

Quel référentiel pour l'éducation artistique et culturelle

L'éducation artistique et culturelle s'organise autour de trois approches complémentaires et en interaction :

le rapport direct aux œuvres (représentations de spectacles, concerts, visites d'expositions, découverte des patrimoines, lectures....),

l'approche analytique et cognitive des œuvres, des styles, des esthétiques qui constitue la dimension culturelle de l'éducation artistique et culturelle (enseignement de l'histoire des arts, mise en relation de la lecture des œuvres avec les autres champs du savoir.....),

l'initiation à des pratiques artistiques.

Dans la globalité du temps de l'enfant

La mise en œuvre de ces trois approches complémentaires et en interaction doit s'effectuer pendant les différents temps de vie de l'enfant. Pendant le temps scolaire, elle concerne alors tous les élèves. Les différents projets d'un même établissement constituent le volet culturel du projet d'école ou d'établissement. Elle peut être prolongée par la mise en œuvre de projets facultatifs dans le temps péri-scolaire, en particulier dans le cadre des TAP, libérés par la réforme des rythmes scolaires et dans les temps extra-scolaires, dans le cadre des établissements d'enseignement spécialisé ou plus généralement de structures culturelles proposant une offre éducative.

Référentiel de compétences et de formation

référentiel de compétences et d'un référentiel de formation.

Le référentiel de compétences définit l'ensemble des connaissances, savoir-faire, savoir-être que les parcours sont censés forger.

Le référentiel de formation définit les processus qui conduisent à l'acquisition de ces compétences.

Méthode de construction du référentiel

La construction de ces référentiels pose des problèmes méthodologiques délicats à résoudre. Elle conduit à segmenter les compétences, pourtant difficilement isolables les unes par rapport aux autres. Le tableau qui suit tente de surmonter la difficulté en regroupant les compétences selon des critères de proximité sémantique. En outre, la mise en relation du référentiel de formation avec le référentiel de compétences ne peut être construite sur le modèle d'une application bijective. Un dispositif de formation peut concourir à forger des compétences différentes. Réciproquement plusieurs dispositifs de formation peuvent concourir à l'acquisition d'une même compétence.

1, connaissance de l'environnement culturel.

1,a connaissance du territoire qui constitue l'environnement quotidien de l'enfant et construction d'une conscience citoyenne à l'égard du patrimoine.

Apprendre à regarder son environnement, à en percevoir la dimension culturelle, être sensibilisé à l'architecture, à la perception de l'espace construit urbain et rural, exige une approche transversale au croisement des enseignements de l'histoire, de la géographie, de l'histoire des arts, de l'histoire des sciences et des techniques. La construction d'une conscience citoyenne passe par la mise œuvre d'actions d'adoption du patrimoine dans l'esprit de la circulaire interministérielle du 22 avril 2002 intitulée : Chartes pour une éducation au patrimoine, « adopter son patrimoine ».

1,b ouverture à la diversité culturelle et corrélativement capacité à se situer dans le monde dans sa double dimension historique et géographique.

Y contribuent les enseignements artistiques dispensés par les professeurs des écoles à l'école primaire puis par les enseignants spécialisés dans le second degré, les enseignements pluridisciplinaires consacrés à l'histoire des arts et permettant de mettre en relation cette histoire avec l'histoire des sociétés dans ses différentes dimensions (histoire des idées, des sciences et des techniques, histoire économique, sociale et politique).

Ces enseignements se nourrissent d'une fréquentation des institutions culturelles, dédiées aux arts vivants et aux patrimoines. Ils se nourrissent également de l'apprentissage de l'internet comme outil d'exploration de la diversité culturelle au potentiel quasi illimité

1,c ouverture au dialogue interculturel

Au-delà de la prise de conscience de la diversité des cultures, il s'agit, en s'engageant dans des projets collectifs artistiques ou culturels de travailler à une évolution en profondeur des représentations de soi et de l'autre.

1, d découverte de l'expérience esthétique comme
exploration des infinis visages du vivant

L'expérience de la relation aux œuvres constitue une source irremplaçable d'exploration de la diversité des regards singuliers portés par les artistes sur le monde et de la pluralité des interprétations dont chacun peut faire l'expérience personnelle.

1, e sensibilisation à la diversité des métiers des arts et de la culture (métiers artistiques, techniques, administratifs,.....)

Rencontres avec artistes et autres professionnels, accueil de stagiaires (les stages en classe de troisième) dans les institutions culturelles.

2, appréhension de la dimension culturelle de tous les enseignements

Dans le premier degré, les professeurs des écoles initient les enfants à l'histoire des notions scientifiques, et plus généralement de l'ensemble des domaines d'enseignement (y compris les enseignements artistiques et l'éducation physique et sportive).

Dans le second degré, constitution d'équipes pluridisciplinaires.
Dans le premier comme dans le second degré, l'appui sur les CCSTI et les musées constitue un atout.

3, prise de conscience de la distinction entre une démarche de création artistique et une entreprise commerciale visant à cibler le plus grand nombre. Formation du jugement esthétique, formation du regard et de l'écoute.

La fréquentation des œuvres et leur analyse comparée permettent de former le jugement sur les productions artistiques et de repérer celles qui s'inscrivent dans une démarche singulière et celles qui visent à obtenir le succès maximum sur le marché mondial de la culture de masse et visent à l'uniformisation et au nivellement des consciences et des comportements. Elle doit être complétée par une initiation à des pratiques artistiques destinées à comprendre « de

3 bis apprentissage de la valeur de la liberté et de la gratuité

L'engagement dans un projet artistique constitue une expérience fondatrice de la liberté. Elle permet de découvrir la valeur d'une production qui n'a d'autre finalité qu'elle-même en dehors de toute perspective utilitariste.

4, prise en compte de la sensibilité dans les tâches d'exploration du monde et les activités de connaissance, formation de l'intelligence émotionnelle, développement de l'imaginaire

Recevoir des émotions, exprimer des émotions

Y contribuent l'initiation à des pratiques artistiques co-animées par des enseignants et des intervenants à l'identité artistique affirmée, leur prolongement pendant les TAP et les autres temps péri et extra scolaires.

Y contribue également l'entrée dans l'univers d'un artiste à l'occasion de résidences se déroulant pendant et en dehors le temps scolaire.

5, capacité à s'exprimer

Tous les langages artistiques et tous les supports doivent pouvoir être mobilisés, à commencer par le chant choral et la danse qui constituent les domaines d'expression les mieux partagés entre tous les enfants, mais y compris également les usages interactifs d'internet (le mash up ou le remix). La pratique de la langue que permettent la littérature et le théâtre, la pratique des arts graphiques et plastiques, du cinéma et de la photographie constituent également des vecteurs d'expression majeurs. Les projets peuvent donner lieu à une création collective, y compris en s'appuyant le cas échéant, sur des commandes passées à des artistes par les enfants ou les adolescents. Dans tous les cas, la pratique se nourrit d'une fréquentation des œuvres.

5 a, enrichissement de la capacité d'expression et découverte que plus l'expression est précise, nuancée, plus elle est communicable

L'initiation à une pratique artistique comme l'appropriation de l'œuvre d'un artiste permettent de découvrir que le travail sur les formes de l'expression est un moment essentiel de l'expression, permet de l'enrichir et en même temps de la rendre communicable. Là où l'expression « spontanée » n'est souvent que la reproduction de ce qui a été appris par imitation ou imprégnation et enferme l'individu sur lui-même, le travail sur les formes de l'expression, l'apprentissage de la capacité à s'exprimer par des formulations précises, complexes, nuancées, rend possible l'ouverture aux autres, rend l'expérience personnelle compréhensible par d'autres. Le langage oral comme les différents langages artistiques doivent ici être mobilisés. La photographie en particulier, dont la pratique est, depuis les développements du numérique, répandue chez la quasi-totalité des enfants et des adolescents et en raison de la facilité du maniement technique de l'outil de prise de vues, doit pouvoir être utilisée comme un vecteur privilégié

5 b, apprentissage des concepts associés et communs à toutes les démarches artistiques :

- uniforme ou répété, continu, discontinu, contrasté ou en rupture, nuancé, décalé, en série régulière, irrégulière .....,
  - épais, léger, translucide
  - complémentaire, opposé
  - simultané, alterné, rythmé....
    - vide, plein
    - diffus, concentré,
    - tendu, relâché
    - amplifié, réduit, étouffé
  - imitatif, symbolique, iconique, abstrait
  - comique, tragique, neutre

La relation directe aux œuvres articulée à une pratique artistique,

1, Mettre des mots sur une expérience sensorielle, trouver le mot le plus juste, nuancé, précis,

2, Dé-contextualiser ces mots et les remobiliser dans une expérience sensorielle différente (des arts plastiques à la musique, de la danse aux arts plastiques, etc.).

Croiser les regards à l'exemple des dispositifs « Chaillot nomade au Louvre » ou des « ateliers de la création » du Centre Pompidou.

Ce processus d'apprentissage exige de rompre avec la culture

6, capacité à se concentrer sur une tâche,

Le travail sur les formes de l'expression qui constitue l'enjeu principal d'une démarche artistique et la prise de distance par rapport à l'expression immédiate des émotions permet de forger la capacité de concentration sur une tâche,....

7, capacité à prendre son temps

.... d'apprendre un autre rapport au temps, l'aptitude à supporter la tension générée par la confrontation à des situations qui ne peuvent être gérées par des processus exclusivement rationnels.

8, capacité à explorer l'ensemble des possibles dans une situation donnée

(la pensée divergente versus la pensée convergente)

L'initiation à des pratiques artistiques doit pouvoir ouvrir à une conception non algorithmique des tâches de résolution de problème, peut forger la capacité à explorer l'ensemble des possibles dans une situation donnée, cette capacité pouvant alors être investie dans bien d'autres domaines de réflexion et d'action, y compris la recherche scientifique. Elle apprend qu'il existe une multitude de réponses possibles sur

9, capacité à coopérer, sens du travail collectif

La capacité à coopérer est au cœur des projets artistiques, elle exige de chacun l'attention aux autres. Cette compétence pourra être réinvestie sur bien d'autres terrains, tant la collégialité, la capacité à coopérer constituent des gages d'efficacité dans bien des domaines.

10, capacité à imaginer, anticiper, planifier

Comme les sciences expérimentales développent le sens de l'observation, l'éducation artistique concourt à développer le sens de l'écoute, de la vue, la sensibilité kinesthésique. Mais elle permet aussi de développer la capacité à imaginer ce qu'on ne peut observer directement et donc à planifier et anticiper, à faire preuve d'originalité et d'audace, à entrer dans un processus de construction d'un regard personnel et

11, estime de soi, envie du partage et de la valorisation
d'un travail collaboratif,
et prise de recul par rapport à ses propres productions

L'initiation à des pratiques artistiques et la fréquentation des œuvres sont essentielles à la construction de la personnalité et participent de la construction de l'estime de soi. Elles initient les enfants à la mise en relation de leurs productions avec celles de leurs pairs mais aussi avec les pratiques professionnelles. Cette initiation doit s'inscrire dans la

12, Capacité à éprouver le plaisir comme le fruit de la compréhension de l'œuvre, comme une dimension du travail de création.

L'engagement dans un projet, nécessitant concentration, un rapport au temps en rupture par rapport au zapping, l'attention aux autres dans une démarche collaborative, etc ; permettent de forger une capacité à éprouver du plaisir avec une intensité supérieure à celle provoquée par des comportements cédant aux impulsions spontanées. Le plaisir accompagne et est le résultat d'un effort, d'un travail, effort pour réduire la distance entre l'œuvre et l'élève, effort pour réaliser un projet.