

Les arts pour une éducation

transformatrice :

guide à l'intention des enseignantes et enseignants
du Réseau des écoles associées de l'UNESCO

L'UNESCO : chef de file pour l'éducation

L'éducation est la priorité absolue de l'UNESCO car c'est un droit humain fondamental qui constitue la pierre angulaire de la paix et du développement durable. L'UNESCO est l'agence des Nations Unies spécialisée pour l'éducation. Elle assure un rôle moteur aux niveaux mondial et régional pour renforcer le développement, la résilience et la capacité des systèmes nationaux d'éducation au service de tous les apprenants. L'UNESCO dirige également les efforts pour répondre aux défis mondiaux actuels par le biais de l'apprentissage transformateur, en mettant particulièrement l'accent dans toutes ses actions sur l'égalité des genres et l'Afrique.

L'agenda mondial Éducation 2030

En tant qu'institution des Nations Unies spécialisée pour l'éducation, l'UNESCO est chargée de diriger et de coordonner l'agenda Éducation 2030, qui fait partie d'un mouvement mondial visant à éradiquer la pauvreté, d'ici à 2030, à travers 17 Objectifs de développement durable. Essentielle pour atteindre chacun de ces objectifs, l'éducation est au cœur de l'Objectif 4 qui vise à « *assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie* ». Le Cadre d'action Éducation 2030 définit des orientations pour la mise en œuvre de cet objectif et de ces engagements ambitieux.

Publié en 2024 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, et la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO), 150, rue Elgin, C.P. 1047, Ottawa (Ontario) K1P 5V8, Canada.

© UNESCO et Commission canadienne pour l'UNESCO, 2024.

ISBN 978-92-3-100651-7

Document publié en libre accès sous la licence Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). En se servant du contenu de la présente publication, les utilisatrices et utilisateurs acceptent les termes d'utilisation de l'Archive ouverte de libre accès UNESCO (<https://www.unesco.org/fr/open-access/cc-sa>).

Les désignations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'UNESCO aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les idées et les opinions exprimées dans cette publication sont celles des personnes l'ayant rédigée; elles ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l'UNESCO et n'engagent en aucune façon l'Organisation.

Page couverture, graphisme et illustrations : GOOD Company

Impression par l'UNESCO

Imprimé en France

Amener les enseignantes et enseignants à transformer l'apprentissage grâce aux arts

Les arts ont le potentiel extraordinaire d'enrichir, de dynamiser et de propulser un apprentissage qui transforme les individus et les communautés. L'apprentissage par les arts alimente une éducation transformatrice qui contribue à renforcer les capacités des personnes apprenantes et leur motivation à bâtir un monde plus pacifique et durable. Toutefois, pour réaliser pleinement ce potentiel, les enseignantes et enseignants doivent structurer et cultiver consciencieusement les expériences pédagogiques en vue d'optimiser les acquis que les élèves en tireront.

Le présent guide invite le personnel enseignant à embrasser le pouvoir transformateur des arts au moyen du modèle *Les arts pour une éducation transformatrice*, qui repose sur la recherche. Outil de réflexion conçu à partir de l'analyse des données recueillies auprès de plus de 600 enseignantes et enseignants de 39 pays faisant partie du Réseau des écoles associées de l'UNESCO (réSEAU), ce modèle définit quatre dimensions de l'apprentissage lié aux arts : le contexte, les actions, la pertinence et les résultats.

Le modèle reconnaît également que certaines affordances associées aux arts peuvent enrichir les expériences d'apprentissage. Les « bénéfices des arts » sont situés à l'intérieur des dimensions d'apprentissage ou à travers elles. Ils ont le pouvoir de provoquer la transformation.

Cette publication présente :

- 12 « descriptions des expériences d'apprentissage » qui illustrent la façon dont le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* fonctionne dans un contexte réel d'apprentissage;
- 12 « aperçus des expériences d'apprentissage » qui fournissent de brefs exemples supplémentaires;
- des « lignes directrices pour les enseignantes et enseignants », lesquelles décrivent un processus étape par étape pour intégrer l'apprentissage par les arts dans la pratique et valoriser l'éducation transformatrice.

Ce sont
600
enseignantes et
enseignants du réSEAU,
provenant de 39 pays,
qui parlent ici de leur
expérience en lien avec
l'apprentissage par
les arts.

« Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. »

Les arts pour une éducation

transformatrice :

guide à l'intention des enseignantes et enseignants

du Réseau des écoles associées de l'UNESCO

Benjamin Bolden, Sean Corcoran, Tiina Kukkonen, Jeffrey Newberry, Nathan Rickey

Avant-propos

Les arts nous inspirent et nous donnent les moyens d’agir. Ils ont le pouvoir de nous captiver, de nous stimuler et de provoquer en nous de profonds changements qui perdureront toute la vie. Ils nous procurent des moyens uniques et précieux d’exprimer des émotions, des pensées, des sentiments et des expériences, d’où l’importance de les intégrer dans l’éducation. L’éducation artistique peut améliorer l’apprentissage, stimuler la créativité et faciliter l’acquisition de la pensée critique, de l’empathie et d’aptitudes socioaffectives. Elle est essentielle pour favoriser le pluralisme et le respect de la diversité culturelle, voire susciter un sentiment d’appartenance à une communauté humaine mondiale.

En tant que seul organisme des Nations Unies dont le mandat principal est axé à la fois sur la culture et sur l’éducation, l’UNESCO accorde une grande importance à l’éducation artistique, dont elle s’efforce de faire un puissant levier de développement humain. Les enseignantes et enseignants jouent un rôle déterminant dans la forme que peut prendre cette éducation artistique transformatrice, et à ce titre, elles et ils doivent bénéficier d’un soutien complet. C’est ce qui est nettement ressorti de la consultation mondiale sur la création du nouveau Cadre pour l’éducation culturelle et artistique de l’UNESCO.

Ce nouveau guide destiné aux enseignantes et enseignants permettra d’enrichir le débat sur l’éducation artistique en fournissant un outil et un mode d’emploi étape par étape pour comprendre, planifier et cultiver les expériences transformatrices d’apprentissage par les arts. Il vise à mieux faire connaître l’éducation transformatrice et le grand rôle de catalyseur que pourrait jouer l’apprentissage par les arts.

J’aimerais tout spécialement tirer mon chapeau à l’ensemble des enseignantes et enseignants qui ont contribué à cette publication fondée sur la recherche, au titulaire de la Chaire UNESCO des arts et de l’apprentissage, Ben Bolden, qui nous a suggéré d’explorer ensemble le lien entre l’apprentissage par les arts et l’éducation transformatrice, ainsi qu’à la Commission canadienne pour l’UNESCO, pour son généreux soutien et sa collaboration.

Ce guide novateur met en lumière le rôle primordial des écoles associées de l’UNESCO, véritables laboratoires d’idées pour la qualité de l’éducation et l’apprentissage transformateur. Reconnu pour son rôle de pionnier, le Réseau a célébré en 2023 son 70e anniversaire et la volonté indéfectible de millions d’élèves, d’enseignantes et d’enseignants de 12 000 écoles dans le monde de promouvoir la paix, les droits humains, la compréhension interculturelle et le développement durable.

Je crois que ce guide est une ressource précieuse pour les éducatrices et éducateurs qui souhaitent créer des expériences d’apprentissage transformatrices pour leurs élèves. En intégrant les arts dans l’éducation, nous pouvons créer une génération entière d’apprenantes et apprenants créatifs, empathiques et désireux d’agir pour créer un monde plus pacifique, juste et durable.

Stefania Giannini
Sous-directrice générale pour l’éducation de l’UNESCO

Remerciements

Cette publication, intitulée *Les arts pour une éducation transformatrice : guide à l’intention des enseignantes et enseignants du Réseau des écoles associées de l’UNESCO*, a été commandée par l’UNESCO et la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO). Sa préparation a été coordonnée par Erik Eschweiler-Dienerowitz, Mélanie Seto, Marijana Bogojević et Pengjia Zhong, sous la supervision de Julie Saito, Cheffe de l’Unité du Réseau des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) et Coordinatrice international au sein du Secteur de l’éducation, à Paris, ainsi que par Isabelle LeVert-Chiasson, Chargée de programme en éducation à la CCUNESCO. La version française a été revue par Hélène Darne.

Benjamin Bolden, titulaire de la Chaire UNESCO des arts et de l’apprentissage et professeur agrégé à l’Université Queen’s (Canada), est l’auteur principal de cette publication, à laquelle ont contribué ses collaboratrices et collaborateurs, Tiina Kukkonen, Sean Corcoran, Jeffrey Newberry et Nathan Rickey.

Nous souhaitons également remercier tous les pairs évaluateurs pour leurs commentaires enrichissants :

- De l’UNESCO : Amina Hamshari, Romina Giselle Kasman, Ke Leng, Marco Pasqualini et Megumi Watanabe
- De la CCUNESCO : David Schimpky et Vanessa Poulin-Gladu
- Du Conseil des arts du Canada : Sarah Dingle
- Du programme de recherche sur l’éducation artistique, la diversité culturelle et le développement durable au sein du Programme de jumelage et mise en réseau des universités (UNITWIN) : Emily Akuno, Ralph Buck, Larry O’Farrell, Neryl Jeanneret, So Yeon Kim, Tanja Klepacki, Stephanie Leupert, Chee-Hoo Lum, Shifra Schonmann, Ernst Wagner et Nuri Yang

Par ailleurs, merci du fond du cœur aux nombreuses enseignantes et aux nombreux enseignants du réSEAU qui, des quatre coins du globe, ont contribué à cette publication en racontant leurs expériences inspirantes d’apprentissage par les arts, en participant au sondage mondial et en faisant profiter l’équipe de recherche de leur expertise et de leurs conseils lors d’entrevues.

Cette publication a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de la CCUNESCO.

Parole de prof :

« Ce que j’apprécie le plus de ce type de projet est qu’il est né d’un intérêt personnel. Ainsi, chaque personne est libre et se sent motivée à creuser davantage, à créer et à donner le meilleur d’elle-même. »

Table des matières

Résumé	10	Aperçus des expériences d'apprentissage	52
Les arts pour une éducation transformatrice	10	Journée mondiale de l'alimentation	53
Qu'est-ce que l'éducation transformatrice?	11	Chants de paix	53
Comment les arts peuvent-ils contribuer à l'éducation transformatrice?	13	Des sculptures pour sensibiliser les gens à l'urgence climatique	53
Que nous dit la recherche?	14	Un balado qui cultive l'empathie	53
Invitation aux enseignantes et enseignants	15	La paix, l'amour et la joie en concert	53
Élaboration du guide	16	Les océans crient à l'aide	54
Utilisation du guide	17	Arbres de paix	54
Le modèle <i>Les arts pour une éducation transformatrice</i> : un outil de réflexion pour les enseignantes et enseignants	18	Un pissenlit particulier	54
Une perspective de l'écologie de l'apprentissage	19	Une pièce de théâtre qui renforce le sentiment d'appartenance	55
Fonctionnement du modèle	19	Rumba	55
Rassembler les dimensions : expériences transformatrices d'apprentissage	22	Théâtre et enjeux sociaux	55
Bénéfices des arts	24	Pas de pauvreté	55
Exemples de bénéfices	25	Lignes directrices pour les enseignantes et enseignants	56
Descriptions d'expériences d'apprentissage	26	Mot de la fin	65
Argentine : La Danza	28	Références	66
Portugal : la danse chromosomiale	30		
Émirats arabes unis : lueur d'espoir	32		
Canada : <i>Ancient and Forever</i>	34		
Indonésie : projet Trash hack – <i>Let's Change for the World</i>	36		
Arménie : chanter en ligne pendant le confinement – COVID-19	38		
Ouganda : fabriquer de la glaçure à partir de verre recyclé	40		
Mexique : la construction de soi par l'art	42		
Allemagne : une photo par jour pour tenir la COVID à distance!	44		
Kenya et Finlande : une collaboration artistique internationale	46		
Liban : <i>mon enfance, un droit bafoué</i>	48		
Japon : des haïkus pour explorer le monde	50		

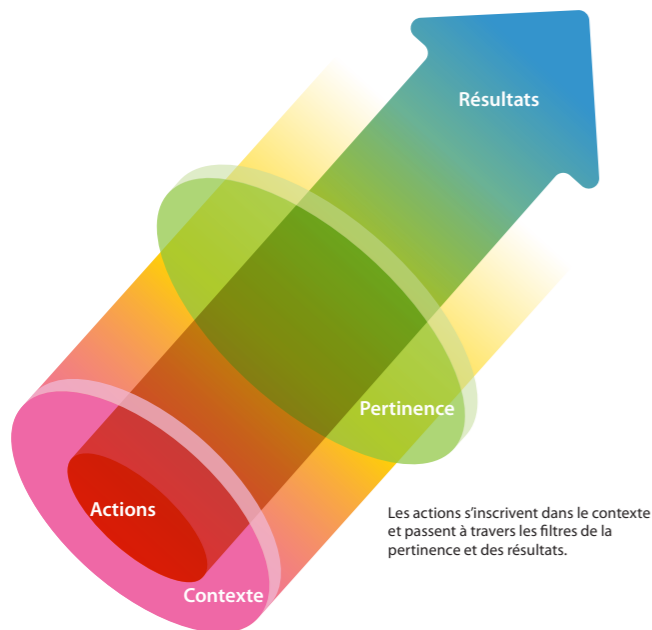
Résumé

Les arts pour une éducation transformatrice

La vision qu'a l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de l'éducation transformatrice est celle fondée sur le renforcement des capacités des apprenantes et des apprenants, et sur la motivation qu'il est possible de leur insuffler pour la construction d'un monde plus pacifique et durable.

Les arts ont le potentiel extraordinaire d'enrichir, de dynamiser et de propulser un apprentissage qui transforme les individus et les communautés. Toutefois, pour réaliser pleinement ce potentiel, les enseignantes et enseignants doivent structurer et cultiver consciencieusement les expériences scolaires en vue d'optimiser les acquis que les élèves en tireront. Le présent guide invite les enseignantes et les enseignants à exploiter le pouvoir transformateur des arts.

Le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice*, qui est fondé sur la recherche et qui se veut un outil de réflexion pour les enseignantes et les enseignants, réside au cœur de ce guide. Le modèle a été conçu à partir de l'analyse des données recueillies auprès de plus de 600 enseignantes et enseignants de 39 pays faisant partie du Réseau des écoles associées de l'UNESCO (réSEAU)¹. Le modèle propose quatre dimensions d'expériences d'apprentissage liées aux arts :

Le modèle reconnaît également que certains bénéfices associés aux arts peuvent enrichir les expériences d'apprentissage. Les « bénéfices des arts », enchâssés aux dimensions d'apprentissage, ont le pouvoir de provoquer la transformation.

Les douze « descriptions des expériences d'apprentissage » du guide illustrent la façon dont le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* s'applique dans des contextes d'apprentissage réels. Plus loin, les douze « aperçus des expériences d'apprentissage » fournissent de brefs exemples complémentaires. La section finale, intitulée « Lignes directrices pour les enseignantes et enseignants », décrit un processus étape par étape pour intégrer l'apprentissage par les arts dans la pratique et valoriser l'éducation transformatrice.

Parole de prof :

« Je crois que les élèves considèrent la création artistique comme une façon d'imaginer les choses autrement. Le processus de création nous demande d'aller au-delà de ce que nous voyons autour de nous, de ce dont nous sommes témoins ou de ce que nous voyons dans notre environnement physique pour imaginer d'autres possibilités. Dans le meilleur scénario, les élèves imaginent un monde meilleur, et peut-être qu'en imaginant un monde meilleur, elles et ils pourront le créer. »

Qu'est-ce que l'éducation transformatrice?

L'« éducation transformatrice » implique un enseignement et un apprentissage conçus collectivement, qui reconnaissent et valorisent la dignité et la diversité des apprenants dans les environnements éducatifs, qui éliminent tous les obstacles à leur apprentissage, les motivent et leur donnent les moyens de développer leur sens critique, de devenir des agents du changement et les protagonistes de leur propre avenir, permettant la prise de décisions et de mesures éclairées aux niveaux individuel, communautaire, local, national, régional et mondial, y compris par des approches telles que l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation au développement durable et l'éducation aux droits de l'homme, entre autres, qui soutiennent l'édification de sociétés pacifiques, justes, inclusives, égales, équitables, axées sur la promotion de la santé et durables.

– UNESCO (2023), révision de la Recommandation de 1974 concernant l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales

Le concept d'éducation transformatrice de l'UNESCO unit les initiatives éducatives qui font progresser la paix, les droits de la personne et le développement durable (UNESCO, 2023). L'éducation transformatrice s'inscrit dans la cible 4.7 du Programme 2030 de l'Organisation des Nations Unies, englobant l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation au développement durable, l'éducation au patrimoine, l'éducation à la santé et au bien-être, ainsi que d'autres priorités éducatives ciblées. L'éducation transformatrice reconnaît que les problèmes liés à ces sujets sont interreliés et se renforcent mutuellement (UNESCO, 2022a). Fondamentalement, l'UNESCO affirme que le concept d'éducation transformatrice « doit être enraciné dans les droits humains et être fondé sur les principes de non-discrimination, de justice sociale et de respect de la vie, de la dignité humaine et de la diversité culturelle; il doit aussi s'appuyer sur une éthique de la sollicitude, de la réciprocité et de la solidarité » (Commission internationale sur les futurs de l'éducation, 2021).

L'éducation transformatrice passe par un enseignement et des apprentissages – dans les écoles et ailleurs, tout au long de la vie – qui inspirent et encouragent les personnes de tous âges à acquérir les connaissances, les habiletés, les valeurs et les attitudes nécessaires pour développer pleinement leur potentiel humain (UNESCO, 2022b). Au Sommet sur la transformation de l'éducation 2022, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a présenté un énoncé de vision sur l'éducation transformatrice :

Une éducation véritablement transformatrice doit s'inspirer de ce que les communautés, les familles, les parents et les enfants chérissent le plus; elle doit s'adapter aux besoins, aux cultures et aux capacités sur les plans local, national et mondial. Elle doit promouvoir le développement holistique de toutes les personnes apprenantes tout au long de la vie, soutenir ces personnes dans la réalisation de leurs aspirations et contribuer au bien-être de leur famille, de leur communauté et des sociétés.

– Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation 2022

Cible 4.7 du Programme 2030 de l'Organisation des Nations Unies

D'ici 2030, faire en sorte que l'ensemble des personnes apprenantes acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de la personne, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable.

¹ Pays représentés : Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bhoutan, Brésil, Canada, Chili, Chine, Congo, Costa Rica, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Kenya, Liban, Malte, Monténégro, Nigeria, Norvège, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, République démocratique du Congo, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Pologne, Portugal, Qatar, Singapour, Slovénie, Suède, Tchéquie, Tunisie, États-Unis d'Amérique.

Parole de prof :

« Faire de l'art les aide

à atteindre leur potentiel

inné... »

L'initiative « Les futurs de l'éducation » de l'UNESCO traite de la nécessité vitale de réinventer le savoir, l'éducation et l'apprentissage dans un monde de plus en plus complexe, incertain et précaire. Cette initiative mondiale fait appel à toutes sortes de spécialistes et parties prenantes, dont des directrices et directeurs d'école, enseignantes et enseignants, élèves et parents (TakingITGlobal, 2021). Le rapport *Repenser nos futurs ensemble* constitue un jalon important de cette initiative. Le rapport souligne le rôle fondateur de l'éducation dans la transformation des sociétés humaines en nous mettant en relation avec le monde et les autres, en nous exposant à de nouvelles possibilités et en renforçant nos capacités de dialogue et d'action (Commission internationale sur les futurs de l'éducation, 2021).

Parole de prof :

« L'éducation artistique, ce n'est pas seulement une question technique et esthétique; c'est une question de défis contemporains et de véritables problèmes du monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi je crois que les ODD et l'art vont si bien ensemble. »

Comment les arts peuvent-ils contribuer à l'éducation transformatrice?

Les arts (musique, théâtre, danse, arts visuels, arts littéraires, arts médiatiques, arts numériques, arts du cirque, etc.) peuvent contribuer de manière significative à l'éducation transformatrice.

Pour être transformatrice, l'éducation doit susciter un apprentissage profond qui implique à la fois les processus cognitifs et socioaffectifs (UNESCO, 2022a). Elle doit provoquer le conflit et l'inconfort internes nécessaires pour changer les mentalités et pousser à l'action (Gustavo et Barth, 2020). Lorsque l'éducation est dite transformatrice, elle opère un important changement de mentalité des personnes apprenantes, ce qui affecte leurs émotions et influence leurs actions (O'Sullivan, 2003). Les arts, qui font appel simultanément au cognitif et à l'émotif, sont puissamment positionnés pour alimenter l'apprentissage transformateur. L'apprentissage par les arts peut intégrer la tête, les mains et le cœur.

Les arts peuvent aussi encourager l'éducation transformatrice en mettant les élèves en relation avec des mécanismes d'apprentissage et de communication profondément humains. Les vestiges archéologiques – par exemple, des fragments d'une flûte néandertalienne vieille de 43 000 ans – montrent que les origines de la pratique artistique prennent racine dans un passé fort lointain (Kunej et Turk, 2000). Nous, les humains, sommes par essence une espèce artistique. Depuis d'innombrables années, nous nous tournons vers l'art pour explorer notre humanité la plus profonde et nos aspirations spirituelles les plus grandes (O'Farrell et Bolden, 2020). Aujourd'hui, l'art continue de nous aider à imaginer et à négocier les solutions possibles pour faire face aux défis actuels et émergents. Dans un monde de plus en plus complexe, incertain et précaire, l'éducation artistique nous encourage à adopter des approches humanistes concernant notre façon d'être, de contribuer et de nous épanouir comme personnes transformées participant au monde de demain.

Parole de prof :

« Il faut ajouter le plaisir que le domaine des arts offre; il donne lieu à des moments de joie et de partage! »

Que nous dit la recherche?

Selon l'UNESCO, l'idée d'une éducation transformatrice se fonde sur le renforcement des capacités des personnes apprenantes et sur leur motivation à bâtir un monde plus pacifique et durable (UNESCO, 2016). Les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) tracent précisément la voie à suivre pour la collectivité et la planète.

Les recherches montrent de manière convaincante que les arts contribuent à la bonne santé et au bien-être des apprenantes et des apprenants (Fancourt et Finn, 2019) (ODD 3).

- Les arts sont essentiels à une éducation de qualité (Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, République de Corée, 2010) (ODD 4), car les expériences artistiques peuvent encourager les personnes apprenantes à s'impliquer davantage et à obtenir de meilleurs résultats sur les plans social, émotionnel et scolaire (Bowen et Kisida, 2019).
- Les arts contribuent à la promotion de sociétés justes, pacifiques et inclusives (ODD 14) en abordant les relations et les enjeux de manière à renforcer l'empathie et ouvrir les esprits à de nouvelles perspectives et possibilités de transformation (Shank et Schirch, 2008).
- L'apprentissage par les arts peut enrichir le savoir et sensibiliser les gens aux problèmes de durabilité, puisqu'il sait véritablement capter et maintenir notre attention. En outre, les arts offrent une voie flexible vers la compréhension ; ils peuvent compléter les explications scientifiques en expliquant les choses autrement (Bruner, 1979).

Dans l'ensemble, l'apprentissage par les arts contribue au développement durable en aidant les élèves à acquérir les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes dont ils et elles ont besoin pour comprendre et régler les problèmes de durabilité. Par exemple, les expériences artistiques peuvent approfondir les connaissances des personnes apprenantes et les amener à mieux connaître, apprécier et valoriser les autres cultures et les autres peuples (Bolden et O'Farrell, 2020). En prenant part à une activité artistique, les personnes apprenantes peuvent renforcer leur pensée critique (Lampert, 2006) et leurs capacités d'autorégulation, d'expression de soi et de communication (Farrington et coll., 2019). Les expériences artistiques peuvent alimenter le pouvoir d'agir (Isabirye, 2021) ainsi que les valeurs et attitudes comme l'empathie (Goldstein et Winner, 2012) ou la reconnaissance de la diversité et de l'inclusion (Ferrer-Fons et coll., 2022).

Parole de prof :

« Le summum, c'est lorsqu'on voit une ou un élève sur plusieurs années... on voit le processus de développement des compétences, que ce soit en dessin ou en peinture – qu'importe –, mais aussi la magnifique transformation d'une personne. »

Invitation aux enseignantes et enseignants

L'apprentissage par les arts a beaucoup à offrir. Mais pour en tirer tous les avantages, les apprenantes et apprenants ont besoin qu'on leur enseigne. Dans des contextes d'apprentissage artistique, ou lorsqu'on utilise les arts dans le cadre d'autres objectifs scolaires, les enseignantes et enseignants ont un rôle crucial à jouer pour maximiser le potentiel d'apprentissage dans les arts et par les arts. Ce guide invite les enseignantes et enseignants à concevoir et à mettre en œuvre des expériences d'apprentissage qui libèrent ce potentiel.

Les enseignantes et enseignants sont les mieux placés pour déterminer de quelle manière l'apprentissage par les arts peut contribuer de façon significative aux objectifs de durabilité dans leurs contextes respectifs, en constante évolution. Il peut s'agir de mettre l'accent sur la santé physique ou mentale, le bien-être, l'action climatique, la justice sociale, la réconciliation, la consommation responsable, le dialogue interculturel, la cohésion sociale, la démocratie ou la résolution des conflits. Il appartient aux enseignantes et enseignants de choisir et de mettre en œuvre les approches pédagogiques qui favorisent un développement personnel profond et durable. Sous la houlette de leurs enseignantes et enseignants, les élèves peuvent vivre les arts d'une manière qui leur permette d'acquérir des compétences sociales et émotionnelles, d'améliorer leur bien-être et d'aller chercher les capacités créatives nécessaires pour affronter les défis et les possibilités d'aujourd'hui et de demain.

Il appartient aux enseignantes et enseignants de stimuler l'apprentissage artistique pour donner du poids à l'éducation transformatrice.

Parole de prof :

« Souvent, les enfants ont très peur de se montrer vulnérables et de faire preuve de créativité. C'est un facteur que je garde toujours en tête. Je permets à tout le monde d'essayer à son rythme, de se tremper les orteils. »

Élaboration du guide

L'élaboration du guide a commencé par une analyse de documents de politique générale récemment publiés par l'UNESCO afin de cerner et de dégager les principaux objectifs et priorités de l'Organisation en matière d'éducation. L'équipe de recherche a ensuite élaboré une version provisoire du modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* dans le but de catégoriser les résultats.

Par la suite, l'équipe de recherche a examiné plus de 50 exemples d'expériences d'apprentissage artistique soumis par des enseignantes et enseignants du RÉSEAU de l'UNESCO du monde entier. Ce réseau mondial d'établissements scolaires (tous niveaux confondus) constitue un laboratoire d'idées consacré à l'éducation transformatrice pour la citoyenneté mondiale, le développement durable et le dialogue interculturel. L'équipe de recherche a analysé ces exemples et réalisé un examen approfondi de la recherche sur l'éducation artistique pour peaufiner le modèle.

Enfin, un sondage et des entretiens ont été réalisés avec des enseignantes et enseignants d'art du monde entier. Les commentaires recueillis auprès de plus de 600 personnes dans 39 pays ont permis d'affiner le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* jusqu'à l'élaboration de la version définitive présentée ici.

En raison de la nature des données qui n'incluent pas l'observation directe d'exemples d'expériences d'apprentissage, ce guide ne met pas l'accent sur les paroles et les actions des enseignantes et enseignants. Il porte plutôt sur les structures mises en place et sur les actions des élèves qui en résultent et qui démontrent le pouvoir transformatif des expériences d'apprentissage par les arts.

Parole de prof :

« Je pense qu'il faut amener les arts aux enfants par le biais de quelque chose qui les touche. »

Utilisation du guide

Ce document propose des conseils, des suggestions et des exemples concrets de pratiques en classe qui peuvent inciter les apprenantes et apprenants à participer à des activités artistiques. La section suivante présente le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* comme un outil de réflexion pour aider à la conception d'expériences transformatrices d'apprentissage par les arts dans tous les contextes d'apprentissage.

Les « descriptions des expériences d'apprentissage » qui suivent ont deux objectifs. Premièrement, elles illustrent en détail la manière dont le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* peut fonctionner dans des projets d'apprentissage du monde réel. Deuxièmement, elles offrent des exemples d'expériences transformatrices d'apprentissage par les arts que les enseignantes et enseignants peuvent adapter, et essayer avec leurs propres élèves.

Ensuite, la section « Aperçus d'expériences d'apprentissage » fournit des exemples de projets additionnels, plus courts, qui pourraient intéresser les enseignantes et enseignants.

Enfin, la section « Lignes directrices pour les enseignantes et enseignants » présente un processus étape par étape que les enseignantes et enseignants peuvent utiliser pour concevoir des expériences transformatrices d'apprentissage par les arts.

Les enseignantes et enseignants exercent leur métier au sein de systèmes éducatifs et restent responsables de ces systèmes et des attentes pédagogiques qui y sont associées. Ce guide, bien que non normatif, constitue une ressource que les enseignantes et enseignants peuvent utiliser pour répondre à certains de leurs besoins. Le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* donne un aperçu de l'éducation artistique transformatrice. Il appartient aux enseignantes et enseignants, ainsi qu'aux personnes apprenantes, de l'appliquer au mieux dans leurs propres vies et contextes.

Parole de prof :

« L'apprentissage des arts, c'est... le rire, la joie, la colère... les émotions à l'œuvre. »

Le modèle *Les arts* pour une éducation transformatrice : un outil de réflexion pour les enseignantes et enseignants

Le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* s'appuie sur l'analyse des documents politiques de l'UNESCO, des pratiques d'éducation artistique des écoles du réSEAU à travers le monde et des réponses à des enquêtes internationales menées auprès de plus de 600 enseignantes et enseignants dans 39 pays. Il est proposé aux enseignantes, enseignants et autres acteurs de l'éducation comme un outil de réflexion pour comprendre, planifier et guider les expériences transformatrices d'apprentissage par les arts.

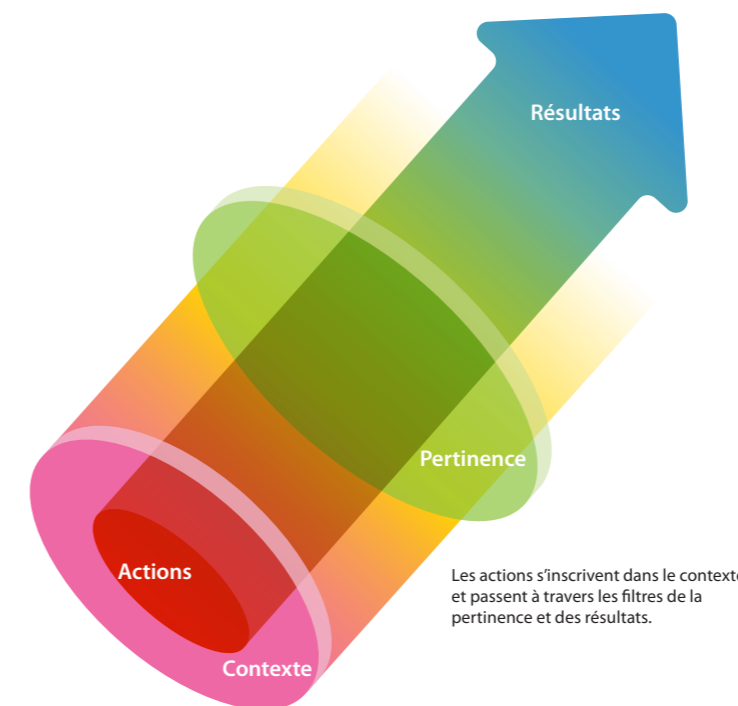
Une perspective de l'écologie de l'apprentissage

La perspective de l'écologie de l'apprentissage reconnaît les multiples éléments des environnements d'apprentissage (Barron, 2006). L'écosystème d'apprentissage artistique est toujours complexe ; il concerne toutes sortes de personnes apprenantes et enseignantes, leurs interactions avec les arts et entre elles, ainsi que l'ensemble des personnes, des contextes et des éléments qui influencent leur travail. Le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* ne rend pas compte de tout ce qui intervient dans un écosystème d'apprentissage par les arts. Il cible plutôt quatre dimensions qui, ensemble, servent de cadre de réflexion simplifiée sur l'apprentissage artistique :

- **Actions d'apprentissage** (possibilités d'acquérir et d'appliquer des connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes)
- **Contexte d'apprentissage** (facteurs environnementaux et approches d'enseignement)
- **Pertinence de l'apprentissage** (sens dans la vie des apprenantes et apprenants)
- **Résultats d'apprentissage** (connaissances, compétences, valeurs et attitudes)

Figure 1

Représentation visuelle du modèle *Les arts pour une éducation transformatrice*

Fonctionnement du modèle

Un écosystème d'apprentissage par les arts implique que les élèves participent à des activités concrètes, comme préparer un spectacle ou une exposition sur la diversité dans la communauté. Leurs actions sont influencées par le contexte d'apprentissage - accès au matériel, espace de création et approches pédagogiques centrées sur la personne apprenante - et par leur pertinence dans la vie des élèves, par exemple la possibilité d'explorer leur communauté, de se mettre en valeur devant leurs proches ou de communiquer leurs apprentissages et de répondre à leur désir d'expression. Ces activités conduisent ensuite à des résultats d'apprentissage tels que la connaissance de la diversité locale et le développement de compétences en communication.

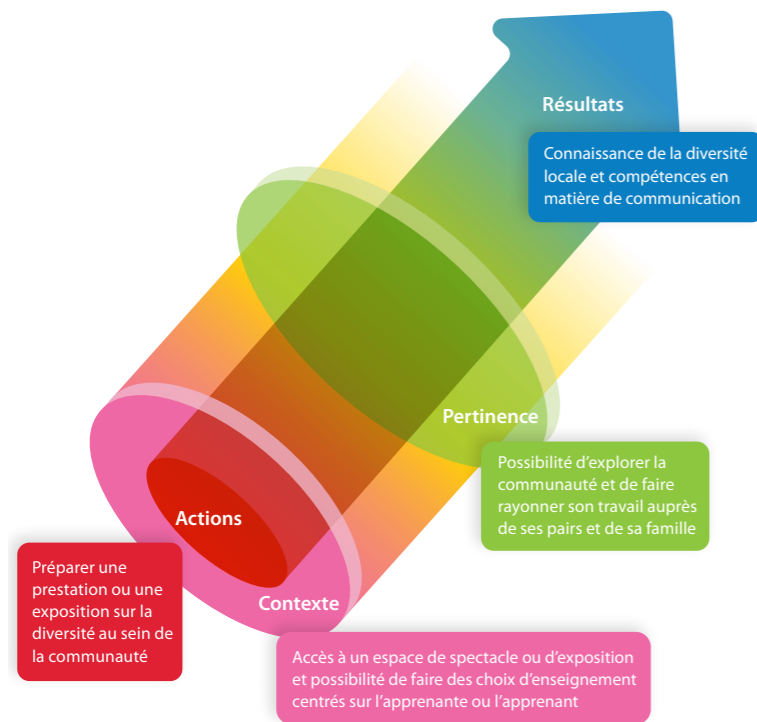

Parole de prof :

« Vous devez créer un climat de confiance en classe pour que la sensibilisation, la réflexion et le dialogue fassent partie de l'espace. »

Figure 2

Exemples d'actions, de contexte, de niveau de pertinence et de résultats d'apprentissage

Parole de prof :

« J'ai vu des adultes vivre de vives émotions devant des œuvres d'enfants... Ces personnes vivent aussi un changement de mentalité. Les parents à l'emploi du temps chargé s'attendent à ne faire qu'une courte visite, mais plusieurs ralentissent, s'attardent et disent avoir ressenti de l'inspiration. »

Actions d'apprentissage

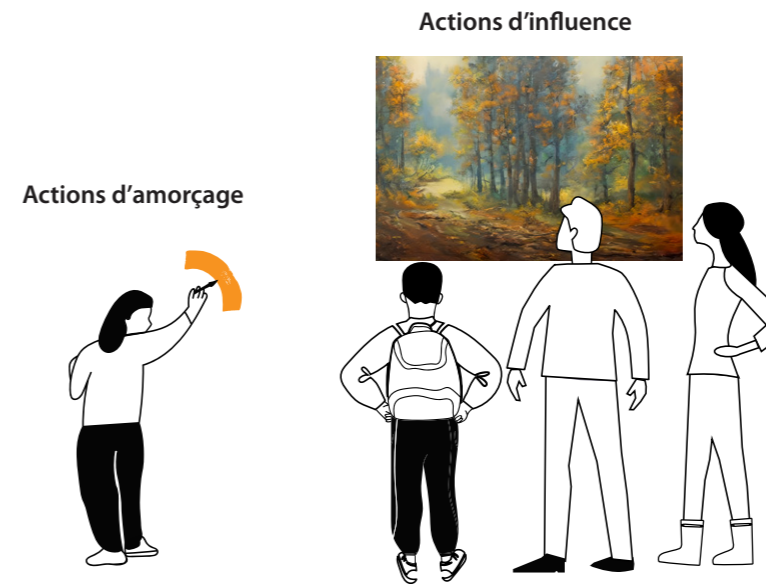
Les actions d'apprentissage offrent la possibilité aux élèves d'approfondir et de mettre en application leurs connaissances, leurs compétences, leurs valeurs et leurs attitudes. Les actions peuvent être individuelles, communautaires ou mondiales, et avoir divers niveaux de complexité. Elles peuvent être aussi simples que la répétition de mouvements de danse ou aussi complexes qu'une prestation en collaboration avec de multiples communautés pour amasser des fonds au profit d'un projet de protection de l'environnement.

Si l'on pense aux arts visuels, une action d'apprentissage relativement simple serait de commenter le dessin d'un pair, alors qu'une action complexe serait d'organiser un projet de peinture murale entre plusieurs écoles pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivants. Les actions d'apprentissage à grande échelle peuvent toujours être morcelées en plus petites actions. Par exemple, pour organiser un concert, il faut apprendre à jouer d'un instrument, composer (ou choisir) un répertoire et le répéter, explorer le sens des oeuvres retenues, se produire devant un public, etc.

Les petites actions, ou actions d'amorçage, peuvent devenir de grandes actions. Ces actions d'amorçage préparent les apprenantes et apprenants à poser des gestes dont la portée s'étendra au-delà du contexte immédiat. Par exemple, la pratique d'un riff musical peut préparer une ou un élève à se produire lors d'un concert susceptible d'influencer un public communautaire ; l'action d'amorçage entre ainsi en jeu dans l'impression finale que produit l'élève sur le monde au-delà de l'école. D'autres actions d'amorçage, telle la pratique de mouvements de danse ou de coups de pinceau, peuvent mener à des actions ayant de plus larges répercussions et touchant un public plus large, comme celles de se produire dans une comédie musicale ou d'exposer une toile. Parfois, les actions d'apprentissage peuvent jouer simultanément un rôle d'amorçage et d'influence. Par exemple, composer une chanson et la présenter devant la classe peut être considéré comme une action d'amorçage, dans la mesure où les apprenantes et apprenants se préparent à de futures créations et prestations, mais aussi comme une action d'influence, puisqu'elle peut susciter des transformations chez les apprenantes et apprenants eux-mêmes ou au sein du milieu scolaire.

Figure 3

Représentation visuelle du lien entre les actions d'amorçage et les actions d'influence

Dans les arts comme dans d'autres domaines d'apprentissage, les actions d'amorçage sont nombreuses. Grâce à la puissance de communication des arts, l'apprentissage de cette discipline offre un potentiel particulier d'actions d'amorçage sur les plans individuel, communautaire et même mondial.

Contexte d'apprentissage

Un contexte d'apprentissage se définit par tous les facteurs qui influencent l'apprentissage. Il peut s'agir aussi bien des équipements, outils et technologies dont se servent les élèves, que des espaces physiques et numériques où l'apprentissage a lieu. Les approches et structures d'enseignement choisies influent également sur les sentiments d'inclusion, de reconnaissance et de valorisation des apprenantes et apprenants dans leur milieu professionnel. Les enseignantes et enseignants peuvent agir sur le contexte d'apprentissage par les ressources utilisées, les environnements proposés et les relations cultivées (Damşa et coll., 2019). Dans un contexte d'apprentissage par les arts, les enseignantes et enseignants peuvent aider les élèves à obtenir le matériel dont ils et elles ont besoin, comme du papier pour peindre ou des instruments de musique pour jouer. Elles et ils peuvent tout mettre en œuvre pour créer un environnement physique suffisamment éclairé et confortable pour que les élèves puissent travailler. Enfin, elles et ils peuvent s'efforcer d'éliminer des structures hiérarchiques en réalisant des œuvres aux côtés de leurs élèves et en reconnaissant les élèves (et pas seulement les enseignantes et enseignants) comme des spécialistes (Freire, 1970).

Pertinence de l'apprentissage

La pertinence de l'apprentissage désigne le sens des actions et des résultats d'apprentissage dans la vie des élèves. La pertinence de l'apprentissage établit un lien entre ce que les élèves vivent en contexte scolaire et ce qu'ils vivent ailleurs. Pour que l'apprentissage soit pertinent, les enseignantes et enseignants doivent analyser la façon dont les expériences d'apprentissage sont liées aux contextes naturels, politiques, économiques et culturels des élèves. Les expériences d'apprentissage deviennent pertinentes lorsque les élèves participent activement tout en faisant le lien avec leur propre histoire (Freire, 1970). Par exemple, l'apprentissage des techniques d'impression peut s'avérer très pertinent pour une apprenante ou un apprenant qui souhaite vendre son art sur des marchés locaux ou faire des affiches pour un événement communautaire. Mais la pertinence d'un apprentissage est parfois

Parole de prof :

« L'art amène à se poser plus de questions. »

intangibles. Par exemple, une apprenante ou un apprenant qui répète les répliques d'une pièce de théâtre pourrait être amené à mieux comprendre les réactions émotionnelles que suscitent différentes situations. Les jeunes qui tentent d'identifier aussi bien leurs propres émotions que celles de leurs pairs ou de membres de leur famille peuvent en tirer profit.

Résultats d'apprentissage

Les résultats d'apprentissage sont les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes qu'acquiert les élèves au terme des expériences d'apprentissage. Ces résultats peuvent être tantôt intentionnels, tantôt fortuits, tantôt planifiés, tantôt émergents. Si possible, les enseignantes et enseignants créeront des espaces pour que les apprenantes et apprenants aient l'occasion de réfléchir à leurs expériences d'apprentissage et de reconnaître et célébrer ce qu'elles et ils en retirent.

Il y a souvent une relation réciproque entre les actions et les résultats d'apprentissage. Par exemple, l'action d'imaginer et de créer permet de développer l'imagination et la créativité. Ces acquis peuvent ensuite être appliqués à n'importe quelle autre sphère de la vie des apprenantes et apprenants. Souvent, il peut être compliqué d'établir des liens entre les actions et les résultats d'apprentissage. L'étape des répétitions comporte souvent de nombreuses sous-actions (expérimenter, apprendre de ses erreurs, persévérer). Ensemble, les actions et les sous-actions peuvent mener à des résultats inattendus, mais importants, comme l'amélioration de l'autorégulation, de la connaissance de soi, de la résilience ou encore de tout cela à la fois.

Il est crucial de prendre conscience que les résultats d'apprentissage ne sont pas toujours positifs. Les expériences d'apprentissage des arts peuvent aussi mener à des résultats négatifs, comme la diminution de la confiance en soi ou une attitude irrespectueuse envers certaines formes d'art. Si les expériences artistiques peuvent amener les élèves à atteindre des sommets, elles peuvent aussi les amener au bord du gouffre. Les enseignantes et enseignants ont ainsi la responsabilité de préparer soigneusement leurs expériences d'apprentissage et d'aider les élèves à les aborder et à les comprendre pour arriver à des résultats d'apprentissage positifs.

Rassembler les dimensions : expériences transformatrices d'apprentissage

Les expériences d'apprentissage comportent les quatre dimensions de l'apprentissage : les actions d'apprentissage sont influencées par les facteurs liés au contexte d'apprentissage. Les conséquences des actions sont alimentées par la pertinence de l'apprentissage. Les actions mènent aux résultats d'apprentissage.

Les expériences d'apprentissage peuvent être transformatrices, et ce, de plusieurs façons :

- Elles peuvent aider les élèves à transformer leurs connaissances en les enrichissant ou en les reconfigurant.
- Elles peuvent permettre d'acquérir ou de perfectionner des compétences.
- Elles peuvent installer ou changer des valeurs et des attitudes – particulièrement lorsque les sentiments sont de la partie.

Les expériences d'apprentissage sont transformatrices lorsqu'elles encouragent les apprenantes et apprenants à cultiver leur savoir, leurs compétences, leurs valeurs ou leurs attitudes et à transformer leur vie et leur communauté.

Les expériences d'apprentissage par les arts abritent un immense potentiel. Cependant, il n'est pas garanti que l'apprentissage ait un sens ou des résultats bénéfiques. Pour optimiser l'apprentissage par les arts et le bénéfice qu'en retirent les élèves, les enseignantes et enseignants doivent structurer et encadrer les expériences de manière consciente et intentionnelle. Pour que les arts contribuent à une éducation transformatrice, les enseignantes et enseignants doivent tenir soigneusement compte des actions, du contexte, de la pertinence et des résultats d'apprentissage.

Parole de prof :

« Ce n'est pas l'environnement rigide qu'on a connu. »

« La création artistique est une façon, pour les élèves, d'appliquer leurs connaissances. »

Parole de prof : « Vous devez créer un climat de confiance en classe pour que la sensibilisation, la réflexion et le dialogue fassent partie de l'espace. »

Bénéfices des arts

L'apprentissage par les arts fait vivre des expériences uniques ou intensifiées, qui peuvent procurer des bénéfices autant aux enseignantes et enseignants qu'aux élèves. Le terme « bénéfices des arts » renvoie ici aux résultats spécifiques pouvant se produire lorsqu'il y a apprentissage par les arts. Ces bénéfices ne sont pas exclusifs aux arts, mais y sont étroitement associés.

Ainsi :

- L'apprentissage par les arts peut aider les personnes à exprimer ce qu'elles souhaitent lorsque les mots seuls ne suffisent pas ;
- L'apprentissage par les arts peut aider les personnes à voir et à explorer de nouvelles possibilités ;
- L'apprentissage par les arts peut permettre aux personnes de traiter des expériences, des idées, des informations et des récits par l'exploration et les réactions cognitives incarnées et émotionnelles (tête, mains et cœur).

Les bénéfices des arts, s'ils sont parfois inhérents à l'expérience de leur apprentissage, peuvent également être activés ou renforcés de façon intentionnelle. Ils peuvent être concentrés à un endroit ou traverser plusieurs dimensions de l'apprentissage : les actions, le contexte, la pertinence et les résultats (voir tableau 1). Ils peuvent contribuer à l'apprentissage transformatrice et l'enrichir.

Tableau 1

Exemples de bénéfices des arts pour chaque dimension d'apprentissage

Dimension d'apprentissage	Exemple	Bénéfice	Explication
Actions d'apprentissage	Préparer un numéro ou une exposition et en faire la présentation pour sensibiliser les gens	L'apprentissage par les arts peut donner lieu à la quête de sens et à la communication multifacette.	Les élèves peuvent négocier et trouver un sens personnel à un thème en s'impliquant dans la création d'une œuvre d'art qui raconte une histoire. La présentation de leur œuvre devant public leur permet de parler avec confiance de ce qu'ils et elles ont compris, de s'exprimer et de susciter des réactions émotionnelles à d'importants enjeux personnels, locaux et mondiaux.
Contexte d'apprentissage	Centré sur l'apprenante ou l'apprenant	L'apprentissage par les arts peut encourager et honorer les champs d'intérêt et les talents uniques des apprenantes et apprenants.	Les élèves peuvent développer leur potentiel en choisissant ce qu'elles et ils présenteront (prestations, exposition) ou en prenant des rôles qui s'arriment à leur personnalité, à leur potentiel et à leur désir d'apprendre.
Pertinence de l'apprentissage	Actions d'apprentissage axées sur un enjeu important aux yeux des élèves ou leur communauté	L'apprentissage par les arts peut donner lieu à des pratiques et produits artistiques qui ont une valeur dans le monde réel.	La création artistique permet aux élèves de faire voir, reconnaître et valoriser leur pensée, leur voix, leur expression et leur personne dans le monde réel.
Résultats d'apprentissage	Capacités d'autorégulation et de communication	L'apprentissage par les arts peut cultiver la persévérance et la discipline.	L'apprentissage par les arts s'accompagne souvent d'objectifs (degré de préparation d'une présentation) et de récompenses (appréciation de la famille et de la communauté) très clairs et tangibles, ce qui peut attirer les élèves et les encourager à persévérer.

Exemples de bénéfices

Au moment de concevoir le guide, nous avons analysé les bénéfices associés à différentes expériences d'apprentissage par les arts. Ce faisant, nous avons pu mieux cerner certaines grandes idées. Les bénéfices identifiés sont liés à l'exploration de soi, à l'expression de soi, à la communication, à la croissance personnelle au développement de relations avec les autres, à la compréhension du monde et à l'action concrète.

Ainsi, l'apprentissage par les arts peut :

- Aider les personnes à gérer leurs émotions ;
- Aider les personnes à reconnaître et à valoriser leur propre culture, leurs traditions et celles des autres ;

- Donner l'occasion aux personnes de faire voir, reconnaître et valoriser leur pensée, leur voix, leur expression de soi et leur personne ;
- Offrir différents points d'entrée et différentes façons de communiquer lors de conversations délicates ;
- Bâtir la confiance, l'adaptabilité et la résilience ;
- Rapprocher les personnes par des expériences et des expressions communes ;
- Favoriser l'exploration intime de sujets complexes ;
- Créer un environnement dans lequel les personnes peuvent questionner les systèmes et favoriser le changement.

Descriptions d'expériences d'apprentissage

La série d'expériences d'apprentissage artistique présentée dans les pages qui suivent illustre le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* en action. Ces exemples, fournis par des enseignantes et enseignants du réSEAU du monde entier, traitent d'une variété d'approches d'enseignement et d'apprentissage par les arts. Les expériences mises en avant représentent différentes disciplines artistiques et régions du monde. Chacune met en lumière la façon dont certains bénéfices des arts se manifestent au cours de l'expérience d'apprentissage.

Bien que les projets décrits ne s'appliquent pas à tous les contextes d'enseignement ou d'apprentissage, les enseignantes, enseignants et élèves pourraient se reconnaître dans différents éléments qui pourraient par la suite être adaptés à leurs propres circonstances. Chaque description comprend une liste de questions représentatives pour aider les enseignantes et enseignants à réfléchir à la manière dont ces activités pourraient être adaptées à leurs propres élèves et milieux.

Les descriptions qui suivent ont été influencées par les parcours des chercheuses et chercheurs en tant qu'enseignantes et enseignants, artistes et éducatrices et éducateurs artistiques. Les chercheuses et chercheurs ont axé leurs analyses sur ce qui leur semblait précieux et important. Aucune conversation directe à propos de ces expériences n'a eu lieu avec les apprenantes, apprenants, enseignantes et enseignants; les descriptions sont fondées uniquement sur la perception qu'avaient les chercheuses et chercheurs de l'information reçue des enseignantes et enseignants.

Les descriptions, classées par formes d'art, couvrent la danse, la musique, les arts visuels, le théâtre et l'écriture créative.

Parole de prof :

« Le summum, c'est lorsqu'on voit une ou un élève sur plusieurs années... on voit le processus de développement des compétences, que ce soit en dessin ou en peinture – qu'importe –, mais aussi la magnifique transformation d'une personne. »

Argentine : La Danza

Des élèves dansent chez eux pour célébrer la Journée nationale de la danse pendant la pandémie de COVID-19.

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Aider les personnes à explorer leur relation avec les autres et avec leur environnement ;
- Rapprocher les personnes par des expériences et des expressions communes ;
- Rapprocher les personnes de leur patrimoine culturel ou de celui des autres ;
- Aider les personnes à gérer leurs émotions.

Actions d'apprentissage

En Argentine, les élèves de la Escuela de Danzas Aída V. Mastrazzi ont chorégraphié, répété, présenté et enregistré de courts numéros de danse. Ils ont ensuite compilé ces numéros pour en faire une vidéo à l'occasion de la Journée nationale de la danse de 2020. Par le biais de la danse, ces élèves ont défié la COVID-19 et les circonstances qui les obligeaient à danser seules et seuls à la maison. La vidéo est disponible [en ligne](#).

Les actions d'apprentissage se sont produites sur les plans individuel, communautaire et mondial. Sur le plan individuel, pendant le confinement, les élèves ont chorégraphié et présenté des solos de danse dans une variété de styles, comme la danse traditionnelle argentine, la danse moderne et le ballet. Elles et ils ont utilisé leur aire de vie comme inspiration, en explorant les façons d'utiliser l'espace et le mouvement, interagissant souvent physiquement avec les murs et les fenêtres qui les entouraient. Parfois, l'environnement spatial de l'élève devenait un partenaire de danse. Les élèves ont réagi aux surfaces physiques, aux environnements confinés et à la météo. Par leur art, les élèves ont réfléchi à ce que signifiait vivre dans un contexte de restrictions pandémiques et à des moyens de danser (symboliquement) par-delà le confinement et l'isolement.

Sur le plan communautaire, les élèves ont collaboré pour présenter leur travail dans une compilation vidéo. Elles et ils ont choisi une pièce musicale capable d'unir tous les mouvements des danseuses et danseurs pour combiner les solos en une seule piste. Avec précaution, quelques élèves ont également amené leur danse dans le voisinage en se produisant dans les parcs et les lieux publics, devant une fenêtre ouverte ou sur les toits.

Les élèves ont agi sur le plan mondial en publiant la vidéo en ligne comme réflexion artistique et réponse aux conséquences de la COVID-19 au bénéfice de la communauté internationale. Cette pièce peut aussi être vue comme un symbole de ralliement et de bravoure.

Contexte d'apprentissage

Le projet a permis d'exploiter des environnements d'apprentissage naturels, bâtis et virtuels. Les danseuses et danseurs ont interagi avec la nature (ex. : en dansant dehors pendant un orage). Les lieux bâtis, comme les chambres à coucher, grandement représentés dans la vidéo, reflètent l'isolement imposé par la pandémie. Les élèves ont choisi des lieux où elles et ils se sentaient en sécurité pour s'exprimer et danser. Les espaces virtuels ont été réimaginés au moyen de techniques d'édition vidéo aussi créatives qu'habiles; la multiplication des angles et la superposition des mouvements répétitifs donnaient l'impression que les élèves dansaient avec eux-mêmes. En collaborant à leur manière à ce projet vidéo, les élèves ont eu la chance de se sentir incluses et inclus malgré la distance.

L'expérience d'apprentissage a permis aux élèves de se recentrer en ayant l'occasion de créer, de représenter et de filmer leurs contributions de façon autonome. Les élèves ont choisi le style et le contenu des segments de danse qu'elles et ils ont présentés, ce qui leur a permis d'exprimer leur propre vision artistique.

Pertinence de l'apprentissage

La pertinence de l'expérience était apparente dans les styles de danse et les gestes à signification personnelle que les élèves ont choisi de montrer. Cette chorégraphie originale a permis aux élèves de faire des liens entre leur apprentissage, leurs champs d'intérêt et leur héritage personnel. En publiant la vidéo sur le web, les danseuses et danseurs ont pu faire voir et reconnaître leur travail à un tout autre niveau. Et en dansant dans des espaces publics virtuels et physiques, elles et ils ont permis aux communautés locale et mondiale d'apprécier et de célébrer leur pratique artistique.

Ce projet était d'ailleurs très pertinent pour les élèves, car il était centré sur leur expérience d'isolement durant la pandémie. Le projet invitait les élèves à réfléchir à leurs émotions et à leurs défis. Il touchait aussi à la santé mentale et au bien-être : ces numéros de danse ont donné aux élèves un répit libérateur de l'anxiété causée par la pandémie.

Résultats d'apprentissage

Les élèves ont travaillé l'expression de soi et la communication en transmettant leurs sentiments et leur histoire par la danse, et en mettant les solos de danse bout à bout, elles et ils ont pu développer leur empathie ; cette activité les a amené.e.s à comparer leur propre expérience avec les expressions artistiques de leurs pairs.

Des élèves en danse ont filmé leurs prestations pour créer une compilation vidéo avec leurs camarades de classe.

Vu le contexte d'isolement, les élèves ont également eu la chance d'apprendre de nouvelles façons de chorégraphier et de danser. Elles et ils ont trouvé des solutions au problème de l'espace restreint. Par exemple, les danseuses et danseurs ont dû faire entrer leur chorégraphie dans un cadre vidéo fixe. Par nécessité, elles et ils ont trouvé des manières innovantes de créer des numéros de danse visuellement attrayants malgré les contraintes physiques.

Le projet a aussi donné aux élèves la chance de se découvrir eux-mêmes. En exprimant de façon créative les émotions ressenties durant la pandémie, les élèves ont appris à connaître les valeurs qui faisaient surface chez elles et eux en situation de crise. Elles et ils ont également pu explorer intimement leur façon d'évoluer dans leur environnement et la manière dont cet environnement influençait leur vie quotidienne. Enfin, l'expérience leur a donné l'occasion de bâtir leur résilience en se servant de la pensée et de l'expression artistique pour mieux faire face aux problèmes de santé mentale.

Questions de réflexion

- 1 Dans cette expérience, les élèves ont réagi à leur environnement physique par la danse. Comment l'environnement physique influence-t-il les milieux d'apprentissage de vos élèves ? Que pourriez-vous faire pour encourager les élèves à combiner environnement physique et expression artistique ?
- 2 Les danseuses et danseurs ont exprimé et assimilé des émotions d'anxiété, d'agitation et d'isolement pendant le confinement en raison de la COVID-19. Comment vos élèves gèrent-elles et ils leurs émotions grâce à l'expression artistique ? Comment pouvez-vous les aider à explorer leurs sentiments à travers l'art ?

Portugal : la danse chromosomiale

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Donner lieu à l'exploration concrète d'idées abstraites.

Actions d'apprentissage

Les élèves de la Escola Secundária de Loulé ont approfondi leur compréhension de la biologie grâce à la danse. Elles et ils ont incarné physiquement un processus naturel si minuscule qu'il peut être difficile à imaginer ou à comprendre. Elles et ils ont représenté, de façon ludique, les chromosomes lors de la mitose, utilisant leur corps pour modéliser les mouvements des structures cellulaires. Les élèves ont chorégraphié et répété les mouvements, puis collaboré pour peaufiner la chorégraphie et créer un ensemble cohérent. Chaque élève jouait un rôle dans le mouvement des chromosomes. Le travail intégrait des éléments de danse, d'éducation physique et de biologie.

Contexte d'apprentissage

La collaboration créative a été essentielle à cette expérience. Le fait de travailler ensemble a permis aux élèves d'acquérir des notions plus poussées grâce aux interactions sociales. Elles et ils ont enrichi leur apprentissage grâce aux contributions et perspectives des autres élèves. L'expérience a également nécessité une réorganisation des espaces d'apprentissage. Les activités se sont déroulées dans un gymnase et dans une piscine, chacun offrant une expérience sensorielle unique de la danse. Dans ces environnements inhabituels, l'atmosphère était ludique : les élèves ont intégré aux chorégraphies des éléments trouvés sur place - comme des spaghettis en mousse ou des foulards - renforçant le caractère créatif et expérimental de l'activité.

Pertinence de l'apprentissage

Cette expérience d'apprentissage était pertinente dans la vie des apprenantes et apprenants, car elle leur donnait la possibilité de montrer et de développer leur compréhension des sciences de façon ludique au-delà des milieux habituels d'apprentissage des sciences. Elles et ils ont pu vivre l'apprentissage des sciences dans des espaces qui leur étaient familiers, mais qu'elles et ils n'avaient pas envisagés comme des lieux éducatifs.

Résultats d'apprentissage

Cette expérience a généré des résultats de l'apprentissage par les arts comme l'autorégulation et les capacités de collaboration, tout en enrichissant les connaissances des élèves en biologie. Avant de transformer un processus biologique en mouvements de danse, les élèves devaient bien comprendre le processus. Les élèves ont eu la chance d'améliorer leur compréhension du sujet au moyen de l'art. C'était une occasion unique d'adopter une perspective concrète par rapport à un processus biologique important visible uniquement au microscope.

Questions de réflexion

- 1 Comment pourriez-vous utiliser les arts pour encourager l'apprentissage dans d'autres matières ?
- 2 Comment le changement d'environnement d'une prestation influence-t-il les expériences d'apprentissage des élèves ?
- 3 Que pourriez-vous faire pour aider vos élèves à chorégraphier un numéro de danse représentant quelque chose qu'elles et ils sont en train d'apprendre ? Comment pourriez-vous utiliser cette approche pour encourager la créativité centrée sur l'élève dans d'autres disciplines artistiques ?
- 4 Comment pouvez-vous encourager la collaboration productive et créative chez vos élèves ?
- 5 Comment pouvez-vous intégrer le jeu à votre enseignement ? Quelle valeur apporterait l'apprentissage ludique à vos élèves, le cas échéant ?

Des élèves en danse de 10e année ont filmé une chorégraphie pour montrer l'importance de porter le masque et de se laver les mains durant la pandémie de COVID-19. Source : Asian International Private School de Ruwais, dans la région d'Abou Dhabi (2020). « Hum Haar Nahi Maanenge Dance », Youtube [vidéo]. En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=S61kpJW3UY> (consulté le 8 février 2022).

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Donner lieu à une mise en pratique immédiate. Les élèves peuvent appliquer leurs acquis sur-le-champ et passer à l'action grâce à une démarche artistique ;
- Rapprocher les personnes par des expériences et des expressions communes ;
- Rapprocher les personnes de leur patrimoine culturel ou de celui des autres.

Actions d'apprentissage

À Abou Dhabi, les élèves de l'Asian International Private School Ruwais (zone occidentale) ont créé une danse pour sensibiliser les gens à la lutte contre la COVID-19. Les élèves ont enregistré individuellement leur partie du numéro de danse chez elles. Les enregistrements ont ensuite été montés en une seule vidéo soulignant la contribution de chaque élève. Par la danse, les élèves ont mis en lumière l'importance de porter un masque et de se laver les mains afin de se protéger et de protéger la collectivité. Elles ont communiqué leur gratitude aux travailleuses et travailleurs de première ligne qui risquent leur vie pour sauver les autres. La danse s'est conclue par un message d'espoir : les élèves tenaient des chandelles pour symboliser la promesse de jours meilleurs qui émerge lorsque les gens agissent ensemble contre la COVID-19. La [vidéo](#) est disponible en ligne.

Dans le cadre de l'expérience d'apprentissage, les élèves devaient créer, répéter et collaborer à distance avec leur enseignante et leurs paires pour coordonner la chorégraphie, l'éclairage et les accessoires. Par ce moyen de communication et le message transmis, elles ont exploré de nouvelles façons d'exister dans le monde (Biesta, 2022). Elles ont communiqué clairement que le port du masque et le lavage des mains étaient des éléments très importants de l'hygiène personnelle durant la pandémie. En affirmant leur détermination et en sensibilisant la population à respecter ces mesures, elles ont offert une réponse aux enjeux de santé publique et personnelle qui touchaient la collectivité à la fois localement et mondialement. Le média utilisé pour cette expérience d'apprentissage a permis de réinventer les prestations de danse traditionnelle en direct, dans un monde chamboulé par la COVID-19, en invitant les élèves à adopter une nouvelle façon de créer et de présenter la danse. Ce projet a donné la possibilité aux élèves de prendre des décisions éclairées quant à la sensibilisation aux enjeux de santé sur les plans individuel et communautaire, en développant leur sentiment d'appartenance et leur implication dans une communauté mondiale.

Contexte d'apprentissage

Des facteurs environnementaux et pédagogiques ont joué sur l'apprentissage des élèves. L'enseignante a travaillé avec les élèves pour créer une chorégraphie individualisée qui mettait en lumière leur façon unique de s'exprimer à travers la danse. L'environnement a provoqué une réflexion sur les lieux où pouvait prendre place l'apprentissage par les arts ; plutôt que d'apprendre dans un environnement habituel de classe, les élèves ont appris à partir de leur demeure. Enfin, c'est la pandémie mondiale qui a créé l'environnement d'où est né ce travail, invitant les élèves à développer leur sens des responsabilités en assurant la sécurité des autres, localement et mondialement. La limitation de la propagation de la COVID-19 a nécessité que tous les membres de la communauté agissent ensemble. Ce contexte a donné l'occasion aux élèves de reconnaître qu'il fallait agir pour une société durable.

Pertinence de l'apprentissage

Au moment où elle a pris place, cette expérience d'apprentissage s'est avérée extrêmement pertinente dans la vie des élèves en dehors de l'école. La pandémie, un enjeu fondamentalement mondial, a eu des conséquences bien réelles sur les communautés et la vie des élèves, notamment le virage sans précédent vers l'apprentissage à distance. Avec un lien aussi fort avec ces conséquences, ce projet était profondément enraciné dans les expériences de vie des élèves. La version finale de la vidéo mettait en vedette toutes les élèves de façon égale, puisqu'elles figuraient dans la vidéo à tour de rôle. Dans la chorégraphie, chaque élève avait la possibilité d'intégrer des références de danses culturelles et sociales qui leur tenaient à cœur. Cette expérience a donné aux élèves la possibilité d'être vues et de rayonner publiquement en tant que collectif et en tant qu'individus.

Résultats d'apprentissage

L'un des principaux résultats d'apprentissage de cette expérience était le sentiment d'appartenance et de responsabilité envers une communauté mondiale. À travers la danse, les élèves ont exprimé leur gratitude aux travailleuses et travailleurs de la santé, en démontrant une appréciation croissante pour les autres membres de la communauté aux échelles locale et mondiale. En exprimant leur gratitude publiquement, les élèves ont eu la chance de mieux comprendre l'importance du développement durable, mais aussi de réagir à une crise mondiale.

L'expérience concernait également d'autres résultats d'apprentissage : les élèves étaient déterminés à faire de la sensibilisation de façon artistique pour que les gens respectent les règles de santé publique. En prenant conscience de l'importance de porter le masque et de se laver les mains, les

élèves ont développé leurs propres connaissances sur la santé, adaptées à leur âge, et ont joué un rôle direct dans les efforts locaux et mondiaux de réduction des risques. Le message d'espoir des élèves à la fin de la vidéo encourageait la résilience en réponse aux enjeux imposés par la pandémie, autant pour elles que pour leur public.

Cette expérience d'apprentissage a recentré de façon puissante la capacité des élèves à se transformer et à soutenir la transformation de la société. Les élèves ont eu l'occasion d'apprendre à vivre de façon sûre et socialement responsable durant la pandémie grâce à la création artistique. L'activité a permis aux élèves de réagir immédiatement pour gérer la situation.

Questions de réflexion

- 1 Pour limiter la propagation de la COVID-19, il faut mettre à contribution tous les membres de la société, notamment les enfants. Comment pouvez-vous tirer parti des arts pour encourager les élèves à réagir face aux enjeux mondiaux (changements climatiques, insécurité alimentaire) ?
- 2 Dans cette expérience d'apprentissage, les élèves ont réagi à la COVID-19 en sensibilisant les gens, en exprimant leur gratitude envers les travailleuses et travailleurs de première ligne et en affirmant leur engagement à respecter les pratiques sanitaires qui peuvent sauver des vies. Par quels autres moyens les élèves peuvent-ils agir ?
- 3 Si vous aviez à préparer un numéro de danse avec vos élèves, comment vous y prendriez-vous pour le montrer aux autres de manière à maximiser son influence et faire rayonner les élèves publiquement ?
- 4 Cette expérience d'apprentissage a permis aux élèves de cultiver un sentiment de gratitude envers les membres de la communauté. Par quels autres moyens pouvez-vous cultiver les sentiments de gratitude de vos élèves ?
- 5 Quels autres enjeux mondiaux pourriez-vous montrer à vos élèves par le biais de la danse ou d'autres formes d'art ? Comment pouvez-vous cultiver leur sens de la responsabilité sociale et leur lien avec une communauté mondiale en relation avec cet enjeu ?
- 6 Quels enjeux ou récits locaux, dans les communautés où évoluent les élèves, serait-il utile d'explorer par la danse ou d'autres formes d'art ?
- 7 Comment pourriez-vous encourager le pouvoir d'agir des élèves dans la création d'une vidéo de danse comme celle décrite ici ? Que pourriez-vous faire pour mettre les voix de vos élèves en avant-plan dans le processus créatif ?

Canada : Ancient and forever

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Aider les personnes à voir et à explorer ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être ;
- Rapprocher les personnes de leur patrimoine culturel ou de celui des autres ;
- Offrir différents points d'entrée et différentes façons de communiquer lors de conversations délicates ;
- Donner aux élèves des occasions de se faire voir, reconnaître et valoriser.

Actions d'apprentissage

Dans la Première Nation Eskasoni, en Nouvelle-Écosse, au Canada, les élèves et les enseignantes et enseignants de la Allison Bernard Memorial High School ont collaboré avec des musiciennes et musiciens professionnels pour enregistrer une prestation de la chanson *Ancient and Forever*. L'artiste musical néo-écossais J. P. Cormier a écrit cette chanson en hommage aux cultures et à la persévérance des Premières Nations sur Unama'ki (île du Cap-Breton). La [vidéo](#) est disponible en ligne.

La réalisation d'une vidéo sur la chanson *Ancient and Forever* a offert aux élèves une précieuse occasion de collaborer avec la communauté au-delà de leur école. En collaborant avec des musiciennes et musiciens locaux, les élèves se sont attaqués à l'enjeu social de la réconciliation entre les peuples autochtones et les allochtones au Canada. Dans la vidéo se côtoient les expressions culturelles des peuples autochtones et colonisateurs, mettant en valeur les différences et les ressemblances. On peut y voir des tambours, des danses, des chants, des tenues cérémonielles autochtones ainsi que la construction d'espaces de vie, des giges irlandaises du Cap-Breton, des danses écossaises et des instruments traditionnels des îles britanniques et des provinces maritimes, comme le violon, le banjo, le pipeau et la cornemuse. Les musiciennes et musiciens chantent en anglais, en français, en gaélique et en micmac.

Un moment fort de la vidéo montre un jeune Autochtone chanter devant le monument commémoratif d'un pensionnat. Cette scène souligne l'importance de reconnaître les abus subis par les enfants autochtones dans ces établissements, où les autorités tentaient d'effacer systématiquement leurs cultures et leurs langues.

Ci-dessus et page ci-contre : Des élèves et du personnel enseignant ont collaboré avec des musiciennes et musiciens professionnels pour concevoir une chanson, l'enregistrer et en réaliser une vidéo.

Ce projet montre que l'apprentissage par les arts peut donner lieu à de grandes possibilités pour les élèves de se découvrir eux-mêmes, de savoir qui elles et ils voulaient être et de voir comment ils et elles voulaient interagir avec le monde extérieur. Par le biais de cette chanson et de cette vidéo, les élèves, les enseignantes et enseignants ainsi que les membres de la communauté ont exprimé leur identité individuelle et leur relation avec leur patrimoine culturel. En travaillant ensemble, ils et elles ont rassemblé diverses références culturelles pour arriver à une représentation complexe de leur île, de son histoire et de ses gens.

Contexte d'apprentissage

Cette expérience d'apprentissage regroupait des artistes de tous les âges et de diverses origines ethniques dans un environnement d'apprentissage collaboratif. Il convient de noter que les enseignantes et enseignants, tout comme les artistes locaux, ont joué de la musique avec les élèves pour mettre en valeur les liens serrés de la communauté. Le projet mettait en lumière le professionnalisme dans les arts; les élèves ont travaillé à l'aide d'équipement d'enregistrement professionnel et ont pu bénéficier de l'expertise technique des musiciennes et musiciens locaux. Cela dit, le projet donnait clairement la priorité aux contributions et à l'expression de soi des apprenantes et apprenants. Les démarches artistiques et culturelles individuelles des élèves, ainsi que les espaces physiques où ils et elles ont choisi d'être filmés, font partie intégrante de la vidéo. L'expérience d'apprentissage n'a pas semblé prendre place dans un bâtiment scolaire, mais plutôt dans d'autres espaces culturels, communautaires et extérieurs.

Pertinence de l'apprentissage

L'expérience d'apprentissage a semblé être d'une grande pertinence pour les élèves. Le paysage physique de l'environnement de l'île sert de support visuel au récit de la vidéo, tandis que les artistes chantent, jouent de leur instrument et dansent devant l'océan, des milieux humides, des forêts, des fermes, des collines couvertes de neige et des champs, avec des fruticées en toile de fond. Le point central était l'endroit que les élèves appelaient leur chez-soi, les gens qui y vivent et leurs histoires entrelacées. En outre, les élèves ont eu la chance de s'impliquer de façon significative dans leur

communauté artistique locale. De plus, grâce à cette production vidéo de grande qualité, les élèves ont eu une occasion en or d'avoir une reconnaissance publique.

Résultats d'apprentissage

Cette prestation a donné la possibilité aux élèves de développer leurs capacités de collaboration et de communication. Entre-temps, le contenu de la vidéo encourageait la compréhension interculturelle et renforçait la reconnaissance de la diversité et du patrimoine. Le résultat d'apprentissage le plus important fut probablement la chance pour les élèves d'acquérir des connaissances personnelles sur la façon dont elles et ils pouvaient agir face à un enjeu social – plus précisément la réconciliation entre les peuples autochtones et les allochtones au Canada.

Questions de réflexion

- 1 Quelles expressions artistiques liées au patrimoine culturel vos élèves pourraient-ils vouloir représenter dans un numéro ou une exposition artistique ?
- 2 Quels enjeux sociaux pertinents en contexte les élèves pourraient-ils aborder à travers une démarche artistique ?
- 3 Y a-t-il des artistes ou des représentants de la culture locale qui souhaiteraient collaborer avec vos élèves ? Quels types de projets artistiques s'arrimeraient bien à votre communauté ?

Ce projet aborde la réconciliation entre les peuples autochtones et les allochtones au Canada.

Indonésie : projet *Trash hack* – *Let's Change for the World*

Le projet de chanson a donné l'occasion aux élèves d'influencer les autres et de contribuer à rendre le monde meilleur. *Source des pages 36 et 37 : SMP Labschool Kebayoran de Jakarta, en Indonésie. « Let's Change for the World ». En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Clr_srVpEU4 (consulté le 8 février 2022).*

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Donner le courage aux élèves de questionner les systèmes et de passer à l'action (Arao et Clemens, 2013) ;
- Encourager et célébrer les intérêts et les capacités uniques des apprenants et apprenants.

Actions d'apprentissage

En Indonésie, cinq élèves de la SMP Labschool Kebayoran ont collaboré pour écrire, enregistrer et filmer une chanson originale, *Let's Change for the World*. La chanson comporte la dédicace suivante :

« Cette chanson composée avec amour vous est destinée, à toutes et tous, pour un avenir meilleur. »

La [vidéo](#) est disponible en ligne.

Cette vidéo met en vedette trois élèves qui chantent, rappent et jouent des percussions à main. Deux autres élèves jouent du clavier et de la guitare. La musique a été composée et mixée par Dityo, à la guitare, et les paroles ont été écrites par le groupe d'élèves de façon collaborative. Les élèves abordent un enjeu majeur, la dégradation de l'environnement, et expriment leurs perceptions et leurs émotions à travers la musique. Le montage et la finalisation de la vidéo permettent aux élèves de porter des jugements éclairés tout au long de leur processus créatif.

La vidéo alterne entre la prestation musicale et des scènes de narration dramatique. À travers la prestation, les séquences dramatiques et l'utilisation d'affiches de manifestation, les élèves établissent des liens entre eux et avec leur public. La narration suscite une réponse émotionnelle de la part de l'auditoire et contribue à le sensibiliser à des enjeux importants.

Ce projet illustre un apprentissage immédiat sur les plans individuel et scolaire, et la vidéo YouTube véhicule cet apprentissage à une communauté mondiale. Sur le plan individuel, les élèves ont eu la possibilité d'apprendre de leurs erreurs, puisqu'elles et ils expérimentaient et répétaient leur partie respective. Le résultat ? Une vidéo musicale raffinée comportant des visuels pertinents et efficaces. À travers les

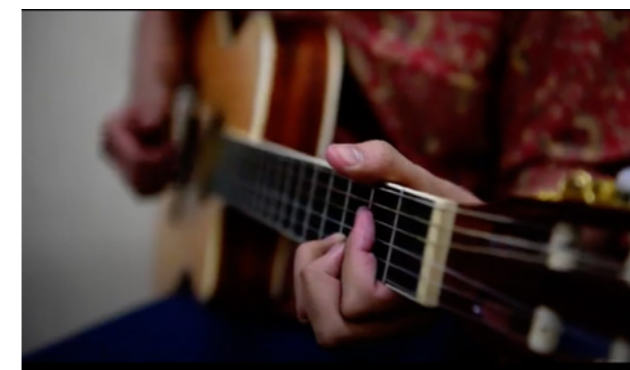
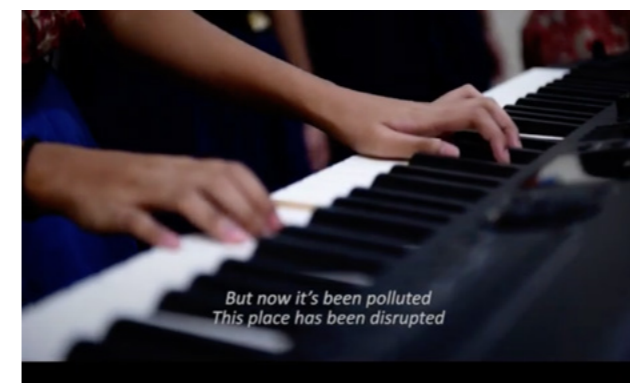
éléments dramatiques de la vidéo (panneaux de manifestation, démonstration d'une station de remplissage des bouteilles d'eau et recyclage), les élèves ont pu explorer et modéliser des façons d'exister dans le monde (Biesta, 2022).

La publication de la vidéo en ligne a amené l'apprentissage à un tout autre niveau. Les élèves ont créé un espace de courage (Arao et Clemens, 2013) par leur musique – un espace où les gens peuvent se sentir compris dans leurs actions et leurs interactions authentiques dans le cadre de circonstances et de conversations délicates. Les élèves ont défié les normes et sensibilisé la population à l'importance de prendre soin de la planète. Elles et ils ont montré des mesures concrètes que peuvent prendre les jeunes pour contrer la dégradation environnementale (par exemple en réutilisant des articles à usage unique pour leur donner une seconde vie).

Contexte d'apprentissage

La vidéo montre les élèves qui jouent dans leur classe et se déplacent dans l'école d'une façon qui suggère un sentiment de confort et d'appartenance à leurs espaces scolaires. L'expérience d'apprentissage a été bien accompagnée par des instruments, des microphones et probablement une station de travail audiovisuelle numérique.

À la fin de la vidéo, le générique explique que ce projet a été entièrement géré par les apprenantes et apprenants. L'ensemble des élèves ont eu la possibilité de contribuer de multiples façons enrichissantes et importantes à montrer leur talent. Elles et ils ont apporté leurs propres expressions artistiques au projet en chantant, en rappant, en jouant et en réalisant le mixage audio. L'ampleur de leur talent et de l'assurance montrée dans la vidéo suggère que les élèves ont travaillé et appris dans un milieu sûr où étaient encouragées les relations de confiance avec les enseignantes, les enseignants, les pairs et eux-mêmes.

Pertinence de l'apprentissage

L'expérience d'apprentissage était pertinente pour les élèves, car elle leur a donné la possibilité de canaliser leurs efforts vers un grand but commun : influencer les autres pour contribuer à faire du monde un endroit meilleur. Le fait de collaborer pour créer une chanson qui parle des enjeux chers aux élèves est extrêmement pertinent. Sur le plan individuel, les élèves ont apprécié la possibilité de bâtir des relations et une communauté avec des pairs ayant des idées similaires. De plus, l'expérience a été judicieuse dans la vie personnelle des élèves : elle leur a permis de se rendre visibles et de briller auprès des enseignantes et enseignants, de leurs pairs et des autres personnes qui ont visionné la vidéo.

Résultats d'apprentissage

L'écriture de la chanson, la mise en scène et la narration de la vidéo démontrent bien les capacités de communication et d'expression personnelle des élèves. La nature collaborative du projet suggère le développement de compétences interpersonnelles et relationnelles. L'arrangement vocal et instrumental raffiné et sophistiqué montre de l'autodiscipline et un sens de l'autocritique et de l'introspection constructifs lors de la préparation de la prestation. On constate également des prouesses croissantes en matière de résultats musicaux associés aux éléments techniques du chant, du rap et de la pratique de divers instruments. Enfin, les élèves ont pu approfondir leur compréhension de l'environnement et de l'activisme communautaire, puis lier ces questions à leur propre vie.

Questions de réflexion

- 1 Si vous enseignez une forme d'art autre que la musique, quel projet mené par les élèves combinerait la créativité et l'éducation au développement durable ?
- 2 En pensant à votre propre enseignement, quelles incitations ou configurations physiques ont donné aux élèves de riches occasions de développement socioaffectif dans un cadre collaboratif ?
- 3 L'idée d'un « espace courageux » (Arao et Clemens, 2013) est associée à un apprentissage qui implique non seulement des risques, mais aussi l'adoption de nouvelles façons de faire et de voir les choses malgré l'inconfort qui les accompagne. Quels sont les incitations, les provocations ou les projets d'apprentissage artistique qui pourraient favoriser ce type d'apprentissage ?
- 4 L'éducation au développement durable transgressive (également appelée « T-learning ») consiste à donner aux élèves les moyens de démanteler les « blocages » (décisions basées sur des approches déterminées à l'avance et en l'absence du contexte actuel) afin d'influencer un changement social plus large (T-learning, 2023). Par exemple, les élèves pourraient travailler au remplacement des jardins décoratifs d'une école par des jardins composés d'espèces végétales indigènes. À quoi pourrait ressembler ce type d'apprentissage dans un contexte artistique ?

Arménie : chanter en ligne pendant le confinement – COVID-19

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Rapprocher les personnes par des expériences et des expressions communes.

Actions d'apprentissage

En Arménie, pendant la pandémie de COVID-19, six élèves de l'école secondaire Heratsi, à Erevan, ont travaillé ensemble, en virtuel, pour filmer leur prestation musicale et la publier en ligne. Les six se sont filmées chacune chez soi. Cinq d'entre elles chantaient en harmonie à deux voix et créaient un rythme d'accompagnement en frappant des mains et en tapant sur des verres. La sixième les accompagnait au piano. Dans la vidéo, elles interprètent la célèbre chanson *The Cup Song (When I'm Gone)* du film hollywoodien *La note parfaite*, paru en 2012.

Les élèves ont apporté leur touche créative en adaptant légèrement la chanson. Par exemple, elles ont changé quelques paroles : *I sure would like some sweet company, but it's better to stay six feet away. (J'aimerais bien être en bonne compagnie, mais mieux vaut se tenir à deux mètres.)* À la moitié de la chanson, elles ont aussi ajouté un extrait de chanson arménienne, au rythme du frappement des mains, pour créer un amalgame.

Cette expérience d'apprentissage est faite d'actions individuelles, communautaires et mondiales. À l'échelle individuelle, les élèves ont répété, puis chanté. Avec leurs propres interprétations et modifications, elles ont fait des expériences et pris des risques. Elles ont exploré le thème de la distance et exprimé les idées et les émotions qu'il faisait jaillir.

À l'échelle communautaire, les élèves communiquaient ensemble pour planifier les choses et chanter. Elles ont dû collaborer pour s'approprier la chanson. En publiant la vidéo, elles sont restées en contact avec un cercle élargi d'amies, d'amis et de proches. En explorant les paroles et l'expression des gestuelles musicales des deux chansons, elles ont eu l'occasion d'échanger avec les compositeurs et avec d'autres personnes qui avaient déjà interprété ou écouté les chansons.

Enfin, à l'échelle mondiale, les élèves ont sensibilisé les gens à l'importance de la distanciation physique en temps de pandémie en publiant leur vidéo en ligne. Elles ont aussi pu exprimer le manque que la distanciation avait créé dans leur vie.

En réponse aux défis de santé locaux et mondiaux causés par la pandémie, les élèves ont fait le choix éclairé de prendre leurs précautions dans le cadre de cette expérience d'apprentissage. Malgré la distance, elles ont trouvé le moyen d'échanger et de travailler ensemble pour atteindre un but commun. Grâce à ce projet musical, elles ont nourri leur santé physique et leur bien-être mental.

Contexte d'apprentissage

Le contexte d'apprentissage et l'approche pédagogique étaient propices à l'expérience. D'abord, de par sa structure, le projet a fait de l'ensemble des élèves des membres actifs et valorisés d'une communauté d'apprentissage axée sur la collaboration. Leurs voix ont été entendues – carrément ! Chacune a eu la chance d'apporter son expression musicale unique à la prestation.

Ensuite, l'expérience était axée sur les apprenantes qui jouaient un rôle dans toutes les facettes de la prestation – de l'exploration d'idées au montage vidéo. Il semble que les élèves avaient leur mot à dire dans les choix de chansons, dans la façon d'interpréter, dans l'écriture de leurs propres paroles et dans l'amalgame des différentes pièces.

D'ailleurs, les apprentissages se sont faits à l'extérieur du contexte scolaire habituel ; c'est-à-dire à la maison et dans un espace virtuel. Ainsi, en pleine pandémie, la santé physique des élèves était protégée. Enfin, malgré la distance physique, il régnait un grand sentiment d'appartenance à la communauté.

Pertinence de l'apprentissage

Le matériel d'apprentissage de cette expérience était d'une grande importance pour les élèves. En effet, les paroles de la chanson *The Cup Song (When I'm Gone)*, qui expriment les sentiments ressentis lorsqu'on s'ennuie de quelqu'un, faisaient un puissant écho à la réalité des élèves en manque de contacts sociaux à cause de la pandémie de COVID-19. Le matériel d'apprentissage comprenait aussi une chanson arménienne qui, elle, faisait écho à la vie culturelle des élèves. En publiant leur prestation en ligne, elles ont pu s'afficher, briller en public et inviter toutes sortes de gens à participer à leur expérience. L'expérience a su faire le pont entre la vie des élèves à l'école et leur vie à l'extérieur de l'école.

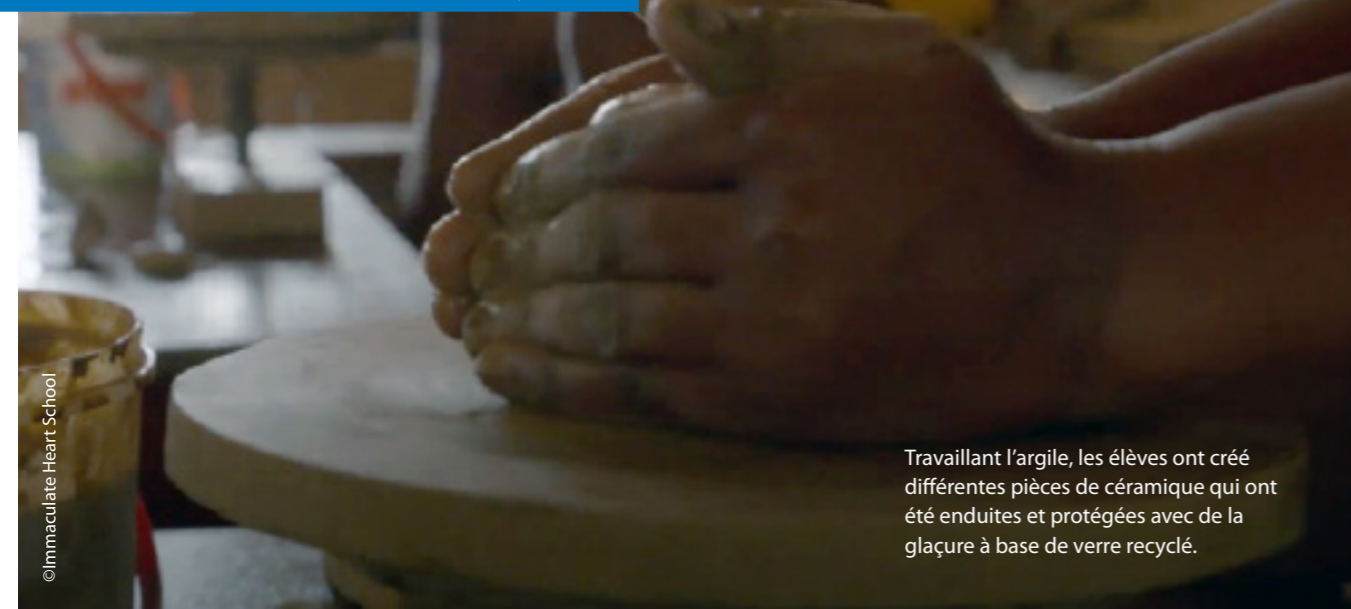
Résultats d'apprentissage

Toutes les élèves ont eu l'occasion d'apprendre l'autorégulation et la discipline en répétant jusqu'à ce que tout soit prêt pour l'enregistrement qui serait présenté à leurs pairs. Travaillant ensemble vers l'atteinte d'un but qui leur tenait à cœur, elles ont acquis des aptitudes pour la collaboration, la création et la résolution de problèmes. En effet, elles ont fait face à quelques défis : comment combiner deux chansons, comment synchroniser différentes vidéos. Elles ont pu explorer les liens qui unissent différents pays et différents peuples ; après tout, elles vivent en Arménie, mais se sentaient interpellées par les paroles d'une chanson américaine. Les élèves ont développé leurs compétences en matière de communication et d'expression : il n'y a qu'à voir la façon poignante dont elles ont modifié les paroles pour évoquer le manque de contact humain. Elles en sont arrivées à mieux comprendre leurs propres émotions en les abordant dans une démarche artistique. Elles ont aussi eu la chance d'apprendre comment utiliser la musique pour explorer des expériences et expressions communes et pour se connecter à soi, aux autres et au monde.

Questions de réflexion

- 1 Le chant des élèves évoque leurs expériences en lien avec le manque de contact avec leurs proches. Avec vos élèves, quelles sont les expériences pertinentes communes qui pourraient faire l'objet d'une démarche artistique individuelle ou collaborative ?
- 2 Les élèves ont créé une prestation unique, à leur image. Si vous deviez les aider à préparer une œuvre puis la présenter ensuite, quelles stratégies utiliseriez-vous pour les amener à créer quelque chose de réellement unique ?
- 3 Cette expérience d'apprentissage par les arts portait sur la durabilité de la santé et du bien-être. À votre avis, quels aspects de la durabilité pourraient être abordés par vos élèves ?
- 4 Les élèves ont présenté leur prestation en ligne. Quels autres moyens pourraient utiliser vos élèves pour présenter leur projet artistique ?

Ouganda : fabriquer de la glaçure à partir de verre recyclé

Travaillant l'argile, les élèves ont créé différentes pièces de céramique qui ont été enduites et protégées avec de la glaçure à base de verre recyclé.

Source des photos des pages 40 et 41 : réseau de l'UNESCO (2020). « UNESCO Associated Schools 4 Climate Documentary ». En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=RkoXX4m9wR8> (consulté le 8 février 2022).

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Inviter les élèves à résoudre des problèmes et à développer leurs compétences de résolution de problèmes;
- Encadrer les élèves dans l'exploration des différents environnements physiques et de leur relation avec ceux-ci.

Actions d'apprentissage

En Ouganda, un enseignant des beaux-arts à l'école secondaire Immaculate Heart a travaillé avec ses élèves à la création d'une glaçure pour céramique à partir de montagnes de verre qui finissent aux ordures. Ensemble, ils ont pris des mesures pour régler le problème de sécurité et de dégradation de l'environnement que posaient tous ces morceaux de verre cassé. Le groupe a décidé de sortir ramasser les morceaux de verre, puis de les recycler. Les élèves ont réfléchi à comment faire des pièces de céramique et travaillé le verre de façon sécuritaire. En faisant des expériences, elles et ils ont trouvé des techniques sécuritaires et efficaces pour transformer le verre en poudre, déterminé la bonne température pour faire fondre le verre et découvert des méthodes de transfert de la couleur du verre aux pièces de céramique. Travaillant l'argile, les élèves ont créé différentes pièces de céramique qui ont été enduites et protégées avec de la glaçure à base de verre recyclé.

Contexte d'apprentissage

Dans ce contexte d'apprentissage, la sécurité physique était un facteur clé, puisque le travail du verre cassé est en soi dangereux. L'enseignant s'est assuré que les élèves portaient leur équipement de protection lorsqu'ils travaillaient avec la poudre de verre – des gants pour protéger les mains et quelque chose pour couvrir le nez et la bouche et réduire le risque d'inhaler des particules de verre. Cela dit, l'environnement d'apprentissage et la pédagogie ont tout de même permis aux élèves d'explorer en faisant des expériences, de prendre des risques et de peaufiner leurs techniques de glaçure. L'approche pédagogique faisait en sorte que les élèves ne manquent d'aucun matériau, puisqu'ils étaient outillés pour en produire eux-mêmes.

Pertinence de l'apprentissage

Il était évident que la fabrication de la glaçure avait une certaine pertinence dans la vie des élèves. Après tout, leur initiative venait régler un problème bien réel dans leur communauté – celui du verre cassé. Elle leur offrait aussi une compréhension expérientielle des différentes techniques de surcyclage et de réutilisation des déchets se trouvant dans leur environnement.

Résultats d'apprentissage

L'expérience s'est traduite par d'importants résultats d'apprentissage. Elle présentait aux élèves des problèmes très tangibles à résoudre : ramasser tous les morceaux de verre qui s'accumulaient autour d'eux et trouver une façon d'en faire une glaçure à céramique. L'expérience venait aussi avec des problèmes sous-jacents : comment travailler le verre de façon sécuritaire ? Et comment appliquer la glaçure efficacement ? Travaillant ensemble et avec leur enseignant pour résoudre ces problèmes, les élèves ont développé leur sens de la collaboration. Et bien sûr, la fabrication des pièces de céramique leur a donné une excellente occasion d'utiliser et d'aiguiser leur imagination, leur créativité et leurs compétences artistiques techniques.

Questions de réflexion

- 1 Comment vos élèves pourraient-ils surcycliser et réutiliser certains matériaux dans leurs créations artistiques ?
- 2 Dans leur démarche artistique, quels problèmes les élèves doivent-ils résoudre ? Dans votre rôle d'enseignant ou d'enseignante, comment les accompagnez-vous afin de les aider à cerner et à formuler des problèmes pertinents à résoudre ?
- 3 Dans les expériences d'apprentissage par les arts que vous proposez à vos élèves, quelles sont les mesures de sécurité essentielles à mettre en place ?
- 4 En quoi la démarche artistique de vos élèves interagit-elle, ou pourrait-elle interagir, avec l'environnement physique ?

En haut à gauche : Dans ce contexte d'apprentissage, la sécurité physique était prise très au sérieux, puisque le travail du verre cassé n'est pas sans danger.

En haut à droite : L'enseignant s'est assuré que les élèves portaient leur équipement de protection lorsqu'ils travaillaient avec la poudre de verre.

En bas à droite : Lorsqu'ils écrasaient le verre, les élèves se couvraient la bouche pour réduire le risque d'inhalation des particules.

Mexique : la construction de soi par l'art

Des enfants d'âge préscolaire ont participé à des activités de peinture visant à favoriser l'empathie.

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Favoriser l'empathie et l'appréciation des différentes habiletés.

Actions d'apprentissage

Au Mexique, des enfants d'âge préscolaire du Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano ont participé à deux activités de peinture censées favoriser l'empathie. Dans la première activité, elles et ils devaient tenir le pinceau dans leur bouche pour laisser des traits de peinture sur une grande feuille de papier. Le papier brun avait été collé sur des tables, et les tables étaient renversées sur le côté. Les enfants pouvaient ainsi se tenir debout devant la surface plane et verticale et peindre avec le pinceau dans leur bouche. Ils n'avaient qu'à se pencher pour tremper leur pinceau dans les palettes de peinture placées sur des chaises, pour ensuite se diriger vers la grande toile collective et y laisser leurs coups de pinceau. De nombreux enfants se sont amusés à faire des lignes et des pois, à essayer différentes couleurs, et bien plus encore.

La seconde activité se faisait en équipe de deux. Les partenaires s'asseyaient face à face à une petite table, et l'un d'eux avait les yeux bandés. Sur la table se trouvaient une feuille de papier, un gobelet rempli d'eau, un pinceau et une palette de peinture. L'enfant aux yeux bandés devait peindre sur la feuille de papier pendant que l'autre l'observait. Lors des deux activités, une enseignante ou un enseignant circulait et posait des questions aux enfants pour les inviter à réfléchir à ce qu'ils et elles étaient en train de peindre.

Pendant les activités de peinture, les enfants agissaient dans un souci de sécurité, de bonheur et de bien-être des autres. En peignant sur une surface commune avec le pinceau dans la bouche, les enfants étaient calmes et respectaient l'espace des autres. Ils trempaient le pinceau dans la peinture et s'en tenaient au bout de feuille qui leur avait été assigné, sans se

disputer. Rires et sourires étaient au rendez-vous tout au long de l'activité. Si certains trouvaient frustrant de peindre avec un pinceau dans la bouche, les enfants ont su réguler leurs émotions de façon exceptionnelle.

Lors de la première activité, plusieurs des enfants qui n'avaient pas les yeux bandés ont aidé leur partenaire en guidant leur main ou en tenant la palette. En voyant les difficultés que posait la perte de la vue, ils et elles avaient envie d'aider leur partenaire, et ont su faire preuve d'empathie et démontrer leur compréhension de ce que vivait l'autre.

Contexte d'apprentissage

La disposition et l'accessibilité du matériel ont favorisé la participation des enfants. Dans la classe, on pouvait voir des meubles colorés ainsi que des bacs et des étagères bien rangés et remplis de matériel. Il y avait suffisamment d'espace pour placer les meubles en adéquation avec l'activité. Il y avait aussi suffisamment de peinture, de pinceaux et de palettes pour que tout le monde puisse partager et accéder à de l'eau pour nettoyer.

La bonne ambiance se reflétait dans le calme et la joie des enfants, qui semblaient prêts à prendre des risques et à se montrer vulnérables. Voilà un signe de la grande confiance que les enfants ont en leurs pairs et leur enseignante ou enseignant. Tout au long de l'activité, l'enseignante ou enseignant discutait avec les enfants, sans toutefois interrompre ou orienter leur démarche. Le matériel avait été disposé de façon réfléchie, et la structure ouverte des activités rendait l'environnement encore plus favorable à une séance de peinture pour enfants.

Pertinence de l'apprentissage

Grâce à cette expérience, les enfants ont pu comprendre et reconnaître ce que les autres vivaient, que ce soit dans leur communauté ou ailleurs. Sur le plan individuel, elles et ils ont vécu différentes émotions, comme la frustration éveillée par une nouvelle technique de peinture et la joie ressentie lorsqu'on aide ses pairs.

Résultats d'apprentissage

L'expérience s'est possiblement traduite par plusieurs résultats d'apprentissage. En essayant de nouvelles façons de peindre avec un pinceau et différentes couleurs, les enfants ont acquis des connaissances et des compétences techniques artistiques, comme le mélange des couleurs et l'application de la peinture. En utilisant leurs sens et leur corps (vue, toucher, ouïe, bouche, mains), les enfants devenaient sensibles aux différentes habiletés, notamment les leurs. L'expérience collective de peinture avec la bouche, dans laquelle le matériel et la toile étaient partagés, a probablement nourri leur sens de la collaboration et de la solidarité sociale ainsi que leur compréhension des besoins de l'autre, la voie à suivre pour devenir des personnes plus empathiques.

Questions de réflexion

- 1 Quelles questions poseriez-vous aux élèves avant, pendant et après ce genre d'activité pour les inviter à réfléchir à l'empathie, au respect et à la diversité ?
- 2 Quel autre matériel (livres, jouets, images) ou quelles personnes (artistes, professionnelles et professionnels de la santé, membres d'une famille ou de la communauté) pourraient aider les jeunes à mieux comprendre ces thèmes ?
- 3 Quelles autres formes d'art ou activités artistiques permettraient d'explorer ces thèmes ?
- 4 Comment pourriez-vous faire pleinement participer des élèves qui présentent des habiletés physiques ou des capacités d'apprentissage différentes à des activités d'art visuel ?

Allemagne : une photo par jour pour tenir la COVID à distance!

Dans cette œuvre d'élève, la Terre est entourée de particules qui la plongent dans l'ombre, présage que le virus est à la veille d'envahir l'humanité.

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Favoriser les communications complexes.

Actions d'apprentissage

À Hambourg, en Allemagne, des élèves de l'école Heinrich-Hertz ont créé des œuvres d'art visuel à techniques mixtes ayant pour thème la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de cette expérience d'apprentissage, elles et ils ont illustré leurs propres sentiments par rapport à la pandémie en créant des œuvres d'art visuel hautement symboliques. Les œuvres ci-dessus présentent toutes des particules du virus, devenues symboliques du coronavirus dans les médias du monde entier. La manière dont chaque élève a choisi de placer les particules dans son œuvre témoigne de toute la réflexion derrière le message. Dans certaines œuvres, elles sont placées en hauteur. Dans une image, la Terre est entourée de particules qui la plongent dans l'ombre, présage que le virus est à la veille d'envahir l'humanité. Dans une autre, les particules se trouvent dans le haut d'un sablier et menacent à tout moment de se déverser sur un foyer.

D'autres images envoient plutôt un message de confrontation, selon l'interprétation qu'on en fait. Dans l'une d'elles, on peut lire *Der Kampf hat begonnen* (*Le combat a commencé*). Mais le mot *combat* pourrait vouloir dire bien des choses. Ce peut être le combat contre le virus, ou encore les combats au sein d'une population divisée, alimentés par les médias (c'est ce que suggère l'image des nouvelles en arrière-plan). Une autre œuvre illustre une professionnelle de la santé qui se tient les mains sur les hanches, face à une immense particule virale. On ne ressent pas de peur, mais plutôt un sentiment de puissance. L'image rappelle la célèbre sculpture *Fearless Girl* (*La fille sans peur*) de Kristen Visbal, statue d'une petite fille qui, les mains sur les hanches et le menton bien haut, tient tête au Taureau de Wall Street d'Arturo Di Modica.

Pour chacune de ces œuvres, les élèves avaient mûrement réfléchi à leur façon d'aborder le thème. Pour que leur

message soit bien rendu au public, elles et ils ont examiné les répercussions de la COVID-19 en adoptant une pensée critique.

Contexte d'apprentissage

La COVID-19 menaçait la santé et le bien-être des gens tout autour du globe. D'innombrables personnes ont été hospitalisées ou isolées de force, séparées longtemps de leurs proches. Dans bien des endroits, les écoles ont été fermées de façon intermittente pendant une période de deux ans. Malgré le fait que la vaccination et le port du masque étaient recommandés (et parfois même exigés), les gens continuaient de s'en faire pour leur santé et leur sûreté.

On ne sait pas avec certitude si ces images ont été créées à la maison ou à l'école. Mais quoi qu'il en soit, par le truchement de l'art, les élèves ont pu exprimer leurs idées et démêler leurs émotions par rapport à la pandémie. L'environnement d'apprentissage accueillait et encadrait les élèves, peu importe leur point de vue, leur contribution et leur façon de s'exprimer.

Pertinence de l'apprentissage

Le projet a permis aux élèves d'explorer et de communiquer leur point de vue au sujet d'un thème qui avait une incidence dans la vie de tout le monde, notamment la leur. Sur le plan individuel, la pandémie a touché les vies de différents élèves de différentes façons. Les messages transmis dans les œuvres étaient le reflet de choses observées, ressenties, pensées, vécues. D'ailleurs, comme la pandémie a touché la planète entière, n'importe qui, de n'importe où, pouvait regarder ces œuvres et y voir un reflet de ses connaissances ou de sa propre expérience. Avec leurs œuvres, les élèves établissaient un lien avec des gens d'un peu partout.

Une autre œuvre illustre une professionnelle de la santé, mains sur les hanches, face à une immense particule virale. On ne ressent pas de peur, mais plutôt un pouvoir d'agir.

Dans cette image, on peut lire les mots allemands « Der Kampf hat begonnen » (*Le combat a commencé*). Il pourrait s'agir du combat de l'humain contre le virus, ou encore des combats qui divisent la population, et que les médias alimentent (c'est ce que suggère l'image des nouvelles en arrière-plan).

Résultats d'apprentissage

Avec cette activité, les élèves ont pu développer et mettre en valeur leur pensée critique et leurs compétences pour les communications complexes. Leurs œuvres sont aussi d'une beauté qui fait état d'une maîtrise exemplaire des connaissances et aptitudes artistiques. Parmi les résultats d'apprentissage démontrés, figurent la capacité d'intégrer efficacement des images existantes (sortir l'image de son contexte habituel pour lui donner un nouveau sens) et l'application d'éléments et de principes de conception (couleur, valeur, équilibre, proportion, etc.) à l'aide de différentes techniques (peinture, graphite, matériel pour collage, etc.) et de divers outils (crayons, pinceaux, stylos, etc.). Et en ce qui a trait aux émotions, les élèves ont eu la chance de renforcer leur sentiment d'appartenance et leur sens des responsabilités par rapport à la communauté mondiale en abordant un thème qui préoccupe tout le monde.

Questions de réflexion

- 1 Dans le cadre de ce projet, les élèves ont abordé une expérience commune mondiale – la pandémie de COVID-19. Quelles autres expériences communes (d'échelle mondiale, nationale ou locale) pourraient être abordées par vos élèves à travers l'art ?
- 2 Les élèves ont démontré être capables d'aller dans le symbolisme et d'appliquer des compétences techniques en peinture comme en dessin. D'après vous, à quels groupes d'âge ce genre de projet conviendrait-il ? Comment pourrait-il être adapté pour un groupe d'âge différent ou une forme d'art autre ?
- 3 Les élèves ont utilisé des images parlantes qui venaient des médias ou d'autres œuvres d'art pour faciliter la communication de leur message. Comment pourriez-vous en faire autant tout en vous assurant de respecter les droits culturels, intellectuels et financiers des artistes ?
- 4 Quels symboles ou quelles images ayant une importance à l'échelle locale pourraient servir à transmettre un message dans une œuvre d'art visuel ?

Kenya et Finlande : une collaboration artistique internationale

Des élèves du Kenya et de la Finlande se sont remués les méninges ensemble en vue de créer des œuvres artistiques à partir de déchets trouvés dans leurs écoles.

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Rapprocher les gens par des expériences et des expressions communes ;
- Donner lieu à une mise en pratique immédiate. Les élèves peuvent appliquer leurs acquis sur-le-champ et passer à l'action grâce à une démarche artistique.

Actions d'apprentissage

Les élèves et le corps enseignant des écoles Rusinga, à Nairobi, au Kenya, de même que la faculté d'enseignement Viikki de l'Université d'Helsinki, en Finlande, ont uni leurs forces d'un continent à l'autre pour mener un projet artistique soucieux de l'environnement. L'inspiration ? Les montagnes de gobelets, d'assiettes et de contenants de plastique qui finissaient aux poubelles dans leur école.

Ainsi, 20 élèves du Kenya et 24 de la Finlande, ayant 10 ou 11 ans, ont fait connaissance sur Jamboard, une plateforme virtuelle pour remuer leurs méninges et trouver des solutions à des problèmes importants. L'objectif : faire de l'art avec les déchets trouvés dans leur environnement. Ensemble, les enfants ont cherché à savoir ce qu'il était possible de faire avec tous les déchets de plastique créés par leur école pour favoriser la consommation durable. Les jeunes ont aussi cherché à savoir quel genre d'art peut naître des déchets et quelles parties de leur école auraient besoin d'être embellies. Lors des rencontres, les groupes, qui étaient tous formés d'élèves du Kenya et de la Finlande, présentaient des idées et des œuvres, puis les commentaient dans une optique de rétroaction.

En Finlande, les élèves ont utilisé des gobelets de plastique pour créer des pots à fleurs décoratifs et des œuvres suspendues. Au Kenya, les élèves ont peint une murale dans une aire commune de l'école et utilisé les contenants de plastique pour mettre la peinture et les pinceaux ou pour mélanger les couleurs.

Contexte d'apprentissage

Les facteurs environnementaux étaient au premier plan dans cette expérience d'apprentissage, et les élèves avaient comme priorité d'embellir leur école grâce à leur art. Les nombreux déchets trouvés dans leur école – gobelets, assiettes et contenants de plastique – ont été leur source d'inspiration. Par ailleurs, le contexte d'apprentissage rassemblait les deux établissements, et les élèves avaient l'occasion d'explorer les différentes possibilités de création qu'offraient les deux espaces.

Les enseignantes et enseignants ont encadré les élèves en organisant une collaboration virtuelle et en élargissant la communauté d'apprentissage des élèves. Elles et ils ont encouragé les élèves à contribuer au projet, à exprimer leur point de vue, à exprimer leurs idées et à donner de la rétroaction à leurs pairs. L'orientation du projet se faisait selon une approche menée par l'apprenant ou l'apprenante, ce qui encourageait les élèves à fixer leurs propres buts et à trouver un moyen de les atteindre. Dans un cadre où l'apprentissage par l'exploration était favorisé, les élèves devaient poser des questions, innover, créer, évaluer, collaborer et discuter. Elles et ils avaient accès au matériel nécessaire, comme la peinture et les pinceaux, tandis que les enseignants et enseignantes les encourageaient à s'exprimer et à laisser aller leur imagination.

Pertinence de l'apprentissage

L'expérience d'apprentissage avait le potentiel d'être très riche pour les élèves, qui pouvaient fixer leurs propres buts. C'était une façon de faire d'une pierre deux coups : embellir les écoles en donnant une deuxième vie aux déchets de plastique. L'expérience a aussi permis aux élèves de tisser des liens, d'échanger des idées et d'interagir avec des jeunes de leur âge qui non seulement fréquentaient une école différente, mais vivaient carrément sur un autre continent. Les élèves ont pu comparer leurs expériences.

Résultats d'apprentissage

Pour créer leurs œuvres à partir de déchets de plastique, les élèves ont eu l'occasion de mettre en pratique et de développer leurs compétences pour la collaboration, la communication et la résolution de problèmes et d'en apprendre plus sur l'utilisation responsable du matériel et la réduction des déchets. Selon les enseignantes et enseignants, les élèves ont appris à voir les déchets autrement et à utiliser des matériaux inusités pour embellir leur environnement. Ils et elles ont aussi appris comment tenir des rencontres virtuelles et, bien entendu, comment mettre à profit et nourrir leur imagination et leur créativité.

Enfin, en travaillant avec des pairs d'une autre culture, les élèves ont eu l'occasion d'élargir leur compréhension interculturelle et de repérer les similarités culturelles. Grâce aux liens tissés, il était possible de voir ce qui unissait différents pays et différentes cultures, notamment sur le plan des problèmes à régler. Les élèves ont pu renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté mondiale et leur sens des responsabilités par rapport à elle.

Questions de réflexion

- 1 Quelles belles occasions de collaboration pourriez-vous offrir à vos élèves en dehors des murs de la salle de classe ? (Avec des enseignantes et enseignants, des élèves ou des artistes d'une école, d'une communauté, d'une région ou d'un pays autre.)
- 2 Comment pourriez-vous aider vos élèves et leurs collaboratrices et collaborateurs à se concentrer, dans leurs travaux artistiques, sur un thème qui est tout aussi important pour les deux groupes ?
- 3 Que peut-on échanger dans le cadre d'une collaboration artistique ? Dans l'expérience ci-dessus, il s'agissait d'idées et de rétroaction. Comment aurait-on pu pousser la collaboration encore plus loin ? Comment les enfants auraient-ils pu coproduire ou cocréer des œuvres d'art ?

Liban : mon enfance, un droit bafoué

Des élèves ont travaillé ensemble, sous la supervision de leurs profs de théâtre et de langue, à monter une pièce de théâtre sur les droits des enfants.

©Makassed Abi Bakr AlSiddeeq (ABS) Cambridge International School

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Favoriser l'exploration intime de sujets complexes ;
- Permettre aux élèves d'explorer différentes identités et versions de soi ;
- Faire connaître certaines questions importantes.

Actions d'apprentissage

Au Liban, des élèves de sixième année de l'école internationale Makassed ABS Cambridge ont créé et présenté, sous la supervision de leur professeur de théâtre et de langues, une pièce intitulée *My Childhood, a Stolen Right (Mon enfance, un droit bafoué)*. La pièce avait pour thème la misère des enfants dont les droits les plus rudimentaires ne sont pas respectés, comme le droit de jouer, le droit à des soins de santé de qualité, le droit à une bonne éducation et le droit de vivre dans un pays sécuritaire. Pour clore la pièce, la chorale de l'école a chanté une chanson d'espoir, de diversité et d'équité.

Dans le cadre de cette expérience d'apprentissage, les élèves ont pu soulever la question sociale du respect des droits fondamentaux de toute personne. À l'étape de préparation, ils et elles ont appris comment les enfants en viennent à perdre leurs droits fondamentaux. Ces nouvelles connaissances leur ont servi dans la création de la pièce et des personnages.

La collaboration entre élèves et professeurs a donné lieu à de nombreux échanges, et les jeunes acteurs et actrices ont pu aller à la rencontre d'enfants en imaginant la vie des différents personnages. Les élèves ont fait des expériences et pris des risques dans l'exploration des personnages et de la meilleure façon de jouer leur rôle dans les différentes scènes. C'est ainsi qu'ils et elles ont pu s'imprégner de l'expérience d'autrui et de sa façon d'exister dans le monde (Biesta, 2022), mais aussi découvrir de nouvelles facettes de soi.

Les élèves ont préparé et répété la pièce sans pause pendant trois mois. Le jeu les invitait à exprimer leurs émotions et venait éveiller les émotions des spectateurs et spectatrices. Le symbolisme a renforcé certaines idées, comme les chaînes symbolisant l'absence de liberté. En créant, répétant et

présentant la pièce, les élèves ont acquis une meilleure compréhension du non-respect des droits fondamentaux de la personne et des émotions qui en découlent ainsi que des mots pour en parler.

Contexte d'apprentissage

Dans le cadre de cette expérience d'apprentissage, les enseignantes et enseignants ont su recentrer les élèves en les encourageant à prendre en main la création de la pièce et de ses personnages et à ajouter leur grain de sel, leurs perspectives et leur expression de soi à la mise en scène, au contenu, aux personnages, aux costumes et aux mouvements. Il y avait aussi une pluralité des expériences d'apprentissage : en effet, les jeunes pouvaient choisir de jouer un rôle à même la pièce ou en périphérie. Grâce à cette approche, chaque élève avait l'impression d'apporter quelque chose d'important au projet, ce qui renforçait le sentiment d'appartenance et de responsabilité.

Cette expérience d'apprentissage proactive avait pour but de sensibiliser les gens aux droits de la personne à travers l'art. Il s'agissait d'une expérience hautement collaborative entre élèves et professeurs qui devaient unir leurs forces pour produire la pièce. Les nombreuses heures de préparation et de répétition ont sans nul doute contribué à renforcer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à une même communauté.

Le souci du détail, perceptible dans les costumes, le jeu et la mise en scène, nous laisse penser que l'équipe enseignante a probablement souligné l'importance de l'allure professionnelle du projet et du sérieux de la démarche artistique. Et pour obtenir l'allure professionnelle, les élèves avaient accès à des ressources de qualité – scène, éclairage, maquillage, équipement audio, etc. Tout y était pour offrir à tout le monde – sur scène comme dans l'auditoire – une expérience sensorielle raffinée.

Pertinence de l'apprentissage

L'expérience d'apprentissage a été pertinente du fait que le sujet abordé – les droits de l'enfant – concernait directement les élèves, vu leur âge. De plus, comme le projet était de longue

haleine, les élèves ont eu amplement le temps de tisser des liens solides et des amitiés. Quant à la représentation, elle a su attirer et intéresser familles et membres de la communauté, qui ont vu les jeunes briller et ont reconnu leurs contributions.

Résultats d'apprentissage

Grâce à l'expérience, les élèves ont pu évoluer tout en faisant évoluer les choses. Pour ce faire, elles et ils se sont intéressés au contenu, se sont renseignés sur les droits des enfants et ont adopté de nouvelles attitudes et de nouveaux points de vue. Elles et ils ont aussi éventuellement fait évoluer les autres en leur faisant part de leurs acquis. Pour les jeunes, c'était une chance en or de développer leur empathie et d'affûter leur compréhension émotionnelle en étudiant toute la richesse des nuances du vécu des personnages. C'était aussi une chance de renforcer leurs compétences pour la communication en présentant à l'auditoire une histoire et ses messages sous-jacents. De plus, les élèves ont pu laisser aller leur imagination et leur créativité en jouant leur personnage sur scène et, durant la préparation et les répétitions, apprendre l'autorégulation, la discipline et les aspects techniques du théâtre.

Questions de réflexion

- 1 Quels autres sujets seraient intéressants à aborder dans les cours de théâtre ?
- 2 Veuillez préciser les habiletés, les intérêts et les identités que les élèves pourraient explorer dans le cadre d'une production théâtrale.
- 3 Veuillez nommer quelques rôles que pourraient jouer vos élèves dans le cadre d'une production théâtrale.
- 4 Quelles personnes ou quels groupes ont déjà eu des expériences que vos élèves gagneraient à découvrir ? En quoi ces histoires viendraient-elles renforcer leur empathie ?

©Sahar Mahfouz

À voir le souci du détail, perceptible dans les costumes, le jeu et la mise en scène, l'équipe enseignante a dû souligner l'importance d'une allure professionnelle et le sérieux de la démarche artistique.

Japon : des haïkus pour explorer le monde

Bénéfices

L'apprentissage par les arts peut :

- Aider les élèves à explorer différentes façons de faire partie du monde (Biesta, 2022) ;
- Rapprocher les gens de leur patrimoine culturel et de celui des autres.

Actions d'apprentissage

À Kōtō, au Japon, le corps enseignant de l'école primaire réserve du temps, chaque semaine, à l'écriture de haïkus, des poèmes japonais de trois lignes.

Les élèves qui lisent, écrivent et récitent les haïkus posent certaines actions associées à la réflexion, à l'analyse et à la présentation. L'étape de réflexion, qui a lieu à la découverte de haïkus lors de rencontres-poésie, nourrit l'écriture de nouveaux poèmes. Ce type de poème nous invite à explorer les émotions et à trouver notre place dans le monde (Biesta, 2022). À l'étape de l'analyse, les élèves écrivent des haïkus après avoir observé attentivement leur environnement et vu comment exprimer leurs émotions par la poésie. Enfin, l'étape de présentation consiste à préparer des haïkus qui seront affichés un peu partout dans l'école et ses environs. On peut voir une belle calligraphie et un travail que toutes et tous peuvent célébrer. Les élèves peuvent aussi s'inscrire à des concours de haïku, publier des recueils et lire leurs poèmes.

Contexte d'apprentissage

On associe le quartier de l'école primaire Yanagawa à Matsuo Bashō, célèbre poète japonais du XVIIe siècle et maître de haïku. L'école profite de ce lien culturel pour promouvoir et célébrer l'art du haïku.

Le corps enseignant soutient les élèves en les invitant à participer à des expériences sensorielles esthétiques et rehaussées. Il les motive en affichant fièrement la poésie partout dans l'école et ailleurs dans la communauté, en organisant des concours de haïku et en invitant les élèves à s'y inscrire ainsi qu'en soulignant l'importance de cette forme d'art.

Pertinence de l'apprentissage

Le haïku propose une expérience d'apprentissage pertinente, car les élèves ont l'occasion de réfléchir aux émotions qui touchent des sphères importantes de leur vie et de les exprimer. Par ailleurs, les élèves qui participent à un concours ou qui voient leur travail publié ont de la reconnaissance dans leur école et leur communauté.

Résultats d'apprentissage

En étudiant l'œuvre de maîtres de haïku, les élèves prennent conscience de cette tradition et de son importance pour la communauté – et à plus grande échelle, toute la culture japonaise. Elles et ils ont aussi la chance de découvrir son influence sur d'autres formes de poésie ailleurs dans le monde.

Les élèves qui s'adonnent régulièrement à l'écriture de haïkus peuvent développer leur pensée critique. Cet art les invite à réfléchir profondément à leur environnement, à leur vécu et à leur incidence sur le monde qui les entoure au quotidien. La nature minimaliste du haïku donne aux élèves la chance de concentrer leurs pensées en poésie puissante et évocatrice.

Avec la présentation des poèmes à l'école, il se peut que les élèves ressentent un sentiment d'appartenance plus fort envers leur communauté. Les concours et les affichages publics leur permettent aussi de recevoir de la reconnaissance. Les jeunes découvrent la valeur de l'écriture de haïkus au quotidien et le pouvoir de cette pratique – nous aider à explorer et à exprimer nos émotions.

Questions de réflexions

- 1 Comment pourriez-vous présenter l'art de vos élèves dans la communauté ? Où pourriez-vous le faire et quels partenaires locaux rendraient le projet possible ?
- 2 Comment pourriez-vous encourager les élèves à faire de l'art régulièrement ? (Existe-t-il des façons de rendre la pratique accessible ? Comment pourriez-vous favoriser la pleine conscience des élèves ?)
- 3 S'il y a lieu, en quoi les concours enrichissent-ils l'environnement d'apprentissage ?
- 4 La réflexion et l'observation sont des éléments clés du haïku. Quelle place occupent-ils dans vos environnements d'apprentissage ?
- 5 Quelles questions locales ou mondiales pourraient-elles être abordées par vos élèves dans l'écriture d'un haïku (ou par toute autre forme d'art) ?

Parole de prof :

« Je leur donne toujours
la possibilité de s'exprimer. »

Aperçus des expériences d'apprentissage

En 2022, l'équipe de recherche a réalisé un sondage et des entretiens auprès d'enseignantes et enseignants du monde entier. Les questions concernaient leur expérience dans l'enseignement des arts. On leur a demandé de donner des exemples précis de structures ou de projets d'apprentissage des arts utilisés dans le cadre de l'éducation transformatrice. Voici quelques aperçus de ces expériences d'apprentissage.

Journée mondiale de l'alimentation

Au **Bhoutan**, une école a célébré la Journée mondiale de l'alimentation en présentant une courte pièce de théâtre écrite par les élèves au sujet de l'importance de l'alimentation. L'école a aussi invité toutes les classes à participer à un concours de création d'affiches inspiré du thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour l'année. Les enfants se sont engagés à changer certaines de leurs habitudes alimentaires pour réduire leur empreinte environnementale. Elles et ils ont rappelé que l'action citoyenne pouvait favoriser une consommation alimentaire durable. Leurs affiches ont été présentées sous forme d'exposition pour que toutes et tous puissent admirer les créations de leurs pairs. Les jeunes ont aussi pu commenter les affiches en s'appuyant sur les connaissances artistiques acquises (ex. : théorie des couleurs).

Des sculptures pour sensibiliser les gens à l'urgence climatique

Des élèves au **Canada** ont créé des sculptures *in situ* inspirées de l'urgence climatique. Elles et ils ont d'abord abordé divers enjeux (pollution, surconsommation, fonte des glaces, déforestation, etc.). Chaque élève choisissait ensuite le thème qui ferait l'objet de sa sculpture, puis un lieu *in situ* où l'exposer pour qu'elle soit vue par le plus de gens possible. Par exemple, une sculpture sur le thème de la surconsommation pouvait être exposée à l'entrée d'un centre commercial. Les élèves ont gardé en tête les personnes touchées par l'enjeu climatique et les personnes à l'origine du problème. Les jeunes ont reconnu la pluralité des enjeux climatiques et exploré le pouvoir de l'art comme moyen de communication, de mobilisation, et surtout, de sensibilisation.

La paix, l'amour et la joie en concert

Au **Mexique**, 80 élèves du primaire et du secondaire ont organisé un concert gratuit pour souligner la Journée des Nations Unies de 2019. Le but du concert était de promouvoir la musique en tant que langue de paix, d'inspiration et de créativité, de sensibiliser les gens aux questions de durabilité et de protection de l'environnement et de favoriser l'acceptation des différentes cultures et traditions.

Chants de paix

Alors qu'un conflit armé sévit en **République démocratique du Congo**, élèves et corps enseignant ont choisi de former une chorale pour promouvoir la paix. La chorale s'adressait à la scène politique avec son programme de chant et de danse intitulé *Heureux les artisans et princes de la paix*. La chorale s'est produite au Siège de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, et lors de différents événements de consolidation de la paix. Les élèves ont formé une communauté musicale serrée, unie par un engagement partagé.

Un membre du corps enseignant a rapporté que, grâce aux répétitions, les élèves avaient acquis la discipline et le souci du professionnalisme. Cette personne a aussi observé le puissant sentiment d'unité et de solidarité qui se créait entre les élèves grâce à la collaboration. D'ailleurs, l'expérience d'apprentissage a permis aux jeunes de voir comment l'art pouvait attirer l'attention sur d'importants enjeux sociaux.

Un balado qui cultive l'empathie

Au **Costa Rica**, un membre du corps enseignant a collaboré avec ses élèves pour produire un balado. Les jeunes devaient choisir un enjeu mondial, comme la guerre, les changements climatiques, l'extrémisme violent, le racisme ou la migration, puis créer une histoire à ce sujet pour le balado. Durant l'enregistrement du balado, les élèves ont ensuite interprété leurs personnages pour leur donner vie. Leur professeur a remarqué qu'en étudiant la souffrance des autres, les jeunes développaient leur empathie et leur capacité à comprendre les gens qui vivent des expériences complètement différentes des leurs.

Les océans crient à l'aide

Des élèves fréquentant une école en bord de mer au **Portugal** ont pu explorer les effets de l'activité humaine sur les espèces marines et ont choisi de promouvoir leur protection en offrant tout un spectacle de marionnettes. Les jeunes ont créé les marionnettes, qui représentaient toutes des espèces marines menacées, écrit les monologues expliquant ce qui menace leur survie et encouragé l'auditoire à agir pour empêcher leur extinction. Les marionnettes et les décors étaient tous faits de matériel réutilisable. [Cliquez ici](#) pour voir un enregistrement du spectacle.

Leur professeur nous a expliqué qu'avec ce projet, les enfants avaient exercé leur pensée critique et leur capacité à résoudre des problèmes, ce qui les avait manifestement aidés à concevoir les marionnettes et les décors. Grâce à leurs habiletés artistiques, elles et ils ont donné vie aux marionnettes et créé des animaux marins reconnaissables. Dans le cadre du projet, les élèves devaient avoir une réflexion critique sur la pollution des océans et les habitats marins. En voyant les choses du point de vue des animaux, elles et ils ont pu développer leur empathie pour la vie non humaine. Quant aux monologues, qui exprimaient une version imaginée des émotions animales, ils ont aidé les élèves à ressentir les dommages causés à l'environnement par l'humain. Elles et ils ont aussi pu apprendre à bien communiquer par le théâtre et voir de près ce que l'art peut faire pour le changement social.

Arbres de paix

Au **Royaume-Uni**, les élèves de cinq écoles ont mené un projet intitulé *Cities of Peace (Villes de paix)*. Elles et ils ont participé à une série d'activités interreliées leur permettant d'explorer des questions émotionnelles selon une démarche artistique. Les jeunes ont appris l'histoire de leur propre ville et de Hiroshima, puis ont écrit des poèmes affichés sur des arbres de paix. Les thèmes de conflit et de réconciliation ont été étudiés à l'aide du *nô*, une forme classique de danse théâtrale japonaise. Ensuite, les élèves ont conçu et créé un jardin de paix japonais. Leur professeur a signalé que ces activités avaient favorisé l'apprentissage de la collaboration et s'étaient traduites par un sentiment de réussite et de fierté, une meilleure compréhension interculturelle et une empathie plus forte.

Un pissenlit particulier

En **Pologne**, des élèves ont créé et présenté une pièce de théâtre intitulée *The Sad and at the Same Time Cheerful Story of a Certain Dandelion (Taraxacum ptenicum)* (*L'histoire à la fois triste et joyeuse d'un pissenlit particulier [Taraxacum ptenicum]*). La pièce mettait en vedette une espèce végétale locale menacée. Les élèves se sont renseignés sur la protection de cette espèce avant d'écrire leur manuscrit, de concevoir les décors et de composer la musique. La pièce a été présentée un peu partout dans le pays par différentes troupes de 2010 à 2019.

Selon le corps enseignant, les élèves ont découvert l'importance de la protection environnementale. Elles et ils ont aussi appris comment écrire un manuscrit, composer de la musique, créer une scénographie multimédia et faire fonctionner un éclairage de théâtre. Les jeunes ont aussi appris à travailler ensemble, à remplir leurs responsabilités dans le cadre d'un projet commun et à coopérer avec différentes institutions.

Une pièce de théâtre qui renforce le sentiment d'appartenance

Au **Costa Rica**, les élèves de cinquième année d'une école primaire ont écrit des nouvelles et des poèmes dans le cadre d'un programme de langue espagnole, puis les ont adaptés pour le théâtre. Les enfants pouvaient soit créer des marionnettes pour les personnages, soit jouer eux-mêmes les personnages. Elles et ils ont créé les décors, répété, puis présenté la pièce à des enfants d'âge préscolaire peu de temps avant leur entrée à l'école primaire. Après la représentation, les jeunes ont parlé de leur démarche aux plus jeunes et ont reçu les commentaires du corps enseignant préscolaire.

Le jour de la représentation était un jour particulier : ensemble, les enfants ont évoqué les personnages et la pièce, dégusté une collation et tissé des liens d'amitié. Selon le corps enseignant, cette activité a favorisé des échanges multiâges et permis de lutter contre l'intimidation. Elle a aussi aidé les élèves de cinquième année à développer leur empathie pour les plus jeunes. Et lorsque ces enfants ont fait leur entrée au primaire, l'année suivante, leur appréhension était atténuée grâce aux amitiés déjà existantes. Les plus vieux aidaient les plus jeunes à trouver différents endroits (bureaux, toilettes, bibliothèque, etc.), en plus de les protéger à la récréation. L'activité a aussi eu comme effet de renforcer le sentiment d'appartenance des élèves grâce aux liens tissés.

Rumba

Après que l'UNESCO ait reconnu la rumba comme patrimoine culturel immatériel (traditions ou expressions vivantes héritées de nos ancêtres), des élèves de la **République démocratique du Congo** ont fait une prestation diffusée à la télévision nationale. Selon leur professeur, cette prestation leur a procuré un sentiment de fierté et d'appartenance à la communauté internationale parce que la danse était l'une de leurs activités culturelles de prédilection.

Théâtre et enjeux sociaux

En **Grèce**, des élèves ont réalisé des courts métrages au sujet d'enjeux environnementaux, de l'intimidation dans les écoles et de la justice et de la paix dans le monde. Elles et ils ont aussi produit et publié des vidéos de pièces antiques et contemporaines sur des sujets d'actualité. Leur professeur a signalé que le projet avait été bénéfique aux élèves en leur apprenant à collaborer, à échanger des idées et à s'entraider. Les liens entre élèves et professeurs se sont améliorés, et les problèmes comportementaux se sont estompés.

Pas de pauvreté

En **Autriche**, des élèves de septième année ont démarré un projet d'art visuel afin de cerner des problèmes qui existent en dehors des murs de l'école, puis d'y trouver des solutions à même l'école. « Pas de pauvreté » a été retenu comme l'objectif de développement durable le plus important pour les jeunes, leur école et leur communauté. Ensemble, elles et ils ont créé des boîtes d'argile, de plastique et de matériel surcyclé qui serviraient pour la collecte de pièces. L'une des boîtes était en fait un globe installé dans la bibliothèque de l'école. Une autre boîte avait une forme plus abstraite. Les élèves faisaient le tour des classes pour recueillir des pièces dans leur boîte. À la fin, les boîtes seraient détruites, et l'argent serait donné à un organisme non gouvernemental venant en aide à des personnes réfugiées d'âge adolescent. Dans le cadre du projet, les élèves ont pu prendre des mesures concrètes pour atteindre un objectif de développement durable.

Lignes directrices pour les enseignantes et enseignants

Le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* propose aux enseignantes et enseignants des outils de réflexion pour mieux comprendre, concevoir et encadrer les expériences d'apprentissage par les arts transformatrices. Qu'il s'agisse de mobiliser les élèves dans le cadre des arts ou d'une autre discipline, le modèle montre comment planifier, mettre en œuvre et enrichir les apprentissages.

Dans l'élaboration des présentes lignes directrices, chacune des dimensions de l'apprentissage a été examinée à la lumière des perspectives de l'éducation transformatrice et de l'apprentissage par les arts. La définition de l'éducation transformatrice retenue ici s'appuie sur les politiques de l'UNESCO², tandis que celle de l'apprentissage par les arts découle d'une analyse documentaire en éducation artistique, de descriptions de projets d'apprentissage par les arts fournies par des enseignantes et enseignants, ainsi que de sondages et d'entretiens menés auprès de membres de la profession enseignante. L'analyse comparative de l'éducation transformatrice et de l'apprentissage par les arts révèle de nombreux éléments communs. La forte proximité entre ces deux approches indique que l'apprentissage par les arts peut représenter un levier significatif pour soutenir l'éducation transformatrice.

Note : Les enseignantes et enseignants peuvent amorcer la planification en tenant compte de l'une ou l'autre des dimensions (actions, contexte, pertinence ou résultats). Il n'est pas nécessaire de suivre un ordre particulier, puisque la planification implique généralement des allers-retours entre ces différentes dimensions.

Parole de prof :

« Ma planification n'est pas toujours très ordonnée. Les idées me viennent à différents moments, de façon un peu éparpillée ! Je modifie, reformule et me débarrasse d'un tas de choses avant d'en arriver à un plan qui me convient. »

2. Exemples : Commission internationale sur Les futurs de l'éducation. *Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation*, UNESCO, Paris, 2021; *Le réseau en action – Citoyens du monde connectés pour le développement durable : guide à l'intention des enseignants*, UNESCO, Paris, 2022; *Projet de recommandation sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, à la paix, aux droits de l'homme et au développement durable*, UNESCO, Paris, 2022; *Le concept de durabilité et sa contribution à une éducation transformatrice de qualité*, UNESCO, Paris, 2021; *Enseigner et apprendre avec le patrimoine vivant*, UNESCO, Paris, 2021; *Institut international pour le renforcement des capacités en Afrique, Transformative pedagogy for peace-building*, UNESCO-IICBA, Addis Ababa, 2017.

Résultats de l'enquête

Résultats d'une enquête menée auprès de 600 profs dans 39 pays

Voici les **actions de processus** considérées comme les plus importantes pour l'apprentissage et le développement des élèves :

1. créer
2. imaginer
3. collaborer

Voici les **actions de réflexion** considérées comme les plus importantes pour l'apprentissage et le développement des élèves :

1. apprécier des œuvres qui existent déjà
2. faire de l'art à propos d'un sujet pour mieux le comprendre et, aussi, pour mieux se connaître
3. explorer/travailler différentes façons d'exister dans le monde

Voici les **actions de présentation/partage** considérées les plus importantes pour l'apprentissage et le développement des élèves :

1. communiquer/raconter
2. exprimer les émotions
3. sensibiliser les gens

Parole de prof :

« Parler, réfléchir et, peut-être, remarquer quelque chose de nouveau. Ces trois choses sont très importantes dans l'apprentissage par les arts. »

Étapes de développement d'une expérience transformatrice d'apprentissage par les arts

1 Préciser les **actions** que les élèves réaliseront. Se référer au tableau 2 pour plus d'information.

- Quelles actions les élèves seront-ils amenés à réaliser ?
- Tenir compte des actions associées à l'éducation transformatrice et à l'apprentissage par les arts.

Tableau 2

Liste de vérification des actions d'apprentissage

Actions d'apprentissage (Occasions de développer et d'appliquer des connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes)	
Éducation transformatrice	Apprentissage par les arts
☐ Prendre des décisions éclairées ☐ S'approprier des connaissances ou de l'information et exercer un regard critique ☐ Produire et appliquer des connaissances/ de l'information ☐ Entrer en contact avec les autres ☐ Travailler avec les autres ☐ Être en communion avec la nature ☐ Agir aux échelles individuelle, communautaire et mondiale pour favoriser la paix et la durabilité sur Terre ☐ Aborder des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, notamment les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ☐ Conflits ☐ Pauvreté ☐ Inégalités liées au genre ☐ Extrémisme violent ☐ Changements climatiques ☐ Dégradation de l'environnement ☐ Gestion des ressources naturelles ☐ Appauvrissement de la biodiversité ☐ Réduction des risques de catastrophes naturelles ☐ Consommation non durable ☐ Santé et bien-être 	Actions liées au processus <ul style="list-style-type: none"> ☐ Imaginer ☐ Créer ☐ Cerner les enjeux importants ☐ S'exercer/répéter ☐ Expérimenter/prendre des risques ☐ Observer attentivement ☐ Travailler pendant de longues périodes ☐ Faire preuve de persévérance ☐ Collaborer ☐ Travailler avec des partenaires externes Actions de réflexion <ul style="list-style-type: none"> ☐ Apprécier des œuvres existantes ☐ Analyser l'art et y réagir ☐ Faire de l'art à partir d'un sujet pour mieux le comprendre et mieux se connaître ☐ Explorer/expérimenter différentes façons d'exister dans le monde (Biesta, 2022) ☐ Explorer une pluralité de points de vue ☐ Explorer les émotions ☐ Définir et se fixer des objectifs ☐ Apprendre de ses erreurs/échecs ☐ Réfléchir au processus ☐ Se prononcer en connaissance de cause Actions de présentation et de partage <ul style="list-style-type: none"> ☐ Se produire/présenter ☐ Utiliser l'art pour rendre un événement significatif et enrichir l'expérience ☐ Communiquer/raconter ☐ Représenter avec des symboles ☐ Célébrer le patrimoine/la culture ☐ Exprimer des émotions ☐ Exprimer son identité ☐ Sensibiliser les publics ☐ Susciter des réactions empreintes d'émotion

Résultats de l'enquête

Voici les **facteurs contextuels** que les enseignantes et enseignants considèrent comme les plus importants pour l'apprentissage et le développement des élèves :

1. l'établissement de liens de confiance entre les élèves, leur enseignante ou enseignant et leurs pairs ;
2. la reconnaissance des intérêts des élèves ;
3. l'accueil des contributions, des perspectives et des formes d'expression des élèves.

Parole de prof :

« On peut les tenir par la main, mais il faut les laisser prendre les rênes. »

« Les élèves apprennent pour savoir et pour mieux se connaître. »

2 Nommez le **contexte** d'apprentissage que vous mettrez en place dans votre rôle d'enseignant ou d'enseignante.

- Comment soutiendrez-vous les élèves et favoriserez-vous leurs apprentissages ? Consultez le tableau 3 pour obtenir plus d'information.
- Tenez compte des facteurs environnementaux et des approches pédagogiques en lien avec l'éducation transformatrice et l'apprentissage par les arts.

Tableau 3

Liste de vérification du contexte d'apprentissage

Contexte d'apprentissage (Facteurs environnementaux et approches d'enseignement)	
Éducation transformatrice	Apprentissage par les arts
☐ Les élèves sont des membres actifs et reconnus de la communauté d'apprentissage. ☐ Les droits politiques, sociaux et culturels des élèves sont respectés. ☐ Les élèves se sentent en sécurité. ☐ L'inclusion, l'équité, la diversité et le bien-être sont encouragés. ☐ Les ressources nécessaires sont accessibles. ☐ Les sites d'apprentissage sont adaptés au contexte (environnement naturel, bâti ou virtuel). ☐ L'apprentissage s'échelonne sur toute une vie. ☐ L'apprentissage se fait dans divers espaces culturels et sociaux. ☐ L'approche d'évaluation reflète les objectifs d'apprentissage. ☐ L'approche d'évaluation favorise la croissance. ☐ L'apprentissage est : <ul style="list-style-type: none"> ☐ axé sur les élèves/mené par les élèves ☐ exploratoire ☐ axé sur l'action ☐ de nature collaborative ☐ accessible 	☐ Les intérêts, les perspectives et les formes d'expressions sont reconnus. ☐ Pour les élèves, les espaces artistiques sont des lieux privilégiés de sécurité, de confort et de sentiment d'appartenance. ☐ Les élèves développent un sentiment de communauté. ☐ Les élèves tissent des liens de confiance avec leur enseignante ou enseignant et leurs pairs. ☐ Les ressources et le matériel nécessaires sont accessibles. ☐ La différenciation favorise l'accessibilité. ☐ Les élèves disposent d'autonomie et de pouvoir d'agir. ☐ Les élèves ont des responsabilités. ☐ Les élèves sont aussi reconnus comme des spécialistes, au même titre que les enseignantes et enseignants. ☐ Les enseignantes et enseignants créent aux côtés des élèves. ☐ Les enseignantes et enseignants voient les arts avec enthousiasme. ☐ La création artistique est perçue comme un travail sérieux. ☐ On accorde une place à des expériences sensorielles (esthétiques) enrichies. ☐ On valorise la participation intergénérationnelle. ☐ On fait place au jeu. ☐ On encourage la prise de risques et on fait comprendre aux élèves que l'échec fait partie du processus d'apprentissage.

Résultats de l'enquête

En ce qui concerne la pertinence, les enseignantes et enseignants identifient les facteurs suivants comme les plus importants pour l'apprentissage et le développement des élèves :

1. la promotion d'une bonne santé mentale ;
2. la perception de l'art comme un lien entre l'identité actuelle des élèves et celle qu'ils et elles souhaitent développer ;
3. la reconnaissance des arts comme un projet de vie porteur de sens.

Parole de prof :

« L'enseignement par les arts est un moyen évocateur de communiquer un commentaire social ou des changements sociaux. »

« J'essaie de créer une atmosphère sûre pour favoriser la prise de risques et le partage. Dès le départ, je dis aux élèves qu'aucune idée n'est mauvaise. »

3 Indiquez en quoi l'apprentissage sera **pertinent** pour les élèves au-delà du cadre scolaire.

- Sur quels sujets ou quelles expériences portera l'apprentissage par les arts, et en quoi ceux-ci seront-ils pertinents pour vos élèves ?
- En quoi ces apprentissages seront-ils utiles dans la vie des élèves ? Consultez le tableau 4 pour obtenir plus d'information.
- Réfléchissez aux éléments de pertinence en lien avec l'éducation transformatrice et l'apprentissage par les arts.

Tableau 4

Liste de vérification de pertinence de l'apprentissage

Pertinence de l'apprentissage (Importance dans la vie des élèves)	
Éducation transformatrice	Apprentissage par les arts
☐ Il existe une cohérence entre les expériences vécues par les élèves à l'école et celles vécues à l'extérieur de l'école. ☐ L'apprentissage est pertinent grâce : ☐ au programme ☐ au volet pédagogique ☐ au matériel d'apprentissage ☐ à l'environnement dans lequel il a lieu ☐ En ce qui concerne le vécu des élèves, l'apprentissage est pertinent sur les plans : ☐ écologique ☐ politique ☐ économique ☐ culturel	☐ Des relations importantes se construisent. ☐ On favorise une bonne santé mentale. ☐ Les élèves développent une motivation intrinsèque. ☐ L'art favorise les liens avec la famille et la communauté. ☐ Les élèves ont l'occasion de briller devant les autres. ☐ Les élèves ont la chance de se faire voir et reconnaître. ☐ Les élèves peuvent faire partie de la communauté artistique à l'extérieur de l'école. ☐ Les élèves perçoivent l'art comme un fil conducteur reliant leur identité actuelle et future. ☐ Les élèves envisagent les arts comme un projet de vie porteur de sens, qu'il soit ou non rémunéré.

Résultats de l'enquête

Voici les **résultats** que les enseignantes et enseignants considèrent comme les plus importants pour l'apprentissage et le développement des élèves :

1. l'imagination et la créativité ;
2. la pensée critique et la capacité de résoudre des problèmes ;
3. la reconnaissance de la diversité et de la pluralité des points de vue.

Parole de prof :

« Souvent, les enfants ont très peur de se montrer vulnérables et de faire preuve de créativité. C'est un facteur que je garde toujours en tête. Je permets à tout le monde d'essayer à son rythme, de se tremper les orteils. »

4 Indiquez les **résultats** d'apprentissage ciblés.

- Comment pouvez-vous centrer l'apprentissage sur le développement de compétences, de connaissances, de valeurs et d'attitudes particulières ?
- Réfléchissez aux résultats liés à l'éducation transformatrice et à l'apprentissage par les arts.

Tableau 5

Liste de contrôle des résultats d'apprentissage

Résultats d'apprentissage (Connaissances, compétences, valeurs et attitudes)	
Éducation transformatrice	Apprentissage par les arts
☐ Capacité accrue à changer et à susciter le changement, en poursuivant des objectifs tels que : ☐ un monde plus pacifique et plus inclusif (éducation à la citoyenneté mondiale) ☐ l'intégrité environnementale, la viabilité économique et une société juste (éducation au développement durable) ☐ Aptitude à la résolution de problèmes ☐ Pensée critique ☐ Capacité à collaborer ☐ Bonne communication ☐ Empathie ☐ Connaissance de soi ☐ Compréhension interculturelle ☐ Compréhension des liens entre les pays et les différents peuples ☐ Sentiment d'appartenance à la communauté mondiale et sens des responsabilités qui y sont associées ☐ Respect des droits de la personne, de la démocratie et de la diversité ☐ Attitude inclusive ☐ Littératie scientifique, numérique et humaniste ☐ Notions de durabilité liées à : ☐ La lutte contre les changements climatiques ☐ La protection de la biodiversité ☐ La réduction des risques de catastrophes naturelles ☐ La consommation durable ☐ L'élimination de la pauvreté ☐ La santé et le bien-être	☐ Imagination et créativité ☐ Pensée critique et capacité à résoudre des problèmes ☐ Autorégulation et discipline (autocritique, auto-évaluation) ☐ Bonne connaissance de sa propre identité ☐ Confiance et résilience ☐ Capacité à collaborer et à tisser des liens ☐ Communication efficace ☐ Meilleure compréhension d'un sujet grâce à l'art (tant pour la personne qui crée que pour celle qui contemple) ☐ Reconnaissance de la diversité et de la pluralité des points de vue ☐ Meilleure connaissance des émotions (empathie) ☐ Développement de compétences techniques artistiques ☐ Connaissance et reconnaissance de l'art et des artistes ☐ Connaissance et reconnaissance du patrimoine/de la culture ☐ Participation durable aux arts ☐ Développement de l'entrepreneuriat dans le domaine des arts

Parole de prof :

« La création d'une relation de coopération et de communication entre profs et élèves nous inspire, nous aide à guérir, nous calme et nous unit. »

« Le thème de la pauvreté ne leur était pas inconnu : bon nombre des élèves avaient déjà été des personnes réfugiées ou avaient connu la pauvreté diasporique. »

5 Nommez n'importe quel **bénéfice des arts** qu'on pourrait mettre en avant pour améliorer le processus d'apprentissage.

- Bien souvent, les bénéfices ne sont pas planifiés ; ils émergent et se manifestent lorsque les élèves prennent part à des activités artistiques. En adoptant une posture d'observation, vous pouvez reconnaître, soutenir et mettre en valeur ces bénéfices au fur et à mesure qu'ils se révèlent.
- Lors des étapes de planification et d'enseignement, que pouvez-vous mettre en place pour amener les élèves à reconnaître le pouvoir et le potentiel de ces bénéfices ?
- Explorez les façons dont vous et vos élèves pouvez activer certains bénéfices. Consultez le tableau 6 pour obtenir plus d'information.

Tableau 6

Liste de vérification des bénéfices

Voici des exemples de bénéfices des arts

L'apprentissage par les arts peut :

- Faciliter l'exploration et le renforcement d'une pluralité d'identités et de façons d'être
- Aider les personnes à gérer leurs émotions
- Soutenir l'expression de ce qui doit être dit lorsque les mots ne suffisent plus
- Faire en sorte que la pensée, la voix, l'expression de soi et l'identité des élèves soient vues ou entendues, reconnues et valorisées
- Permettre des communications et des récits multifacettes
- Offrir différents points d'entrée et différentes façons de communiquer lors de conversations délicates
- Cultiver la motivation intrinsèque
- Favoriser la régulation émotionnelle
- Rapprocher les personnes par des expériences et des expressions communes
- Créer des liens entre les personnes, la communauté et le patrimoine culturel
- Favoriser l'inclusion en reconnaissant et en valorisant les différentes cultures et identités
- Permettre l'exploration concrète d'idées abstraites
- Favoriser l'exploration approfondie de sujets complexes
- Intégrer la tête, les mains et le cœur
- Ouvrir les esprits
- Encourager les nouvelles façons de voir les choses
- Aider les personnes à explorer les différentes façons d'exister dans le monde (Biesta, 2022)
- Aider les personnes à imaginer de nouveaux scénarios
- Proposer des productions et des pratiques artistiques ayant une valeur réelle au-delà du contexte d'apprentissage
- Créer un « espace de courage » (Arao et Clemens, 2013) permettant de questionner les systèmes et de susciter des changements

Note : Cette liste présente seulement une partie des bénéfices associés aux arts ; il en existe de nombreux autres.

Parole de prof :

« Ça permet aux enfants de s'exprimer d'une façon que les autres matières ne permettent pas. »

« L'art fait par les enfants a la capacité d'ouvrir les cœurs et de changer les façons de penser. »

6 Évaluer l'expérience d'apprentissage périodiquement en consultant la **liste de vérification** ci-dessous.

Tableau 7

Liste de vérification des progrès

Actions	☐ Les élèves prennent et prévoient des mesures associées à l'éducation transformatrice. ☐ Les élèves prennent et prévoient des mesures associées à l'apprentissage par les arts : ☐ Actions de processus ☐ Actions de réflexion ☐ Actions de présentation/partage
Contexte	☐ La tâche des élèves est facilitée par les facteurs environnementaux et les approches pédagogiques associés à l'éducation transformatrice. ☐ La tâche des élèves est facilitée par les facteurs environnementaux et les approches pédagogiques associés à l'apprentissage par les arts.
Pertinence	☐ Le contexte d'apprentissage dépend des facteurs de pertinence associés à l'éducation transformatrice. ☐ Le contexte d'apprentissage dépend des facteurs de pertinence associés à l'apprentissage par les arts.
Résultats	☐ Les résultats d'apprentissage associés à l'éducation transformatrice ont été obtenus ou sont en voie de l'être. ☐ Les résultats d'apprentissage associés à l'apprentissage par les arts ont été obtenus ou sont en voie de l'être.
Bénéfices	☐ Les bénéfices ciblés sont activés. ☐ Les bénéfices émergents sont repérés, encouragés et soulignés.

Note : Il peut être très enrichissant de faire participer les élèves au processus d'évaluation !

Parole de prof :

« Je pense que les élèves qui créent de l'art apprennent à valoriser la beauté qui les entoure. Ça les aide à cultiver un sentiment de paix intérieure et de bien-être. La beauté sera une chose qu'elles et ils non seulement remarqueront, mais aussi rechercheront. »

Mot de la fin

Ce guide présente le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice*, un outil de réflexion pour mieux comprendre, planifier et encadrer des expériences d'apprentissage par les arts à portée transformatrice. Il propose également une sélection d'activités et de projets d'apprentissage par les arts réalisés à travers le monde, susceptibles d'inspirer la création d'expériences adaptées à votre propre contexte.

À vous de déterminer les prochaines étapes. Quelles actions artistiques seront les plus porteuses pour vos élèves ? Comment modulerez-vous le contexte d'apprentissage afin de favoriser leur épanouissement ? Que mettrez-vous en place pour vous assurer que les expériences d'apprentissage soient significatives dans leur vie ? Quels résultats d'apprentissage souhaitez-vous atteindre ? Quels bénéfices en découleront ?

Les arts possèdent un pouvoir et un potentiel remarquables. L'apprentissage par les arts permet aux élèves de développer les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires pour agir de façon positive, améliorer la vie des personnes et contribuer à l'enrichissement des communautés et du monde. Ce guide invite le personnel enseignant à tirer parti de son rôle afin de donner pleinement corps à ce potentiel grâce à des expériences d'apprentissage transformatrices.

Références

- ARAO, B. et K. CLEMENS. From safe spaces to brave spaces: A new way to frame dialogue around diversity and social justice. Dans *The Art of Effective Facilitation: Reflections from Social Justice Educators*, Sterling (Virginie), L. M. Landreman (éd.), 2013, Stylus Publishing LLC, pp. 135150.
- BARRON, B. « Interest and self-sustained learning as catalysts of development: A learning ecology perspective », *Human Development*, vol. 49, n° 4 (2006), pp. 193224.
- BIESTA, G. *World-centred education: A view for the present*, Londres, Routledge, 2022.
- BOLDEN, B. et L. O'FARRELL. Exploring the Impact of a Culture Bearer on Intercultural Understanding within a Community Choir. Dans *The Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing, Volume III: Wellbeing*, R. Heydon, D. Fancourt et A. J. Cohen (éd.), Routledge, 2020, pp. 250261.
- BOWEN, D. H. et B. KISIDA. « Investigating causal effects of arts education experiences: Experimental evidence from Houston's Arts Access Initiative », *Research Report for the Houston Independent School District*, vol. 7, n° 4 (2019).
- BRUNER, J. *On Knowing: Essays for the Left Hand*. Harvard University Press, 1979.
- COMMISSION INTERNATIONALE SUR LES FUTURS DE L'ÉDUCATION. *Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation*, UNESCO, Paris, 2021.
- DAMÇA, C., M. NERLAND et Z. E. ANDREADAKIS. « An ecological perspective on learner-constructed learning spaces », *British Journal of Educational Technology*, vol. 50, n° 5 (2019), pp. 20752089.
- FANCOURT, D. et S. FINN. « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review », *Health Evidence Network Synthesis Report*, Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 2019, n° 67.
- FARRINGTON, C. A., J. MAURER, M. R. A. McBRIDE, J. NAGAOKA, J. S. PULLER, S. SHEWFELT, E. M. WEISS et L. WRIGHT. *Arts Education and Social-Emotional Learning Outcomes among K-12 students: Developing a Theory of Action*, Chicago (Illinois), Ingenuity and the University of Chicago Consortium on School Research, 2019.
- FERRER-FONS, M., M. ROVIRA-MARTÍNEZ et R. SOLER-I-MARTÍ. « Youth Empowerment Through Arts Education: A Case Study of a Non-Formal Education Arts Centre in Barcelona », *Social Inclusion*, vol. 10, n° 2 (2022), pp. 8594.
- FREIRE, P. 1970. *Pédagogie des opprimés*, Seabury Press.
- GOLDSTEIN, T. R. et E. WINNER. « Enhancing empathy and theory of mind », *Journal of Cognition and Development*, vol. 13, n° 1 (2012), pp. 1937.
- GUSTAVO, R. A. J. et M. BARTH. « Transformative Learning in the Field of Sustainability: A Systematic Literature Review (1999-2019) », *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 21, n° 5 (2020), pp. 9931013.
- GUTERRES, A. 2023. Énoncé de vision du Secrétaire général sur la transformation de l'éducation : « Transforming education: An urgent political imperative for our collective future ». *Report on the 2022 Transforming Education Summit*, conseiller spécial du Secrétaire général pour le Sommet sur la transformation de l'éducation et Secrétariat du Sommet de l'UNESCO sur la transformation de l'éducation, Nations Unies, pp. 2732.
- ISABIRYE, J. « Indigenous music learning in contemporary contexts: Nurturing learner identity, agency, and passion », *Research Studies in Music Education*, vol. 43, n° 2 (2021), pp. 239258.
- KUNEJ, D. et I. TURK. « New perspectives on the beginning of music: Archaeological and musicological analysis of a middle palaeolithic bone flute ». Dans *The Origins of Music*, N. L. Wallin, B. Merker et S. Brown (éd.), Cambridge University Press, 2000, pp. 235268.
- O'FARRELL, L. et B. BOLDEN. Vers une vision de l'éducation artistique. Dans *Les futurs humanistes de l'apprentissage : perspectives des chaires UNESCO et des réseaux UNITWIN*, UNESCO, Paris, 2020, pp. 7577.
- O'SULLIVAN, E. « Bringing a perspective of transformative learning to globalized consumption », *International Journal of Consumer Studies*, vol. 27, n° 4 (2003), p. 326330.
- RÉPUBLIQUE DE CORÉE. Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme. *L'Agenda de Séoul : objectifs pour le développement de l'éducation artistique*, Paris, UNESCO, 2010.
- SCHONMANN, S. Aesthetics of transformation: Questions to ask, ideas to contemplate. Dans *Cultural Sustainability and Arts Education. International Perspectives on the Aesthetics of Transformation*, B. JÖRISSEN, L. UNTERBERG et T. KLEPACKI (éd.). Springer, 2023, pp. 227234. (Yearbook of Arts Education Research for Cultural Diversity and Sustainable Development, vol. 2.)
- SHANK, M. et L. SCHIRCH. « Strategic arts-based peacebuilding », *Peace & Change*, vol. 33, n° 2 (2008), pp. 217242.
- TakingITGlobal. 2021. *Les futurs de l'éducation : perspectives et idées du réseau des écoles associées de l'UNESCO (réSEAU)*, France, UNESCO, 2021.
- T-learning (en ligne), 2023 (consulté en avril 2023). Sur Internet : <https://transgressivelearning.org>.
- UNESCO. *Le réseau en action – Citoyens du monde connectés pour le développement durable : guide à l'intention des enseignants*, Paris, 2016.
- UNESCO. *Le concept de durabilité et sa contribution à une éducation transformatrice de qualité : document thématique*, Paris, 2022a.
- UNESCO. *La pertinence et les contributions de l'éducation à la santé et au bien-être à la promotion des droits de l'homme, du développement durable et de la paix : document thématique*. Paris, 2022b.
- UNESCO. *Recommandation révisée sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : deuxième version*, Paris, 2023.

unesco

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Les arts pour une éducation transformatrice :

guide à l'intention des enseignantes et enseignants du Réseau des écoles associées de l'UNESCO

La vision de l'UNESCO en matière d'éducation transformatrice repose sur le développement des capacités des élèves ainsi que sur les outils qui leur permettront d'agir en faveur d'un monde plus pacifique et plus durable. Les arts offrent un potentiel d'apprentissage remarquable, capable de transformer les personnes et les communautés. Pour que ce potentiel soit pleinement exploité, les enseignantes et enseignants doivent structurer et encadrer les expériences éducatives de manière à optimiser les acquis des élèves.

Le présent guide présente le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice*, une approche fondée sur la recherche qui met à la disposition des enseignantes et enseignants des outils de réflexion pour concevoir et encadrer des expériences d'apprentissage par les arts à fort potentiel éducatif. Ce modèle a été élaboré à partir de l'analyse de données recueillies auprès de plus de 600 enseignantes et enseignants issus de 39 pays du Réseau des écoles associées de l'UNESCO. Le modèle repose sur quatre dimensions de l'apprentissage lié aux arts : les actions d'apprentissage, le contexte d'apprentissage, la pertinence de l'apprentissage et les résultats d'apprentissage. Il met également en lumière les possibilités offertes par les arts pour enrichir les expériences éducatives. Les « bénéfices des arts », intégrés à ces différentes dimensions, peuvent ainsi contribuer à des apprentissages porteurs de transformation.

Les 12 descriptions d'expériences d'apprentissage illustrent la manière dont le modèle *Les arts pour une éducation transformatrice* est mis en œuvre dans des contextes réels, à travers des projets menés dans différentes régions du monde. Les 12 aperçus d'expériences d'apprentissage présentent quant à eux d'autres projets. Enfin, les lignes directrices à l'intention des enseignantes et enseignants proposent, étape par étape, une démarche pour enseigner les arts de façon transformatrice.

unesco

Réseau
des écoles associées

unesco

Commission canadienne

Objectifs de
développement
durable