

« ART, CULTURE ET EDUCATION : QUELS ENJEUX ? »

L'éducation artistique et culturelle occupe désormais une place importante qu'il convient de situer dans le contexte de notre société contemporaine, en interrogeant notamment les concepts d'art, de culture, d'enseignement, d'éducation, en analysant aussi les objectifs, les enjeux et les conditions de réussite de sa mise en oeuvre.

1/ Le contexte

D'abord quelques mots sur l'actualité du thème ! En France, depuis quelques années, pas une réflexion, un colloque, un séminaire, une émission de radio, un programme politique sur la culture, qui ne fasse de « l'éducation artistique » une priorité nationale. Au plan international, l'UNESCO organisait en 2006 à Lisbonne une rencontre mondiale sur ce sujet. Chez nous, la campagne pour l'élection présidentielle en 2007 a été significative de cette évolution. De la gauche à la droite, voire à l'extrême droite, tous les programmes des candidats en matière de politique culturelle reprenaient peu ou prou la problématique de l'éducation artistique et culturelle. Ici, on envisageait un regroupement plus ou moins complet entre les deux ministères concernés ; ailleurs, on suggérait une demi-journée libérée pour les activités artistiques dans l'éducation. Partout, la perspective d'une *généralisation* de l'art à l'école était avancée. Le nouveau Président de la République, récemment élu, en a fait une priorité affichée dans les domaines de l'éducation et de la culture. Les ministres de la culture et de l'éducation nationale sont désormais officiellement chargés de ce domaine. Bravo !

Pour qui milite depuis plusieurs décennies sur ce sujet, c'est mon cas, cette situation est aujourd'hui, cependant, paradoxale. D'un côté, on ne peut que se réjouir de voir enfin pris en compte dans le débat public un thème qui a fait l'objet de tant de combats, d'expériences, de réussites, partout en France, depuis une quarantaine d'années. Que des élus de tous bords conviennent enfin qu'il s'agit là d'une urgente nécessité, que notre système scolaire est hémiplégique et retardataire par rapport à d'autres pays, que les politiques culturelles ne se développeront plus sans un effort considérable de formation des publics potentiels... tout cela est une satisfaction pour les militants que nous sommes. Ainsi n'aurons-nous pas travaillé, expérimenté, formé, écrit et colloqué pour rien. Les mentalités évoluent. Tant mieux ! Mais dans le même temps, un vertige nous saisit. Que cache cette apparente unanimité ? Quels non-dits, malentendus ou contradictions ? Parle-t-on vraiment de la même chose ? Les politiques perçoivent-ils réellement les enjeux et les complexités qui se dissimulent derrière ces propositions ?

Hasard ou nécessité ?

Mais d'abord, pourquoi une telle unanimité dans la défense et la promotion de l'éducation artistique et culturelle ? Comment se fait-il que ce sujet, autrefois si peu mobilisateur et si peu médiatisé, se trouve actuellement porté à ce point sur la place publique ? Hasard ou nécessité ? Quelques raisons principales peuvent être évoquées.

La première nous sera la plus favorable : ils ont enfin compris ! Grâce à la mobilisation ardente et durable de plusieurs générations d'enseignants, d'artistes et de médiateurs, de responsables éducatifs et culturels, d'élus ; grâce à l'opiniâtreté des pionniers, défricheurs de pratiques nouvelles, militants associatifs et mouvements pédagogiques, ces idées ont fini par s'imposer dans les esprits. Rendons hommage à tous ceux qui, depuis le colloque d'Amiens en 1968 consacré à « L'école nouvelle » jusqu'aux plus récentes manifestations, colloques, séminaires et publications sur ce thème, en passant par les multiples plans nationaux, plans locaux et autres conventions interministérielles, ont su tracer sans relâche une route nouvelle dans la jungle des pratiques artistiques et pédagogiques dominantes. La vie culturelle et pédagogique est un combat. Il arrive que l'on gagne quelques batailles. Celle-ci semble en être une.

De plus, nombre de ceux qui se trouvent aujourd'hui au coeur de ce débat public, responsables institutionnels de toutes sortes, font partie d'une génération qui a souvent connu la réalité de ces aventures, dans une classe artistique, un atelier de pratique, un jumelage entre établissement scolaire et structure culturelle... Il ne s'agit pas pour eux de défendre une simple idée, fut-elle juste, ils défendent aussi une expérience partagée, ce qui est autrement mobilisateur.

La seconde raison est liée à l'état des politiques culturelles dans notre pays et au « malaise de la culture » si souvent évoqué. Depuis le milieu des années 80, les études sur les « pratiques culturelles des Français » réalisées par le Département des études et de la prospective du ministère de la culture démontrent que seule une part minoritaire de la population (environ 20%) fréquentent les institutions culturelles. Stagnation des publics, difficultés d'élargissement social, explosion de l'offre artistique, diversité des formes, métissages des arts, nouvelles technologies, multiplication des festivals, développement du numérique... mais aussi décentralisation, prise en charge croissante des questions culturelles par les collectivités territoriales, nécessité d'évaluation toujours repoussées, incertitudes sur le rôle de l'État... Le champ culturel, ses élus et ses professionnels s'interrogent : comment sortir de cette période critique autrement que par un libéralisme exacerbé qui confierait au seul marché le soin de réguler ces évolutions ? La réponse la plus simple à cette interrogation est, presque toujours, celle de l'éducation artistique et culturelle. Il faut former, sensibiliser les publics, dès leur plus jeune âge. C'est notamment à l'école qu'il faut confier cette mission. De la maternelle à l'université, si l'éducation artistique et culturelle était vraiment généralisée, ce seraient des milliers d'enfants, puis d'adolescents et d'adultes, qui se sentiraient concernés par les innombrables propositions artistiques mises en place sur les territoires. Musées, concerts, spectacles vivants, bibliothèques, cinémas, cirques... seraient assaillis par des hordes de jeunes affamés d'art et de culture, généreusement accompagnés par des enseignants enthousiastes, compétents et pertinents, à la fois passeurs et médiateurs, eux-mêmes parfaitement formés à cette fonction nouvelle. Je force à peine le trait sur le rêve partagé. La réalité risque d'être plus complexe.

La troisième raison est éducative. Ce n'est plus pour justifier une politique culturelle mais pour tenter de faire évoluer profondément le système éducatif lui-même, que l'éducation artistique et culturelle est aujourd'hui invoquée. C'est que l'école, convenons-en, inquiète et interroge tous ceux qui l'observent avec objectivité. Il est évident que le système scolaire français peine à s'adapter aux évolutions du monde, aux nouvelles technologies, aux diversités culturelles des populations, à l'influence croissante de la télévision sur les imaginaires, à la massification, à la paupérisation de certaines catégories sociales, au marché roi et aux luttes d'influences religieuses... Dans ce contexte mouvementé, la place de l'art et de la culture, les pratiques artistiques individuelles et collectives, peuvent apparaître comme des éléments structurants permettant à nos enfants de vivre et de découvrir ensemble d'autres formes d'expression que celles auxquelles ils sont souvent réduits. La pédagogie de projet, l'ouverture sur le monde de la création contemporaine, la rencontre des artistes, les partenariats divers avec des institutions et des structures artistiques et culturelles... sont autant d'occasions offertes pour une réappropriation de l'école elle-même par les enfants et les enseignants. Que la dimension artistique et culturelle ait été intégrée (après une âpre bataille) dans le « socle commun des connaissances » adopté par le ministère de l'éducation nationale, est un signe positif de cette évolution.

Danger et espoir

Au-delà de ces préoccupations légitimes, les racines du développement de l'éducation artistique et culturelle sont à mes yeux plus importantes. Elles touchent à la mutation anthropologique profonde que traversent nos sociétés. Nombre de points de repère ont disparu : la famille se décompose avant de se recomposer, le travail n'existe plus pour tout le monde, la religion est désinvestie ou sur-investie dans tous les intégrismes, le territoire ne connaît plus ses limites, les frontières se dissolvent, la nation elle-même se perd dans les multiples métissages... J'en passe ! Tout est remis en cause en ce début de siècle. Nous sommes désormais entrés dans la grande « crise » mondiale, sociale, économique, identitaire, culturelle... J'aime rappeler que les chinois ne disposent pas d'idéogramme pour formuler ce concept de « crise », ils en utilisent deux ensemble : « danger » et « espoir ».

Dans ce contexte, au sein de la grande « bataille de l'imaginaire », deux éléments majeurs sont aujourd'hui questionnés. D'une part, l'éducation : à savoir qu'est-ce que l'on *transmet* à nos enfants ? Quels contenus, quelles valeurs, quelles connaissances ? Et comment le fait-on, avec quelle pédagogie ? D'autre part, la culture : à savoir qu'est-ce que l'on *partage* ? Entre nous, entre peuples, entre nations, entre générations ? Ces deux angoisses majeures font que l'éducation artistique et culturelle apparaît comme une réponse possible, au carrefour des enjeux de la période.

2/ Mais de quoi parlons-nous exactement ?

Deux couples de mots, souvent utilisés les uns pour les autres, parfois les uns contre les autres, méritent d'être clarifiés. D'une part, *l'enseignement* et *l'éducation* ; d'autre part, *l'art* et la *culture*.

Enseignement et éducation

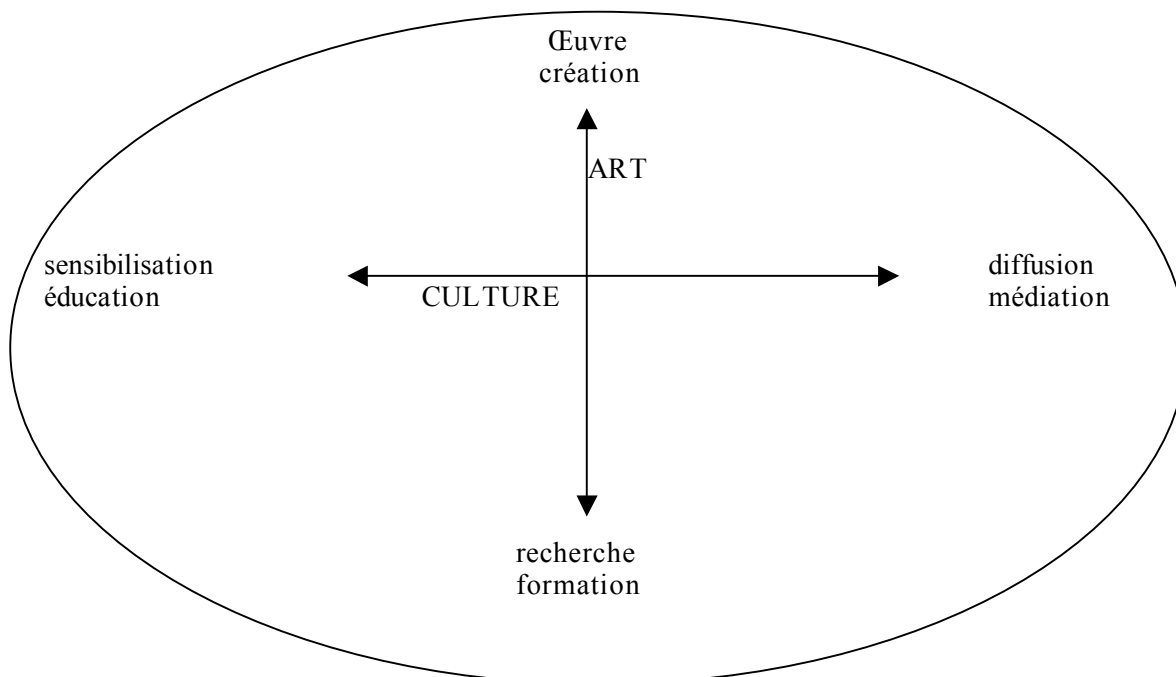
Deux pôles, à la fois distincts et complémentaires, structurent les pratiques pédagogiques : *l'enseignement* et *l'éducation*. Convenons que tous les *enseignements* relèvent (devraient relever!) bien entendu de *l'éducation*. Pour autant, l'éducation ne saurait se réduire aux seuls enseignements, moins encore aux méthodes magistrales classiques qui les caractérisent le plus souvent. Je voudrais tenter de préciser les distinctions entre ces deux termes, de manière sans doute un peu schématique mais utile pour la compréhension.

L'enseignement relève, pour l'essentiel, du savoir à transmettre, du programme, de l'apprentissage et du contrôle final pour mesurer si les savoirs ont été effectivement acquis par l'élève. L'enseignant, en général, connaît la réponse à la question qu'il pose. La démarche *d'éducation* est bien plus large et souvent plus incertaine. Il ne s'agit plus de connaître la bonne réponse à la question posée, mais d'acquérir la capacité à se poser soi-même les bonnes questions et à rechercher la diversité des réponses possibles. Alors que l'enseignement est principalement centré sur la transmission du savoir, l'éducation s'attache à la construction de la personnalité, ce que certains appellent « l'individuation ». A la question : « qu'est-ce qu'un arbre ? », sans doute existe-t-il une réponse scientifique adaptée qui peut être enseignée ; mais à la question : « comment représente-t-on un arbre ? », autant de réponses que de sensibilités artistiques peuvent être apportées. L'éducation artistique et culturelle offre donc cette possibilité exceptionnelle de s'interroger sur la multiplicité des réponses possibles à une même question, et de se situer, individuellement et collectivement, face aux éléments de réponse rencontrés.

En résumé, disons que l'enseignement s'appuie sur un *programme* et sur la notion de *contrôle* ; l'éducation s'ouvre au *projet* et à la notion *d'évaluation* (par les acteurs eux-mêmes). Tout l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle, telle que nous la concevons, est de ne pas se trouver réduite aux principes dominants des enseignements traditionnels, mais d'apporter et de permettre des méthodes et un esprit pédagogiques différents.

Art et culture

On parle de création *artistique*, d'enseignement *artistique*, de développement *culturel*, d'action *culturelle*, de politique *culturelle*... entretenant sans cesse la plus grande confusion entre ces termes. Qu'en est-il de *l'art* et de la *culture* ? Que signifient ces mots ? En quoi sont-ils distincts, et solidaires. Dans la masse des définitions possible, je suggère de considérer le schéma ci-dessous :

L'art est une activité humaine *verticale*, archaïque et permanente, qui pousse des individus (des artistes) à approfondir et à élever sans cesse leur mode d'expression par la recherche et la création de formes singulières. L'art est une démarche d'expression qui se caractérise par la (création) production *d'oeuvres* symboliques. Il est naturel, heureux et souhaitable que nos sociétés permettent et accompagnent de telles démarches, indispensables à la vie sociale elle-même. Les responsables s'honorent de mener, en ce sens, des politiques *artistiques* de soutien à la création. Une « éducation artistique » concerne principalement cet aspect des choses : il s'agit d'expérimenter puis de développer une capacité à la production de « formes », pour chaque jeune (ou moins jeune) concerné.

La culture, à l'inverse, fonctionne dans une dimension *horizontale*. Elle indique le rapport que chaque individu entretient (ou non) à la création artistique. Disons, pour simplifier, que si « l'art c'est la chose », la culture c'est « le rapport à la chose ».

Cette relation peut être plus ou moins large, plus ou moins spécialisée, selon l'éducation reçue, selon la fréquentation plus ou moins régulière et diverse des oeuvres. Les deux pôles majeurs d'une politique ou d'une action culturelle sont donc l'éducation d'une part, la diffusion et la médiation d'autre part, qui fondent ce que l'on appelle généralement « l'accès à la culture. »

La cohérence et la pertinence d'une éducation artistique et culturelle viendra de l'équilibre et de la complémentarité entre l'horizontal et le vertical, ces deux aspects étant aujourd'hui très souvent déséquilibrés. C'est pour cette raison que nous parlons aujourd'hui d'une éducation « artistique et culturelle », à la recherche du meilleur point d'équilibre entre ces deux notions.

3/ Les objectifs

L'éducation artistique et culturelle, telle qu'elle a été conçue et développée depuis plusieurs années dans notre pays, vise en vérité quatre types d'objectifs complémentaires mais distincts.

D'abord, des objectifs *individuels*. Chaque enseignant, chaque éducateur, se trouve face à des individus singuliers, porteurs d'une histoire et d'une psychologie spécifiques. C'est à chacun que l'éducation s'adresse. Il s'agit de leur faire découvrir l'existence même du domaine artistique, d'en apprendre certains éléments techniques ou esthétiques, de leur permettre d'expérimenter tel type de langage nouveau... mais surtout, de se construire en tant que personne, équilibrant la part de raison et la part de sensibilité que l'École délaisse si souvent. Il s'agit notamment de viser à ce que chaque jeune concerné puisse, un jour, faire la différence entre une *oeuvre* et un *produit*. Vaste chantier !

Par ailleurs, les objectifs peuvent être *collectifs*. Il s'agit de travailler avec un groupe, une classe, un atelier... profitant de toutes les possibilités offertes par cette dimension collective : favoriser l'écoute, le partage, la tolérance, la valorisation des uns par les autres, la diversité et multiplicité des points de vues...

Les objectifs sont également *institutionnels*. Depuis de nombreuses années, toutes les aventures d'éducation artistique et culturelles se sont trouvées confrontées aux pesanteurs des institutions scolaires et culturelles, qu'il convenait de faire bouger. Ce double combat n'est pas terminé, loin s'en faut : il s'agit de favoriser une évolution significative des institutions scolaires, une plus grande ouverture au monde et aux populations pour les structures culturelles, et cela passe souvent par des efforts de conviction pour faire accepter une autre manière d'envisager à la fois l'éducation et la culture. Ajoutons que ce combat est également un combat territorial : il s'agit pour des élus qui s'engagent dans ce domaine de faire bouger, aussi, leur territoire.

Enfin, ne masquons pas la dimension fondamentalement *politique* de ce travail. Envisager le développement d'une éducation artistique et culturelle active, à partir d'une pédagogie de projet, visant à l'autonomie et au sens critique véritable des jeunes en formation... tout cela relève d'une vision spécifique du monde, d'un choix et d'une orientation « politique » au sens le plus exigeant du terme. La preuve en est qu'il existe de nombreuses résistances à ce type de projet, et que la bataille est permanente pour faire approuver cette conception éducative et culturelle. Dans notre pays, de Jean-Pierre Chevènement à Luc Ferry, pour prendre deux ministres de l'Éducation nationale, ce fut le même discours de refus de ces activités au sein de l'École ! Entre le « Plan à cinq ans » pour les arts et la culture à l'école, proposé par Jack Lang et Catherine Tasca, et sa suppression immédiate dès l'arrivée du gouvernement suivant, ce sont deux conceptions de la place de l'art dans la société qui se sont affrontées. Et le combat continue !

4/Les conditions de la réussite

On l'aura compris, l'éducation artistique et culturelle, basée sur une pédagogie de projet, demeure un combat rugueux dans le contexte de la très grande « Bataille de l'imaginaire ». Quelques éléments majeurs nous semblent indispensables pour espérer une réussite de ces activités.

D'une part *l'engagement véritable* de tous les acteurs qui s'y consacrent, enseignants, artistes, médiateurs, élus... A quelque place que nous nous trouvions, il s'agira toujours d'un peu plus d'engagement que dans un simple travail classique, voire routinier. Il sera question de passion plus que d'intérêt et c'est cette passion qu'au fond, nous pourrions espérer transmettre aux jeunes dont nous avons la charge tout autant (sinon plus) que l'art et la culture dont nous parlons.

Pour autant, cette passion ne sera pas suffisante à fonder une légitimité et une compétence. La question de la *formation* sera essentielle. Formation initiale, formation continue, formation permanente, à la fois à l'environnement artistique mouvant auquel nous sommes confrontés et aux méthodes pédagogiques nouvelles.

De ce point de vue, observons que la formation a été particulièrement délaissée, depuis des années (formation des enseignants, des artistes, des médiateurs...) alors qu'elle devrait faire partie de chaque projet, notamment des « projets d'établissement » dont il est fortement question aujourd'hui.

Par ailleurs, une éducation artistique et culturelle pertinente comporte, à mes yeux, trois dimensions intimement liées. D'abord, l'expérience personnelle : *faire*, agir, expérimenter un langage, une forme, une expression. Rien ne peut remplacer l'expérimentation, l'engagement dans une tentative personnelle et/ou collective d'expression par le biais d'une forme artistique. *L'activité* est première. Ensuite, le rapport aux oeuvres : voir, entendre, recevoir, percevoir, *éprouver*. On n'imagine pas une éducation artistique qui se priverait de la confrontation aux oeuvres. Il faut *éprouver* les oeuvres, quelles soient patrimoniales ou contemporaines, pour espérer ressentir l'impact qu'elles peuvent avoir. Ici, l'importance est dans la *diversité* et la *quantité* : il ne faut pas en rester à une ou quelques oeuvres, mais s'obliger à la multiplicité et à la diversité, pour que chacun puisse espérer, éventuellement, un jour, trouver le chemin d'une relation forte et véritable par la comparaison des expériences.

Enfin, l'activité personnelle et le rapport aux oeuvres ne seraient rien (ou peu) en matière éducative, sans le *travail* indispensable de réflexion et *d'appropriation* (en parler, réfléchir, comparer, situer dans le temps, faire le lien avec d'autres acquis, l'histoire, la science, la philosophie...). Comme l'affirme Edgar Morin, il convient de viser une relation « intelligente » (« *inter ligere* », c'est-à-dire « faire le lien ») au monde complexe qui nous entoure. La cohérence et la pertinence d'une éducation artistique et culturelle bien conçue appellent un équilibre et une complémentarité entre ces trois aspects. Il faut marcher sur les trois pieds !

Enfin, quelles que soient la bonne volonté, la passion et la formation de chacun, l'éducation artistique et culturelle ne trouvera sa pleine efficacité que dans une *appropriation collective* d'une équipe, d'un établissement, d'un territoire... Il s'agit toujours d'une aventure partagée qu'il faut donc mener comme telle : « co-construire » avec tous les *partenaires* chaque projet, négocier en amont, les associer, prévoir l'évaluation ensemble... Dans ce domaine comme dans bien d'autres, l'union fait la force !

En guise de conclusion... rappeler que si ce champ d'activité est enthousiasmant, s'il constitue un combat culturel, éducatif et politique de première importance, un espace de travail et de coopération internationale très pertinent, il convient d'être d'une rigueur absolue sur les démarches et les valeurs qui se trouvent véhiculées dans ces pratiques, aussi diverses soient-elles. Que l'on se souvienne que tous les grands dignitaires nazis avaient reçu une excellente éducation artistique, qu'ils fréquentaient la musique classique, les concerts... ce qui n'empêcha en rien la barbarie dont ils furent responsables !

L'objectif majeur demeure dans la construction d'individus libres et critiques, à partir de démarches riches et aventureuses. « *Le but du voyage... c'est le voyage lui-même !* » aimait à dire mon maître Jacques Lecoq.

Jean-Gabriel Carasso

Bibliographie :

Jean-Gabriel Carasso, *Quand je serai ministre de la culture...*
Editions de l'attribut, 2012

Jean-Gabriel Carasso, *Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture ?
Manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle.*
Editions de l'attribut, 2005

Jean-Gabriel Carasso, *Art, culture et éducation au coeur d'une passion :*
entretien avec Emile Lansman
Editions Lansman, 2008.

En savoir plus : www.loizorare.com