

2024

Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura

Résumé
exécutif

Éducation et culture

Inspiration des bonnes pratiques

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Résumé exécutif

Pour la première fois, l'Observatoire Basque de la Culture dédie un rapport à la relation entre éducation et culture comme cadre potentiel pour des actions collaboratives. Le lien existant entre l'éducation et la culture est un sujet de débat avec une longue histoire, qui s'est concrétisé ces dernières années dans des projets d'application concrets. Actuellement, on observe comment les positions théoriques initiales ont cédé la place à la création de projets qui explorent les opportunités dérivées de cette relation.

Le rapport est organisé sur un premier bloc qui passe en revue le débat théorique international et analyse l'opportunité présentée par le changement de paradigme dans le système éducatif pour accroître la présence de l'éducation culturelle. Le deuxième bloc commence par analyser plus en profondeur la relation entre culture et éducation, en explorant les avantages qui en découlent dans le domaine éducatif, culturel, économique et social ; et, enfin, le troisième bloc approfondit les tendances actuelles et les bonnes pratiques liées à la culture et à l'éducation.

Pour réviser les principaux consensus internationaux, il faut retourner à 2006, lorsque la *Première conférence mondiale sur l'éducation artistique* s'est tenue à Lisbonne, qui a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'éducation artistique. La *Deuxième conférence sur l'éducation artistique* s'est tenue à Séoul en 2010 et a poursuivi l'essentiel de la conférence précédente, en définissant et en spécifiant des objectifs, des stratégies et des actions spécifiques. La *Troisième conférence mondiale sur l'éducation culturelle et artistique* a eu lieu en 2024 à Abou Dabi, et s'est concentrée encore plus profondément sur les actions visant à doter les étudiants des compétences culturelles et artistiques nécessaires aujourd'hui et à l'avenir.

En plus de ces trois conférences spécifiques, dans la *Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable MONDIACULT* (2022) les avantages stratégiques de l'établissement de synergies entre l'éducation et la culture ont également été revendiqués. Plus précisément, l'intégration systémique de la culture dans l'éducation formelle, informelle et non formelle a été préconisée, ainsi que le renforcement de la fonction éducative des centres culturels et créatifs.

Comme on peut le constater, l'UNESCO a étudié en profondeur la relation entre culture et éducation et l'un de ses développements les plus récentes est l'approbation en février 2024 du *Cadre mondial pour l'éducation culturelle et artistique*. Outre l'UNESCO, d'autres organisations supranationales ont également pris position. Déjà en 2013, l'OCDE publiait *L'art pour l'art ? : L'impact de l'éducation artistique*, qui analysait l'impact des arts sur le développement des compétences éducatives. Dans le même ordre d'idées, l'Union européenne a préparé en 2017 le rapport *Art, culture et sensibilisation culturelle dans l'éducation*, qui analysait le potentiel de la culture et des arts dans l'éducation et concluait avec une série de recommandations à appliquer au niveau européen.

Outre les efforts internationaux visant à étudier la relation entre l'éducation et la culture, le changement de paradigme du système éducatif, qui a évolué vers un modèle d'apprentissage basé sur les compétences, constitue une opportunité pour approfondir et élargir l'éducation artistique dans le contexte scolaire. Dans ce nouveau paradigme, des éléments essentiels tels que la centralité des compétences, la multiplicité des environnements d'apprentissage, le rôle prépondérant de l'élève, la compréhension de l'école en interaction avec l'ensemble de la communauté éducative, etc. sont des éléments qui sont renforcés lorsque la culture, dans son acception la plus large, devient partie intégrante de l'environnement éducatif. En ce sens, la culture est une source évidente d'innovation pédagogique et un élément stratégique pour contribuer à réaliser des transformations personnelles et sociales qui nous permettent de répondre aux objectifs éducatifs individuels et collectifs.

Au-delà de ces éléments de débat et de réflexion promus par les organisations internationales depuis des années, la réalité est que les domaines de la culture et de l'éducation sont liés l'un à l'autre, notamment dans les espaces d'intersection qui existent entre les deux secteurs.

Du point de vue de l'éducation, la relation avec la culture s'effectue à la fois dans des environnements éducatifs formels et non formels ou informels. Élargir l'offre d'éducation culturelle dans les contextes d'éducation formelle, établir la culture comme un outil pédagogique orienté vers des résultats éducatifs spécifiques, améliorer la qualité et l'accès à l'éducation artistique non formelle, réguler l'éducation artistique, innover dans les méthodologies liées au travail créatif, fournir une formation culturelle aux enseignants, etc. sont des exemples des actions qui relient actuellement la culture et l'éducation du point de vue du domaine éducatif.

D'un point de vue culturel, le rapport direct avec l'éducation naît de la dimension éducative adoptée par les projets culturels. Promouvoir les départements éducatifs et les projets de médiation dans les institutions culturelles, assurer une formation pédagogique aux professionnels du secteur, relier les professionnels de la culture aux milieux éducatifs, travailler sur des propositions destinées aux écoles, contribuer à formaliser et accréditer les compétences acquises dans des environnements d'éducation culturelle et artistique non formelle, la formation des publics, etc. sont des exemples des actions qui se développent dans le domaine culturel à la suite de cette relation.

Tant du point de vue de l'éducation que de la culture, la relation entre les deux domaines présente certains avantages à prendre en compte.

Avantages éducatifs

En ce qui concerne les avantages éducatifs, la relation éducation-culture permet d'offrir une éducation globale aux étudiants et contribue à l'acquisition de compétences clés présentes à toutes les étapes, étroitement liées à la résolution créative de problèmes, à la capacité de raisonnement, à la pensée critique, etc. Au-delà des avantages liés aux résultats scolaires, cette relation élargit l'horizon des outils dont nous disposons pour comprendre et interagir avec le monde, en offrant des modèles et des visions alternatives, en permettant la connaissance de nouvelles langues, en favorisant le développement cognitif, en améliorant les relations sociales, etc. L'intégration de la culture dans l'éducation présente également des avantages liés au bien-être émotionnel des élèves, tels que l'amélioration de l'estime de soi, de la tolérance au sein du groupe et de la cohésion.

Avantages culturels

En ce qui concerne les avantages de nature culturelle, l'éducation est un domaine clé pour garantir les droits culturels des citoyens, car elle représente un espace privilégié pour offrir des options d'accès à la culture avec égalité des chances, en brisant les barrières physiques et psychologiques. En outre, l'éducation culturelle a un impact direct sur la formation de nouveaux publics, facilite l'adoption et le développement de compétences et d'aptitudes professionnelles de base pour le secteur culturel et contribue à améliorer les attitudes de respect, de protection et d'appréciation de la diversité culturelle et du patrimoine culturel matériel et immatériel.

Avantages économiques

En ce qui concerne les avantages économiques, relier éducation et culture favorise, dès le plus jeune âge, le développement des capacités liées à la créativité, à la pensée critique, à la résolution de problèmes, au raisonnement, etc., *soft skills* ou compétences non techniques qui sont très importantes pour l'employabilité et le développement économique actuel.

Se former à ces nouvelles capacités est essentiel à la fois pour comprendre le monde et ses évolutions et pour participer activement à l'économie, que ce soit dans les domaines liés aux ICC (industries culturelles et créatives), qui sont aujourd'hui un moteur économique de développement, ou dans des domaines traditionnellement plus éloignés des pratiques créatives.

Avantages sociaux

En ce qui concerne les avantages sociaux, à travers l'éducation et la culture, nous travaillons avec l'objectif de parvenir à la coexistence dans des sociétés justes, pacifiques, inclusives et durables. L'éducation jette les bases de la cohésion, de la mobilité sociale, de la réduction des inégalités et de l'acceptation de la diversité. La culture contribue de manière avérée à la cohésion, en favorisant le développement de compétences cognitives, émotionnelles et sociales liées à l'empathie, à la confiance et à l'estime de soi, et en facilitant la transmission de valeurs fondées sur le respect, la tolérance et la paix. La relation entre culture et éducation favorise une citoyenneté active prédisposée au dialogue interculturel, renforcée par des valeurs démocratiques essentielles pour affronter les changements et les défis d'aujourd'hui.

L'un des grands changements par rapport au débat sur l'éducation et la culture est que l'on passe de plus en plus de la théorie à la pratique, de sorte qu'au cours des dernières années, le nombre de projets liés aux deux secteurs a augmenté.

Ce rapport propose une revue approfondie des bonnes pratiques, tant celles réalisées dans le domaine de l'éducation que celles développées dans le domaine culturel. Les bonnes pratiques collectées permettent d'apprendre comment associer culture et éducation à des fins diverses.

C'est dans le domaine de l'éducation artistique que l'on trouve le plus grand nombre d'initiatives qui lient l'éducation et la culture, car c'est un domaine dans lequel les deux secteurs sont liés de manière naturelle et évidente. Dans le domaine de l'éducation artistique, il existe des initiatives visant l'éducation formelle, d'autres axées sur l'éducation non formelle et d'autres mixtes, qui couvrent les deux environnements. Certaines des bonnes pratiques mises en évidence dans ce rapport visent à garantir et à améliorer les opportunités d'accès à l'éducation culturelle, en l'introduisant dans le contexte de l'éducation formelle et en ouvrant ses avantages à tous les étudiants. D'autres bonnes pratiques collectées utilisent la culture comme outil d'innovation pédagogique à des fins éducatives, et d'autres poursuivent des objectifs plus généraux liés à la réduction de la ségrégation scolaire ou à l'amélioration de la cohésion sociale.

Dans le secteur culturel, l'aspect éducatif des projets culturels prend de plus en plus d'importance. Les bonnes pratiques collectées illustrent des programmes qui proposent des initiatives culturelles aux centres éducatifs, en établissant des liens de base pour connecter l'offre culturelle et le public éducatif ; des programmes axés sur la médiation culturelle et l'éducation au sein des institutions ou des installations elles-mêmes ; et des programmes pilotes plus généraux visant à établir des liens entre les professionnels de l'éducation et de la culture afin de travailler conjointement sur des projets qui relient les deux secteurs.

Ce rapport montre le potentiel de relier la culture et l'éducation, qui, dans leurs conceptions les plus larges, ne peuvent être comprises l'une sans l'autre. Même si, sur le plan conceptuel, la relation entre éducation et culture est évidente, elle reste encore un domaine à explorer. Après avoir analysé le débat théorique et les principales initiatives internationales, détaillé les avantages découlant de la relation entre éducation et culture et analysé un ensemble de bonnes pratiques, la principale conclusion de ce rapport reflète le fait que le lien entre éducation et culture est nécessaire à la fois pour garantir une éducation de qualité à tous les citoyens et pour garantir les droits culturels fondamentaux. Il n'y a pas d'éducation complète sans prise en compte de la culture, et il n'y a pas de culture efficace sans un aspect éducatif, car l'éducation repose sur des valeurs culturelles et la culture sur des valeurs éducatives.

Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura

Éducation et culture

Inspiration des
bonnes pratiques

Résumé exécutif

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

