

SUPPORT PEDAGOGIQUE

**LA CULTURE AU CŒUR DE
L'ENSEIGNEMENT :
UN VRAI DEFI DEMOCRATIQUE**

**réalisé par Culture et Démocratie,
dans le cadre du colloque
« La culture au cœur de l'enseignement : un vrai défi démocratique »,
organisé le 17 novembre 2008 au Théâtre de la Place des Martyrs**

Avec le soutien du Service Education permanente – Direction générale de la Culture – Communauté
française Wallonie-Bruxelles

Introduction

Le 17 novembre 2008, Culture et Démocratie a organisé, en collaboration avec la Fondation Marcel Hicter asbl, un colloque « La culture au cœur de l'enseignement : un vrai défi démocratique ». Le but premier de cette journée était de s'interroger quant aux raisons de réaffirmer la dimension culturelle de tous les savoirs scolaires et de reconnaître la nécessité de réintroduire des savoirs et des compétences culturelles et artistiques dans les apprentissages structurels garantis à tous. Les intervenants ont évoqué l'intérêt, dans ce cadre, à poursuivre les projets culturels et artistiques dans les écoles, la fréquentation des lieux de création et la pratique artistique.

Quelle place la culture occupe-t-elle aujourd'hui, et sous quelle forme, à tous les niveaux de formation, de l'école maternelle à l'université ? De quelle(s) culture(s) parle-t-on ? Que dire de la culture des jeunes ? Comment rendre aux savoirs scolaires leur dimension naturellement culturelle ? Pourquoi et comment réintroduire structurellement les savoirs et les pratiques artistiques dans toutes les formations ? Pourquoi et comment inscrire la fréquentation des patrimoines, de la création contemporaine et des projets artistiques et culturels dans les impératifs actuels de la formation des jeunes ?

Le colloque a tenté de répondre à ces questions en croisant les approches sociologiques (avec Eric Corijn et Sylvie Octobre), philosophiques (avec Alain Kerlan), pédagogiques (avec Marc Crommelinck, Véronique Bertrand, Dominique Daems, Philippe Soutmans, Vincent Cartuyvels et Michel Boermans) et artistiques (avec Marie-Clarté O'Neill, Bernard Focroulle, Catherine De Braekeleer, Martine Dumont Mergeay).

Le support pédagogique proposé dans ce cadre rassemble les notes d'intention des intervenants ainsi qu'une bibliographie non exhaustive, en lien avec le sujet: la présence structurelle de l'art dans l'enseignement et la dimension culturelle de l'école. L'objectif de ce support est de servir de base à la réflexion sur le sujet développé lors du colloque et de donner des pistes pour approfondir cette réflexion.

Bibliographie sommaire

1. Sciences de l'éducation

Develay, M., *De l'apprentissage à l'enseignement*, Paris, ESF, Coll. Pédagogies, 2004.

Develay, M., *Donner du sens à l'école*, Paris, ESF, Coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, 2007.

Develay, M., *Propos sur les sciences de l'éducation*, Paris, ESF, Coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, 2004.

Grootaers D., *Les mutations de l'égalité des chances à l'école*, courrier hebdomadaire n°1893, Crisp, 2005.

Kerlan A., Develay M., *Quelle école voulons-nous ? Dialogue sur l'école avec la Ligue de l'enseignement*, Paris, ESF, 2001.

Kerlan A., *La science n'éduquera pas. Comte, Durkheim, le modèle introuvable*, préface de Nanine Charbonnel, Peter Lang S.A. Editions scientifiques européennes, collection Exploration "Pédagogie : histoire et pensée", Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Paris, Wien, 1998.

Kerlan A., *L'école à venir*, Editions ESF, Collection Pratiques et enjeux pédagogiques, Paris, 1998.

Kerlan A., *Les sciences pourront-elles éduquer ? Le paradoxe positiviste*, in *Penser l'éducation*, n° 7, Université de Rouen Laboratoire des Sciences de l'éducation - Civiic, 1999.

Kerlan A., *Les savoirs et la démocratie dans l'école postmoderne*, Colloque *Ecole et démocratie. Hommage à Louis Legrand*, Editions CRPD/Presses de l'UNESCO 2001, Besançon, 1999.

Kerlan A., *Eskola aniztasunaren erronkaren aintzinean / L'école face à la diversité*, in *Ainiztasunaren Pedagogia / Pédagogie différenciée*, Journées pédagogiques des écoles basques, éd. Seaska, Bayonne, 1999.

Kerlan A., *Les didactiques entre instruction et instrumentation*, *Revue du CRE*, Université de Saint-Etienne, 1999, pp. 9/31.

Kerlan A., *A quoi pensent les pédagogues ? La pédagogie au miroir du philosophe* in *Revue Française de Pédagogie*, n° 137, 2001.

Kerlan A., *Philosophie pour l'éducation. Le compagnonnage philosophique en éducation et formation*, Paris, ESF, Collection Pratiques et enjeux pédagogiques, mars 2003.

Perrenoud P., *Construire des compétences dès l'école*, Paris, ESF, Coll. Pédagogies, 2008 (5ème éd. 1ère éd. 1997).

Perrenoud P., *Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude*, Paris, ESF, Coll. Pédagogies, 1999.

Perrenoud P., *La pédagogie à l'école des différences*, Paris, ESF, coll. Pédagogies, 1995.

2. Sociologie

Anderson P., *La pensée tiède - un regard critique sur la culture française*, Paris, Ed. du Seuil, 2005.

Bougnoux, D., *La crise de la représentation*, Paris, La Découverte, 2006.

Brossat A., *Le grand dégoût culturel*, Paris, Ed. du Seuil, 2008.

Culture et société - un lien à recomposer, Sous la direction de J-P. Saez, Ed. de l'Attribut, 2008.

Jullien F., *De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures*, Paris, Fayard, 2008

Lahire B., *La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi*. Paris, La Découverte, 2004.

Legoff, J-P., *La barbarie douce : La modernisation aveugle des entreprises et de l'école*, Paris, La Découverte, 1999.

Maffesoli M., *Au creux des apparences*, Paris, Plon, Le livre de poche, 1990.

Octobre S., *Les loisirs culturels des 6-14 ans*, Paris, Questions de culture, Ministère de la culture - Département des Etudes de la Prospective et des Statistiques (DEPS), 2004.

Panorama art & Jeunesse, 2007, Publication de l'INJEP, Pôle culture, Centre Pompidou, Département des études, de la prospective et des statistiques du Ministère de la Culture et de la Communication.

Pasquier D., *Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité*, Paris, Ed. autrement (Coll. « Mutations » 235), 2005.

Péloquin F., *La culture générale et les jeunes*, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 2002.

Schaeffer J-M., *Adieu à l'esthétique*, Paris, PUF, 2000.

3. Culture et école

Ardouin I., *L'éducation artistique à l'Ecole*, Paris, ESF, 1997.

Allard M. et Boucher S., *Le musée et l'école*, Québec, Editions Hurtubise HMH Montréal, 1991.

Allard M. et Lefèbvre B., *Musée, culture et éducation*, Québec, Editions Multimondes, 2000.

Bamford A., *Arts and cultural education in Flanders*, Flemish Ministry for work, education and training, septembre 2007.

Brossat A., *Le grand dégoût culturel*, le Seuil, collection Non conforme, 2008.

Cramer E., Ricker M-e., Souveryns P. , *S'engager dans l'éducation culturelle De la formation à la professionnalisation des enseignants-guides d'histoire de l'art et des enseignants de musique*, Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 2005.

Culture et citoyenneté, Pour un développement culturel durable, sous la coordination de Michel Guérin, Collection Culture, Education permanente, N°6, Ministère de la Communauté française - DG Culture, 2002.

Dumont J-L., Camara S., *L'école, les jeunes et la culture*, Paris, L'Harmattan, 2007.

Evaluer les effets de l'éducation artistique et culturelle, symposium européen et international de recherche, 10,11,12 janvier 2007, à l'initiative du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère de la culture et de la communication, manifestation organisée par le Centre George Pompidou.

<http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDD9E5FC50EAF95536C12570D7004A1A24?OpenDocument&L=1>

Focroulle B. et Delrock P., *Entre passion et résistance*, Bruxelles, Labor, 2004.

Forquin, J-P., *Ecole et culture*, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1996.

Hautemanière A., *A l'école de la sensibilité : les expositions de l'atelier des enfants du Centre Georges Pompidou*, Monographie de Muséologie, Ecole du Louvre Paris, 2006.

Kerlan A. (2000) *Parcours diversifiés : un miroir du nouveau collège ?* in *Perspectives documentaires en éducation*, n° 50/51, INRP, Paris, 2000, pp. 71/88.

Kerlan A., *Parcours diversifiés : le collège unique en trompe-l'œil ?* in *Collège, état des savoirs*, sous la direction de Jean-Louis Derouet et François Dubet, Editions De Boeck, Paris, Bruxelles, 2001.

Kerlan A., *Desbouiges, la peinture habitée. Vingt notes de travail*, dans Joël Desbouiges. *Anacoluthes 1996-2002*, Montbéliard, édition Le 19, Centre Régional d'art contemporain, 2002.

Kerlan A. et Teyssier J-P., *Parcours diversifiés : un bougé de la forme scolaire ?*, chapitre d'ouvrage, dans DEROUET J.L. et DUTERCQ Y, *Le collège en chantier*, INRP, 2004.

Kerlan A. *L'utopie de l'art en éducation et son destin contemporain*, colloque *Utopies et pédagogie*, Musée Oberlin, 2004, Actes, direction Jean Houssaye et Loïc Chalmel, éditions Musée Oberlin.

Kerlan A., *L'art pour éduquer ? La tentation esthétique*, Presses de l'Université Laval, 2004.

Kerlan A., *L'art contemporain dans l'école. Le modèle esthétique à l'épreuve*, dans *Les Sciences de l'Education. Pour l'ère nouvelle*, n° 37, volume 2, dossier « L'enseignement des arts plastiques » (2004), Université de Caen.

Kerlan A., *De l'école des savoirs à l'école de la culture : vers un modèle esthétique de l'éducation scolaire*, chapitre d'ouvrage, dans Simard D. et Mellouki M., *Enseignant : profession intellectuelle*, Presses de l'Université Laval, 2005.

Kerlan A. (dir), *Des artistes à la maternelle*, Lyon, éditions scéren/CRDP Lyon, 2005.

Kerlan A., *L'art au collège. Enquêtes monographiques sur les effets des pratiques artistiques et culturelles* (en collaboration avec V. Chappuis et Myriam Lemonchois), publication bilingue, in *Evaluating The Impact of Arts and Cultural Education, A European and International Symposium*, Centre pompidou, Paris, Actes.

Kerlan A. (2007), *Des artistes à l'école : l'expérience esthétique au coeur des apprentissages* (en collaboration avec R. Erutti), publication bilingue, in *Evaluating The Impact of Arts and Cultural Education, A European and International Symposium*, Centre pompidou, Paris, Actes.

Kerlan A (2008). *La photographie comme lien social*, Paris, Scéren/CRDP (à paraître).

La culture et l'école, Rapport de la conférence européenne, La Haye, 8 au 10 septembre 2004. <http://www.culture-school.net>.

Lahaye M. et de Wasseige A. et a.i., *Enjeux de la Créativité - réflexions et perspectives*, Bruxelles, Direction générale de la Culture – service de la formation des cadres culturels, Belgique, octobre 2003.

Ledoux T., *Impressions d'école*, Bernard Gilson éditeur, septembre 2008.

Les arts à l'école, Dossier coordonné par Elisabeth Busienne et Sylviane Martin, Cahiers pédagogiques n°464, juin 2008 (<http://www.cahiers-pedagogiques.com>).

Lismonde P., *Les arts à l'école. Le plan de Jack Lang et Catherine Tasca*, Paris, Gallimard (Folio), 2002.

Meirieu P., *Arts et artistes à l'École*, Théâtre du Rond Point, mercredi 15 décembre 2004 <http://www.meirieu.com/ARTICLES/anrat.pdf>.

Michaud Y., *Enseigner l'art ? Analyses et réflexions sur les écoles d'art*, Nîmes, Éd. Jacqueline Chambon, 1999.

Page C., *Eduquer par le jeu dramatique*, Paris, ESF, Coll. Pratiques et enjeux pédagogiques 2006.

Pujas Ph., Ungaro J., *Une éducation artistique pour tous ?*, Paris, Eres, 1999.

Site Anim'Action : <http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/animation/animation/> .

Site Communauté française Wallonie-Bruxelles : <http://www.culture-enseignement.cfwb.be/>.

Stanley D., *Réflexions sur la fonction de la culture dans la construction de la citoyenneté*, note politique n°10, Ed. du Conseil de l'Europe, 2005.

Tout savoir doit être enseigné comme culture, Entretien avec Philippe Meirieu, Jean-Michel Zakhartchouk publié dans le numéro 439 des Cahiers pédagogiques (janvier 2006) <http://www.meirieu.com/ARTICLES/socle.pdf>.

Zakhartchouk J-M., *L'enseignant, un passeur culturel*, Paris, ESF, 1999.

4. Transmission des savoirs

Chalier C., *Transmettre, de génération en génération*, Paris, Buchet-Chastel, 2008.

Csikszentmihály M., *Flow : The Psychology of Optimal Experience*, New York, Harper & Row, 1990.

Gardner H., *Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences*, New York, Basic Books, 1985.

Heimberg C., *L'Histoire à l'école, Modes de pensée et regards sur le monde*, Paris, ESF, 2002.

Kerlan A., *Philosophie pour l'éducation, Le compagnonnage philosophique en éducation et en formation*, Paris, ESF, 2003

Lalanne F., *Faire de la philosophie à l'école élémentaire*, Paris, ESF, 2002.

Larrosa, J., *Savoir et éducation*, dans Houssaye J., *Education et philosophie*, Paris, ESF, 1999.

Levine, J., Develay, M., *Pour une anthropologie des savoirs scolaires. De la désappartenance à la réappartenance*, Paris, ESF, Coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, 2003.

Steiner, G., Ladjali, C., *Eloge de la transmission, Le maître et l'élève*, dans Itinéraires du Savoir, Albin Michel, Paris, 2003.

Waquet F., *Les enfants de Socrate*, Paris, Bibliothèque Histoire, Albin Michel, 2008.

5. Médiation

Abouddrar B-N., *Nous n'irons plus au musée*, Paris, Alto- Aubier, 2000.

Caillet E, Lehalle E, *A l'approche du Musée, la médiation culturelle*, Lyon, PUL, Muséologies, 1995.

Caillet E., Fradin F., *Médiateurs pour l'art contemporain : Répertoire des compétences*, Paris : La Documentation Française, 2000.

Chappaz G., Lafont M., *Comprendre et construire la médiation*, Actes de l'Université d'été de Provence, 1994.

Chaumont S., *L'atelier pédagogique : Espace de médiation dans les musées* in *Lettre de l'OCIM*, n°98 2005 .

Chronique et pratiques de médiation culturelle in *Musées et collections publiques de France*, n° 232. - 2001 .

Gellereau M., *Médiations culturelles : dispositifs et pratiques*, Etudes de communication 21 - Lille : Université Charles-de-Gaulle III, 1998.

Krebs A., Robatel N., *Démocratisation culturelle. L'intervention publique en débat (n.947 avril 2008) - Problèmes politiques et sociaux*, La Documentation française, 2008.

Lacerte S., *La médiation de l'art contemporain*, Le Sabord, 2007.

Lamizet B., *La Médiation culturelle*, Paris, Montréal : L'Harmattan, 1999.

Médiation culturelle dans un lieu patrimonial en relation avec son territoire : 6 et 7 juin 2000, actes de colloque.

Six J.-F., Mussaud V., *Médiation*, Paris, Éd. du Seuil, 2002.

Timbart N., *L'accueil des adolescents dans les institutions muséales scientifiques* in *Lettre de l'OCIM*, n° 97, 2005.

6. Arts, culture et analyse de l'image

Aumont J., *L'image*, Paris, Coll. « Nathan cinéma », Nathan, 1990.

ARTE News et son encart pour jeunes ARTE Plus

L'art même, revue trimestrielle éditée par la Communauté française sur l'art contemporain, www2.cfwb.be/lartmeme.

Baisnée P., *Enseigner l'image au lycée*, Paris, Coll. « pratiques littéraires », Ed Ellipses, 2002.

Baudy Y., *Images de la pédagogie et pédagogie de l'image*, Ed. Maisonneuve et Larose, Archimbaud, 1998.

Bourdieu P., *Sur la télévision*, Paris, Raisons d'agir, 1996.

Bron J-A., Leiglon C., *A la découverte de l'image*, Paris, Ed. Ellipses, 2001.

« Cool » les musées ? *Spécial Musées*, L'Ecole et la ville, Dossier 3, Bruxelles, Commission communautaire française, 2007.

D'Almeida F., *Images et propagandes*, Casterman Giunti 1995, 1998.

Debray R., *Vie et mort de l'image*, Paris, Gallimard folio, 1992.

Ferrari F., *Lire la photographie*, Ed Bréal Baumes-les-Dames, 2003.

Fozza J-C., Garat A-M., Parfait F.s, *Petite fabrique de l'image*, Paris, Ed. Magnard, 2003.

Fresnault-Deruelle P., *L'image manipulée*, Images fixes I Paris, Edilig, 1983 (épuisé).

Harlé M., *Attentats et télévision*, Paris Bruxelles, De Boeck Université, 1998.

Joly M., *L'image et son interprétation*, Paris, Coll. « Nathan cinéma », Nathan, 2002.

Joly M., *Introduction à l'analyse de l'image*, Paris, Nathan, 2003.

L'éloquence des images, Images fixes III, Paris, PUF, 1993.

La culture, ça s'apprend ? Actes des journées de réflexion organisées par L'Art et les enfants, Genève, Département de l'instruction publique, 2004.

Legros B. et Hirtt N., *L'école et la peste publicitaire*, ed. Aden, 2007.

Les images prises au mot, Images fixes II Paris, Edilig/ La Revue du cinéma, 1989.

Mondzain M-J., *L'image peut-elle tuer ?*, Paris, Bayard, 2002.

Rosenkranz K., *Esthétique du laid*, Circé, 2004

Siety E.I., *Le plan, au lancement du cinéma*, Coll « les petits cahiers », Ed. Cahiers du Cinéma Paris, 2001.

Steiner G., *Grammaires de la création*, trad. de l'anglais [Grammars of creation, 2001] par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2001.

Taoufik C., *Éléments d'esthétique arabo-islamique*, Paris, Ed L'harmattan, 2005.

Van Lier H., *Philosophie de la photographie*, Paris-Bruxelles, Les cahiers de la photographie, 1983.

Villain D., *L'œil à la camera, le cadrage au cinéma*, Ed. de l'étoile, 1984.

Visite jeune public, Ed Louvre (Dossiers pour enseignants). Série thématique à caractère analytique, avec schémas, textes d'auteurs, confrontations avec créations contemporaines et propositions pédagogiques.

Wunenberger J-J., *Philosophie des images*, Paris, PUF, 1997.

7. Musique et Théâtre

Cramer E., *Rapport prospectif sur l'éducation artistique à l'école en partenariat avec des artistes, des institutions et des opérateurs culturels*, Université Libre de Bruxelles, Unité de Recherche en Didactique de l'histoire de l'art, Bruxelles, 1er décembre 2003.

Biot P., *Théâtre-Action de 1996 à 2006, théâtre(s) en résistance(s)*, Cuesmes Mons, Editions du Cerisier, Coll. « Place publique », 2006.

Coen, J-P., Zulauf, M., *Entre savoirs modulés et savoir moduler. L'éducation musicale en question*, l'Harmattan, 2006.

Deldime R., *Apprendre aux jeunes à aimer le théâtre*, La montagne magique, Lansman, Promotion Théâtre, 2006.

Deldime R., *L'éducation des jeunes au théâtre*, Bruxelles, Ed. La Montagne magique, Coll. « Questions de théâtre », 1998.

Deldime R., *Le théâtre et les enseignants*, Bruxelles, Ed. La Montagne magique, Coll. « Questions de théâtre », 2001.

Deldime R., *Les champs de l'éducation théâtrale*, La montagne magique, Lansman, Promotion Théâtre, 2007

Deldime R., *Manifeste pour une éducation au théâtre*, Carnières, Ed. Lansman – La Montagne Magique, 2004.

Deldime R., *Opération Culture-Education*, Bruxelles, Cocof, 1996, 1997, 1998 et 2000 (4 opérations).

La culture en action. Art et Ecole, Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 2005.

Le théâtre et l'école : éléments pour une histoire, repères pour un avenir..., Entretien avec Philippe Meirieu recueilli par Jean-Claude Lallias et Jean-Pierre Lorient.

http://www.meirieu.com/ARTICLES/theatre_anrat.pdf

Les penseurs de l'enseignement, Alternatives théâtrales, numéro 70-71, Bruxelles, 2001.

Regnard F., Cramer, E., *Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées*, L'Harmattan, 2003.

Synergies Enseignement - Culture / Culture - Enseignement, *Chemins de traverse*, vol 1 à 8, Bruxelles, Ministère de la Communauté française.

Meirieu P., *Théâtre et transmission*, Conférence donnée au stage national du Pôle National de Ressources THEATRE, mars 2004.

<http://www.meirieu.com/ARTICLES/THEATRE%20ET%20TRANSMISSION.pdf>

Théâtre-éducation : au-delà des frontières. Praticiens et pédagogues du théâtre en Grande-Bretagne, en France et dans la Communauté Wallonie-Bruxelles, Mgi, Lansman, Promotion Théâtre, 2000.

Wangermee, R., *Musique-Musique 1999, Chronique de la vie musicale en Wallonie et à Bruxelles*, Mardaga, 2000.