

L'éducation artistique et culturelle à l'épreuve du numérique: ambitions et enjeux

Rajae KIBACH

Formatrice du théâtre à l'établissement d'épanouissement artistique et culturelle, direction provinciale du Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Méknes

Doctorante chercheuse, Université Mohammed V à Rabat,
Faculté des sciences de l'éducation

Laboratoire de recherche: Éducation, art et culture, Centre de recherche humaine, Société, Éducation, Maroc

Résumé:

Dans un souci holistique, la rénovation du paysage éducatif impose la plupart des pays à accélérer la réforme de leurs politiques et à améliorer leurs systèmes d'enseignement, pour répondre aux demandes de la génération du XXI siècle, en trouvant des moyens de relever les différents défis posés par la révolution numérique. Le développement des technologies de l'information et de la communication a contribué à renouveler une série de structures culturelles dominantes.

La diffusion d'Internet a conduit à l'émergence de nouveaux modèles de classifications culturelles et de goûts artistiques à travers les plateformes numériques et les sites de médias sociaux, qui contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de ses compétences techniques et à la mise à niveau de ses tendances esthétiques, tout en accordant aux nouvelles générations la liberté d'exprimer leur point de vue sans la contrainte du pouvoir, qu'il s'agisse de la famille, de l'éducation, des médias ou même de la communauté. Conformément à ce que nous avons mentionné, l'éducation artistique et culturelle d'aujourd'hui se trouve en face des tendances et des stratégies récentes qui façonnent l'enseignement de l'art moderne et l'obligent à se tenir au courant des développements dans le domaine de l'éducation et de l'art.

Ainsi, notre étude nommée : "L'éducation artistique et culturelle à l'épreuve du numérique: ambitions et enjeux", tentera d'abord de mettre en évidence la transformation de la posture de l'art à l'école, puis nous désignerons les différentes caractéristiques de l'éducation artistique et culturelle et les obstacles les plus cruciaux auxquels se heurte pour être en mesure de poursuivre le rythme des développements du monde numérique. Afin de bien démontrer la nécessité de l'intégration des outils numériques lors des pratiques artistiques et culturelles,

nous avons influencé certains accès que nous voyons en harmonie avec la dépendance du Paradigme contemporain pour enseigner l'art.

Mots-clés: éducation artistique et culturelle, art numérique, numérisation.

Abstract:

With a holistic concern, the renovation of the educational landscape requires most countries to accelerate the reform of their policies and improve their education systems, to meet the demands of the generation of the XXI century and in order to find ways to meet the various challenges posed by the digital revolution.

The development of information and communication technologies has helped to renew a series of dominant cultural structures.

The diffusion of the Internet has led to the emergence of new models of cultural classifications and artistic tastes through digital platforms and social media sites. They contribute in one way or another to the development of his technical skills and the upgrading of his aesthetic tendencies, while granting the new generations the freedom to express their point of view without the constraint of power, whether it's family, education, media, or even community.

In accordance with what we have mentioned, Today's arts and cultural education faces recent trends and strategies that shape modern art teaching and compel it to keep abreast of developments in the field of education and art.

Thus, our study named: "Artistic and cultural education in the digital age: ambitions and challenges", will first try to highlight the transformation of the posture of art in school, then we will identify the different characteristics of arts and cultural education and the most crucial obstacles to be able to continue the pace of developments in the digital world.

In order to clearly demonstrate the need for the integration of digital tools in artistic and cultural practices, we have influenced certain accesses that we see in harmony with the dependence of the contemporary paradigm to teach art.

Keywords: artistic and cultural education, digital art, digitization.

Introduction :

Traiter le rapport de l'éducation artistique et culturelle à la révolution numérique d'aujourd'hui, nécessite tout d'abord de situer le concept de créativité en fonction du chevauchement entre la technologie et l'art, soumettant ce dernier à des dynamiques technologiques comme une sorte de synergie entre la créativité artistique et les techniques scientifiques libres de son cadre normatif, tant en termes de forme que de contenu. En conséquence, les connaissances traditionnelles des individus sont perturbées et habilitées à comprendre une esthétique collective régie par un élan interactif de contenu artistique numérique, dans une société de réseau illimitée, ouverte aux cultures mondiales avec leur diversité intellectuelle, de croyance et de patrimoine.

Sur la base de ce principe, nous ne pouvons pas seulement considérer l'art comme une discipline éducative, appelée "éducation artistique", qui comprend différentes formes d'art telles que le théâtre, la musique, la formation, la sculpture, la croissance esthétique et créative, mais les arts jouent un rôle de premier plan pour soutenir l'individu et lui donner les moyens de s'adapter à la culture de son temps et d'humaniser sa science et sa technologie. Aussi il s'embles utile de rappeler que les êtres humains apprennent par l'expérience (habitudes, compétences, tendances, informations), ce qui entraîne leur interaction avec l'environnement, pourtant ce contexte de transformation sociale renforce le besoin d'une éducation inclusive de l'individu à travers l'art.

Aussi dans un monde en profonde mutation (diversité culturelle, révolution numérique...) l'éducation en général et l'éducation artistique et culturelle en particulier peuvent être considérées comme un moyen efficace de permettre aux jeunes de s'intégrer dans cette société en mutation, Ils renforcent leur compréhension des ingrédients de la coexistence, développent leur confiance en soi, renforcent leurs compétences, leurs capacités et améliorent leur ouverture aux autres. Cependant, il est donc évident de se poser les questions suivantes: Est ce qu'il existe un lien entre l'éducation artistique et culturelle et la numérisation ? Comment la technologie peut-elle contribuer à améliorer la qualité des pratiques artistiques et culturelles? Pourquoi avons-nous plus que jamais besoin de l'art? Si l'art entre à l'école, quels sont ses avantages éducatifs? Qu'attendons-nous de l'art dans les établissements d'enseignement? Et l'enseignement de l'art a-t-il besoin de numérisation ?

Pour répondre à ces questions, notre étude a généré un véritable dialogue entre les différents acteurs amenés à participer à ce moment de didactisation des pratiques artistiques et culturelle en partant du principe qu'il est urgent d'intégrer la composante numérique et d'adopter un paradigme contemporain pour enseigner l'art.

Pour y parvenir, cette étude se reflète dans le fait qu'elle aspire à démontrer le changement de la position de l'art à l'école et à révéler la nécessité de s'ouvrir

à l'horizon numérique lors des pratiques artistiques et culturelles, afin d'atteindre les objectifs suivants :

- Enracinement conceptuel de l'éducation artistique et culturelle (définition, objectifs, domaines, dimensions, approches...);
- affirmer que la révolution numérique est une révolution culturelle et artistique;
- faire un diagnostic des enjeux de l'éducation artistique et culturelle à la lumière du développement numérique du monde d'aujourd'hui ;
- démontrer la nécessité de renouveler les stratégies de créativité, de production et de réception lors de l'éducation artistique et culturelle.

1 . L'art à l'école entre dimension esthétique et fonction pédagogique :

Dans son rapport pour l'OCDE¹, François Taddei souligne la nécessité de former aujourd'hui pour demain des « constructeurs de savoirs collaboratifs et créatifs ». Jeanne Marie Gingras-Audet avait signé trente ans plus tôt un article qui mettait en relation la pensée de Valéry avec la pratique de création dans l'enseignement, développant ainsi une pensée très proche du propos de Taddei, en avance sur son temps : « l'école a un rôle de premier plan à jouer dans le développement de la créativité des jeunes qu'elle accueille ». (Giacco,2017, p.15).

Par conséquent, on ne trouverait guère aujourd'hui d'enseignants, de responsables pédagogiques, d'hommes politiques, qui ne jugeraient bon d'y consentir : l'art doit avoir sa place dans l'école, toute la place qui lui est due et reconnue.

Notons que les Lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité avaient conduit Schiller à en donner dès la fin du XVIIIe siècle une formulation systématique, La nouveauté tient à l'accord qui en procède et à la place inattendue que viennent ainsi occuper au sein de la culture scolaire des perspectives disciplinaires et un ensemble de valeurs longtemps maintenues dans un statut secondaire, quand ils n'étaient pas l'objet d'une suspicion positiviste explicite, comme on peut le lire sous la plume d'un Émile Durkheim. (Kerlan, 2007, p. 83).

En bref, négliger le rôle des arts dans le programme et le manque de compréhension du rôle de la culture explique la mauvaise situation dans l'effort mondial de réforme de l'éducation. Chaque fois que la vision mécaniste de l'éducation devient plus holistique, la possibilité d'un changement éducatif réussi devient plus plausible. Là où il y a des arts, il y a toujours la culture. Cela veut dire la liberté d'expression, la liberté de pensée, la créativité et plus qu'un seul avenir possible. (Ketovuori, 2015, p. 324).

¹ L'Organisation de coopération et de développement économiques.

Tandis que l'existence de l'art à l'école tend graduellement à être dévisagée par l'ensemble des contributeurs au processus d'enseignement comme un privilège éducatif, comment se déroule la rencontre de ces deux mondes et quelles sont les caractéristiques du système pédagogique issu de cette confrontation ?

2 . L'éducation artistique et culturelle : éducation à l'art et par l'art:

L'éducation artistique et culturelle, écrivent Anne Barrère et Nathalie Montoya, en tant qu' « ensemble d'expériences potentiellement transformatrices, de nature esthétique, mais aussi relationnelle et éthique, incarne alors la possibilité du développement conjoint du citoyen (sens critique, émancipation, renforcement du lien social) et de l'individu singulier (autonomie, subjectivation, affirmation et expression de soi). Au point, parfois, d'aboutir à des écarts, comme le souligne Claire Desmitt, notamment du fait des « objectifs éducatifs constatés tendant vers le pôle humaniste (rapport savant à l'art, acquisition de techniques et connaissances culturelles et artistiques, formation citoyenne par l'art) ou vers le pôle néolibéral (rapport instrumental à l'art, prise d'initiative, autonomie, capitalisation des expériences culturelles) ». (Ethis, 2022, p. 11).

Il est loisible de rappeler que l'éducation artistique et culturelle joue un rôle crucial dans l'acquisition, par les jeunes, des compétences nécessaires au XXIe siècle.

Or, en 2007, l'agenda européen de la culture a reconnu la valeur de l'éducation artistique pour le développement de la créativité, soulignant clairement l'importance des compétences transversales fondamentales, notamment la sensibilité culturelle et la créativité dans les disciplines les plus variées possibles.

Après cet éclairage épistémologique, les faits observables ne cessent de montrer que l'offre d'activités scolaires comme extrascolaires doit être orientée vers la qualité et la diversité des pratiques artistiques, au service de la sensibilité et de la créativité des enfants.

Comme soulevé auparavant, aujourd'hui, une éducation artistique et culturelle adaptée au nouveau monde numérique est essentielle, comme éducation au centre de laquelle les humanités doivent jouer un rôle considérable. (Morin-Desailly, Guillon, p. 44).

Si l'on se réfère à la feuille de route de l'éducation artistique et culturelle, on remarque qu'elle tente d'apporter une réponse globale à ces questions et souligne que l'épanouissement créatif et culturel devrait occuper une place centrale dans l'éducation en réalisant les objectifs suivants :

- Défendre le droit de l'homme à l'éducation et à la participation culturelle ;

- Développer les capacités individuelles ;
- Améliorer la qualité de l'éducation ;
- Promouvoir l'expression de la diversité culturelle.

En d'autre terme, le monde d'aujourd'hui s'inscrit dans un nouvel équilibre duquel l'éducation artistique et culturelle devrait tenir compte que l'imagination, la créativité et l'innovation sont présentes en chaque individu et peuvent être encouragées et appliquées. Ces processus fondamentaux sont intrinsèquement liés, comme l'a noté Sir Ken Robinson, l'imagination est la caractéristique essentielle de l'intelligence humaine, la créativité est l'application de l'imagination et enfin, l'innovation parachève ce processus en mettant le jugement critique au service de l'application d'une idée, vu que toute approche de l'éducation artistique doit prendre comme point de départ la (les) culture(s) d'origine des élèves.

Par exemple, le rapport d'enquête sur la jouissance culturelle donné par le ministère sud-coréen de Culture, Sports et Tourisme (2018) a constaté que le taux d'expérience de la culture extrascolaire était de 11,2 % et de 0,6 %, en hausse par rapport à 10,6 % en 2016, de plus, la culture et l'éducation artistique sont caractérisés par l'augmentation progressive de l'expérience de l'éducation dans des genres tels que « l'art », « théâtre » ou « comédies musicales ». Néanmoins, La nécessité d'un environnement propice à la l'expansion de la pensée humaniste à travers la poursuite de connaissances basées sur la culture et l'art est renforcé. (Kim, Song, 2019, p. 2).

Dans cette perspective, on distingue deux grandes approches de l'éducation artistique (pouvant être mises en œuvre simultanément et ne devant pas nécessairement être séparées :

- Les arts peuvent être enseignés comme des matières à part entière, à travers l'enseignement des différentes disciplines artistiques, permettant ainsi chez les élèves le développement des talents artistiques, de la sensibilité et l'appréciation des arts ;

- mais aussi considérés comme une méthode d'enseignement et d'apprentissage dans laquelle les dimensions artistiques et culturelles s'intègrent à l'ensemble des matières du programme scolaire, à condition que l'éducation artistique et culturelle s'articule autour de trois axes pédagogiques complémentaires :

- L'étude des œuvres d'art.

- Le contact direct avec les œuvres d'art (concerts, expositions, livres et films).

- La pratique d'activités artistiques. ([UNESCO]², 2006, p p 3.6).

² Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

En revanche, l'éducation artistique et culturelle repose sur des règles précises présentées vivement dans la charte pour l'éducation artistique et culturelle menée par le haut conseil de l'éducation artistique et culturelle comme suit :

Image 1 : Charte pour l'éducation artistique et culturelle

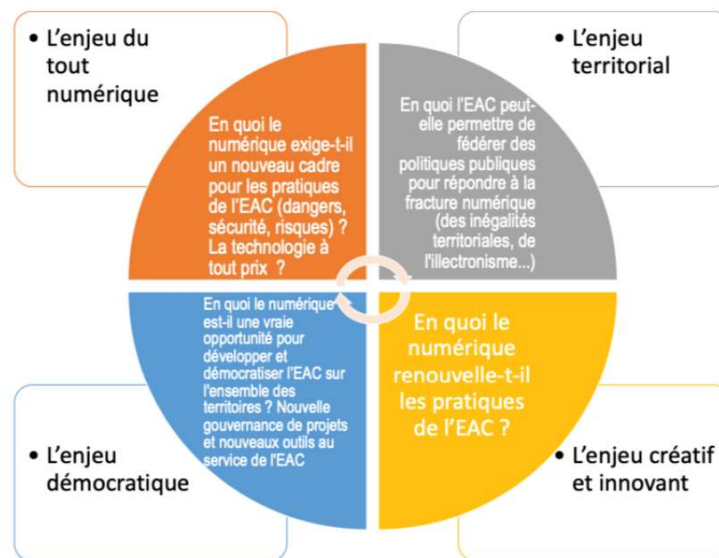

Source : Charte pour l'éducation artistique et culturelle , le haut conseil de l'éducation artistique et culturelle, Ateliers de l'éducation artistique et culturelle, Avignon, le 8 juillet 2016.

Il convient de rappeler que la mise en place du projet de l'éducation artistique et culturelle à l'école introduit une révolution au niveau des stratégies d'enseignements artistiques. De ce fait, nombreuses et variées sont les enjeux stratégiques de l'éducation artistique et culturelles devant une société mondialisée et digitalisée dans un contexte d'évolution profonde de la fréquentation de l'art et de la culture.

Image 2 : Enjeux de l'éducation artistique et culturelle :

Source : Cycle des hautes études de la culture , «Territoires de cultures », Éducation artistique et culturelle, territoires et numérique, Rapport du Groupe 1, Ministère de la culture, France, Session 19-20 .

3. Vers un paradigme contemporain de l'éducation artistique et culturelle :

Depuis des années, la révolution technologique du monde moderne a toléré l'apparition d'une stratégie d'enseignement renouvelable dans le domaine de l'éducation, qui intègre les technologies de l'information et de la communication (TICE³) dans l'enseignement, c'est la raison pour laquelle la réflexion menée depuis quelques décennies dans ce champs de recherche (sur l'art, dans l'art, par l'art ...) nous amène à penser que ces questions sont profondément liées aux méthodologies didactiques elles-mêmes (touchant tous les niveaux d'enseignement, du primaire au supérieur) et que réfléchir sur une didactique de la création artistique signifie aussi prendre appui sur l'ensemble des questions épistémologiques et méthodologique autour de l'art, de la création, de la transmission et de la diffusion (en tant que produit socio-culturel). (Giacco, Coquillon, 2017, p. 107)

Il importe de mentionner la nécessité d'adopter une approche transversale et transdisciplinaire, qui vise à :

³ les technologies de l'information et de la communication.

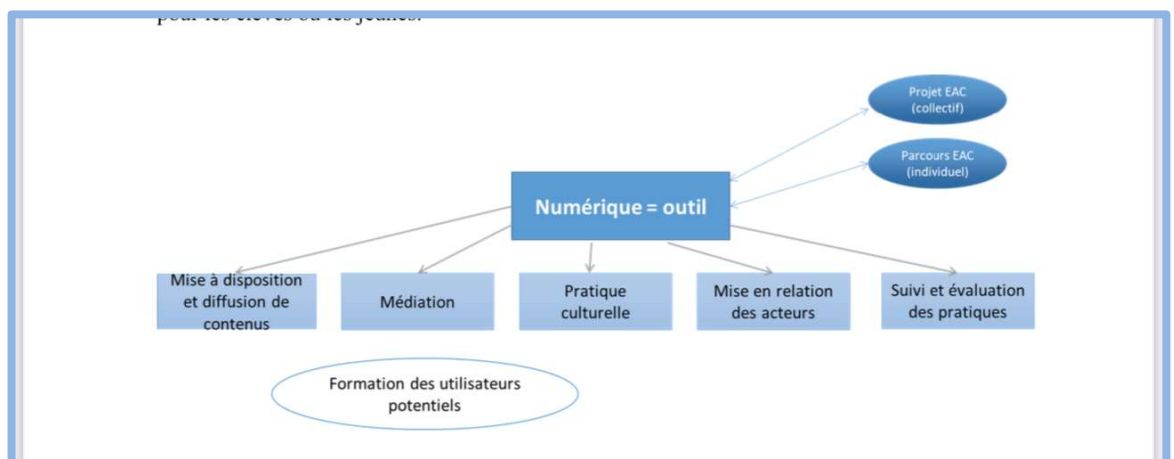

– rendre autonomes les étudiants, en s'appuyant sur une pédagogie de projet dont l'objectif est de travailler en groupe, de s'auto-organiser. Nous retrouverons déjà dans la méthode « learning by doing » (apprendre par l'action) de John Dewey l'importance du « faire » et de l'activité dans l'apprentissage mais aussi le rôle prépondérant de l'interaction entre les différents protagonistes.(Arozarena, Quinche, 2017, p. 284).

– prendre en compte l'intégration du numérique dans les pratiques artistiques et culturelles. Il y a comme une évidence à affirmer cela, puisque nous baignons tous, adultes, jeunes, personnes âgées, dans un monde où nos échanges interpersonnels et culturels passent désormais majoritairement par leur numérisation. Une simple conversation par téléphone portable, la moindre visite sur un site internet, une photo, un email ou son profil Facebook, un film téléchargé ou vu au cinéma, une petite musique dans son casque ou à la radio, la bête télévision allumée... tout est numérisé, codé sous forme de 0 et de 1 transmis à grande vitesse. C'est notre quotidien. (Labourdette, 2012, p.1).

La question se pose de savoir en quoi le numérique peut être une véritable opportunité pour développer l'EAC. C'est un outil utile, il doit être utilisé dans les projets de l'EAC au service de la construction de parcours de l'EAC pour les élèves et les jeunes.

Image 3 :

Source : Cycle des hautes études de la culture , «Territoires de cultures », Éducation artistique et culturelle, territoires et numérique, Rapport du Groupe 1, Ministère de la culture, France, Session 19-20 .

Face à ces constats, deux grandes problématiques ont été esquissées :

– d'une part, le numérique est une opportunité pour développer l'EAC⁴ sur tous les territoires (géographiques mais aussi humains, sociaux et culturels), corriger les inégalités territoriales et atteindre toutes les populations.

– d'autre part, le numérique renouvelle les pratiques de l'EAC (contribution, participation, élargissement de l'offre, évaluation, nouveaux métiers, nouvelles pratiques d'accompagnement) et fait émerger un enjeu d'adaptation du paradigme de la médiation.

L'articulation et l'association équilibrée de ces axes permettra de dégager des pistes d'action pour une meilleure éducation artistique et culturelle inscrite dans les droits culturels de tout citoyen. ([CHEC], 2020, p.5).

Sur la base de ce qui précède, la rencontre entre pouvoir des outils, et imagination et esprit du côté des créateurs représente une autre dimension intéressante de la créativité. Face à l'essor sans précédent des technologies de l'information et de la communication qui sont devenues l'un des moyens les plus puissants de production, de conservation et de communication des fruits de la créativité humaine, nous sommes amenés à repenser les notions d'expression et de communication. ([UNESCO], 2006, p. 20).

Au cours de ce périple « va-et-vient » entre l'art et la numérisation, nous avons voulu mieux appréhender comment le processus esthétique pouvait être enrichi au cours de la réalisation d'un projet artistique et culturel au sein de l'école, à travers l'adoption des intermédiaires numériques.

⁴ L'éducation artistique et culturelle .

Conclusion :

Un ensemble de conclusions importantes peuvent être élaborées à partir de la relation établie entre l'éducation artistique et culturelle et le numérique.

D'abord, En harmonie avec l'évolution dans le domaine d'éducation artistique et culturelle, d'une part, et dans l'intention de susciter des stratégies novatrices pour améliorer son rendement éducatives d'autre part, l'EAC ne peut pas passer du numérique. Cependant, des pédagogies alternatives basées sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'EAC doivent être adoptées.

Aussi, il ressort du raisonnement précédent la nécessité fatale d'exploiter des mécanismes pédagogiques et systématiques conformes aux normes reconductible d'une éducation artistique et culturelle sophistiquée qui répond recouvrement d'aujourd'hui.

De manière générale, et compte tenu de ce qui précède, la complémentarité des dimensions à la fois esthétique, culturelle et artistique compatibles avec le modèle numérique, permet de réaliser les objectifs essentiels prévus qui sont reflétés en mesure de produire des ressources artistiques et numériques innovantes et importantes tant au niveau de la réception ou de l'industrie artistique.

Plus succinctement, si un projet d'éducation artistique et culturelle bénéficie des ressources numériques, les actes artistiques qu'il accomplit seraient plus qualitatifs.

Bibliographie :

- Alain Kerlan , *L'art pour éduquer, La dimension esthétique dans le projet de formation postmoderne*, De Boeck Supérieur, « Éducation et sociétés », Revue CAIRN. Info, 2007.
- Arozarena Clara Périssé, Quinche Florence, *Un projet de livres numériques multimédias pour favoriser la créativité dans l'enseignement*, Didactique de la création artistique, Approches et perspectives de recherche édition l'Harmatan, 2017.
- Benoît Labourdette, *L'éducation artistique et culturelle, et le numérique*, 2012, www.quidam.fr
- Catherine Morin-Desailly, Vincent Guillon, *lesdèfis à venir de l'éducation artistique et culturelle*, Revue CAIRN. Info, 2013.
- Cycle des hautes études de la culture , «Territoires de cultures », *Éducation artistique et culturelle, territoires et numérique*, Rapport du Groupe 1, Ministère de la culture, France, Session 19-20 .
- Ethis Emmanuel, Préface, *L'éducation artistique et culturelle une utopie à l'épreuve des sciences sociales*, Ministère de la culture, Paris, 2022.
- Giacco Grazia, *Recherche-crédation et didactique de la création artistique le chercheur travaillé par la création*, édition l'Harmatan, 2017.
- Grazia Giacco, Solène Coquillon , *Quelques modèles pour la didactique de la création artistique en musique : un exemple d'application avec le soundpainting*, édition l'Harmatan, Didactique de la création artistique, Approches et perspectives de recherche, 2017.
- Le haut conseil de l'éducation artistique et culturelle, *charte pour l'éducation artistique et culturelle Ateliers de l'éducation artistique et culturelle*, Avignon, 2016.
- Mikko Ketovuori, Heli Ketovuori, *education, culture and the art ARTS*, Journal of Teaching and Education, 2015.
- Morrin, *Le paradigme perdu : la nature humaine*. Paris : Seuil, 1973.
- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, *La jeunesse et l'art numérique*, Kit destiné aux éducateurs, 2006.
- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, *Feuille de route pour l'éducation artistique*, 2006.
- Wonjin Song, Boyoung Kim, *Culture and Art Education to Promote Cultural Welfare in Civil Society*, Seoul Business School, Seoul School of Integrated Sciences and Technologies, 2019.