

Dans le cadre du projet *Clément Bérini – HONORER, INSPIRER, RASSEMBLER, 2013*

VIVRE AVEC LES ARTS – www.afeao.org/identité et réussite

Réflexions à partager : enseignants, orienteurs, directeurs d'écoles et parents

Origine du document : Madame Lise Goulet, agente d'éducation au ministère de l'Éducation (DPPÉLF)

La question :

« Quel est l'apport des arts au système d'éducation en Ontario français? »

La réponse :

La contribution des arts aux principales préoccupations du système d'éducation en Ontario français est **énorme**. À titre de « leader pédagogique » saviez-vous que **les Arts** :

1. **Améliorent la réussite scolaire** par le biais des deux processus au cœur de l'activité artistique?
2. **Favorisent la réussite identitaire** en établissant l'habitude de la réflexion, de la prise de parole et du choix?
3. **Stimulent la réduction des écarts**, l'augmentation du taux d'obtention du diplôme d'études secondaires et la confiance du public?
4. **Soutiennent une culture de paix** en exposant l'élève à la diversité?
5. **Font appel à une variété de ressources** humaines, manuscrites et électroniques à l'appui de l'excellence pédagogique?

1. AMÉLIORENT LA RÉUSSITE SCOLAIRE PAR LE BIAIS DES DEUX PROCESSUS AU CŒUR DE L'ACTIVITÉ ARTISTIQUE

Les processus de création et d'analyse critique encadrent la démarche pédagogique et l'apprentissage tant à l'élémentaire qu'au secondaire. Les étapes de ces processus sont calquées sur une approche naturelle à l'enseignement et à l'apprentissage ce qui concourt au succès des pédagogues et des élèves.

En effet, **explorer, rédiger une proposition de création, expérimenter, élaborer et évaluer** sont les étapes du **processus de création** qui amènent facilement et infailliblement l'élève à faire preuve des connaissances et des habiletés nécessaires lors de la réalisation d'une œuvre personnelle et inspirée du concept à l'étude. Par ailleurs, les étapes du **processus d'analyse critique : réaction initiale, description, analyse, interprétation et jugement** amènent l'élève à interagir spontanément avec des œuvres y compris la sienne, celle de ses pairs et celles de sa culture d'origine. Ces étapes, utilisées en situation informelle (durant le processus de création) et formelle (lors d'une critique de fin d'unité) de communication orale amènent progressivement l'élève à comprendre les mécanismes expressifs des œuvres et l'inspire dans son travail. (Voir Le curriculum de l'Ontario Éducation artistique, 2009 et 2010).

Ainsi, dans votre école :

1. Précise-t-on aux élèves à quelle étape du processus de création ils sont en train de travailler? Les processus sont-ils la toile de fond de l'enseignement et de l'apprentissage?
2. Accorde-t-on autant de temps à l'exploration (recherche et essais techniques préliminaires) et à l'expérimentation (travail sur les habiletés techniques et créatives) qu'à la réalisation du produit final? Expose-t-on le résultat de chaque étape de façon régulière et lors d'événements spéciaux à l'école?
3. Reconnaît-on que, par les arts, les élèves poursuivent un rêve, une passion et, possiblement, un futur?

« Lorsque ces processus [de création et d'analyse critique] sont utilisés avec fréquence et constance dans les contextes formels et informels d'apprentissage, l'enseignante ou l'enseignant s'assure d'un succès pédagogique et l'élève d'un succès scolaire. » (Ministère de l'Éducation de l'Ontario, 2011).

2. FAVORISENT LA RÉUSSITE IDENTITAIRE EN ÉTABLISSANT L'HABITUDE DE LA RÉFLEXION, DE LA PRISE DE PAROLE ET DU CHOIX

Les arts sont le miroir d'une société, mais dans le contexte plus restreint qu'est l'école aux paliers élémentaire et secondaire, les arts sont surtout le véhicule de la **métaphore personnelle** de l'élève. En effet, l'image, le mouvement, le son ou le texte que crée l'élève est une **manifestation symbolique** de son **identité**. Les particularités du langage artistique utilisé pour créer (p. ex., couleur, gamme, mécanisme de l'humour) relèvent d'un choix que l'élève juge approprié à l'expression du thème selon ses traits de caractère, ses antécédents culturels et ses préoccupations au moment précis de la création de l'œuvre.

Dans le cadre du projet *Clément Bérini – HONORER, INSPIRER, RASSEMBLER, 2013*

Alors que dans le travail d'interprétation l'élève n'a pas le choix que de répéter pour revivre ce qui existe déjà, c'est surtout dans le **travail de création** (p. ex., chorégraphie, improvisation et composition musicale, création de textes et mise en scène) que l'élève peut exprimer son identité, d'où l'importance d'**équilibrer** le travail de **création** et d'**interprétation** en classe.

Tout au long de son travail, l'élève prend la parole où le **langage des émotions** et le **langage technique** sont utilisés pour rechercher l'expression personnelle. Cela contribue à la confiance que développe l'élève dans l'utilisation du français et lui prouve que **la langue est le prolongement de ses pensées et intuitions**.

Que dire du travail de **présentation**, essentiel dans les arts, si non qu'il a le pouvoir de **rallier une communauté** et de mousser son sentiment de fierté et d'appartenance? Par extension, l'exposition et le spectacle sont d'excellents véhicules par lesquels **faire la promotion** de l'école, **attirer** et **retenir** la clientèle. Finalement, exposer et présenter c'est montrer qui l'on est et **cultiver l'habitude de l'affirmation**. « Faire de la place » aux arts dans une école c'est donc se responsabiliser et contribuer au développement durable de l'espace francophone en Ontario.

Ainsi, dans votre école :

1. Offre-t-on l'ensemble des domaines ou des matières artistiques durant l'année scolaire? Au palier élémentaire, l'horaire favorise-t-il l'atteinte des attentes et contenus d'apprentissage dans le temps?
2. À compétence égale, considérez-vous la personne qui possède des atouts dans les arts et qui, à court ou long terme, pourrait bonifier l'enseignement des arts dans votre école?
3. Reconnaît-on dans le budget alloué, le besoin de matériel, d'équipement et d'installations propices à l'activité artistique?

« Accorder de l'importance au travail de création, revient à valoriser l'identité de l'élève et à favoriser son témoignage.. »
(Ministère de l'Éducation de l'Ontario, 2011)

3. STIMULENT LA RÉDUCTION DES ÉCARTS, L'AUGMENTATION DU TAUX DE DIPLOMATION ET LA CONFIANCE DU PUBLIC

En éducation artistique et plus spécifiquement dans le travail de création l'élève choisit le sujet et donne son point de vue. Ainsi, les **filles et les garçons** travaillent selon leurs **intérêts et repères culturels** tout en intégrant les concepts à l'étude ce qui les motive à **s'engager** pleinement dans leur apprentissage tant sur les plans émotif, cognitif que kinesthésique. Les élèves jouissent aussi d'**autonomie** dans le choix de certaines particularités liées au langage artistique utilisé (p. ex., éléments, principes, façons de faire). Par le fait même, les élèves, garçons et filles, connaissent davantage le succès scolaire, ce qui entraîne éventuellement un taux d'obtention du diplôme d'études secondaires plus élevé et favorise la confiance du public dans le système d'éducation en langue française.

De plus, **l'apport des arts à l'apprentissage d'autres disciplines** du curriculum est sans conteste depuis les recherches menées par l'Université Queen's dans le cadre du projet *Apprendre par les Arts (APLA)*. En effet, les données confirment qu'en manipulant un concept par n'importe quelles des matières artistiques, l'élève devient **plus apte** à en comprendre l'essence et à en faire le transfert (voir : <http://www.apla.cc/>). Finalement, les liens étroits qui unissent la danse et la musique aux mathématiques et aux sciences de littératie et de numératie ainsi que la communication orale, la lecture et l'écriture à l'art dramatique et au théâtre permettent aux élèves **d'apprendre autrement** et d'augmenter leurs capacités en matière. C'est d'ailleurs pourquoi la DPPÉLF a mis sur pied le projet *NumartsLitt!* projet auquel participent, sur base volontaire, nombre d'écoles en province depuis 2010.

Ainsi, dans votre école :

1. Favorise-t-on les collaborations pédagogiques entre les arts et les autres disciplines du curriculum?
2. Les plans de cours d'arts soulignent-ils les aspects qui relèvent de la littératie et de la numératie, des littératies financière et critique?
3. Exploite-t-on en classe les articles publiés sur l'art, les artistes et les élèves artistes dans *Mon mini mag*, *Mon mag à moi* et *Quad 9?*

4. SOUTIENNENT UNE CULTURE DE PAIX EN EXPOSANT L'ÉLÈVE À LA DIVERSITÉ

En 2006, l'*Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)* invite le monde de l'art à la première conférence mondiale sur l'éducation artistique. Pour l'UNESCO, les arts représentent un moyen d'établir une **culture de collaboration et de paix** dans le monde et par cette conférence elle pose la pierre angulaire d'une mobilisation à l'échelle planétaire. En 2011, la 2e conférence priorise les « dimensions socioculturelles de l'éducation artistique, [...] la diversité des

Dans le cadre du projet *Clément Bérini – HONORER, INSPIRER, RASSEMBLER, 2013*

conditions d'apprentissage et [...] le rôle que joue l'éducation artistique pour la **cohésion sociale et la promotion de la diversité culturelle**. » (UNESCO, 2011). Les programmes-cadres d'éducation artistique en Ontario français suivent ce créneau d'ouverture à l'autre pour que l'élève s'accomplisse comme personne, artiste et voix d'une culture donnée. Se familiariser avec le **patrimoine mondial pour s'en inspirer, accueillir l'autre dans sa différence et collaborer** au travail d'équipe ne sont en fait que quelques-uns des comportements cultivés par l'élève qui suit des cours d'éducation artistique.

Ainsi, dans votre école :

1. Les plans de cours contiennent-ils des traces de diversité esthétique et culturelle?
2. Les élèves présentent-ils certains référents dans leurs œuvres? Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi? Ces référents sont-ils en fait des repères personnels? Comment le sait-on ou ne le sait-on pas?
3. Les enseignantes et les enseignants sont-ils en mesure d'exposer leurs élèves à une perspective mondiale de l'art et de la culture?

« *L'étude d'œuvres créées et interprétées de diverses cultures permet aux élèves d'approfondir leur appréciation de la diversité des points de vue, les aide à approcher autrui l'esprit ouvert et les rend prêts à s'adapter.* » (Ministère de l'Éducation de l'Ontario, 2011)

5. FONT APPEL À UNE VARIÉTÉ DE RESSOURCES HUMAINES, MANUSCRITES ET ÉLECTRONIQUES ACTUELLES À L'APPUI DE L'EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE

Inviter des **artistes en salle de classe** est une pratique éprouvée pour le perfectionnement professionnel du personnel enseignant et au profit des élèves qui entrent en contact avec ces modèles accessibles. Le *Conseil des arts de l'Ontario (CAO)*, **MASC**, **APLA** et les organismes de services (ONG) dans les arts (p. ex., *Association des professionnels.les de la chanson et de la musique [APCM]*, *Bureau des regroupements des artistes visuels de l'Ontario [BRAVO]*, *Théâtre Action [TA]*) offrent des occasions uniques d'approfondir la pratique artistique à l'école. L'*Association pour l'éducation artistique en Ontario (AFÉAO)* est le point de contact pour obtenir des ressources (p. ex., artistes de l'Ontario français, des Premières nations, Métis et Unuit **[PMI]**) et une formation en cours d'emploi à la fine pointe de l'énoncé politique en matière d'éducation artistique (voir www.afeao.ca). En partenariat avec le ministère de l'Éducation (**MÉO**), Le *Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)* et les éditions *La Chenelière* ont publié des ressources d'appui actuelles et pratico-pratiques dans les arts (voir *Expression 4* : unités d'apprentissage dans tous les domaines artistiques pour l'élémentaire, *Les Arts* et *La Musique* : livres scolaires accompagnés de guides pédagogiques pour le secondaire).

Ainsi, dans votre école :

1. Accueille-t-on des artistes de la communauté ou d'ailleurs?
2. Utilise-t-on les ressources existantes pour augmenter la capacité en matière d'éducation artistique?
3. Le développement professionnel en matière d'éducation artistique est-il une priorité et en favorise-t-on les occasions?

Alors, Les Arts « qu'ossa donne? » Beaucoup et plus encore!

RÉFÉRENCES

<http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum>
<http://portal.unesco.org/culture/fr>