

Arts Research Monitor

<http://www.ArtsResearchMonitor.com>

Arts Education

This month: a series of reports related to the 2006 World Conference on Arts Education, including summaries of the conference, Canadian information related to the conference, and an international “road map for arts education” resulting from the conference.

Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and others with an interest in learning more about the arts and culture. Add your name to our mailing list at [the Hill Strategies Research website](http://www.hillstrategies.com).

[ArtsResearchMonitor.com](http://www.ArtsResearchMonitor.com) provides categories, quick links and easy search access to all individual Arts Research Monitor articles.

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department of Canadian Heritage.

Recherches sur les arts

<http://www.SurLesArts.com>

Éducation artistique

Dans ce numéro : une série de rapports sur la Conférence mondiale sur l'éducation artistique de 2006, notamment des sommaires de séance, des données canadiennes relatives à la conférence, et une « feuille de route pour l'éducation artistique » au plan international issue des travaux de la conférence.

[La version française du bulletin suit l'anglais.](#) N'hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à vos collègues, à vos amis et à toute autre personne désireuse d'approfondir ses connaissances sur les arts et la culture. Ajoutez votre nom à notre liste d'envoi sur [le site de Hill Stratégies Recherche](#).

Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, visitez [SurLesArts.com](http://www.SurLesArts.com).

La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

THE CANADA COUNCIL
FOR THE ARTS
SINCE 1957

LE CONSEIL DES ARTS
DU CANADA
DEPUIS 1957

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Closing Session of the World Conference on Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (report by Mr. Lupwishi Mbuyamba), 2006

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=30497&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

In March 2006, UNESCO organized a World Conference on Arts Education entitled Building Creative Competencies for the 21st Century. The themes discussed at the conference related to advocacy, implementation of arts education, the social, cultural and economic impacts of arts education, teacher training, pedagogical methods, and partnerships in implementing arts education programs.

As noted in opening remarks by Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO: “creativity, imagination and the ability to adapt – competencies which are developed through arts education – are as important as the technological and scientific skills required to solve them.”

For Sir Ken Robinson, Senior Advisor to the J. Paul Getty Trust in Los Angeles, “Three core objectives for education should be kept in mind if we want to address the main issues of today’s world: ways of living together, cultivating self-identity, and fostering mutual understanding. For these three objectives, personal capability, confidence and creativity will be key factors.”

Some ideas from a discussion of the best practices of UNESCO member states include:

- the arts have an important contributing role in inter-cultural communication;
- students should be at the centre of all policies on arts education, but such policies should also include the parents;
- the quality of arts education should not be based solely on artistic and technical merit, but also on participation and social relevance;
- contextualized learning should be built around the needs of the learner. This is especially relevant for access to arts education for marginalized or disadvantaged groups.
- teacher training is a crucial issue. The lack of qualified teachers seems to be at the core of many problems in arts education.
- cooperation and partnership, especially between ministries of education and culture, are essential.

A variety of other resources related to the conference are available at

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=31381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

A National Arts and Learning Symposium was held in Ottawa in May, 2007. Planned as a follow-up to the UNESCO World Conference on Arts Education, the symposium had the twin goals of building creative capacity in Canadian arts and learning and strengthening national bridges between interested stakeholders.

National Coordinator's Conference Report: UNESCO World Conference on Arts Education: Building Creative Competencies for the 21st Century

ArtsSmarts, 2006

www.artssmarts.ca/media/en/UNESCO_WORLD_CONFERENCE_ON_ARTS_EDUCATION_eng.pdf

This report from ArtsSmarts provides a brief summary of the UNESCO World Conference on Arts Education.

According to a presentation of the findings of *"The Wow Factor": Global research compendium on the impact of the arts in education* (by Anne Bamford), some aspects of high quality arts education programs include:

- Active partnerships between schools and arts organizations and between teachers, artists and communities;
- Shared responsibility for planning, implementation, assessment and evaluation;
- Opportunities for public performance, exhibition and/or presentation;
- A combination of specific development within the art forms (education in the arts) with artistic and creative approaches to learning (education through the arts);
- Provision for critical thinking, problem solving and risk taking;
- Emphasis on collaboration;
- An inclusive stance for accessibility to all children;
- Detailed strategies for assessing and reporting on children's learning, experiences and development;
- Ongoing professional learning for teachers, artists and the community, and
- Flexible school structures and permeable boundaries between schools and the community.

Tuula Tamminen, Professor of Child Psychiatry and President of the World Association of International Mental Health, indicated that arts education:

- Exercises self-expression, training to notice (sensitivity, empathy) and practicing to understand emotions (self/other-understanding);
- Enables one to experience and share emotions (self-understanding, empathy);
- Offers support for emotional maturation (self-esteem);
- Facilitates the practice of all 4 steps needed to have empathy;
- Promotes balanced mental development in today's knowledge-based world; and
- Improves social (empathy) and interactional (emotional) skills of individuals.

A presentation by Arnold Aprill, Executive Director of Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE) and Dr. Gail Burnaford, Teacher Education at Florida Atlantic University, highlighted long-term arts education partnerships as an effective strategy for systemic school improvement. Drawing on research studies, they presented evidence that long-term partnerships between school systems and professional arts communities had addressed a surprisingly wide range of persistent challenges to systemic school improvement:

- broad-based access to the arts;
- achievement gaps in academic content;
- cultural understanding between diverse cultures;
- drop out prevention;

- teacher retention;
- and more.

The ArtsSmarts summary also contains information and links to the Scottish Executive's new cultural strategy (which outlines cultural entitlement for all citizens of Scotland), the national priorities in school education in Scotland, and Creative Partnerships UK (a program of the Arts Council England).

Canadian Reflections on Arts and Learning: The Challenge of Systemic Change

Canadian Commission for UNESCO, 2006

<http://www.unesco.ca/en/interdisciplinary/artslearning/>

This report from the Canadian Commission for UNESCO highlights Canadian discussions regarding the state of arts education in Canada, the impacts of arts education, challenges regarding arts education, teacher training policies, and strategies for arts education advocacy. The report lists ideas and suggestions from consultations in late 2004 and 2005.

The report notes that “the arts are a core subject in many provinces” until either Grade 6 or Grade 9. “At the high school level, the arts are usually optional and offered according to teacher, space and timetable availability. High school graduation diplomas in 5 provinces require at least one arts credit.”

Non-formal arts education opportunities – through community centres, private companies, non-profit organizations and governmental agencies – “offer a wide and a rich menu of courses to Canadian citizens”. Challenges include a lack of sustainable funding, the need to shape and maintain arts leaders, and how to create and maintain an audience.

The report highlights a need to “explore, discuss and facilitate a better understanding” of the roles of artists and of community in arts education.

During the consultations, participants highlighted how the arts and arts education are important for individuals and for society. On an individual level, the arts and arts education are important because they: have “the power to touch the core of an individual”; engage and release the imagination; impart creative and interpretive skills; engender self-esteem, self-awareness and confidence; and develop critical thinking. On a societal level, the arts and arts education: “reflect the health of a society and are a requirement for a healthy society” ; “provide an essential social and psychological infrastructure”; “promote tolerance, compassion and understanding of ourselves and others”; can act as a tool for social change; can be cathartic, therapeutic and a “life-saver” for some students; and foster “creativity, flexibility, problem-solving, transferability and collaboration”.

Consultation participants indicated that some arts education challenges are similar in each province: regional disparities, long distances, lack of resources, lack of qualified staff, and rapid staff turnover. Other key issues include bridging the gap between arts education policy and delivery, creating solid partnerships, and supporting lifelong learning. The report provides many ideas in each of these areas.

Key issues regarding teacher training policies include the lack of arts education for teachers and a lack of financing for programs involving the integration of arts education into other subjects. There are significant challenges regarding both pre-service and in-service teacher education.

The report indicates that strategies for arts education advocacy “should target all levels of society”. Some ideas to do this include:

- creating “a continual flow of information and updates to and for different target audiences”;
- informing parents of the impacts of arts education and of the right of children to arts education;
- promoting the idea that “arts education gives individuals an edge in whatever they do”;
- conducting a national arts education advocacy campaign;
- finding policy champions;
- encouraging decision-makers to become arts education advocates; and
- adding arts references to school textbooks in all subjects.

The report concludes that “arts education in Canada is complex, rich and varied.... Many challenges remain and many obstacles will need to be overcome before Canadians have a more satisfying arts education afforded to them.”

Road Map for Arts Education

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, September 2006

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=30335&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

This UNESCO report provides strategies for effective arts education and recommendations for improving arts education. In addition, the report summarizes the aims of arts education as well as important arts education concepts and research needs. The Road Map report is intended as a template and set of guidelines that can be adapted to meet local needs in countries around the world.

For education to be of high quality, the report argues that arts education is necessary to promote “the insights and perspectives, the creativity and initiative, and the critical reflection and occupational capacities which are so necessary for life in the new century”. The report indicates that arts education can enhance four key factors required for high-quality education:

- active learning;
- “a locally-relevant curriculum that captures the interest and enthusiasm of learners”;
- “respect for, and engagement with, local communities and cultures”; and
- well-trained and motivated teachers.

The report’s two main strategies for achieving effective arts education are: 1) “relevant and effective education of teachers and artists”; and 2) “the development of partnerships between education and cultural systems and actors”.

The report’s recommendations are numerous and wide-ranging. For educators, parents, artists and educational institutions, the report makes recommendations regarding: advocacy, support and education; partnerships and cooperation; and implementation, evaluation and knowledge-sharing. A key advocacy recommendation is to “raise public awareness and promote the value and social impact of Arts Education, creating a demand for Arts Education and skilled arts educators”. Regarding partnerships, the report recommends that active and sustainable partnerships should be developed between the educational system and the broader community.

The report also recommends that those interested in arts education “implement and evaluate collaborative school-community projects that are based on the principles of inclusive cooperation, integration and relevance”.

For government ministries and policy makers, the report makes recommendations regarding: the recognition of arts education; policy development; education, implementation and support; partnerships and cooperation; and research and knowledge-sharing. More specifically, the report recommends that government agencies “recognize the value of successful locally-developed, culturally-relevant Arts Education practices and policies”. Regarding policy development, governments are encouraged to “translate the growing understanding of the importance of Arts Education into the commitment of resources sufficient to translate principles into action”. The report recommends action to “make professional education for artists and teachers available to enhance the quality of Arts Education delivery”. Another recommendation for governments is to “encourage the active involvement in education of arts and cultural institutions, foundations, media, industry, and members of the private sector”.

For non-governmental and intergovernmental organizations (including UNESCO itself), the report makes recommendations regarding: advocacy and support; partnerships and cooperation; research, evaluation and knowledge-sharing; and training and support for teachers, schools and artists. Organizations are encouraged to “reflect the important contributions that Arts Education can offer to all areas of society and identify Arts Education as a major cross-sectoral strategy”. Research can assist in promoting the “ongoing evaluation of the emotional, social, cultural, cognitive and creative impacts of Arts Education”. Regarding educational activities, non-profit organizations are encouraged to enable the “participation in primary and secondary education of artists, tradition-bearers and cultural promoters in order to enrich pupils’ creative use of the different forms of artistic expression”.

~~~~~  
*Note: A portion of this issue of the Arts Research Monitor was initially commissioned by the Ontario Arts Council as background research for their 2007 strategic planning process. Hill Strategies Research thanks OAC for allowing us to publish some of the research findings here.*

## ***Éducation artistique***

### **Séance de clôture de la Conférence mondiale sur l'éducation artistique : Développer les capacités créatives pour le 21<sup>e</sup> siècle**

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (rapport de M. Lupwishi Mbuyamba), 2006

[http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL\\_ID=30497&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=30497&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

L'UNESCO a convoqué en mars 2006 une Conférence mondiale sur l'éducation artistique portant sur le thème « Développer les capacités créatrices pour le 21<sup>e</sup> siècle ». Les participants ont débattu des questions liées à la promotion et la mise en œuvre de l'éducation artistique, à son impact social, culturel et économique, à la formation du personnel enseignant, aux méthodes pédagogiques et aux partenariats en vue de la création de programmes d'éducation artistique.

Dans son allocution inaugurale, M. Koïchiro Matsuura, directeur général de l'UNESCO, affirme que « dans un monde confronté à des problèmes inédits à l'échelle planétaire, la créativité, l'imagination, la capacité d'adaptation que développe l'éducation artistique se révèlent être des compétences aussi importantes que la maîtrise technologique et scientifique pour les résoudre. »

Selon sir Ken Robinson, conseiller principal à la Fondation J. Paul Getty de Los Angeles, il ne faut jamais perdre de vue trois objectifs majeurs de l'éducation si nous voulons nous attaquer aux questions principales qui se posent au monde d'aujourd'hui : comment vivre ensemble, cultiver une identité propre, et favoriser la compréhension mutuelle. Pour ces trois objectifs, la capacité personnelle, la confiance et la créativité seront des facteurs décisifs.

Voici quelques idées présentées pendant le débat sur les pratiques exemplaires des États membres de l'UNESCO :

- les arts peuvent beaucoup apporter à la communication entre les cultures;
- toutes les politiques relatives à l'éducation artistique doivent réserver un rôle central aux élèves, tout en mobilisant également leurs parents;
- la qualité de l'éducation artistique ne se mesure pas seulement à l'aune du mérite artistique et technique, mais aussi en fonction du degré de participation et de pertinence pour la société;
- l'apprentissage doit être situé dans son contexte et s'articuler sur les besoins de l'apprenant, tout particulièrement s'agissant de l'accès des groupes marginalisés ou défavorisés à l'éducation artistique;
- la formation du personnel enseignant revêt une importance capitale car la pénurie de professeurs qualifiés semble être à l'origine de nombreuses difficultés constatées dans le domaine de l'éducation artistique;
- la coopération et le partenariat jouent un rôle essentiel, surtout entre les ministères de l'Éducation et de la Culture.

Plusieurs documents relatifs à la conférence sont disponibles à

[http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL\\_ID=31381&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=31381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

Un Symposium national sur le thème « Les arts et l'apprentissage » s'est tenu à Ottawa en mai 2007 pour assurer le suivi de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation artistique, avec pour double but de développer les capacités créatives dans le domaine des arts et de l'apprentissage au Canada, et de renforcer les liens entre les parties prenantes intéressées au plan pancanadien.

### **Compte rendu de la conférence par la coordonnatrice nationale – Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation artistique : développer les capacités créatrices pour le 21<sup>e</sup> siècle**

GénieArts, 2006

[www.geniearts.ca/media/fr/UNSECO\\_WORLD\\_CONFERENCE\\_ON\\_ARTS\\_EDUCATION\\_fre.pdf](http://www.geniearts.ca/media/fr/UNSECO_WORLD_CONFERENCE_ON_ARTS_EDUCATION_fre.pdf)

Ce rapport de GénieArts résume brièvement les travaux de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation artistique.

Dans son exposé sur les conclusions du rapport d'Anne Bamford *The Wow Factor*, un compendium de recherche international sur l'impact des arts en éducation, les programmes d'éducation artistique de qualité présentent notamment les caractéristiques suivantes :

- des partenariats actifs entre les écoles et les organismes voués aux arts, ainsi qu'entre les enseignants, les artistes et les collectivités;
- le partage des responsabilités en matière de planification, de mise en œuvre et d'évaluation;
- des possibilités de représentation, d'exposition ou de présentation publiques;
- un mariage entre l'avancement dans les disciplines artistiques (l'enseignement des arts) et des approches créatives et artistiques de l'apprentissage (l'éducation par les arts);
- des occasions de pensée critique, de résolution de problèmes et de prise de risques;
- la mise en valeur de la collaboration;
- une approche universelle prévoyant l'accessibilité pour tous les enfants;
- des stratégies détaillées pour évaluer et signaler les progrès en matière d'apprentissage, les expériences et le développement des enfants;
- des possibilités de perfectionnement professionnel constant pour les enseignants, les artistes et les collectivités;
- des structures scolaires souples et des frontières perméables entre les écoles et la collectivité.

M<sup>me</sup> Tuula Tamminen, professeure de psychiatrie infantile et présidente de l'Association mondiale de santé mentale du nourrisson, affirme que l'éducation artistique :

- fait appel à l'expression de soi, encourage l'observation (sensibilité, empathie) et aide à comprendre les émotions (les siennes et celles des autres);
- permet de ressentir et de communiquer des émotions (compréhension de soi, empathie);
- appuie le processus de maturité affective (estime de soi);
- facilite la pratique des quatre étapes nécessaires pour acquérir de l'empathie;
- encourage un développement mental équilibré dans notre monde centré sur le savoir;
- renforce les habiletés sociales (empathie) et relationnelles (émotionnelles) de chacun.



M. Arnold Aprill, directeur exécutif du Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE) et M<sup>me</sup> Gail Burnaford, du programme de formation des enseignants de la Florida Atlantic University, ont traité des partenariats à long terme dans le domaine de l'éducation artistique comme stratégie efficace pour améliorer systématiquement le milieu scolaire. S'inspirant d'études sur l'éducation artistique, ils ont présenté des preuves du fait que des partenariats à long terme entre les systèmes scolaires et les milieux professionnels des arts permettent effectivement de faire face à une gamme étonnamment vaste de défis persistants en matière d'amélioration systématique du milieu scolaire :

- un vaste accès aux arts;
- des écarts de rendement entre les différentes matières;
- la compréhension entre les diverses cultures;
- la prévention du décrochage;
- le maintien en poste des enseignants;
- et d'autres encore.

Le sommaire établi par GénieArts contient également des renseignements (y compris des liens) sur la nouvelle stratégie culturelle du Scottish Executive (fondée sur le droit de chaque citoyen à la culture), sur les priorités nationales en matière d'éducation en Écosse, et sur Creative Partnerships, programme de Arts Council England.

### **Réflexions canadiennes sur les arts et l'apprentissage : Le défi du changement systémique**

Commission canadienne pour l'UNESCO, 2006

<http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/artetetude/default.aspx>

Ce rapport de la Commission canadienne pour l'UNESCO reprend les points saillants du débat au Canada sur l'état de l'éducation artistique dans notre pays, sur l'impact de celle-ci et les défis qu'elle soulève, sur les politiques en matière de formation du personnel enseignant, et sur les stratégies de promotion de l'éducation artistique. Les idées et suggestions présentées sont tirées de consultations menées fin 2004 et en 2005.

Le rapport signale que « les arts, dans de nombreuses provinces, sont une matière principale », jusqu'à la sixième, voire la neuvième année. « Au niveau secondaire, les arts sont habituellement facultatifs et enseignés selon la disponibilité de l'enseignant, de l'espace et de l'emploi du temps. Dans cinq provinces, l'obtention d'un diplôme d'études secondaires exige au moins un crédit en arts. »

L'éducation artistique non formelle – dispensée par des centres communautaires, des entreprises privées, des organismes à but non lucratif et des organismes gouvernementaux – « [offre] un large et riche éventail de cours destinés aux citoyens canadiens », malgré plusieurs défis et notamment l'absence de financement soutenu, la nécessité de façonner des leaders artistiques et de les maintenir en place, et la difficulté de rejoindre et de conserver un public.

Le rapport souligne la nécessité d'explorer et de faciliter une meilleure compréhension du rôle des artistes et de la communauté dans l'éducation artistique.

Les personnes consultées ont souligné l'importance des arts et de l'éducation artistique pour la société, aussi bien au plan individuel – car ils « ont le pouvoir d'aller au plus profond de

l'individu, engagent et libèrent l'imagination, nous permettent d'acquérir des habiletés à créer et à interpréter, développent l'estime de soi, la conscience de soi et la confiance, et développent l'analyse critique » – qu'au niveau de la société – puisqu'ils « reflètent la santé d'une société et sont un besoin d'une société en santé, fournissent une infrastructure sociale et psychologique essentielle, favorisent la tolérance, la compassion et la compréhension, [peuvent être] un outil de changement social, peuvent être cathartiques, thérapeutiques et une 'bouée de sauvetage' pour certains élèves, et favorisent la créativité, la souplesse, la résolution des problèmes, le transfert et la collaboration ».

Toujours selon les participants aux consultations, l'éducation artistique est en butte à certaines difficultés communes à toutes les provinces : inégalités entre les régions, éloignement, pénurie de ressources et de personnel qualifié et roulement du personnel. Il existe par ailleurs des problèmes clés à résoudre : la nécessité de combler l'écart entre les politiques en matière d'éducation artistique et leur application sur le terrain; l'importance de créer de solides partenariats; et l'utilité de soutenir l'apprentissage continu. Le rapport propose de nombreuses idées dans chacun de ces domaines.

Dans le domaine de la formation du personnel enseignant, d'autres difficultés importantes restent à surmonter, aussi bien pendant la formation initiale qu'au plan du perfectionnement, en particulier l'absence de formation artistique des enseignants et l'inexistence de financement pour les programmes visant à intégrer l'éducation artistique dans les autres matières.

Les auteurs du rapport affirment que les stratégies d'éducation artistique doivent « [cibler] tous les niveaux de la société » et proposent notamment :

- « de créer un échange continu d'information [mise à jour] destiné aux publics cibles;
- d'informer les parents des avantages de l'éducation artistique et de leur droit de l'exiger pour leurs enfants;
- de faire valoir que l'éducation artistique donne à l'individu un avantage dans tout ce qu'il fait;
- de mener une campagne à l'échelle du pays en faveur de l'éducation artistique;
- de trouver des porte-parole dans le monde politique;
- d'encourager les décideurs à devenir des champions [de l'éducation artistique];
- d'ajouter des références aux arts dans les manuels scolaires [pour toutes les matières] ».

Les auteurs concluent que « l'éducation artistique au Canada est complexe, riche et variée. Il reste de nombreux défis à relever et de nombreux obstacles à surmonter avant que les Canadiens puissent accéder à une éducation artistique qui répond mieux à leurs attentes. »

## Feuille de route pour l'éducation artistique

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, septembre 2006

<http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php->

[URL\\_ID=30335&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=30335&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

Ce rapport de l'UNESCO propose des stratégies pour une éducation artistique efficace et des recommandations en vue d'améliorer cette dernière. Il résume également les buts de l'éducation artistique et certaines notions importantes en la matière, tout en proposant des pistes de recherche. La feuille de route est conçue comme un modèle, un ensemble de lignes directrices, susceptible d'être adapté aux besoins locaux dans tous les pays du monde.

Pour offrir une éducation de qualité, les auteurs soutiennent que celle-ci doit, « grâce à l'éducation artistique, [promouvoir] les visions et les perspectives, la créativité et l'initiative, l'esprit critique et les compétences professionnelles si indispensables à la vie dans ce nouveau siècle ». Selon le rapport, l'éducation artistique peut favoriser quatre conditions préalables à une éducation de qualité :

- un apprentissage actif;
- un programme adapté au contexte local et motivant pour les élèves;
- la collaboration avec les communautés locales dans le respect de leurs cultures;
- des enseignants bien formés et motivés.

Les auteurs proposent deux stratégies essentielles pour une éducation artistique efficace : 1) « une formation pertinente et efficace à l'intention des enseignants et des artistes » et 2) « le développement des partenariats entre l'éducation et les systèmes et les acteurs culturels ».

Le rapport contient de nombreuses recommandations ambitieuses à l'intention des éducateurs, des parents, des artistes et des établissements éducatifs. Elles portent sur la sensibilisation, le soutien et la formation, les partenariats et la coopération, et la mise en œuvre, l'évaluation et le partage des connaissances. Les auteurs préconisent notamment de « sensibiliser l'opinion publique et promouvoir la valeur et l'impact social de l'éducation artistique en créant une demande d'éducation artistique et de professeurs d'arts compétents ». En ce qui concerne les partenariats, ils recommandent d'« encourager des partenariats dynamiques et durables entre [le système éducatif] et le reste de la communauté ». Le rapport suggère également aux milieux de l'éducation de « mettre en œuvre et [d']évaluer des projets de collaboration école-communauté fondés sur des principes de coopération ouverte, d'intégration et d'adaptation ».

Aux ministères publics et aux responsables politiques, les auteurs proposent des conseils au sujet de la reconnaissance de l'éducation artistique, de l'élaboration des politiques, de la formation, de la mise en œuvre et du soutien, des partenariats et de la coopération, et de la recherche et du partage des connaissances, en particulier que les organismes gouvernementaux « [reconnaissent] la valeur et la réussite des projets et pratiques en lien avec l'éducation artistique développés au niveau local dans le respect des spécificités culturelles »; que les pouvoirs publics, dans l'élaboration de leurs politiques, « [traduisent] la prise de conscience croissante de l'importance de l'éducation artistique dans la mobilisation de ressources suffisantes au passage des principes à l'action »; que des mesures soient prises pour « permettre l'accès des artistes et des enseignants à une formation professionnelle pour renforcer la qualité de l'éducation artistique dispensée »; et enfin que les gouvernements « [encouragent] l'engagement actif dans l'éducation artistique des institutions culturelles et artistiques, des fondations, des médias, de l'industrie et des représentants du secteur privé ».

À l'intention des organisations intergouvernementales (y compris l'UNESCO) et non gouvernementales, le rapport formule également un certain nombre de recommandations relatives à la sensibilisation et au soutien; aux partenariats et à la coopération; à la recherche, à l'évaluation et au partage des connaissances; et à la formation et au soutien à l'intention des enseignants, des écoles et des artistes. Les organisations visées sont encouragées à « témoigner de l'importance des contributions que l'éducation artistique peut apporter dans toutes les sphères de la société et reconnaître l'éducation artistique comme une stratégie intersectorielle majeure ». La recherche peut contribuer à « promouvoir une évaluation continue des impacts émotionnels, sociaux, culturels, cognitifs et créatifs de l'éducation artistique ». Enfin, s'agissant d'activités éducatives, les organismes à but non lucratif sont invités à « encourager la participation dans l'enseignement primaire et secondaire d'artistes, de passeurs de traditions et d'animateurs culturels afin d'enrichir l'utilisation créative par les élèves de différentes formes d'expression artistique ».

~~~~~

Remarque : Certains passages de ce numéro de Recherches sur les arts sont extraits d'une recherche préliminaire effectuée pour le compte du Conseil des arts de l'Ontario dans le cadre de son processus de planification stratégique de 2007. Hill Stratégies Recherche remercie le CAO d'avoir aimablement autorisé leur publication.