

Les arts au sein de l'éducation
Ébauche de document de fondement

Octobre 2003

Les arts au sein de l'éducation

Ébauche de document de fondement

Octobre 2003

Éducation et Jeunesse Manitoba

Données de catalogage avant publication (Canada)

372.5 Les arts au sein de l'éducation : ébauche de document de fondement.

ISBN 0-7711-3168-2

1. Arts-études - Manitoba. 2. Arts en éducation - Manitoba. I. Manitoba. Éducation et Jeunesse.

Dépôt légal – 4e trimestre 2003
Bibliothèque nationale du Canada

Tous les droits réservés © 2003, la Couronne du chef du Manitoba représentée par le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse du Manitoba, Division du Bureau de l'éducation française, 1181, avenue Portage, salle 509, Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3 Canada (téléphone : [204] 945-6916 ou 1 800 282-8069, poste 6916; télécopieur : [204] 945-1625; courriel : bef@merlin.mb.ca).

Tous les efforts ont été faits pour mentionner les sources aux lecteurs et pour respecter la *Loi sur le droit d'auteur*. Si, dans certains cas, des omissions ou des erreurs se sont produites, prière d'en aviser Éducation et Jeunesse Manitoba pour qu'elles soient rectifiées.

Dans le présent document, les termes de genre masculin sont utilisés pour désigner les personnes englobant à la fois les femmes et les hommes; ces termes sont utilisés sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Les arts au sein de l'éducation

Contexte

Ce document de fondement sur les arts au sein de l'éducation a été rédigé à la demande d'Éducation et Jeunesse Manitoba. Il représente la première étape du renouveau des programmes d'arts de la province. Pour créer ce document de fondement, les spécialistes d'éducation artistique qui constituaient l'équipe du projet se sont appuyés sur la recherche actuelle dans ce domaine et ont examiné les programmes d'arts d'autres gouvernements, au Canada et ailleurs.

Le Ministère souhaite reconnaître la contribution des personnes suivantes :

Coralie Bryant	<i>Alliance for Arts Education in Manitoba</i>
Liz Coffman	Université du Manitoba
Joe Halas	Division scolaire de Winnipeg
Rae Harris	<i>The Winnipeg Art Gallery</i>
Alan Janzen	Consultant privé
Francine Morin	Université du Manitoba
Lynda Toews	Recherchiste et rédactrice
Joan Walters	Consultante privée

Le document de fondement *Les arts au sein de l'éducation* et le formulaire d'évaluation peuvent être téléchargés à partir du site Web d'Éducation et Jeunesse Manitoba :
<<http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/protegu/arts/index.html>>.

Introduction

Signification culturelle des arts

Dans une existence, les arts sont essentiels. Ils ont de tout temps joué un grand rôle dans la vie des êtres humains. Ils transmettent la culture à travers temps et lieux, et sont souvent les seuls vestiges de civilisations disparues.

L'expérience artistique fait aussi partie intégrante de notre existence collective présente, car elle contribue aux aspects personnels, sociaux, économiques, culturels et civiques de nos vies. Dans bien des cultures du monde, les événements importants de la vie – mariages, funérailles, anniversaires de naissance, remises de diplômes, fêtes religieuses et communautaires – sont marqués par des manifestations artistiques. Que nous soyons nous-mêmes créateurs d'œuvres d'art ou que nous pénétrions par l'imagination dans la création des autres, les arts ont le pouvoir d'illuminer et d'élargir notre expérience humaine.

« Tous les arts... sont des ressources fondamentales à travers lesquelles nous voyons le monde, nous lui donnons un sens et nous développons notre esprit. »

– Elliot W. Eisner

Le domaine artistique est composé d'un ensemble varié de connaissances, d'habiletés et d'attitudes, et ouvre des voies uniques à la perception et à l'expression. Les idées, les sentiments et les références culturelles et historiques que nous y trouvons contribuent à notre interprétation du monde. Grâce aux arts, nous pouvons examiner, traduire et former notre expérience et notre perspective, ainsi que celles des autres, gagnant ainsi une meilleure connaissance de nous-mêmes, renforçant notre faculté de nous identifier aux autres et donnant un sens à notre vie en y introduisant une gamme plus vaste d'émotions. Les arts nous permettent aussi de réagir aux problèmes sociaux, d'envisager des points de vue et des possibilités différentes, et de créer des réalités imaginaires.

Les arts au sein de l'éducation

La culture artistique contribue au succès de l'apprentissage et enrichit la vie des élèves en tant qu'individus et en tant que membres de leur communauté locale et mondiale. L'apprentissage par l'intermédiaire des arts permet aux élèves de se servir de leur imagination et de leur créativité, encourage la pensée libre et non linéaire, et facilite la compréhension et la perception par la voie des sens. L'acquisition d'une culture artistique exige que l'on soit ouvert aux idées, aux affinités et aux points de vue nouveaux, que l'on ait l'esprit curieux et aventureux nécessaire à un apprentissage indépendant. L'éducation artistique apporte un équilibre à l'ensemble des programmes d'études en offrant aux élèves différentes façons d'apprendre et en approfondissant la connaissance qu'ils ont de leur culture et d'eux-mêmes.

Chacun des arts (la musique, la danse, le théâtre et les arts visuels) est caractérisé par ses propres formes, qui s'appuient sur différents média.

Les élèves ont besoin d'instruction approfondie et de participation active afin d'acquérir les connaissances, les habiletés et la compréhension nécessaires dans une ou plusieurs matières artistiques. L'éducation artistique ne se borne pas à la représentation ou à la production d'une œuvre. Le processus d'apprentissage des arts et par les arts comprend aussi l'exploration et la réflexion, l'étude de l'histoire et des cultures, et la recherche des valeurs et du sens.

Les buts de l'éducation artistique

Quels sont les buts de l'éducation artistique?

Les buts essentiels de toute éducation artistique sont de développer la perception artistique, l'expression créatrice, la compréhension historique et culturelle, et l'appréciation esthétique.

- **La perception artistique** est le traitement de l'information sensorielle par l'intermédiaire des éléments propres aux arts.

Les arts se servent de langages verbaux et non verbaux composés de mots, d'images, de sons et de mouvements. Pour acquérir une culture artistique, il faut apprendre à aiguïser la conscience sensorielle que nous avons de notre environnement et savoir « lire » les langages des arts.

- **L'expression créatrice** est la communication de pensées, de sentiments et d'idées par l'intermédiaire de divers moyens artistiques.

En apprenant à utiliser diverses formes de représentation, les élèves deviennent polyvalents, capables d'exprimer plus avec des moyens plus variés. Il n'existe pas d'équivalent linguistique exact d'une composition musicale, d'un tableau, d'un mouvement de danse ou d'un spectacle de théâtre. À certains moments, nous avons besoin des arts pour exprimer nos expériences humaines les plus profondes : « Lorsque les mots ne sont plus suffisants, lorsque notre passion dépasse ce que nous pouvons habituellement exprimer par nos moyens de tous les jours, nous faisons appel aux arts. » (Murray Sidlin, cité par le California Department of Education, 1996, p. 8).

- **La compréhension historique et culturelle** est l'appréciation des arts dans le contexte où il a été créé et la conscience des façons dont il reflète et influence les cultures.

Les arts nous permettent de comprendre, de préserver et de transmettre notre culture, notre histoire et notre identité. De plus, nous faisons connaissance de personnes d'autres provenances culturelles, qui diffèrent de nous par la race, la religion, l'âge, le sexe ou le langage, et apprenons à nous identifier à elles et à partager des connaissances et expériences communes. Les arts peuvent aider les élèves à prendre plus profondément conscience

« La vraie créativité commence souvent là où s'arrête le langage. »
— Arthur Koestler

Grâce aux arts, « on peut entendre parler les civilisations à travers les âges et saisir les liens entre les existences passées, présentes et futures » (California Department of Education, 1996, p. 6).

« Pour l'âme, la beauté est la qualité des choses qui invite à l'absorption et à la contemplation, qui entraîne le cœur dans les profondeurs de l'imagination. »
— Thomas Moore

La valeur de l'éducation artistique

« Les arts facilitent l'apprentissage dans la joie comme aucun autre processus ne peut le faire, simplement parce qu'il s'appuie sur le désir individuel et collectif inné d'exprimer des idées profondes par l'intermédiaire de la danse, du chant, du récit ou de l'image. »
— Walter Pitman

« Socrate, Michelange, Emily Dickenson, Emily Carr – ces quatre symboles humains perturbateurs, exaspérants et magnifiques nous rappellent que nous devons en effet inviter les épreuves, l'inconfort et une saine dose de désordre - que nous devons prendre des risques en accueillant l'art et les artistes dans nos vies et dans cet aspect essentiel de nos existences qu'est l'éducation. »
— John Murrell

de leur propre vie et de leur propre culture, et créer un cadre de référence élargi pour les innombrables images, sons et messages médiatiques qui nous entourent.

- **L'appréciation esthétique** est la réaction à ce qui est exprimé dans un langage artistique et la réflexion qui accompagne cette réaction.

En étudiant et en interprétant une œuvre d'art – ou autre chose par l'intermédiaire des arts – et en portant un jugement éclairé sur la question, les élèves développent leur esprit critique, ce qui leur permet de comprendre et d'analyser ce qu'ils apprécient.

L'appréciation esthétique englobe tant les réactions individuelles que le contexte socioculturel dans lequel se produisent ces réactions. Les arts permettent aux élèves de se joindre au groupe des êtres humains en quête de sens.

Pourquoi avons-nous besoin d'éducation artistique?

Les arts, lorsqu'ils sont enseignés en respectant les buts essentiels énoncés, apportent des expériences d'apprentissage uniques qui profitent aux élèves en leur qualité de personnes et de membres de la société. L'intervention de l'imagination, le sens de l'aventure et la participation active qui caractérisent l'apprentissage artistique stimulent la cognition, engagent l'attention, motivent les apprenants et les relie émotivement, physiquement et personnellement au contenu de l'œuvre. L'apprentissage des arts et par les arts entraîne enthousiasme, joie et surprise : « Les arts nous apprennent que la surprise est la récompense de l'imagination » (Eisner, 2002, p. 4). L'expérience et la recherche montrent que l'art ravive et stimule le milieu scolaire, donne confiance, et permet d'atteindre les élèves difficiles et de les faire rester à l'école (Upitis et Smithrim, 2002; Fiske, 1999).

Les arts atteignent ces buts éducatifs de diverses façons :

- Les arts **libèrent l'imagination**. Nous nous servons de notre imagination pour inventer des concepts nouveaux, réagir spontanément et étirer les idées : « Le rôle de l'imagination est d'éveiller, de faire découvrir ce qui est généralement imperceptible à l'œil et à l'oreille et inattendu » (Greene, 1995, p. 28). En encourageant les élèves à penser aux possibilités, les arts leur permettent aussi d'être souples lorsqu'ils formulent des questions, résolvent des problèmes, sont confrontés à des changements et se mettent à la place des autres.
- Les arts **éveillent les sens**. En développant les sens, les arts nous aident à mieux prendre conscience de tous les aspects de notre milieu, naturel ou non. C'est par les sens que les élèves communiquent avec leur environnement, apprennent et retiennent les

concepts et expriment ce qu'ils ont compris : « La pensée est transmise par l'intermédiaire de nombreux moyens sensoriels : visuels, auditifs, tactiles et kinesthésiques, par exemple. Ces formes d'expression sensorielles sont particulièrement efficaces dans les arts, la musique et la danse » (Eisner, 2002, p. 2). La connaissance de notre milieu par la voie des sens est encore plus importante dans un monde de plus en plus dominé par la technologie. Elle nous permet également d'améliorer et de préserver notre environnement.

- Les arts **engagent les émotions**. Les émotions sont l'essence des arts et sont essentielles à l'apprentissage. Les éducateurs savent que « les élèves sont plus susceptibles de retenir l'information si elle est présentée dans un contexte émotionnel parce que les réseaux neuronaux sont stimulés par les émotions » (Daniel Goleman, cité par Rettig et Rettig, 1999, p. 21). L'éducation affective implique la reconnaissance et l'expression des émotions, et l'inclusion des sentiments dans la pensée et l'action. Les arts aident les élèves à donner une forme et un sens à leurs idées et à leurs émotions.
- Les arts **stimulent la pensée créatrice**. La créativité comprend la faculté de créer des idées avec facilité, la souplesse et le raisonnement divergent, l'originalité, l'élargissement des limites et la capacité d'envisager les choses de points de vue multiples, et d'imaginer des solutions multiples. Le don merveilleux de la créativité peut favoriser « la compréhension de l'incertitude ironique... , qui aligne des idées totalement disparates afin d'arriver à de nouvelles réponses » (Pitman, 1998, p. 23). Les arts favorisent l'épanouissement des élèves dans les domaines de l'observation, de l'expression, de l'invention, de l'organisation des pensées et des sentiments, de l'évaluation critique, et de la faculté de réfléchir de façon prévisible et imprévisible. Grâce aux arts, les élèves acquièrent la capacité de penser en tenant compte des possibilités et des limites d'un médium.
- Les arts **impliquent des modes d'apprentissage multiples**, c'est-à-dire de nombreuses façons de penser, connaître et communiquer. Dans son ouvrage intitulé *Theory of Multiple Intelligences*, Howard Gardner (1999) suggère que l'intelligence existe sous d'autres formes que la forme linguistique-verbale et la forme logique-mathématique, qui sont celles sur lesquelles on se concentre généralement dans les écoles. Il y a l'intelligence visuelle-spatiale, musicale-rythmique, corporelle-kinesthésique, interpersonnelle, intra personnelle, naturaliste, et existentielle. Les arts sous toutes ses formes engagent profondément ces multiples intelligences.
- Les arts **permettent de développer la pensée indépendante et la capacité de « créer du sens »**. Les arts nous apprennent que le monde est complexe et se prête à différentes interprétations, et que

« Les enfants créatifs regardent à deux fois, écoutent avec le nez, cherchent plus loin, construisent des châteaux de rêve, s'échappent sans avoir la clé, jouissent de la vie, attrapent le soleil, prennent des risques et s'en sortent, chantent leur propre chanson. »
— Paul Torrance

« Tout ce que nous pouvons faire, je pense, c'est de cultiver des façons multiples de voir et des dialogues multiples dans un monde qui n'arrête pas de changer. »
— Maxine Greene

la connaissance et le sens sont des constructions de l'être humain. Par l'intermédiaire des arts, les élèves apprennent à construire et à découvrir les significations, et à reconnaître la validité des différentes interprétations d'une œuvre. Ils apprennent que « toutes les perspectives sont incertaines, personne ne possède un tableau complet » (Greene, 1995, p. 82). De plus, ils découvrent que les arts créent souvent des tensions et des dissonances qui entraînent l'inconfort ou la surprise, ou encore la résolution et la compréhension. Lorsqu'on s'efforce de saisir ces éléments complexes des arts, on acquiert la capacité de poursuivre le sens et de s'accommoder des paradoxes et de l'ambiguïté de la vie.

« Les arts sont une antidote puissante à notre vulnérabilité postmoderne la plus dangereuse, qui consiste à confondre information et sagesse. »

– Philip F. Hall

- Les arts **favorisent la compréhension critique des média de masse**, et notamment la conscience de leurs intentions et de leurs techniques, et des rapports entre média, message, auteur-artiste et public. La culture artistique favorise l'examen critique des média de communication, ce qui est de plus en plus essentiel dans notre société au rythme accéléré, dominée par les média, saturée d'information, commerciale et technocratique. Elle permet aux élèves de considérer la technologie et l'information – et de s'en servir – comme des outils qui prolongent la compréhension, plutôt que d'être contrôlés malgré eux par ces éléments. Les arts nous aident à « résister aux forces qui réduisent les gens à la passivité et à l'assentiment aveugle » (Greene, 1995, p. 135). L'éducation artistique encourage les élèves à observer leurs valeurs, à y réfléchir et à porter un jugement dessus dans le contexte de notre société.
- Les arts donnent des possibilités de **créer une communauté locale et mondiale, de dépasser les frontières sociales et culturelles, et de rendre honneur à la diversité**. Les arts encouragent les élèves à s'exprimer dans leur propre langage et à participer davantage à la vie de leur école et de leur communauté. L'imagination, libérée par les arts, nous permet de nous mettre dans la peau d'une autre personne et donc d'éprouver de l'empathie pour autrui. « C'est sans doute l'imagination qui nous permet de comprendre d'autres points de vue, même lorsqu'ils sont apparemment incompatibles avec les nôtres » (Greene, 1995, p. 31). Cette empathie peut dépasser les différences linguistiques et culturelles et encourager les liens à l'intérieur d'une même communauté et entre des communautés différentes. On ne soulignera jamais assez la pertinence des arts dans le milieu multiculturel et mondialisé d'aujourd'hui.

Méthodes d'enseignement des arts

Comment enseignons-nous les arts?

Les arts, avec ses contributions uniques à l'apprentissage, exigent que l'on envisage l'enseignement sous une perspective différente. De grands spécialistes d'éducation artistique prônent une approche

« Démolir les murs,
effacer les divisions,
cela signifie inventer de
nouveaux ensembles,
imaginer des liens qui
passent par-dessus les
obstacles et les
traversent. Cela
implique une nouvelle
pédagogie. En
définitive, cela implique
une conception
différente de la
connaissance et une
manière différente
d'apprendre. »
– Silver Donald Cameron

constructiviste pour l'apprentissage et l'enseignement car elle s'articule bien avec les buts de l'éducation artistique. Les modèles d'organisation des programmes qui prévoient en même temps des expériences approfondies dans chaque matière artistique et la création de liens interdisciplinaires offrent les possibilités d'apprentissage les plus riches.

L'apprentissage constructiviste

La recherche sur l'apprentissage nous a fait passer outre à la pédagogie de transmission dans laquelle nous considérons que le rôle de l'enseignant était de communiquer la connaissance ou les habiletés, et arriver à une pédagogie constructiviste. L'affirmation de base du constructivisme – c'est-à-dire que les apprenants construisent activement leur connaissance plutôt que de la recevoir de manière passive – est une notion que peu d'éducateurs contesteraient aujourd'hui. Au centre de cette approche pédagogique, nous trouvons l'idée que la réalité n'existe pas en dehors de nous, mais plutôt qu'elle est créée ou construite en nous. Cependant, la connaissance n'est pas uniquement une construction individuelle, c'est aussi une construction sociale influencée par nos contacts avec les autres, par les formes de communication et par la culture. À l'heure actuelle, la connaissance est définie comme étant « temporaire, en développement, transmise à travers des éléments sociaux et culturels » (Brooks et Brooks, 1993, p. vii).

Cette perspective constructiviste est centrale à l'apprentissage dans le domaine des arts et constitue le principe directeur qui permet la « création de sens » en classe. L'apprentissage et l'enseignement de matières artistiques sont caractérisés par l'expérience authentique, le discours collaboratif, la réflexion, les questions ouvertes, la résolution de problèmes, les idées et questions générales et l'exploration artistique.

Cette perspective constructiviste de l'apprentissage donne une responsabilité unique aux enseignants :

Lorsque nous sommes conscients de notre rôle de questionneurs, de créateurs de sens, de personnes qui construisent et reconstruisent la réalité avec ceux qui nous entourent, nous pouvons communiquer aux élèves la notion que la réalité est constituée de perspectives multiples et que l'on n'a jamais fini de la construire, qu'il y en a toujours plus (Greene, 1995, p. 131).

Le modèle d'apprentissage constructiviste a les implications suivantes pour l'enseignement :

- **L'enseignant en tant que facilitateur** : L'enseignant constructiviste joue le rôle de facilitateur, de coapprenant, de guide et de mentor. Il laisse peu de place à l'enseignement magistral et

« Lorsqu'un ou une élève prend la responsabilité en dirigeant son propre apprentissage en fonction de ce qui lui importe, il ou elle a probablement plus de facilité à mémoriser le concept et à retrouver l'information ou l'idée plus tard. »

— Perry R. Rettig et Janet L. Rettig

directif, et encourage la participation active des élèves à l'établissement et à la poursuite de leurs propres objectifs d'apprentissage (Noddings, 1995, p. 116) à l'intérieur de la structure des programmes d'études. Souvent, l'apprentissage commence par les idées et les intérêts des élèves, et l'enseignant présente des concepts et des stratégies qui permettent aux élèves d'explorer et de communiquer leurs idées et leurs pensées par l'intermédiaire de la discipline enseignée. Certes, l'enseignant continue à instruire les élèves en fonction des programmes, mais l'enseignement personnalisé exige aussi que les élèves dirigent leur propre apprentissage, y réfléchissent et l'évaluent.

- **Participation active** : Les élèves participent activement à leur propre apprentissage grâce au jeu, à l'interaction et à l'expérimentation, plutôt qu'en absorbant passivement l'information. La participation active et l'exploration dans un milieu encourageant aident les élèves à prendre des risques en matière d'apprentissage et à être assez à l'aise pour tirer des leçons de leurs erreurs autant que de leurs succès.
- **L'apprentissage par l'exploration** : Cette méthode fait appel à des questions générales conçues avec soin pour pousser les apprenants à se servir de leur pensée critique et de leurs capacités de résolution de problèmes et d'apprentissage autonome, et à collaborer avec les autres, de même qu'à des connaissances précises dans la matière en question et à un savoir interdisciplinaire. Le résultat de ce processus, que ce soit un tableau ou une composition musicale, s'appuie sur un cheminement créatif qui est aussi important que le produit même.
- **Interaction sociale** : L'apprentissage est une activité sociale, étroitement associée à nos liens avec autrui, en particulier les enseignants et les autres élèves. Les éducateurs savent que « cela ne suffit pas, pour les élèves, d'être dans un milieu stimulant; il faut qu'ils participent à sa création et qu'ils puissent dialoguer directement avec ce milieu. Il faut qu'ils aient de nombreuses occasions de raconter *leurs* histoires, sans toujours avoir à écouter celles de l'enseignant » (Rettig et Rettig, 1999, p. 21). L'interaction, la conversation et l'application des connaissances culturelles sont essentielles pour la création d'un milieu constructiviste en classe.

Organisation des programmes d'études

Les éducateurs organisent et mettent en œuvre les programmes de diverses façons. Le modèle **indépendant** et le modèle **intégré** sont tous deux importants pour les buts globaux des programmes d'arts et doivent être appliqués, le cas échéant, pour répondre aux besoins des élèves dans des contextes d'apprentissage variés.

« L'éducation artistique devrait servir de modèle à l'éducation, et non l'inverse. »

— Elliot W. Eisner

Le modèle **indépendant** signifie que les éducateurs enseignent les matières artistiques (arts visuels, musique, danse ou théâtre) comme des disciplines indépendantes, qui comprennent chacune un ensemble distinct de connaissances et de compétences. Étant donné que chaque matière artistique possède sa propre voie vers la connaissance, elles contribuent toutes de façon importante et unique à l'apprentissage et au développement des élèves. Ainsi, « toute entreprise artistique *exige* que les élèves pénètrent directement jusqu'au cœur de la discipline » (Cameron, 2001, p. 8). L'apprentissage se fait par l'intermédiaire des diverses méthodes et moyens inhérents à une discipline en particulier.

« Certains enseignants de mathématiques ont donné un sens nouveau à leur matière en faisant écouter à leurs élèves les fugues de Jean-Sébastien Bach. Des leçons de géographie et d'histoire ont été rendues vivantes grâce à l'exploration des arts visuels et de la musique de l'époque et de la région étudiées. Ainsi les élèves ont acquis une compréhension aussi profonde qu'en étudiant des cartes et des documents constitutionnels. »

— Walter Pitman

De par leur nature, cependant, les arts sont interdisciplinaires et offrent des occasions uniques de porter un regard différent sur les concepts et les processus inhérents à d'autres disciplines. L'établissement de liens entre le contenu des programmes d'arts et d'autres secteurs d'apprentissage permet aux arts de ne pas être isolés de l'ensemble des matières qui constituent les programmes scolaires.

Le modèle **intégré** implique que les éducateurs enseignent les différentes matières artistiques en combinaison les unes avec les autres ou en corrélation avec d'autres disciplines. Les matières artistiques s'enrichissent les unes les autres et enrichissent les autres disciplines grâce à la compréhension approfondie qu'engendre l'intégration :

Les arts jouent un rôle essentiel dans l'intégration du tout et de ses parties, et ce qui importe, c'est la façon dont la littérature, les arts visuels, le théâtre, la danse et la musique communiquent avec les sciences de la nature, les sciences humaines, les mathématiques et les langues, et facilitent l'apprentissage des connaissances pratiques, des concepts et des thèmes de l'existence » (Cornett et Smithrim, 2001, p. 59).

Lorsque l'intégration se produit réellement, les enseignants se concentrent sur la réalisation des résultats d'apprentissage de chaque matière. L'apprentissage est interdépendant, dans la mesure où aucune matière n'est utilisée uniquement pour appuyer l'apprentissage d'autres disciplines. L'enseignement intégré renforce les liens importants entre les disciplines et au sein de chacune d'entre elles. L'un des meilleurs exemples de cette situation se produit lorsque des enseignants collaborent pour élaborer et mettre en œuvre des programmes riches en éléments artistiques, qui pénètrent dans tous les aspects de la vie de l'école.

Sur le plan pédagogique, les implications d'une telle intégration des arts dans les programmes d'études sont les suivantes :

- **Connaissances des enseignants dans le domaine artistique :** Afin de pouvoir enseigner convenablement les quatre matières artistiques, les éducateurs doivent posséder les connaissances et les

habiletés voulues. Celles-ci peuvent s'acquérir de différentes façons, notamment par des études spécialisées, des stages d'études pratiques ou des programmes de perfectionnement professionnel, ainsi que d'autres cours de formation continue. Il est aussi essentiel de prévoir le temps nécessaire pour l'enseignement des matières artistiques.

« Plus les expériences de quelqu'un sont riches, plus les liens peuvent être nombreux, et l'intégration des arts à la vie rend possibles d'autres dimensions dans le domaine de la connaissance et de l'expression. »

— Claudia E. Cornett et Katharine Smithrim

- **Modes multiples d'exploration :** Les matières artistiques engendrent des formes différentes de pensée et offrent des possibilités d'expression variées. Les élèves ont besoin d'occasions de saisir, d'explorer et d'exprimer leurs idées de diverses manières : par l'image, le son, le mouvement et le langage.
- **Liens avec l'expérience des élèves :** Pour élaborer un programme bien conçu et intégré, il faut d'abord trouver des idées et des exemples qui ont une signification dans la vie et la culture des élèves. Par exemple, « les élèves peuvent se reporter à leur culture pop adolescente (à laquelle ils sont attachés, pour ne pas dire dont ils se sentent propriétaires), tout en reconnaissant et en abordant ses formes avec un esprit critique, en recherchant ses fonctions et ses valeurs » (Addison et Burgess, 2000, p. 289).
- **Liens avec les programmes d'études :** En enseignant les matières artistiques avec d'autres disciplines, les éducateurs peuvent établir des liens importants entre les matières. La notion de « motif », par exemple, peut être explorée dans toutes les matières artistiques, mais elle peut aussi apparaître dans les autres disciplines.
- **Collaboration interdisciplinaire :** Les enseignants peuvent collaborer entre eux pour trouver des points communs entre les matières et préparer des expériences d'apprentissage qui encourageront les élèves à explorer et à exprimer les liens entre les matières artistiques et une ou plusieurs autres matières. La planification et l'enseignement des matières artistiques s'améliorent quand les enseignants collaborent avec d'autres enseignants, des administrateurs, des bibliothécaires, des artistes de leur collectivité et d'autres personnes-ressources. La collaboration entre adultes donne également aux élèves l'exemple d'un modèle d'apprentissage collaboratif.

Certains contextes d'apprentissage permettront une intégration plus poussée que d'autres, mais l'établissement de programmes d'arts devrait quoi qu'il en soit prévoir un certain degré d'intégration. De même, le modèle intégré doit également comporter un certain degré d'enseignement indépendant.

Conclusion

Imaginez une éducation visant tous les élèves du Manitoba et qui englobe des expériences artistiques riches, complètes et puissantes. Les élèves qui ont une culture artistique ont les moyens de participer à la vie de la société de façon intelligente, en abordant les activités humaines avec sensibilité, imagination, inspiration et créativité.

« J'attends que nous respirions profondément tous ensemble, que nous accueillions l'air frais, tout l'air frais que représente la présence des arts dans l'éducation et de l'éducation dans les arts - l'éducation imbibée d'arts, cette notion très ancienne et pourtant si neuve, qui est poussée par l'agitation, l'insatisfaction, le secret et l'entêtement et pourtant mène à la découverte, la satisfaction totale, le partage et le sens communautaire. »

— John Murrell

L'appel à la réforme de l'éducation artistique au Canada nous rappelle que :

Les habitudes de l'esprit et les connaissances acquises par nos enfants dans le cadre des programmes d'arts aident ceux-ci à se façonner une vie qui vaut la peine et stimulent le développement de caractéristiques extrêmement utiles à la vie en société et à l'employabilité au 21e siècle : la pensée créative, le pouvoir de décision, le sens des responsabilités, l'esprit d'équipe, l'adaptabilité, les capacités de leadership, la faculté de s'accommoder de la diversité, le pouvoir d'imaginer et la capacité de savoir apprendre (Symposium national sur l'éducation artistique, 2001, p. 5).

Grâce à l'éducation artistique, nous cultivons de nouvelles générations d'artistes et de citoyens ayant une culture artistique dont les intuitions, la créativité et les valeurs continueront d'enrichir nos existences.

Bibliographie

Addison, Nicholas, et Lesley Burgess (sous la direction de), *Learning to Teach Art and Design in the Secondary School*, New York, NY, Routledge, 2000.

Brooks, Jacqueline Grennon, et Martin G. Brooks, *In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms*, Alexandria, VA, Association for Supervision and Curriculum Development, 1993.

California Department of Education, *Visual and Performing Arts Framework for California Public Schools: Kindergarten through Grade Twelve*, Sacramento, CA, California Department of Education, 1996. Affiché sur le site : <http://www.cde.ca.gov/cfir/vpa/vpaframework.pdf>.

Cameron, Silver Donald, *The ArtsSmarts Story*, Ottawa, Ontario, Conférence canadienne des arts, 2001.

Cornett, Claudia E., et Katharine L. Smithrim, *The Arts As Meaning Makers: Integrating Literature and the Arts throughout the Curriculum*, Toronto, Ontario, Prentice-Hall, 2001.

Eisner, Elliot W., « The State of the Arts and the Improvement of Education », *Manitoba Association for Art Education Journal* 1.1 (2002), p. 2-6.

Fiske, Edward (sous la direction de), *Champions of Change: The Impact of the Arts on Learning*, Washington, DC, Arts Education Partnership, 1999. Affiché sur le site : <http://aep-arts.org/Champions.html>.

- Gardner, Howard, *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*, New York, NY, Basic Books, 1999.
- Goleman, Daniel, *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*, New York, NY, Bantam Books, 1995.
- Greene, Maxine, *Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change*, San Francisco, CA, Jossey-Bass Publishers, 1995.
- Hall, Philip F., « Through Our Thoughts We Make the World », *Manitoba Association for Art Education Journal* 1.1 (2002), p. 7-11.
- Koestler, Arthur, *The Act of Creation*, volume 1, partie 2, Londres, Royaume-Uni, Pan Books, 1964.
- Moore, Thomas, *Care of the Soul*, New York, NY, HarperCollins Publishers, 1992.
- Murrell, John, discours-programme, Symposium national sur l'éducation artistique, Calgary, Alberta, 1er juillet 2001.
- Symposium national sur l'éducation artistique, *Sharing the Vision: A National Framework for Arts Education in Canadian Schools*. Calgary, Alberta, Symposium national sur l'éducation artistique, 2001. Affiché sur le site : <<http://www.artsed.ca/>>.
- Noddings, Nel, *Philosophy of Education*, Boulder, CO, Westview Press, 1995.
- Pitman, Walter, *Learning the Arts in an Age of Uncertainty*, Toronto, Ontario, Ontario Arts Education Council, 1998.
- Rettig, Perry R., et Janet L. Rettig, « Linking Brain Research to Art », *Art Education* 52.6 (nov. 1999), p. 19-24.
- Uptis, Rena, et Katharine Smithrim, *Learning through the Arts™ National Assessment 1999-2002, Final Report, Part 1: Grade 6 Student Achievement and Engagement*, Toronto, Ontario, Conservatoire royal de musique, 2002. Affiché sur le site : <<http://educ.queensu.ca/~arts/papers.html>>.