pourra être disséminé à d'autres contextes comme ressource pour le développement du pouvoir d'agir. Le terrain d'Haïti permettra aussi de préparer une expérience dans le contexte des camps de réfugiés syriens en Turquie ou/et en Jordanie, pour un autre atelier à venir.

Axes de travail, thématiques et terrains

Recueil de proverbes.

Le travail sur le recueil des proverbes pourra prendre plusieurs formes : micro-trottoirs sur les marchés Haïtiens durant la semaine de terrain ou analyse d'archives préalablement identifiées. Des bases documentaires d'archives sont déjà identifiées. Il est aussi envisagé de travailler sur les proverbes au long cours, en organisant un recueil de proverbes de la part des citoyens Haïtiens sur base de concours, d'émissions de radio, ou de la constitution d'un dispositif itinérant de partage de proverbes. Le cas échéant, cela sera construit préalablement à la tenue de l'atelier

Partage des proverbes

L'idée à ce stade est de proposer une application, pouvant être installée dans une exposition, permettant de faire réfléchir le visiteur autour des expressions de la sagesse populaire Haïtienne, et éventuellement Picarde (ancrage à Saint-Riquier). Des proverbes générés automatiquement pourraient aussi être inclus dans le dispositif. Le visiteur sera amené à se positionner par rapport à ces proverbes : ont-ils un sens pour moi ? Dans mon territoire ? Quelle en est mon interprétation ? Le travail de définition de cette application sera mené au temps préparatoire de l'atelier, et le travail de développement dans le temps de production.

Thématique de reconstruction matérielle

Il s'agit d'identifier un lieu réel et concret, et d'animer des débats participatifs et une session créative de co-conception d'une journée avec des usagers de ce lieu, en prenant comme entrée les proverbes Haïtiens. L'idée de mettre les personnes en situation de conception est d'aboutir à une expression concrète, circonscrite de besoins sous-jacents, et éventuellement d'identifier des pistes de solutions prometteuses pour les porteurs de ces projets de reconstruction. Plusieurs lieux ont d'ores et déjà été identifiés et sont des thèmes possibles

- Déménagement futur de l'Institut Français d'Haïti au manoir des Lauriers. Concevoir, avec les usagers de l'actuel IFH, leur implantation rêvée sur le nouveau site.
- Reconstruction du centre d'art. Les usages possibles sont les artistes et les visiteurs de l'actuel centre.
- Re-conception d'un marché : Il s'agit d'identifier un marché, et de concevoir avec ses usagers (commerçants, clients) un marché « idéal », expression des besoins de ces usagers.

Thématique de reconstruction immatérielle

Dans le même ordre d'idées, il s'agit d'identifier une problématique, et d'animer des débats participatifs et une session créative de co-conception d'une journée avec des citoyens concernés par cette problématique, en se basant sur les proverbes. Plusieurs thématiques ont été proposées par des contacts sur place

- La ville, la rue.
- La citoyenneté.
- La mémoire de la dictature.
- Université populaire haïtienne.

Il est aussi envisagé de travailler sur l'une des deux sessions avec des enfants de collège : reconversion de l'école idéale (matériel), la langue, le créole et le français (immatériel), le lien école-hors-école, etc.

Objectifs de recherche

L'atelier s'articule aussi autour de questions de recherche, entre autres :

- Les frontières de la sagesse populaire. Quelle est la part des proverbes qui est universelle et celle qui est attachée au territoire, au terroir ?

- L'utilisation du proverbe comme source de créativité, outil de réflexivité, et moyen d'apprentissage.
- L'utilisation de techniques de co-conception et de créativité comme moyen d'expression concrète de besoins.
- Méthodes de créativité dans des contextes de reconstruction.
- Aspects interculturels de la créativité.

Cadre institutionnel, administratif et pédagogique

Responsables

SAFIN Stéphane, Maître de conférences en psychologie et Ergonomie,

SZONIECKY Samuel, Maître de conférences au département Hypermédia

YACOUN Claude, Enseignant à l'École Spéciale d'Architecture, chargé de cours à Paris 8, président d'Ila Souria

Spécialités de rattachement

Master 2 en ergonomie : travail, formation et vie quotidienne (UFR de psychologie)

Master 2 THYP, UE Langages Hypermédia

Rattachement institutionnel des Spécialités

UFR Psycho, Département Ergonomie

UFR MITSIC, Département Hypermédia

Capacité d'accueil

L'atelier accueillera entre 5 et 10 étudiants du Master d'Ergonomie, du Master THYP, de la licence Pro CDNL et des autres spécialités rattachées à CréaTIC. Les étudiants seront sélectionnés sur dossier et/ou entretiens.

Nombre d'heures

Au total, l'atelier se déroulera en 84 heures :

Une semaine de travail préparatoire au premier semestre (35H)

Une semaine de terrain à Haïti en janvier (35H)

Deux jours de préparation de l'exposition en fin de deuxième semestre (14H)

Validation ECTS

Nombre d'ECTS acquis par les étudiants de la spécialité de rattachement prenant l'EC

Pour les étudiants THYP, l'atelier laboratoire rapporte 3 ECTS

Pour les étudiants ERGO, l'atelier laboratoire rapporte 2 ECTS (Atelier IDEFI-CréaTIC Libre)

Pour les étudiants CDNL, l'atelier laboratoire rapporte 12 ECTS

Prérequis nécessaires

Aucun

L'atelier-laboratoire tirera profit de nombreux autres ateliers-laboratoires du dispositif IDEFI-CréaTIC ainsi que des cours dispensés dans les formations auxquelles l'atelier est adossé, notamment (liste non exhaustive)

- Atelier : « techniques de créativité et d'innovation pour contribuer à la conception » (CréaTIC - M2 ERGO)
- Atelier : « Conception Collaborative ergonomique » (CréaTIC - M2 ERGO et Master NET)
- Atelier : « Proverbes et E-éducation » (CréaTIC - M2 THYP et Master Science du langage)
- UE 1 : Conception et conduite de projet (M2 ERGO)
- UE 2 : Design de l'interaction et IHM (M2 ERGO)
- UE 5 : Langages Hypermédias (M2 THYP)
- UE 3 : Projet de création tutoré (CDNL)
- ...

Volet Haïtien de l'atelier

L'idée est d'articuler le projet avec un pendant haïtien, qui pourrait prendre plusieurs formes, détaillées ci-dessous.

Un relais local lors de l'atelier

Dans ce scénario minimal, des acteurs locaux (étudiants, enseignants, acteurs culturels) pourraient accompagner sur place l'atelier : identifier et réunir les populations-cible des sessions de créativité, accompagner les étudiants de CréaTIC dans le recueil des proverbes, etc.

Un atelier co-construit entre Paris et Port-au-Prince

L'idée serait de faire participer un groupe d'enseignants et étudiants haïtiens pleinement à l'atelier, autant sur la préparation (semaine intensive au premier semestre), que sur l'animation des sessions de créativité, sur le recueil et de l'analyse des proverbes et sur le montage de l'exposition. Cette dernière pourrait être dupliquée sur Haïti et un dispositif de communication entre Saint-Riquier et Port-au-Prince sera développé le cas échéant, pour permettre aux visiteurs des deux expositions de communiquer en temps réel et différé autour des proverbes.

La semaine de préparation pourrait se tenir idéalement en présentiel, moyennant un budget pour le déplacement des enseignants et étudiants haïtiens. Elle pourrait aussi se tenir éventuellement à distance, avec des outils de collaboration synchrones.

Des étudiants haïtiens en formation à Paris 8, participant à l'atelier

Dans ce cas de figure, un ou plusieurs étudiants haïtiens pourront disposer d'une bourse pour venir se former à Paris 8 dans un des masters de CréaTIC, et participeront pleinement à l'atelier CReP. La plupart des formations de M2 proposant un semestre de cours et un semestre de stage, permettant de faire venir les étudiants sur une bourse semestrielle. Les étudiants en mobilité participeront à l'atelier, porteront l'exposition à Port-au-Prince, et effectueront un stage et/ou un mémoire sur une des thématiques connexes à l'atelier : phases de production de l'application ou du documentaire, étude sur les proverbes et l'interculturalité, etc. Les bourses sont à demander à l'AUF et à l'ambassade de France. Cette dernière a manifesté son intention de soutenir des candidatures que s'inscriraient dans l'atelier.

Les étudiants ciblés pour ces trois scénarios sont des étudiants en informatique (ESIH), en ethnologie et sociologie (UEH), en éducation (UEH et Quisqueya) et en architecture (UEH), bien que cette liste ne soit pas exhaustive. Le recrutement se fera sur dossier, par une collaboration entre enseignants haïtiens et français porteurs de l'atelier.

Prolongements envisagés

Plusieurs prolongements sont possibles, dans la continuité de l'atelier, et évoqués par les acteurs de terrain lors de la mission préparatoire ayant eu lieu en janvier 2016

Développement d'une application de développement du bilinguisme par le proverbe

Les acteurs de la francophonie et du développement (ambassade de France, AFD, IFH) s'intéressent à la promotion de la francophonie et du bilinguisme hors des murs de l'école. L'utilisation de technologies numériques comme les smartphones rend possible le développement d'applications ludiques basées sur le proverbe pour apprendre le français.

Un travail de fond sur la mémoire patrimoniale d'Haïti.

Les acteurs culturels locaux rencontrés expriment tous la pertinence d'un travail de documentation du proverbe, et de ré-appropriation de ce patrimoine par la population contemporaine. Il a été envisagé d'organiser des concours, voire des jeux radio et télévisés, et des concours de proverbes musicaux en collaboration avec l'Institut Français d'Haïti, l'Université d'Etat d'Haïti et le Ministère de la culture, dans le but de recueillir ces éléments de patrimoine en disparition progressive, pour les faire revivre dans la situation.

Développement d'un programme de formation commun France-Haïti

Un besoin se fait sentir pour le développement de programmes d'enseignements dans le domaine des « humanités numériques ». Actuellement, les institutions universitaires d'Haïti organisent des formations en sciences humaines et en sciences informatiques, mais ces deux mondes sont encore hermétiques. Le savoir-faire de CréaTIC et du laboratoire Paragraphe pourrait être mis à contribution pour développer de nouvelles formations à Port-au-Prince, ou en co-diplomation.

Intégration des compétences de l'atelier dans les formations des 2ème et 3ème cycle en Haïti

Le Collège Doctoral d'Haïti, récemment constitué, est en charge d'organiser une formation doctorale. Des contenus reliés à l'atelier pourraient être mis à disposition de cette école doctorale inter-institutionnelle.

En outre, l'ESIH a fait part de son intérêt à développer des enseignements de créativité au cœur de ses formations en informatique, à moyen et à long terme. Intégrer un étudiant de cette institution à l'atelier, et à CréaTIC de manière plus générale (via une bourse) permettrait de former un formateur à la créativité. xw

Organisation d'un colloque sur la reconstruction

Les actions portées par l'atelier, ainsi que le travail d'Ila Souria, pourraient faire l'objet de l'organisation d'un congrès scientifique en Haïti, en collaboration avec les universitaires locaux. L'Agence Française du Développement, dans le cadre l'anniversaire de ses 40 ans de présence en Haïti, pourrait soutenir un tel congrès.

Construction d'un projet de recherche commun

Les partenaires rencontrés se sont montrés enthousiastes à monter un projet international de plus grande ampleur autour des questions posées par l'atelier (patrimoine, créativité, reconstruction, etc.), permettant d'intégrer les différents prolongements décrits ci-dessus dans un projet unifié

Montage d'une université populaire en Haïti

A la suite des travaux menés en Syrie par Ila Souria, et des travaux d'étudiants menés à Paris 8 sur la plate-forme numérique d'université populaire Syrienne, il est envisagé de monter un dispositif similaire sur des terrains haïtiens disposant de problématiques de partage de la connaissance et d'éducation populaire : milieux ruraux, Cité Soleil, Quartier de Martissant, etc.

Capitalisation des résultats et application à d'autres terrains en reconstruction

D'autres terrains en reconstruction pourraient être la cible de prochains ateliers thématiques, notamment en Afrique de l'Ouest, et dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie et Turquie. Il s'agira de comprendre plus en profondeur les aspects inter-culturels de la créativité en situation de reconstruction et d'aboutir la construction d'un

Développement réseau mondial de documentation et partage des proverbes

L'idée est de faire circuler le dispositif numérique créé pour l'exposition, dans de nombreux relais dans le monde, afin de documenter les questions relatives aux frontières territoriales de la sagesse populaire.

Partenariats

Partenariats en France

- Centre culturel de Saint-Riquier, France : soutien à la construction de l'atelier (résidence de chercheur), accueil de l'exposition finale, éventuellement accueil de la semaine de préparation.
- Association Ila Souria - université populaire syrienne, Paris, France. Valorisation des productions scientifiques au travers d'un colloque, dissémination du manuel de créativité, partage des expériences de reconstruction en Syrie.
- École spéciale d'architecture : intégration d'étudiants architectes dans l'atelier ?

Partenariats en Haïti

- Fokal : soutien logistique et stratégique, utilisation d'espaces pour les ateliers et/ou l'exposition en Haïti (Gingerbread)
- Institut Français d'Haïti : soutien logistique et stratégique, utilisation d'espace pour l'atelier, thématique de reconstruction matérielle, organisation de recueil de proverbes
- Université d'Etat d'Haïti (UEH), faculté des sciences (architecture) : intégration d'étudiants dans l'atelier, intégration des résultats de l'atelier CReP dans un atelier d'architecture
- UEH, faculté d'ethnologie, laboratoire LADIREP : intégration d'étudiants dans l'atelier, suivi d'un mémoire en relation avec l'atelier, co-organisation d'un colloque
- ISIH : Institut supérieur d'Infotronique d'Haïti : intégration d'étudiants dans l'atelier
- Centre d'art de Port-au-Prince : utilisation d'espace pour l'atelier et/ou l'exposition, thématique de reconstruction matérielle, accueil d'un stagiaire
- Ambassade de France, AUF, AFD : soutien logistique et financier envisageable pour les prolongements du projet (bourses de 2ème et 3ème cycle).