

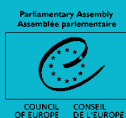
Barbara Putz-Plecko
Université d'Art Appliqué de Vienne
di:'angewandte

Rapport de fond

Education culturelle: Promotion de la connaissance culturelle, de la créativité et de la compréhension interculturelle à travers l'éducation



*Elaboré pour la Commission
de la Culture, de la Science et de l'Éducation
À l'initiative de Mme C. Muttonen*



Parliamentary Assembly
Council of Europe

Paris, 9. 12. 2008

Rapport de fond

Education culturelle: Promotion de la connaissance culturelle, de la créativité et de la compréhension interculturelle à travers l'éducation

L'art et la culture – éléments clés de l'éducation

Un atout européen ?

En matière d'éducation, il devient évident que la société est en train de changer: nous n'avons plus l'utilité d'un modèle où il fallait mille abeilles ouvrières obéissantes et une reine. Dans le monde de l'industrie, tout le monde me dit : nous éduquons la jeunesse selon les exigences d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'individus qui pensent « en ligne droite ». Nous avons besoin de personnes capables de regarder plus loin que le bout de leur nez, qui sachent créer des liaisons, des liaisons inattendues.

Et c'est bien dans ce domaine que les arts excellent, où art et éducation peuvent apporter plus que toute autre discipline.

Simon Rattle ¹⁾

¹⁾ Simon Rattle au NDRkultur 2008 (Radio Culture Allemagne du Nord – « La pensée non-conventionnelle » a le vent en poupe »

L'éducation doit prendre en considération les défis que lui lance la société.

Le monde est caractérisé par un changement rapide, une globalisation croissante et des relations économiques, sociétales et culturelles toujours plus complexes.

De plus en plus, l'information, l'éducation et le savoir sont les moteurs des nouvelles structures socio-économiques. Qualification et compétences des citoyens deviennent ainsi la matière première centrale, des facteurs déterminants dans la compétition internationale. Elles sont la clé pour l'avenir de chacun de nos pays.

Pour pouvoir relever ces énormes défis en anticipant, nous avons besoin de jeter les fondements d'une éducation appropriée, posant les jalons d'orientation nécessaires dans un monde en rapide transformation, et autorisant une approche constructive et critique face à lui. ²⁾

²⁾ Réinventer l'école, avenir de l'école – l'École du Futur, Ministère Fédéral de la Culture, des Sciences et des Arts; prise de position de la Commission des Experts de l'Éducation, Vienne, 2003

Les établissements d'enseignement doivent non seulement reproduire simplement, mais même anticiper les évolutions des besoins, afin de préparer de manière appropriée les enfants et les jeunes à la vie professionnelle et sociale.

Dans ce sens, l'art et la culture constituent des éléments indispensables pour une éducation globale, ayant pour but le bien-être de chaque individu, son épanouissement optimal et sa participation active dans la vie de la société en tant que membre créatif d'une communauté.

Voici les objectifs d'éducation contribuant considérablement à une vie satisfaisante : la capacité à relever les défis auxquels sont confrontés la société et chaque individu, l'attitude responsable vis-à-vis des ressources et de l'environnement, l'aptitude au contact et à la communication, un potentiel adéquat de réflexion ainsi que la capacité d'apprendre, de prendre des décisions, et d'agir avec compétence.

Ainsi, l'expérience artistique facilite les processus d'apprentissage d'importance existentielle : comme, par exemple, reconnaissance et interconnexion des différences, ou bien capacité de développement de transitions et liaisons au milieu de l'hétérogénéité.

L'art peut, comme la science, de par sa vision du monde et de son accès à la créativité, contribuer à un processus de développement pour l'ensemble de la société. De même que

l'éducation culturelle crée une base constructive pour la rencontre et la confrontation, pour la vie collective et la coopération.

L'art constitue le fondement de la culture générale et non pas une offre de luxe qui peut se rajouter une fois que tous les autres buts d'éducation sont atteints. ³⁾

³⁾ Education culturelle pour tous. De Lisbonne 2006 à Seoul 2010; Commission allemande de l'Unesco, Bonn, 2008

La mission de l'école dans notre société consiste à communiquer à nos enfants non seulement savoirs et aptitudes, mais aussi d'ouvrir des espaces d'expérimentation et de développement, dans lesquels les jeunes individus peuvent se découvrir et se familiariser avec le monde, et à stimuler le développement de leur personnalité.



Exemple 1 : l'école en tant que centre culturel. Mise en scène de tissus pour rideaux ; élaboration des rôles possibles, inspirés par des fragments de costumes et par l'espace. Point de départ : théâtre spontané. Engagement ludique dans diverses variantes de la mise en scène de soi-même. Vérification des effets intentionnels et non intentionnels qu'elle exerce, et réflexion à ce propos, expérimentation sur les possibilités d'interaction sociales. Collaboration entre divers niveaux d'aménagement.

L'éducation « dans les matières artistiques » et l'éducation « par les arts » ouvrent l'accès à une éducation culturelle dans un sens plus large, qui constitue en même temps un élément crucial de cette éducation.

L'éducation doit viser l'épanouissement de la personnalité, des talents et des aptitudes mentales et physiques de chaque enfant. ⁴⁾

⁴⁾ Article 29 de la Déclaration des Droits de l'Homme

L'éducation culturelle, education in the arts et education through the arts, (signifiant l'utilisation de moyens de communication artistique comme outil pédagogique dans toutes les matières enseignées), comme Anne Bamford l'a analysé pour l'UNESCO dans son inventaire mondial comparatif et systématisé, « The WOW Factor », y contribue de manière importante. ⁵⁾

Elle constitue d'une certaine façon le moteur du développement individuel.

⁵⁾ Anne Bamford, The WOW Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education. Waxmann; Münster/ New York/München/Berlin; 2006

Les parents sont de plus en plus conscients de ce fait. Du moins en Autriche, la dernière enquête ifes-culture a révélé que les parents souhaitent plus d'art et de culture à l'école, parce qu'ils considèrent l'apport de l'éducation culturelle au développement de la personnalité de leurs enfants extrêmement important.

Ainsi, le « Nordische Rat » vient de désigner l'éducation culturelle comme un domaine de l'école à cibler tout particulièrement dans les années à venir, et à développer en conséquence.

Les processus artistiques permettent de découvrir le monde « autrement ».

L'apprentissage est un processus créatif. Ce que nous apprenons dépend en grande partie de la manière dont nous apprenons : de l'espace et du climat d'apprentissage, du temps, du rythme et de la manière dont cela est présenté.

Des méthodes inspirées par l'art ouvrent des espaces d'expérience et de développement à l'apprentissage, ce qui s'observe facilement et a été amplement examiné et décrit. Cette forme d'apprentissage se caractérise par une approche très claire et expressive. Elle favorise une compréhension positive de la diversité, d'approches diverses et de modes de réflexion en perspectives multiples – souvent en mettant en évidence qu'il peut y avoir plus d'une réponse adaptée, et plus d'une solution à un problème.

Il n'y a pas que les modifications démographiques, auxquelles l'école doit se confronter de manière constructive, qui ont démontré qu'il n'existe pas de culture homogène pour tous, et que nous sommes de plus en plus appelés à tenir compte de cette réalité.

Une approche sensorielle permet aux enfants de découvrir de nouveaux mondes et de s'y confronter de manière ludique.



Exemple 2 : *textil:mobil* a été un projet entrepris sur plusieurs années en coopération entre des étudiants du Département Textiles de l'Université des Arts Appliqués de Vienne, des écoles autrichiennes et une entreprise du marché. L'objectif visé consistait d'une part à promouvoir une culture de la « connaissance du matériau » qui se perd de plus en plus, et d'autre part, à promouvoir une culture de l'apprentissage capable de susciter curiosité, désir et intérêt chez les élèves en faisant appel à tous leurs sens et en entreprenant un travail artistique accompli en commun et conduisant à formuler des questions pertinentes. Ces questions ont été approfondies, ce qui a donné naissance à une série de travaux consacrés à l'espace et surtout au corps, destinés à aborder des thèmes spécifiques à la vie des jeunes, à rendre visibles leurs schémas de jeu et d'action, à établir un lien avec leur environnement et à expérimenter de nouvelles voies d'accès.

Les facteurs essentiels sont la perception et la créativité, le plaisir et l'audace de voir et d'entendre, d'essayer, de simuler, de transformer de manière ludique, et la production contrôlée d'effets. Et l'invention, comme toujours.⁶⁾

⁶⁾ Hartmut von Hentig; Créativité. Grandes Expectations vis-à-vis d'une notion faible. Editions Carl Hanser Munich, Vienne 1998

Il s'agit d'un accès indispensable et différent aux mondes extérieurs et intérieurs (parallèlement à l'accès cognitif via la technique et les médias).



Exemple 3 : la médiation artistique – la médiation par l'art. Une classe d'école primaire étudie des œuvres d'art présentées dans le cadre de l'exposition « The artist who swallowed the world » (L'artiste qui a avalé le monde) d'Erwin Wurm au Musée d'Art Moderne de Vienne. Cette exposition a offert aux visiteurs de multiples occasions d'aborder le rapport entre les artistes et les spectateurs en adoptant des perspectives différentes. Les visiteurs se sont eux-mêmes transformés en acteurs coopérant au travail artistique.

Il est prouvé que pour notre développement nous avons besoin d'expériences sensorielles : des études neuroscientifiques démontrent que la pensée est déclenchée par les sens et que la créativité a besoin de neuroplasticité.

La maîtrise de la lecture - conçue comme objectif de l'éducation et une compétence clé – doit aller au-delà de la langue considérée comme niveau d'expression et de communication verbale. La réalité est structurée sous la forme d'un grand nombre de « langues ».

L'école doit fournir temps et espace pour le développement de moyens d'expression linguistiques et non linguistiques. Il faut autoriser voire créer des situations expérimentales pour découvrir, développer ou innover quelque chose – dans sa propre langue, avec sa propre écriture, sa propre expression.

Les processus artistiques sont toujours synonymes de recherche de solutions et mouvements de pensée à la fois. Ils relient l'expérience personnelle avec la compréhension et la découverte du monde. Et ils produisent connaissance et savoir à leur manière.

L'éducation esthétique, education in the arts, s'illustre par une combinaison de cognitif et d'émotion. Nous savons que si nous n'apprenons pas à gérer l'intelligence émotionnelle, nous prenons le risque de susciter de gros déficits dans la perception, dans la capacité décisionnelle, la vie pratique et dans les relations sociales.

Toutefois: il est surprenant de constater que ces évidences sont peu prises en compte. Il existe une multitude de déclarations de bonne volonté, mais peu de mesures en matière de politique d'éducation, qui faciliteraient et favoriseraient le changement annoncé de paradigmes.

Il convient de promouvoir la création de synergies entre savoir, aptitudes et créativité. A quelques exceptions près, la politique éducative reste une profession de foi prononcée du bout des lèvres.

Réduction d'heures de cours et changements de priorités grignotent ces domaines d'éducation dans de nombreux pays européens de telle manière que les potentialités des enfants et des jeunes individus restent souvent ignorées. D'une part, le potentiel de développement de jeunes individus se perd précocement, et d'autre part ces potentiels ne sont pas exploités pour la société; bien que celle-ci, plus que jamais ait besoin de ce type de compétences et de qualités qui se développent à travers une éducation artistique et culturelle.

- L'aptitude à l'observation et à la perception différenciée
- La fantaisie et l'imagination
- La créativité pour les mettre en pratique
- L'intelligence émotionnelle
- Capacité d'expression individuelle et compétence linguistique
- L'aptitude à la communication
- La faculté de choisir efficacement l'information, de la jauger et de la valoriser
- La compréhension des corrélations
- Capacité de réflexion et sens critique
- L'aptitude à faire un lien entre pensée et action dans la créativité, et mise en pratique du savoir en fonction des exigences
- L'aptitude à la prise de décision autonome
- Potentiel de réalisation et d'innovation
- Aptitude à créer de nouvelles connexions

La créativité et la capacité d'innovation sont déterminantes pour un développement économique et social durable.

Aujourd'hui nous nous trouvons à la fin de l'ère industrielle. Les aptitudes et savoir-faire qui furent nécessaires pour garantir l'ordre social de la société industrielle perdent de leur

importance. Le monde du travail moderne n'est plus principalement défini par la demande, mais par un renouvellement permanent et par l'innovation.

A l'avenir, une des qualités primordiales sera la capacité de décider de manière autonome et indépendamment des opérations pré-établies, quelle solution sera la bonne pour un problème donné. ⁷⁾

Connaissance et créativité sont les nouveaux facteurs économiques. Selon les études, ni les matières premières et les machines, ni le capital et les ressources du sol seront désormais les moteurs de l'économie. A l'avenir, c'est la compétition pour des têtes créatives et innovantes qui sera décisive pour assurer le succès des pays et des régions.

„L'éducation créative“, tel que le résume Monika Kircher-Kohl, directeur de Infineon Austria, est une condition de base pour une économie innovante. L'éducation culturelle sert de fondement à une complémentarité respectueuse et compréhensive à l'intérieur d'équipes fécondes et d'organisations mondialisées. L'éducation artistique est l'assurance que la jeunesse aura le courage de dépasser les frontières et développera ainsi la pleine force de sa personnalité, en plus de ses talents intellectuels : l'éducation dans le sens d'une société démocratique est intrinsèquement liée à ces qualités. ⁸⁾

Par conséquent, une attention particulière devrait être accordée à tous les potentiels de la jeunesse, et d'amples moyens consacrés à leur développement. Toutefois, ce changement de paradigme tel qu'annoncé, n'a trouvé jusqu'ici que très peu de répercussions. On y répond avec des séances créatives rigides.

7) Richard Florida, *The Rise of the creative class*, 2002; et en collaboration avec Irene Tinagli: „Technologie, talents et tolérance“ en perspective 21, no. 31 (Potsdam: SPD Landesverband Brandenburg, Juillet 2006)

8) Monika Kircher-Kohl, mai 2007; citée dans l'étude de Michael Wimmer pour le ministère autrichien de l'éducation, de l'art et de la culture ; diversité et coopération. Education culturelle en Autriche – Stratégies pour le futur ; 2007



Exemple 4 : design°mobil, initiative du Département Design, Architecture et Environnement de la Pédagogie par l'Art à l'Université des Arts Appliqués de Vienne, avec le soutien de KulturKontakt Austria. Les processus mobiles du design ont permis aux participants de se glisser dans la peau de designers. Ils ont essayé différentes stratégies pour découvrir des idées et élaborer des projets, et pour se familiariser avec le processus de la conception en tant que stratégie d'action créatrice. Les thèmes abordés ont été entre autres l'approche des codes de style, l'ergonomie et la facilité d'utilisation, la création de marques, ainsi que les facteurs humains. Vivre de l'intérieur les processus de design permet un face à face avec le statu quo basé sur la réflexion, et une exploration des possibilités de création. Dans ce processus, on cherche à briser les conventions, à engager une nouvelle réflexion sur les choses et à mettre en valeur de nouvelles marges de liberté d'action.

Mais la créativité – le potentiel de créer quelque chose de nouveau – a besoin de liberté pour grandir et devenir.

***La créativité a besoin d'un espace de liberté.
La créativité, ce n'est pas un simple « créativité ».***

Elle doit pouvoir se développer dans le calme, et a besoin de patience et de confiance. La créativité n'est pas facile à classifier. Elle ne peut pas se fabriquer n'importe comment et vit grâce à la liberté et non par des ordres.

(Mais les systèmes existants sont d'énormes machines de classification et de rangement, qui combattent les comportements divergents).

La créativité requiert des personnes sachant s'organiser, et a besoin de communautés tolérantes et ouvertes. C'est l'objectif de l'éducation culturelle.

Un enseignement insuffisant et de mauvaise qualité est handicapant.

Mais la nette hiérarchisation des matières d'enseignement, renforcée par l'instrument du Comparatif PISA de l'OCDE, (actuellement ne compte que ce qui est testé par PISA), coïncide de manière bien inopportune avec la tendance fondamentale de notre société à favoriser un utilitarisme à trop courte vue. Cette orientation permanente de la société pour l'utilité ne reconnaît pas les corrélations et ne regarde pas loin vers l'avenir. Nous savons qu'à l'avenir des problèmes potentiels ne pourront être résolus que si les approches rationnelles vont de pair avec les modes de communication permettant d'expérimenter des contenus compliqués et complexes. Ce n'est qu'à ce moment-là que le savoir peut guider l'action.

Les langages artistiques contribuent de manière essentielle au développement de ces différents modes de communication. Mais à cause de leur grande marginalité dans la plupart des systèmes d'éducation ou en raison d'un enseignement qualitativement insuffisant, certaines formes d'intelligence et de compréhension ne sont pas encouragées, mais au contraire, limitées.

Les professeurs jouent un rôle crucial en matière d'éveil et de promotion des potentiels créatifs. Ils donnent l'exemple par leur manière d'enseigner et par leur personnalité.

Dans ce contexte, une mission très importante incombe à la formation des pédagogues. Ces derniers doivent d'une part être capables de s'adresser aux élèves dans l'esprit de ce qui précède ce paragraphe, de les encourager et de proposer un enseignement clair, visible et compétent, et d'autre part apporter un intérêt interdisciplinaire ainsi qu'un potentiel adapté de coopération.

Il existe chez les enseignants effectivement de forts taux d'adhésion pour des activités artistiques et culturelles ainsi qu'une offre engagée ayant des effets positifs durables pour tous les participants. En même temps, il y a une disproportion évidente entre l'engagement personnel exigé de la part des enseignants et le manque de soutien institutionnel et d'ouverture du système. Trop souvent les enseignants sont obligés d'effectuer leurs activités en se confrontant à une série de résistances structurelles.

Les établissements artistiques et culturels sont chargés d'une mission éducative. Il faut promouvoir une nouvelle culture de l'éducation, ce qui signifie qu'il faut aussi permettre l'apparition de nouvelles communautés éducatives et soutenir les réseaux.

Les institutions culturelles aussi doivent repenser leur compréhension des rôles dans le contexte d'une éducation culturelle ; d'une manière générale, la production, la présentation et la conservation de l'héritage culturel se trouvent très en avant de la scène, au détriment de leur médiation. Ici, de grosses différences sont visibles dans le contexte européen.

Une série d'institutions culturelles offre des programmes de médiation culturelle en relation avec des missions et des mesures en matière de politique culturelle et d'éducation qui se différencient d'un pays à l'autre, et qui s'adressent également à des écoles.

Car depuis longtemps ces institutions aussi ne sont plus évaluées qu'en fonction de leurs productions artistiques, mais également sur leur aptitude à gagner un public intéressé et informé, et de remplir leur mission éducative.

Ainsi les contacts entre ces „partenaires éducatifs“ s'intensifient de manière croissante et aboutissent au moins dans quelques pays européens à des mesures d'accompagnement de soutien et favorisant les structures.



Exemple 5: Un projet de communication culturelle dans l'espace interfrontalier. Dans le cadre du projet „signs“, un projet de communication culturelle soutenu par KulturKontakt Austria, des apprentis autrichiens et tchèques issus d'écoles professionnelles régionales s'intéressent de manière créative à la région frontalière, au paysage et à leurs conditions de vie. L'objectif n'était pas seulement d'élargir l'espace frontalier réel vers l'extérieur, mais aussi de lancer un défi aux frontières et aux préjugés enracinés dans les têtes. La série de projets modèles „Programme K3“ a pour but de motiver les apprentis, en partant de la réalité de leur propre travail et de leur vie, afin qu'ils exercent une activité culturelle propre grâce à un échange et une communication avec des créateurs du monde de la culture et des artistes. KulturKontakt Austria agit dans le domaine de la communication culturelle à l'interface entre éducation, art et culture. A la demande du Ministère fédéral de l'éducation, de l'art et de la culture, des projets, des programmes et des méthodes de communication participative de l'art et de la culture sont conçus.

Au delà, certaines institutions culturelles s'attribuent explicitement la mission en matière de politique culturelle de prendre en charge des groupes socialement désavantagés et éloignés de l'éducation, pour permettre une participation culturelle aux jeunes.

L'utilisation imprécise d'abstractions peut compliquer la communication et déboucher sur des incompréhensions et des attentes trompeuses.

L'éducation esthétique mène donc d'une certaine manière au centre de l'éducation culturelle. Un accès sensoriel ainsi qu'une approche ludique de l'art et de la culture sont importants. Il s'y ajoute des processus de pensée, de communication et de mise en relation.

Alors que l'éducation artistique part du sujet, l'éducation culturelle passe par le dialogue et cible la confrontation avec les concitoyens et l'environnement. Elle contribue à la socialisation de l'homme et renforce son aptitude à participer activement à la vie sociale, à différents niveaux et de multiples manières.

L'éducation culturelle figure sur l'agenda européen depuis un certain nombre d'années. Elle n'est pas un désir particulier de quelques rares idéalistes intéressés par l'art et la culture. Elle est un champ d'action professionnelle où pédagogues, médiateurs et artistes sont actifs. Son objectif est le développement d'une compétence culturelle – qui est considérée comme une des compétences clés du 21^{ème} siècle.⁹⁾

Cette compétence culturelle se développe et s'élargit au moyen de processus d'apprentissage à long terme, et par l'acceptation de vitesses individuelles. Elle se profile dans un processus d'éducation à vie et continu.

C'est là que surviennent des obstacles et des questions. Où, dans cette société globalisée de compétition et de logique du rendement, reste-t-il l'espace et le temps pour la fantaisie, l'individualité, la créativité? Où existe-t-il des zones non occupées pour des rencontres ouvertes et curieuses, pour une confrontation constructive avec des contradictions, pour la solidarité ?

⁹⁾ Recommandation du Parlement Européen et du Conseil sur les compétences clés d'un apprentissage le long de la vie. 18.12.2006 ; (O) L 394 / 30.12.2006)

Il y a différentes manières de comprendre la culture et la compétence culturelle.

L'interrogation sur ce qu'est la compétence culturelle amène à la réflexion sur ce que signifie la culture plus précisément.

Différentes définitions se juxtaposent et souvent même s'opposent, et influent sur la vision concernant les mesures nécessaires en matière de politique culturelle et d'éducation.

J'en extrais celles qui servent d'exemples en marquant des positions différentes, et qui permettent de percevoir le champ de tension.

Ainsi Raymond Williams, avec sa définition de la culture „as a whole way of life“, a fourni le leitmotiv des Cultural Studies anglo-américaines, qui ont éliminé la différence entre culture du quotidien et la « haute culture », influant ainsi considérablement sur la discussion européenne.¹⁰⁾

10) Raymond Williams, e.g. in *The Long Revolution* (London: Chatto and Windus, 1961. Reissued with additional footnotes, Harmondsworth: Penguin, 1965)



Exemple 6: Dans les recommandations du Parlement européen et du Conseil européen, la compétence culturelle se définit par la reconnaissance de l'importance de l'expression artistique d'idées, d'expériences et de sensations par différents médias artistiques. Les connaissances, les aptitudes, les valeurs à préserver et les attitudes sont des éléments de la compétence culturelle, comme par exemple le respect et l'ouverture à l'égard de la diversité de l'expression culturelle.

La définition de la culture de l'UNESCO est également très large. Elle décrit la culture comme tout ce que l'homme a créé (y compris formes de vie, images du monde, convictions et traditions religieuses et autres).¹¹⁾

Le rapport anglais „All our Futures“ qui introduit le programme de « Creative Partnerships » décrit la culture comme le partage de valeurs et de comportements caractérisant les différents groupes sociaux et communautés. Derrière cette notion il existe une société multiculturelle et multi-éthnique, dont la diversité culturelle est définie comme idée conductrice en matière de politique socioculturelle.¹²⁾

11) Conférence Mondiale de la Culture de l'Unesco, à Mexico City 1982

12) National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE) 1999: *All our Futures: Creativity, Culture and Education*



Exemple 7: Deux sociétés parmi tant d'autres... Si nous considérons qu'il est essentiel pour l'avenir de rendre la diversité culturelle accessible à nos enfants, il sera alors important d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur le monde à travers les divers perspectives, modèles de pensée et découvertes d'une autre voie que l'art et la culture offrent sous ses différentes formes.

Dans l'espace ouest-européen, et plus particulièrement dans l'espace germanophone, la Culture se comprend encore aujourd'hui comme une tradition de l'histoire de l'esprit, fidèle à l'idéal bourgeois d'éducation de l'homme cultivé. La « haute culture » est considérée comme un trésor d'éducation, et la culture du quotidien et la culture populaire sont parfois vues comme un contraire choquant.

Toutefois, depuis longtemps, les concepts culturels traditionnels se sont décomposés en une pluralité de styles de vie, qui ne se soumettent plus simplement à un canon contraignant de la « haute culture ». De ce fait, le sens contemporain de l'éducation culturelle se situe entre la soi-disant « haute culture » et la culture du quotidien, et entre leurs interactions et recouplements.¹³⁾

13) Michael Wimmer, Diversité et Coopération. Education culturelle en Autriche – Stratégies pour le futur ; 2007

L'aptitude au dialogue interculturel et une compréhension transculturelle sont déterminantes pour notre avenir.

De nos jours, en parlant de culture et d'éducation, on est amené à se référer aux mouvements de migration globale, aux réseaux mondiaux de communication, aux groupes économiques agissant à l'échelle internationale, aux problèmes de pauvreté qui frappent toutes les sociétés.

L'Europe, en tant qu'espace culturel et économique, a besoin de citoyens qualifiés possédant une compétence interculturelle, s'intéressant à la diversité linguistique, et prêts à penser de manière innovante et non conventionnelle, riches d'une conscience sociale éveillée et aptes à être solidaires.

Il est évident que la diversité et les environnements multiculturels ont la capacité de stimuler la créativité.¹⁴⁾

14) Council Conclusion on promoting creativity and innovation through education and training; Council of the European Union, Brussel, 22.5.2008

Le dialogue entre les cultures, la confrontation avec les points communs et les différences – c'est-à-dire avec la diversité européenne – est la base pour une bonne coexistence pacifique. Elle crée qualité de vie et opportunités de développement pour tous et renforce le sens des responsabilités pour une Europe commune et le monde dans son ensemble.



Exemple 8: Des projets en coopérations avec des partenaires internationaux, même hors de l'Europe, des travaux de projets transculturels, intégrés dans différents champs sociétaux, représentent une part sans cesse plus importante du département des Arts et de la pratique communicative à l'Institut des Arts appliqués de Vienne. On y analyse les potentiels d'une pratique artistique et communicative sur l'art qui sort des sentiers battus des lieux de production et d'exécution. L'objectif est une pratique mûrement réfléchie qui ouvre à tout le monde de nouveaux espaces d'expérience et d'action et dans lesquels chacune des parties concernées trouve sa place. La culture est comprise comme un processus, comme une production et comme un échange de significations partagées. Dans ce sens, on se livrera dans ces projets, à différents niveaux, à la construction de ce qu'on baptise des processus „étrangers“ et des processus „à soi“.

La politique de l'enseignement, qui a pour objectif de favoriser la tolérance et la compréhension mutuelle, est en mesure de convertir le multiculturalisme croissant des sociétés européennes en un atout pour la créativité, l'innovation et la croissance.¹⁵⁾

15) Council Conclusion on promoting creativity and innovation through education and training; Council of the European Union, Brussels, 22.5.2008

Ainsi l'éducation culturelle signifie se confronter et découvrir notre société par le biais de l'art et de la culture.

Formes ouvertes d'apprentissage et processus de réalisation commune ouvrent un espace à la rencontre et au débat constructif sur la différence.

Cet espace possède des dimensions physiques, intellectuelles, sensorielles, émotionnelles et sociales.



Exemple 9: Festival des lampions La asbl COOPERATIONS a été fondée en 1990 à Wiltz (Luxembourg) à partir d'un projet lancé par des artistes durant les années 80. A l'heure actuelle, COOPERATIONS est • une entreprise socioculturelle proposant une large gamme d'activités qui mettent essentiellement l'accent sur l'orientation professionnelle et la pratique artistique, • un prestataire de services culturels, sociaux et éducatifs • un acteur du développement régional, intégré dans la stratégie de développement de la région nord-ouest du Luxembourg. La finalité de l'association est de rendre efficace « la créativité en tant que plaque tournante de la participation socio-culturelle et socio-économique ». Les programmes de COOPERATION reflètent ce concept et sont reconnus actuellement comme de précieux outils, d'une part pour lutter contre l'exclusion sociale, et d'autre part pour le développement individuel et local.

Néanmoins, l'éducation culturelle ne peut pas simplement être décrétée.

Elle a besoin d'une nouvelle culture d'enseignement et d'apprentissage :

- Ouverte et coopérante vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Centrée sur les élèves
- Ouverte à l'interdisciplinarité et transversale
- Orientée projet.

Dans ce sens, le ministre autrichien de l'éducation, le Dr. Claudia Schmied, décrit l'éducation culturelle comme le motif central d'une évolution permanente de l'école.

Elle représente un désir porté en commun et un processus dynamique, auxquels participent parents, élèves, enseignants, éducation nationale, artistes, médiateurs artistiques et culturels, la société environnante mais aussi l'économie, la politique et l'administration.

La qualité d'une éducation culturelle se construit par des échanges et des partenariats, et se mesure par l'aptitude à coopérer.

Entre la culture et le monde du travail, il convient de mettre en œuvre et de développer des réseaux et des partenariats intégrant la société civile et d'autres parties prenantes.

Ces partenariats nécessitent des conditions-cadres encourageantes ainsi que de l'accompagnement. Et ils réussissent au mieux où ces activités deviennent partie de l'orientation globale d'une institution.

Les préalables et conditions essentielles d'une bonne coopération sont les suivants:

- Espaces communs pour cet apprentissage
- Visions communes
- Stratégies claires
- Confiance mutuelle et responsabilité partagée
- Forte cohésion
- Une grande capacité de communication
- Les frontières entre écoles et communauté doivent être perméables
- Une trop grande formalisation lors de la planification et de l'exécution des activités doit être évitée
- Un discours qualité ouvert
- Une valorisation de l'engagement.

Pour apprendre les uns des autres et transmettre expérience et savoir, il est important de

- documenter processus et résultats
- créer des banques de données de projets, les généraliser et les rendre accessibles. ¹⁶⁾

¹⁶⁾ Michael Wimmer, Diversité et Coopération. Education culturelle en Autriche – Stratégies pour le futur ; 2007

Les communautés éducatives et les mesures prises en matière d'enseignement doivent obligatoirement reposer sur de bonnes pratiques, sur des échanges différenciés et sur une diffusion appropriée.

La transgression de frontières institutionnelles et les tentatives d'évasion de systèmes clairement définis ne sont en général pas exemptes de conflits. De plus, cela exige un engagement au-dessus de la moyenne.

Le désir de repousser les limites commence toujours par l'intérêt porté aux autres, et nécessite de l'ouverture au nouveau, du courage pour s'engager vers l'imprévisible.

Les objectifs européens – l'accès pour tous à l'égalité de chances, l'ouverture au monde et la justice – doivent baliser notre chemin.



Exemple 10: En 2003, Simon Rattle, chef de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, met en œuvre un projet sur la danse en collaboration avec Royston Maldoom et 250 enfants vivant à Berlin et d'origines sociales et culturelles très variées. „Le Sacre du Printemps“ de Strawinsky a été produit en commun et présenté avec un immense succès à l'Arena Treptow au Treptower Park.

Intégré dans toute une série de projets, ce travail commun avait pour objectif de s'adresser à des jeunes originaires de quartiers socialement défavorisés et de faire de l'aire de production commune un espace d'expériences et de débats débouchant sur des interprétations différentes de la musique, du mouvement, de la vie et des objectifs.

Royston Maldoom:

„Grâce à la danse, nous pouvons entrer en contact avec nous-mêmes et avec les autres, et transcender ainsi les barrières des langues, des races, et des sexes, pour essayer de surmonter les attitudes négatives face à nos origines économiques, sociales, religieuses et culturelles différentes, et de préserver en même temps notre propre identité ».

Lorsque nous sommes conscients des défis que lance le monde actuel aux individus et à la communauté – notamment de non seulement tolérer des différences culturelles, mais de les démonter et de les reconnaître dans leur limitations, de ne pas confondre intégration et assimilation, et de comprendre participation sous forme active et coopération – c’est ainsi que nous nous retrouvons au cœur de l’éducation culturelle.

Que ce soit la langue, la culture des médias, la musique, la culture visuelle et l’art, la danse, le théâtre dramatique, l’architecture, le design, la culture matérielle, la mode et le stylisme, la culture du quotidien, les rites, les formes de pensée et d’action, les modes de transformation ou de réalisation qui constituent les bases du dialogue culturel : nous puisons dans un trésor de langues et de modes d’expression, de connaissances et d’expérience, d’histoire et du présent.



Exemple 11: „rencontre“ Que peut-il se passer lorsque des modes de travail artistiques influent sur des systèmes éloignés de l’art ? L’exemple présenté ci-dessous montre une série de réalisations qui ont vu le jour pendant une semaine de projets qui s’est déroulée dans un établissement résidentiels d’assistance à des personnes ayant des besoins particuliers. Elles démontrent un processus de travail intensif d’hommes qui - sans disposer personnellement des capacités verbales requises pour se faire comprendre – ont pu formuler au cours d’une semaine leurs besoins individuels et communs par une série de sculptures sur bois réalisées ensemble, et ont pu en rendre compte au système. Les travaux avaient pour thème le souhait d’avoir davantage de vie privée, de communication avec le monde extérieur, l’ambivalence entre contrôle et vue d’ensemble, le souhait de disposer d’espaces autogérés pour se rencontrer.

L’éducation culturelle relève de processus d’apprentissage qui rendent justice à la différenciation intérieure et à la complexité de la culture. Elle nous apprend à expérimenter de manière sensorielle et nous fait comprendre, comment, dans des conditions différentes, les hommes ont appréhendé et appréhendent le monde, l’interprètent, y agissent et le créent.

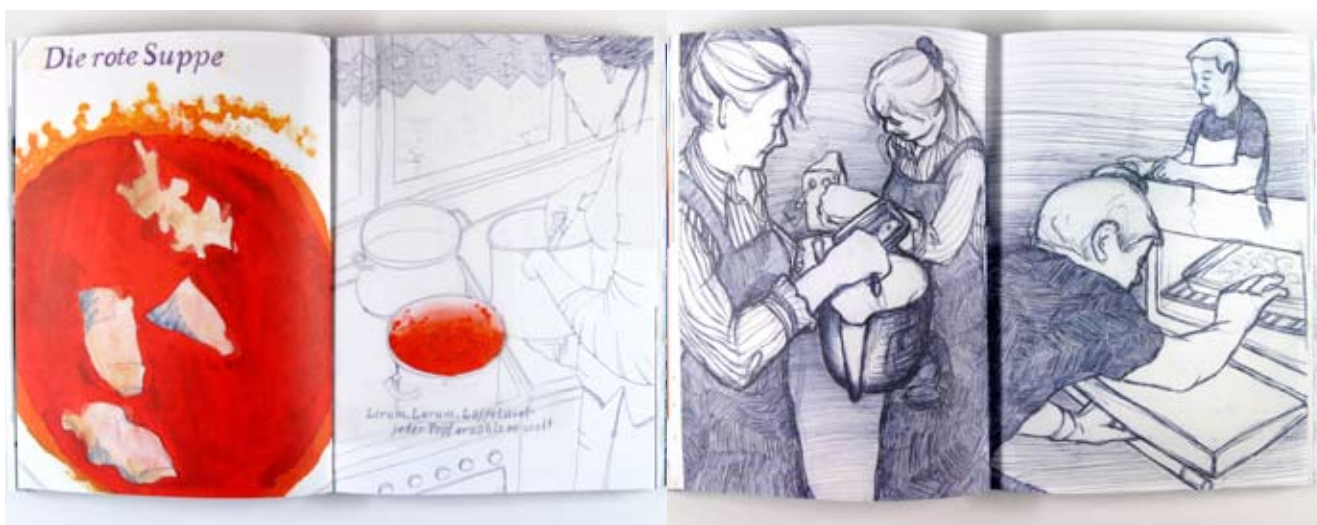
Nous nous trouvons continuellement confrontés aux défis qui testent notre ouverture à ces processus d’apprentissage.

Lorsque les ressources diminuent et l’insécurité croît, lorsque l’absence de chances ne permet plus d’imaginer le futur, alors les frontières se ferment et le repli sur soi conduit à élever des remparts entre ce qui est à nous, et ce qui est différent. Ce processus s’accompagne souvent d’idéalisations et de diabolisations. Déviations par rapport au connu produisent rejet et agression, ou sont sanctionnées de marginalisation. C’est alors que discussions identitaires et culturelles peuvent survenir dans le but d’écarter ou de rejeter.



Exemple 12: Bordergames est un projet lancé à Madrid, qui a pour objectif d’aider les jeunes émigrants et émigrantes en leur faisant concevoir et programmer un jeu vidéo. Bordergames, c’est un série d’ateliers, un appareil de production de jeux vidéo et un éditeur, qui non seulement permet à ces jeunes émigrants de mettre au point un jeu vidéo dans lequel leurs expériences constituent l’élément central, mais aussi de faire comprendre combien il est important d’adopter les nouvelles technologies et de les utiliser pour s’organiser eux-mêmes, afin de pouvoir maîtriser à leur tour leur propre vie et leur environnement . www.bordergames.org Espagne

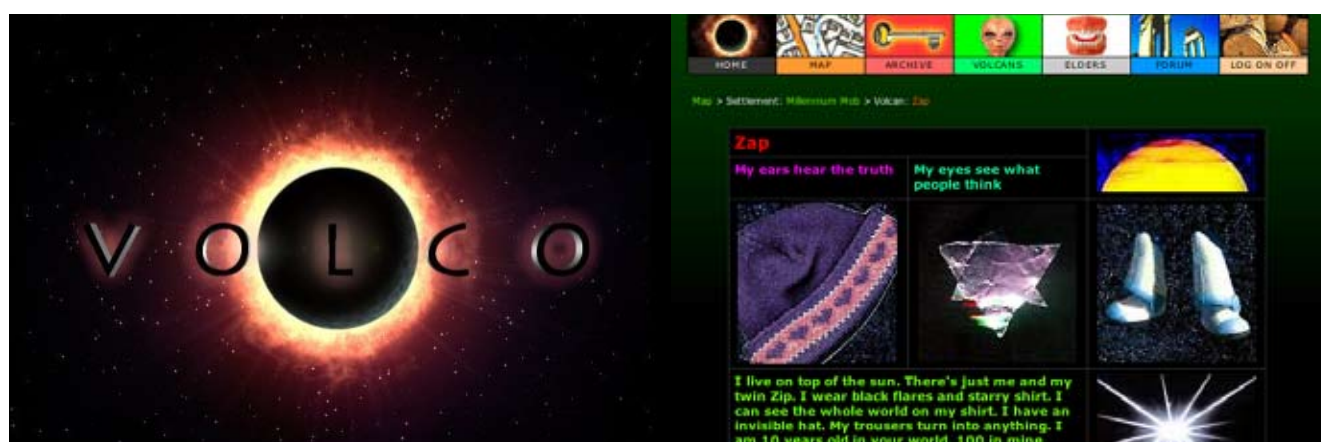
Les programmes d'éducation culturelle ne sauront faire de miracles, mais ils peuvent introduire des perspectives nouvelles, rendre visible et mettre en lumière des zones d'ombre et provoquer des mouvements – aussi petits soient-ils. Ainsi ils ouvrent des espaces de négociation, favorisent la confrontation active et travaillent de ce fait à une culture des conflits. (cf travaux « stratégies du travail » de la Japan Foundation dans le domaine de la pacification).



Exemple 13: « Ici, on cuisine seulement avec amour ». Le « Livre de recettes » représenté est le résultat d'une coopération entre des étudiants des beaux-arts et en pédagogie de l'art, avec les habitants d'un quartier de gratte-ciel dans la banlieue de Vienne, un point chaud social où la violence latente est à fleur de peau. A partir des premières rencontres dans lesquelles faire la cuisine et manger étaient l'élément central d'une communauté familiale, sont nées des histoires écrites autour du thème de la cuisine et de la vie, qui brossent un portrait impressionnant des habitants et de leur univers quotidien. Grâce au travail commun sur le livre se sont ouverts des domaines qui suscitaient auparavant un manque d'intérêt, un refus, une appréhension, voire même de la crainte, parmi les habitants.

L'éducation est de plus en plus souvent acquise - à côté de l'école - dans des contextes informels et pendant les loisirs. Les instruments éducatifs basés sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont disponibles et sont particulièrement utiles. Par ailleurs, le fait de vivre à l'écart des centres d'activités ne devrait pas désavantager qui que ce soit.

L'emploi de nouvelles technologies permet de poursuivre le développement de ces projets et d'ouvrir de nouvelles dimensions à la communication et à la négociation.



Exemple 14: Volco : une planète virtuelle dans le cyberspace des enfants et destiné aux enfants. Volco est un environnement coopératif qui s'est développé en ligne, une planète dans le cyberspace, qui a été construite par des enfants et des adolescents par le biais d'Internet et qui noue des liens par-delà les frontières géographiques et culturelles. Ce projet tire parti de l'énergie de la culture de réseau populaire et facilite les relations et le travail en commun des participants ayant des origines et des expériences très diverses, et grâce à cela, une nouvelle société virtuelle émerge de leurs représentations collectives. En découvrant Volco, les enfants explorent de nouvelles voies pleines de trouvailles, afin de construire une vie meilleure sur leur propre planète. www.volco.org

La différence doit être acceptée et faire l'objet d'un traitement constructif.

Chaque société est caractérisée par des différences culturelles. Elle se produisent entre générations autant qu'entre différentes communautés et sexes, entre groupes sociaux et même au sein de diverses appartenances, même choisies. Elles prennent leur origine dans différentes histoires de vie et reflètent les conditions de vie. Nous les portons en nous. Elles construisent l'identité. L'attitude vis-à-vis de ces différences extérieures et intérieures co-détermine notre avenir.

Tout cela confirme également l'importance croissante de l'éducation culturelle.

Une excellente pratique, qui doit servir d'exemple, consiste à lutter contre la marginalisation, l'isolement et la mise à l'écart.

Une large palette de projets et de programmes s'adresse à de nombreux groupes très différents. Une multitude d'exemples Best Practice a été documentée.

L'Europe a une mission à accomplir en matière de politique éducative et de politique culturelle :

Au-delà d'une pratique de projets variés et engagés et de discours programmeurs et philosophiques, l'éducation culturelle nécessite

- Une infrastructure adaptée
- Des ressources financières et personnelles
- Un discours spécifique sur contenus et objectifs
- Des conditions-cadres politiques adaptées.

Ceci requiert des mesures de politique culturelle et d'éducation –

- Comme par exemple la coordination de mesures individuelles
- Advocacy et Lobbying
- Une intensification de la coopération européenne
- Une sécurisation de l'offre scolaire et extra-scolaire
- La subvention de la recherche

Avant de conclure je souhaite citer à titre d'exemples une série d'initiatives engagées, des mesures, des institutions et des défenseurs de l'éducation culturelle en Europe:

- **UNESCO**, RoadMap for Arts Education; développé dans le cadre de la World Conference on Arts Education : Building Creative Capacities for the 21st Century, Lisbonne, 6.-9. Mars
- **Kultur-Rucksack**, Norvège; programme d'Etat, pour la communication aux élèves des classes élémentaires une approche de la sphère artistique professionnelle.
- **Cooperations Wiltz Luxembourg**; www.cooperations.lu
- **Creative Partnerships**. Un programme de la Arm's Length Organisation English Arts Council pour des écoles dans des régions pauvres et désavantagées, pour développer les aptitudes créatives chez les jeunes et renforcer leur confiance en soi et leur motivation. Coopération entre élèves, enseignants et intervenants créatifs.
- **Cultuurnetwerk Nederlands**; Réseau du Ministère Néerlandais de l'Education, de la Culture et des Sciences.
- **Culture and School Network**: Réseau de fonctionnaires de l'administration de la culture et de l'éducation.
www.culture-school.net/network.htm
www.cultuurnetwerk.nl/glossary/ge/index.html
- **Canon Cultuurcel**. „Département culturel“ du ministère de l'éducation flamand. Objectif: Encouragement et interconnexion du domaine artistique et culturel avec des enseignants, des élèves et le travail extra-scolaire de la jeunesse.
- **Arts Awards**. Certificat de qualification, remis par le Arts Council England et le Trinity Guildhall College. Programme d'apprentissage individuel, servant au développement et à l'évaluation de facultés artistiques, créatives et transmissibles.

- **Kompetenznachweis Kultur.** Certificat de compétence, „certificat culturel“ pour enfants et adolescents, coordonné par l’association fédérale d’éducation culturelle de la jeunesse.
- **CKV-Bonnen.** Bons pour la culture. Un système Voucher. Ministère néerlandais de l’Education, de la Culture et de la Science
- **EDUCULT** – Institut indépendant de la culture et de l’éducation. Vienne, Autriche; Objectif: relier la culture et l’éducation, en théorie et en pratique
- **KulturKontakt,** Vienne, Autriche; Centre de compétence pour l’éducation culturelle, la médiation culturelle, le dialogue culturel et la coopération éducative avec l’Europe Centrale, l’Europe de l’Est et du Sud-Est.

Sur l’auteur :

Barbara Putz-Plecko est vice-recteur de l’Université d’Art Appliqué de Vienne et dirige la formation artistique dans le cadre des programmes de formations artistiques et pédagogiques, le Département pour l’Art et la Pratique Communicative et le Département Textile

2007/2008 - Membre de la Commission des Experts de l’Education du Ministère de l’Education, d’Art et de Culture Autrichien.

© Texte: Barbara Putz-Plecko, 2008

Photos réalisées par:

Couverture : „Denkkappen“ („Bonnetts de réflexion“) Université d’Art Appliqué, Vienne, Département Textile, Univ. Prof. Barbara Putz-Plecko; Costume, © Jean-Paul Gaultier

- Page 3: Université d’Art Appliqué, Vienne, Département pour l’Art et la Pratique Communicative / Département Textile, B. Putz-Plecko
- Seite 4: „textil:mobil“ Université d’ Art Appliqué, Vienne, Département Textile, B. Putz-Plecko,
- Page 6: „design°mobil“, Université d’Art Appliqué, Vienne, Département pour Design, Architecture, Univ. Prof. James Skone
- Page 8: Land-Art Project „Signs“ (Projet „La Campagne et l’Art“ „Signes“) 2006, Kultur-Kontakt, @ Doris Prenn/prenn_punkt
- Page 9: Museum Guggenheim, Bilbao; Trulli, Sardegna; Chateau de Schönbrunn, Vienne; Ferme, Forêt Noire, Allemagne.
Edouard Manet, Le Déjeuner sur l’Herbe; Punks, Londres, GB
- Page 10: „UGATRA-Projekt“ Université d’Art Appliqué, Vienne, Département pour l’Art et la Pratique Communicative / Département Textile, B. Putz-Plecko
- Page 11: asbl COOPERATIONS, Wiltz, Luxembourg
- Page 12: Rhythm is it!, Simon Rattle, Royston Maldoom et 250 enfants a Berlin
- Page 13: „Project Treffen“, Cooperations Austria, www.Bordergames.org
- Seite 14: www.volco.org

English translation: Beverly Blaschke, Tim Sharp

Traduction française: Traude Chatel

Graphic design: Studio Putz+, www.ewigesarchiv.at

Download rapport: www.dieangewandte.at/aktuell