

Colloque Périnatalité 2019

Le rôle de l'art pour les enfants d'aujourd'hui

Dans les 20 min qui nous sont accordées, nous allons vous présenter :

1. Les compétences multiples de l'enseignant artistique
2. Les enfants d'aujourd'hui
3. Le rôle de l'art dans la société
4. Le rôle de l'art dans la construction de l'enfant
 - a. Découverte du monde intérieur : écoute
 - b. La créativité
 - c. L'autonomie
 - d. L'insertion dans la cité
 - e. L'ouverture au monde

1. Les compétences multiples de l'enseignant artistique :

- **Notre façon d'être** et notre positionnement est essentiel. Car ces éléments vont permettre d'ouvrir les élèves au désir d'apprendre.
- **L'intérêt d'apprendre ne s'explique pas, ça se crée.** S'il y a une atmosphère de confiance affective, les enfants vont se lancer sans compter dans les apprentissages. La rencontre avec les émotions est fondamentale, pour découvrir que celle-ci influencent toute notre vie, notre façon de penser et de faire des choix.
- **L'empathie est au cœur de la relation** L'empathie est une faculté qui aide à se connaître soi-même, à être plus conscient, à se comprendre, à réfléchir et à trouver des solutions pour se sentir mieux et vivre en fonction de ce que l'on souhaite vraiment.
- Enseigner, aujourd'hui, c'est accueillir, entendre les nouveaux besoins du public.
- **Notre mission est d'ouvrir les enfants aux techniques et aux exigences de l'art.** Pour cela nous mettons en place des stratégies adaptées à chaque groupe, tout en respectant le rythme individuel des élèves.
- Il s'agit de favoriser la collaboration et la coopération dans le groupe
- **faire évoluer nos pédagogies :** aujourd'hui nous avons à notre disposition de nouvelles connaissances passionnantes sur l'être humain et son développement, notamment les neurosciences affectives et sociales qui nous conduisent à réfléchir sur les manières d'être des adultes en contact avec les enfants. La qualité de la relation qui se tisse entre l'adulte et l'enfant est absolument décisive pour la construction de l'enfant.

2- Les enfants d'aujourd'hui :

- Les informations et les énergies que nous recevons tous les jours sont rapides, changeantes et souvent violentes. Nous sommes tous soumis à un flot de propositions divertissantes qui nous tient bien à l'écart de nous-même, créant ainsi des déséquilibres et des comportements inadaptés. Cependant, **nous pensons que chacun cherche à retrouver une connexion sincère avec lui-même, essentielle à son bien-être d'individu et de citoyen.** Les enfants et les jeunes sont les premiers, par leur comportement souvent agité, à laisser apparaître ce déséquilibre.
- En effet, dans un monde où les enfants sont sans cesse sollicités par des règles et freinés dans leur imagination par la dure réalité des choses, **l'art permet de s'exprimer plus librement**, agissant comme **une sorte d'exutoire.**
- En contact quotidien avec des jeunes gens, nous recevons leurs rêves, leurs frustrations, leurs colères, leurs résistances et au milieu de toutes ces agitations, il y a toujours la nécessité de se découvrir et de se connecter à soi. Ainsi nous avons observé **qu'en accompagnant les élèves dans un parcours d'écoute fine de soi-même et des autres, nous suscitons une vraie source de motivation** pour eux qui permet d'instaurer une atmosphère de sécurité et de confiance.
- Face à ce nouveau public, **l'art amène une vraie réponse.** Les exercices que nous utilisons permettent de se connecter à soi-même et de tisser un lien juste à soi, à l'autre, à son corps, à l'espace, au rythme et ainsi de développer son intuition.
- **Quand l'enfant prend conscience de sa présence et de son univers intérieur** il grandit avec assurance et confiance. Cette rencontre avec soi-même et avec l'autre se fait dans le travail des fondamentaux dont nous allons vous parler plus loin, **les cinq piliers en sont, pour nous, la conscience corporelle, spatiale, rythmique, l'écoute de l'autre et l'imagination.** Pour cela il est nécessaire de donner un cadre dans lequel l'élève pourra trouver sa liberté créatrice.

3 Le rôle de l'art dans la société :

- L'art existe depuis la naissance de l'humanité, il **fait partie intégrante de toute culture** et constitue un domaine majeur de l'expérience humaine, tout comme les sciences, la technologie ou les mathématiques. À cet égard, l'art a un rôle important à jouer en matière d'éducation.
- L'art permet avant tout de découvrir et comprendre le monde d'une manière qui est bien différente de celle proposée par la science et les autres matières théoriques. Parce que l'art est un domaine où il n'existe ni bonne ni mauvaise réponse, il **offre à l'enfant la possibilité de faire ses propres découvertes et expériences.**
- L'Art **est essentiel à la santé** de la société. **Le rôle de l'artiste est de poser des questions** et d'amener l'observateur à réfléchir. L'Art **est subjectif** et nous amène à remettre en question notre compréhension et vision de la réalité. L'Art doit **interroger voir déranger** le spectateur dans tous ses rapports avec l'univers, il doit lui **apporter et faire ressentir des émotions.**

- L'Art d'ailleurs, ne réside pas uniquement dans les chefs-d'œuvre exceptionnels dus à quelques génies. **Tout travail humain**, si humble soit-il, **renferme une parcelle d'art**. Puisque le beau peut se trouver en toute chose, l'art, doit jouer son rôle à tous les instants de notre vie.
- **L'artiste propose à la société sa perception de l'univers. L'artiste évolue donc au gré de ses expériences personnelles, des événements et des changements sociaux.**

4 Le rôle de l'art dans la construction de l'enfant

- Un enfant sera prendre un crayon et gribouiller sur une feuille bien avant qu'il ne sera parler. L'art est donc la **première forme de communication qu'on utilise**, bien avant le langage. **L'art est donc intuitif** et important dans notre apprentissage.
EXEMPLE des cerceaux
- **La pratique artistique permet l'éveil des sens et de la conscience. Elle sollicite la créativité, l'intuition et l'imagination**
- Nous avons donc développé un processus de travail sur le corps, la voix, la relation au partenaire, l'espace et le rythme. Le corps en mouvement, en urgence, en détente, en recherche, en action, en réaction, permet de lâcher la créativité. Dans ce travail **le professeur écoute, regarde et essaie d'effacer la tension, le geste conscient ou inconscient qui empêche l'action de se libérer.**
- Les bienfaits de l'enseignement des arts **sont multiples** :
 - **L'écoute de soi** permet de:
 - apprendre à se connaître
 - avoir un concept de soi : représentation mentale
 - développer la capacité à réguler ses émotions en les exprimant plutôt qu'en les réprimant.
 - construire une identité personnelle
 - développer la personnalité
 - augmenter la concentration et la mémorisation
 - coordonner main-œil en développant les habiletés motrices,
 - **L'écoute de l'autre** développe:
 - les compétences comportementales et sociales
 - les compétences en matière de communication et de coopération,
 - l'empathie,
 - la capacité à comprendre le point de vue des autres,
 - conforte l'intuition de l'échange
 - **la créativité,**
 - développe l'imagination
 - la capacité de se projeter : visualisation intérieur

- la confiance en soi et en l'autre
- forme le sens esthétiques : donner des clés pour construire toute forme artistique

- **l'autonomie** accroit:
 - l'esprit critique
 - l'épanouissement
 - donne du sens

- **L'insertion dans la cité** : - prépare à tenir un rôle actif dans un espace de vie

- L'apprentissage artistique permet à l'enfant **d'être sollicité dans sa globalité** .C'est à dire ne pas séparer la pensée, le corps et les affects, ces trois secteurs interagissant en permanence. En leur faisant **prendre conscience de l'existence de ces trois paramètres l'enfant ce centre, grandit et devient acteur de ses propositions.**
- On comprend que l'Art **est essentiel pour l'homme et ça dès l'enfance**. Il joue un rôle important et **apporte du sens** à l'humanité et à notre société. L'Art **fait du bien** et permet à l'individu de **redécouvrir, développer et stimuler son potentiel.**