
REGARD SUR UNE EXPÉRIENCE DE TERRAIN EN ÉDUCATION ARTISTIQUE BASÉE SUR LA TRANSMISSION DE L'ART AUTOCHTONE ACTUEL

Introduction

Le but de cet article est de dresser un portrait significatif de certaines expériences pédagogiques vécues dans divers contextes éducatifs autochtones, menant à la conclusion qu'il était devenu nécessaire de concevoir un guide pédagogique pour l'enseignement des arts plastiques. Cet ouvrage est novateur, car à notre connaissance, il n'existe aucun guide québécois de ce genre axé sur l'art autochtone actuel. Il repose également sur le récit filmé que dix artistes autochtones ont livré à propos de leur pratique artistique dans lequel chacun d'eux termine l'entrevue en transmettant un message destiné aux jeunes autochtones pour les encourager à persévérer dans l'atteinte de leurs aspirations. Ainsi, ces artistes, devenus en quelque sorte des *Porteurs d'espoir*, contribuent, à leur manière, à la persévérance et à la réussite scolaires chez les élèves fréquentant une école secondaire ou encore un centre de formation professionnelle.

Contexte de la recherche

En 2010, le groupe de recherche auquel se rapporte ce projet a obtenu une subvention d'un programme de recherche ARUC (Alliance de recherche universités-communautés) du Conseil de recherche en sciences humaines pour un projet intitulé : « La création et la concertation comme leviers de développement des individus et des communautés autochtones » (Kaine, De Conninck et Bellemare, 2010). Cette

subvention a permis notamment la réalisation d'activités reliées à la création artistique en milieu autochtone. Le volet du projet de recherche présenté dans cet article concerne l'éducation artistique. Cette forme d'éducation fait référence à un enseignement de l'art et par l'art. En effet, par l'art, il est possible d'élaborer des stratégies d'enseignement faisant la promotion des valeurs humaines telles que le respect, le partage, la compréhension, l'investissement de la personne dans un projet, le développement de l'autonomie, etc. L'enseignement de l'art s'effectue en initiant les élèves au savoir que renferment les éléments du langage plastique, en leur enseignant les gestes, les techniques, les procédés artistiques, en leur apprenant à lire et à apprécier les œuvres d'art réalisées actuellement. Ainsi, tout ce qui concerne le développement des aptitudes de création des jeunes à propos de leur culture est mis de l'avant afin de rehausser leur estime de soi et de développer un sentiment d'appartenance envers leur communauté. Les actions portées dans ce contexte de recherche s'inscrivent dans une démarche d'autonomisation. Selon Ninacs (2008), ce concept fait référence à une approche stratégique visant à soutenir les efforts des personnes et des communautés pour développer ou encore retrouver leur capacité à agir afin de se transformer dans une perspective de développement et d'amélioration de leur condition de vie et de leur environnement.

La nécessité de développer un guide pédagogique pour l'enseignement des arts

Après avoir réalisé certains projets ponctuels au sein de différentes communautés, la nécessité d'élaborer un guide pédagogique pour l'enseignement des arts plastiques s'est fait ressentir davantage, notamment dans le cadre d'un projet pilote tenu auprès de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam. L'expérience acquise dans le projet utilisant des balados¹, qui a été une réussite, mais qui malheureusement n'a pas pu être reconduit dans le temps auprès d'autres communautés autochtones, a démontré qu'il fallait orienter les interventions vers le développement durable plutôt que de miser sur une seule action éducatrice dans une seule communauté.

L'idée d'une réalisation d'un guide destiné aux jeunes autochtones et, dans un deuxième temps, à l'ensemble de la jeunesse allochtone du Québec s'est imposée d'elle-même. Cette vision s'est imposée telle une évidence puisque le développement de la ressource créatrice chez les jeunes issus des Premiers Peuples émanait directement des constats provenant d'une concertation menée auprès de partenaires autochtones, dans laquelle ils mentionnaient qu'il était dorénavant nécessaire de développer une telle expression.

Diane Laurier,
Ph. D., professeure à
l'UQAC

Catherine Bouchard,
étudiante à la maîtrise en art et assistante
de recherche, Option enseignement et
transmission de l'UQAC

L'enseignement des arts en tant que facteur de réussite scolaire

Il est maintenant reconnu généralement que l'enseignement des arts est un facteur de réussite scolaire et qu'au-delà d'améliorer les résultats des élèves les plus défavorisés, il augmente leurs chances de réussite professionnelle une fois adulte et en fait des citoyens plus engagés dans leurs communautés (Lalonde, 2013; Paré, 2012). Si, selon une métaanalyse du sujet, les programmes pédagogiques en arts amènent des améliorations significatives des résultats de l'ensemble des matières scolaires, l'enseignement des arts permet également à chaque élève d'être en mesure de se reconstituer à la suite d'événements ayant marqué sa vie, et de réintégrer un parcours scolaire positif (Catterall, Dumais et Hampden-Thompson, 2012). De plus, le rendement scolaire est nettement plus satisfaisant en arts plastiques que dans la majorité des autres disciplines (Presseau, Martineau, Bergevin, et Dragon, 2006). L'aspect humain des apprentissages, ce qui correspond à la personnalité de l'élève, s'en retrouve enrichi puisque l'estime de soi et le sentiment d'appartenance envers la communauté se développent par l'art (Trudel et Mongeau, 2008).

En ce sens, le pari que nous tenons est justement de miser sur les forces émanant de la culture des élèves des communautés en puisant dans un bassin de dix artistes provenant de nations variées. Les capsules pédagogiques

tirées d'entrevues effectuées avec ces artistes ont mis les bases d'un guide dont le titre provisoire est : *Quand l'image parle : pour un enseignement des arts visuels chez les jeunes basé sur l'art autochtone actuel*. Ce guide propose notamment une situation d'apprentissage en arts plastiques en lien avec chacune des capsules. Le projet est en cours de validation et se trouve dans la phase de test des situations d'apprentissage.

Évidemment, la mise en place d'un tel guide d'apprentissages vise à répondre à plusieurs besoins du milieu scolaire. Pour ce faire, il doit être facilement applicable et transférable dans plusieurs contextes éducatifs, tant autochtones qu'allochtones, et permettre des liens multidisciplinaires, par exemple en français et en anglais. Aussi, puisqu'il s'adresse principalement à des élèves autochtones et que la tradition orale est très forte dans cette culture, le choix d'utiliser des capsules vidéos comme support lors des activités d'apprentissages a été fait de manière délibérée : cela permet aux personnes les plus qualifiées pour parler de l'art autochtone, les artistes eux-mêmes, de transmettre leur message de façon orale. Ces derniers ont été sélectionnés de manière à former un vaste éventail représentant toutes les communautés, dans un effort de parité entre les hommes et les femmes et entre les artistes juniors et seniors. De plus, les artistes dont la démarche créatrice serait susceptible de plaire aux jeunes ont été priorités, afin de maximiser les

chances de les atteindre et de stimuler, par le fait même, un fort potentiel d'identification auprès de la clientèle scolaire.

Leurs pratiques artistiques s'inscrivent dans le mouvement de l'art actuel par la réappropriation des codes, des coutumes, des savoirs, des techniques ou des gestes propres aux cultures autochtones. Ainsi, les productions des artistes se trouvent teintées d'un caractère singulier, tout en étant respectueuses de leurs origines. Ces porteurs d'espoir constituent donc un modèle positif et inspirant pour les jeunes, tant artistiquement qu'humainement, tout en contribuant à l'essor des arts autochtones.

Description du récit de pratique

Les capsules pédagogiques ont été conçues à partir de l'instrument méthodologique du récit de création (Laurier, 2004). Dans ce type de récit, les artistes sont interrogés par le biais d'un entretien semi-dirigé (Seidman, 1991) dont les questions sont réparties en trois sections et visent à rendre compte de l'expérience de création de l'artiste. De plus, le discours de l'artiste est accompagné de la présentation de quelques-unes de ses œuvres afin d'appuyer son propos par le langage plastique.

Au cours de la première section de l'entretien, l'artiste se remémore son lien avec l'art à partir de l'enfance jusqu'à maintenant. La question centrale

étant : « Comment ou pourquoi en êtes-vous venu à créer? », la structure des questions amène naturellement l'artiste à formuler sa réponse en ce sens. La seconde section de l'entretien concerne la manière dont la création artistique se manifeste maintenant. Pour ce faire, car les réponses à cette question pourraient être assez vastes, on demande à l'artiste de nous décrire son processus de création en général, puis en regard d'une œuvre en particulier. La dernière partie de l'entretien concerne le sens, la portée que l'artiste attribue à son travail. « Qu'est-ce que cela lui apporte d'être artiste et pourquoi pratiquer ce métier? Quelles sont la place et la valeur de l'art dans sa vie? Comment anticipe-t-il la création dans le futur? » Voilà le type de questions que l'on retrouve dans cette partie. Toutes les capsules se terminent de la même façon : on demande à l'artiste s'il a un conseil à transmettre aux jeunes. En procédant de la sorte, en permettant à l'artiste de s'adresser directement à eux, les chances pour que le jeune se sente interpellé sont accrues.

Puisque chacun des entretiens filmés s'échelonne sur plus d'une heure, il a fallu opérer un travail judicieux de montage afin que la durée d'une

capsule pédagogique totalise environ dix minutes, et ce, tout en préservant les moments charnières des entretiens, c'est-à-dire, le retour sur l'enfance, la manière dont s'opère le processus de création, le sens que l'artiste attribue à l'art dans son existence et le conseil donné aux élèves. Une fois l'étape de la réalisation des capsules pédagogiques complétée, le travail de validation auprès des jeunes peut commencer.

La phase de validation a pris la forme de propositions de situation d'apprentissage dans la classe du programme Solidarité avec les autochtones du Centre de formation Laure-Conan de Chicoutimi. Les élèves à qui s'adressait l'activité étaient âgées de 16 et 35 ans et effectuaient un retour aux études, majoritairement pour réussir leur secondaire.

Parmi les éléments des capsules vidéos à améliorer, notons qu'il aura été ardu de bien arrimer le projet aux cours réguliers étant donné les horaires difficiles à agencer entre les classes participantes et les chercheurs. Il aurait été plus judicieux de réaliser les expérimentations de façon intensive plutôt qu'échelonnée dans le temps, cette préférence étant une particularité propre à cette clientèle.

Certains élèves ont exprimé une difficulté à visionner une capsule d'une dizaine de minutes en français, puisque ce n'est pas leur langue maternelle. Cela n'est pas un irritant pour l'équipe de recherche, au contraire, puisque les capsules permettent de prolonger le travail réalisé dans les cours de français et peuvent même être utilisées dans plusieurs matières à la fois. Par exemple, il est possible de proposer une compréhension orale en même temps qu'un travail en arts plastiques à la suite du visionnement d'une capsule. Ces activités d'apprentissages s'enrichissent et se nourrissent l'une de l'autre.

Pour ce qui est des points positifs, les enseignants réguliers du groupe autochtone ont remarqué que la convivialité instaurée par les cours d'arts plastiques – les élèves travaillant en équipe et discutant entre eux – s'est reflétée également dans les autres cours. Les élèves ont également eu la chance de visiter l'exposition C'est notre histoire du Musée de la civilisation du Québec en compagnie de Lydia Mestokosho-Paradis, une jeune artiste autochtone présentant une œuvre dans l'exposition permanente ayant fait l'objet d'une capsule pédagogique. Elle s'est même rendue en classe à la

Figure 1

Capture d'écran issue d'une capsule pédagogique de l'entretien effectué auprès de Lydia Mestokosho-Paradis, artiste en arts visuels, l'une des dix artistes sélectionnés pour l'élaboration du guide.

suite de cette visite pour travailler avec les élèves.

L'observation la plus marquée aura été de constater à quel point les élèves aiment être dans l'action, dans le faire. Ils aiment expérimenter différentes techniques et de nouveaux procédés.

Conclusion et perspectives de développement

La réalisation des capsules pédagogiques relatives aux *Porteurs d'espoir* s'inscrit certes dans une perspective de développement durable, mais concorde aussi avec les modes d'apprentissage propres aux Premières Nations. L'oralité et le récit de création servent donc d'appui à l'éducation artistique à des fins d'autonomisation ainsi que de développement de l'estime de soi et de l'appartenance sociale. Au-delà de l'art, le discours des artistes nous

apprend énormément sur la portée de la création artistique, pour les jeunes comme pour leur communauté, car en plus d'avoir accès à des *Porteurs d'espoir*, ils se trouvent en présence de *Porteurs de sens*. Quant aux perspectives de développement, elles s'annoncent prometteuses, car le projet d'édition du guide a été retenu auprès d'une maison d'édition entièrement consacrée à la littérature des Premières Nations. De plus, un autre centre de formation autochtone, le CDFM Huron-Wendake, nous a invités à valider ce matériel pédagogique auprès d'un groupe-classe, dans le cadre d'une activité d'enseignement créditée intitulée : « Art actuel autochtone ». Offert intensivement sur une période d'une semaine (du 2 au 7 novembre 2014) à une quinzaine d'élèves, ce cours est prometteur, car les résultats obtenus à ce moment et lors de la première expérimentation sont au-delà de nos espérances quant aux objectifs

que nous souhaitions atteindre sur le plan de la persévérance et de la réussite scolaires, du développement de l'estime de soi et du sentiment d'appartenance.

¹ Un balado consiste en un fichier (audio ou vidéo) destiné à être téléchargé par les internautes. Ceux produits ici ont été déposés sur le site TRASS, un site qui propose aux élèves du Québec (primaire et secondaire) de créer des projets en réseau. Ceux dont il est question dans cet article sont disponibles via ces liens :

Primaire : <http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?article815&menu>

<http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?article816&menu>

Secondaire : <http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?article813>
<http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?article814>

Références

Catterall, J. S., Dumais, S.A. et Hampden-Thompson, G. (2012). *The arts and achievement in at-risk youth: findings from four longitudinal studies*. Washington, DC : National Endowment for The Arts

Kaine, É., De Conninck, P. et Bellemare, D. (2010). Pour un développement social durable des individus et des communautés autochtones par la recherche action/création : le design et la création comme leviers de développement. *Nouvelles pratiques sociales*, 23(1), 33-52.

Lalonde, M. (2013). Les arts aux adultes : un moyen de persévérance et de réussite scolaire pour les jeunes à risque. *Vision*, 76, 29-32.

Laurier, D. (2004). *Le sens de la création chez la personne en formation à l'enseignement des arts; une étude anthropophénoménologique* (thèse de doctorat non publiée). Université de Sherbrooke, Québec, Canada.

Ninacs, W.A. (2008). *Empowerment et intervention : Développement de la capacité d'agir et de la solidarité*. Québec, Canada : Les presses de l'Université Laval.

Paré, I. (2012, 18 octobre). L'éducation aux arts est un facteur de réussite scolaire et sociale. Récupéré du site Le Devoir : <http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/361675/l-education-aux-arts-est-un-facteur-de-reussite-scolaire-et-sociale>

Presseau, A., Martineau, S., Bergevin, C. et Dragon, J.-F. (2006). *Contribution à la compréhension du cheminement et de l'expérience scolaires de jeunes autochtones à risque ou en difficulté en vue de soutenir leur réussite et leur persévérance scolaires*. Récupéré du site Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) : [http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/RF-AnniePresseauFQRSC-2006 \(V30\) .pdf](http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/RF-AnniePresseauFQRSC-2006 (V30) .pdf)

Seidman, I.E. (1991). *Interviewing a qualitative research: A guide for researchers in education and social sciences*. Londres, Angleterre: Teachers College Press.

Trudel, M., et Mongeau, S. (2008). *L'accompagnement par l'art d'enfants gravement malades : un espace de création de jeu et de liberté*. Québec, Canada : Presses de l'Université du Québec.

