

Les activités culturelles et artistiques

> **Quelles compétences psychosociales (CPS) les activités culturelles et artistiques permettent-elles de développer ? Quelles modalités de mise en œuvre sont propices à leur développement ?**

Comment ce livret a-t-il été construit ?

**18 TEMPS
D'ÉCHANGE**

Collectivités
préfiguratrices

75

PARTICIPANTS

Institutions

Équipes
d'animation

Associations
locales

Mouvements
d'éducation
populaire

UN ENGAGEMENT POUR UN ACCUEIL ÉDUCATIF

1. Les enfants de moins de 6 ans
2. Les enfants de 6 à 11 ans
3. Les jeunes de 11 à 14 ans
4. Les jeunes de 14 à 17 ans
5. Les enfants à besoins spécifiques

UNE NOUVELLE APPROCHE DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

1. Les activités culturelles et artistiques
2. Les activités scientifiques et techniques
3. Les activités numériques
4. Les activités citoyennes
5. Les activités environnementales
6. Les activités physiques et sportives
7. Les activités ludiques

UNE AMBITION DE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

1. La continuité éducative et le Plan Mercredi
2. Les conditions de réussite
3. La parentalité
4. La petite enfance
5. La scolarité
6. La jeunesse

Comment mobiliser ce livret ?

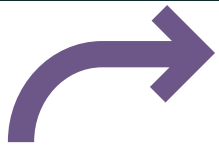
Les activités artistiques et culturelles sont souvent proposées au sein des projets d'animation des accueils collectifs de mineurs (ACM) et participent chez l'enfant et le jeune au développement de compétences sociales, cognitives et émotionnelles.

Ce document, qui restitue les échanges d'un groupe de travail interprofessionnel, vise à retracer la manière dont ces activités sont appréhendées à l'heure actuelle par les équipes d'animation. Ces propos sont mis en regard avec une approche spécifique au développement des compétences psychosociales proposée par « Terre des hommes » dans un document sur les activités créatives, apparaissent en encarts de couleurs dans ce livret.

Une nouvelle approche des ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

1. En quoi les activités artistiques et culturelles permettent-elles de développer les compétences des enfants et de jeunes ?

L'activité artistique et culturelle UNE ACTIVITÉ OÙ L'ON S'EXPOSE.

Activité où l'on s'expose par excellence, l'activité créatrice est liée à la subjectivité de l'enfant et du jeune et peut être associée pour eux à la peur du jugement. L'enjeu est donc d'en faire un outil au service de la valorisation de l'estime de soi et non pas le contraire.

De même, s'exprimer sur une œuvre, c'est aussi s'exposer, donner son avis sur ce que l'on voit, traduire ce que l'on ressent.

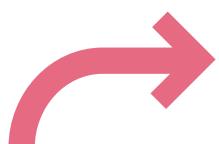
Cela questionne la place de l'animateur afin que soit évité tout jugement de valeur.

Les activités qui tendent à s'exprimer avec son corps telles que le théâtre, la danse, peuvent également provoquer du stress de renvoyer une image négative

de soi. Pour les enfants timides, il sera nécessaire d'instaurer une relation de confiance pour que l'activité puisse réellement être efficace du point de vue du développement de ses compétences, par exemple en proposant à l'enfant des objectifs réalisables. Un travail sur les représentations en amont peut aussi parfois s'avérer nécessaire (la danse n'est pas une activité dévolue aux filles par exemple). Inclure les parents dans ce travail préparatoire à l'activité ne peut être que bénéfique. Permettre à l'enfant de choisir la musique sur laquelle danser va contribuer à le mettre en confiance, à le sécuriser par un élément connu et choisi.

« Pour que l'enfant puisse s'épanouir dans les activités créatives, le non-jugement et le respect de chacun tel qu'il est sont des bases indispensables ; les commentaires sur une création, positifs ou négatifs sont à éviter (...) les jugements esthétiques sont totalement subjectifs, donc sans valeur en soi. »
Terre des hommes

« Être garant d'un cadre sécurisant, un espace de création sans jugement ni interprétation, un espace où la performance et le résultat sont absents et où vécu, ressenti et expression personnelle, lien avec soi et les autres, liberté et plaisir sont les maîtres mots. »
Terre des hommes

L'activité artistique et culturelle UNE ACTIVITÉ OÙ L'ON S'EXPRIME.

Les activités qui convoquent l'expression corporelle amènent à conscientiser son corps, à s'exprimer à travers son corps.

L'ouverture culturelle et la découverte d'un artiste et de son œuvre peuvent permettre à l'enfant ou au jeune d'exprimer ses goûts. Par exemple, aux questions « Qu'est ce que tu aimes sur ce tableaux ? »

« Les activités créatives et le jeu sont les langages les plus accessibles aux enfants pour libérer leurs émotions et leurs tensions, car elles mettent le corps en action. »
Terre des hommes

et « Qu'est ce que tu n'aimes pas ? » autant de réponses différentes selon les enfants pourront être amenées et participeront à définir une même œuvre différemment. Mieux exprimer ses goûts, c'est mieux se connaître et comprendre aussi que les autres puissent avoir des goûts différents.

L'expression théâtrale d'émotions feintes va, quant à elle, permettre de s'appropriier les émotions en les jouant, permettre de les comprendre et de savoir les reconnaître. D'autre part, le théâtre peut permettre de développer un travail sur le langage, sur la communication verbale et non verbale.

L'activité artistique et culturelle **UNE ACTIVITÉ OÙ L'ON RESSENT.**

L'activité artistique permettra aussi de libérer ses émotions, libérer certaines tensions à travers le processus de création d'une part mais aussi à travers la place de spectateur. Pour cela l'enfant ou le jeune devra accepter de se laisser toucher par l'émotion : avec la musique et l'écoute il pourra être amené à exprimer ce qu'il ressent si on lui demande quelles émotions la musique lui procure, quelles représentations il a en fermant les yeux. D'autre part, dans les arts du spectacle, il est essentiel de considérer la place du spectateur, beaucoup d'enjeux se jouent dans la salle : on pense le spectacle comme on pense le public.

Les supports comme les livres et albums peuvent accompagner ce travail sur la libération des émotions (on pense notamment à *La couleur des émotions* d'Anna Llenas). Les contes sont d'autres

La création artistique se nourrit de l'esprit de créativité. C'est aussi un moyen d'exprimer une pensée, une opinion, une critique selon des conducteurs autres que le langage.

De même, les projets artistiques, culturels ou créatifs amènent les jeunes à construire, créer, exprimer leur pensée, partager une opinion dans le respect de l'autre. S'exprimer et échanger sur des réalisations permettent de développer des aptitudes : avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, etc.

leviers pour travailler cette compétence.

Afin d'accompagner l'enfant ou le jeune sur la gestion de ses émotions on peut lui demander comment il se sent en début de séance et réitérer le questionnement à la fin. Cela lui permettra de mesurer ce changement. La musique peut être au cœur d'un rituel d'accueil ou de début d'activité afin de l'accompagner dans la gestion de ses émotions.

Les activités plastiques vont convoquer les différents sens et perceptions des mineurs, mettre en mots ces ressentis va contribuer à développer la conscience de soi.

L'activité artistique et culturelle **UNE ACTIVITÉ OÙ L'ON ENTRE EN RELATION AVEC LES AUTRES.**

L'activité artistique permettra d'affirmer ses goûts et ses choix par rapport à ceux des autres. Cependant il est nécessaire de veiller à ne pas commenter les productions des mineurs et les amener petit à petit à éviter de faire des comparaisons, des remarques sur le travail des autres.

Les œuvres collaboratives, l'entraide lors du processus de création, sont autant de moyens de développer la dimension sociale des compétences des enfants et des jeunes (ex : déplacer à plusieurs les peintures pour les faire sécher sans les abîmer, la musique à travers le chant choral va aussi convoquer des compétences d'écoute, d'attention à l'autre, etc.)

Une nouvelle approche des ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Les arts circassiens participent également à développer le rapport aux autres et à soi. Pour exemples, la jonglerie avec la nécessaire attention que l'enfant ou le jeune devra porter à l'autre et à ses gestes, ou encore le rapport au corps qui nécessite d'accepter parfois une interaction tactile. Les activités artistiques et culturelles sont aussi prétextes à mettre en place des expositions, des échanges entre les créateurs et/ou les autres

mineurs du centre de loisirs.

Dans la continuité de l'acte de création, ces temps d'échanges vont permettre à l'enfant et au jeune de mettre en mot (cela pouvant faire l'objet d'une séquence spécifique pour les y aider), de mettre à profit l'écoute, de donner à voir la subjectivité des représentations, d'imaginer, etc. L'animateur veille à poser les conditions de réussite de ces échanges collectifs.

« Je demande à l'enfant, une fois sa création terminée, s'il a envie d'en dire quelque chose, de raconter ce que c'est et ce qu'il a ressenti ; s'il refuse, je respecte et je fais respecter ce choix par le groupe. »
Terre des hommes

« La création collective favorise la relation à soi et à l'autre et permet d'explorer des aptitudes psychosociales telles que l'affirmation de soi, le respect de l'autre, la réflexion, la négociation, le compromis, l'écoute. »
Terre des hommes

2. En quoi les projets artistiques et culturels permettent-ils de développer les compétences des enfants et de jeunes ?

LES PROJETS artistiques et culturels DES PROJETS QUI PEUVENT RENFORCER LA PLACE DES ENFANTS ET DES JEUNES DANS LA STRUCTURE DE LOISIRS.

Aborder la question de la construction de compétences chez les enfants et les jeunes permet non seulement de développer l'autonomie des mineurs mais aussi de renforcer leur place dans le projet de l'accueil de loisirs.

Cela passe par une organisation et une pédagogie,

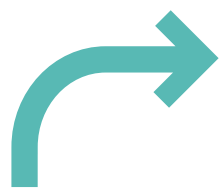
assumées dans un projet, permettant notamment la création d'espaces de décision (ex : proposer aux mineurs d'aménager une salle vide afin qu'ils puissent se l'approprier, en choisir l'organisation, en créer la décoration, faire des propositions, choisir, arbitrer, prendre des décisions.)

LES PROJETS artistiques et culturels DES PROJETS QUI PEUVENT PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES D'ÊTRE ACTEURS DE LEURS LOISIRS.

L'implication des mineurs dans le choix des propositions de projets artistiques et culturels est à favoriser. Ces temps sont des moments privilégiés d'expérimentation d'aptitudes pour les mineurs : organiser un propos, argumenter, proposer et imaginer des idées, écouter les autres, établir des compromis, négocier, seront autant d'aptitudes à expérimenter pour les jeunes. Cependant il est essentiel pour l'animateur de garantir un cadre

sécurisant pour les mineurs, de privilégier des outils ou du matériel adaptés.

« La créativité collective favorise la relation à soi et à l'autre et permet d'explorer des aptitudes psychosociales telles que l'affirmation de soi, le respect de l'autre, la réflexion, la négociation, le compromis, l'écoute, etc. » Terre des hommes

la finalité des PROJETS artistiques et culturels

UNE PRODUCTION (UNE ŒUVRE) OU UNE DÉMARCHE DE CRÉATION ?

Valoriser l'enfant dans ces activités, ce n'est pas forcément lui donner une production aboutie à ramener chez lui, c'est aussi lui donner la possibilité de valoriser les étapes de création auprès des autres enfants.

*« Je mets l'accent sur l'expérience de création (processus) et non pas sur le résultat de la création (« beauté » ou « réussite ») »
Terre des hommes*

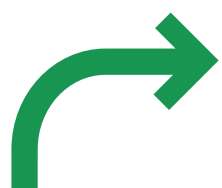
LES PROJETS artistiques et culturels

DES PROJETS À CONSTRUIRE EN PARTENARIAT.

Sur les projets artistiques et culturels, la participation d'un intervenant extérieur ou la collaboration avec un espace ressource rend la rencontre possible avec un artiste et renforce la transmission de techniques ainsi que la valorisation du travail l'enfant. Le cas échéant, par la rencontre interprofessionnelle, ces

collaborations alimentent la continuité éducative entre acteurs d'un territoire et mettent en lumière les acteurs culturels du lieu de vie des mineurs.

La culture c'est aussi oser aller au devant du patrimoine local pour réinvestir son espace de vie.

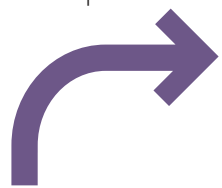

LES PROJETS artistiques et culturels

RÉINTÉRROGER LES PARCOURS AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES PROJETS

Il s'agit aussi de poursuivre les dynamiques qui se sont installées avec les temps d'activités périscolaires. Il semble intéressant de questionner la manière dont on pourrait les réinvestir sur les mercredis. Il s'agit de ne pas cloisonner les thématiques d'activités mais

de les mettre en cohérence au service d'un projet : par exemple, proposer une création théâtrale en utilisant des techniques numériques et en intégrant la pratique sportive comme espace de défoulement et de gestion des émotions et du stress.

LES PROJETS artistiques et culturels

UN OUTIL POUR EXPÉRIMENTER UN ENSEMBLE D'APTITUDES ?

Ce type de projets amène l'enfant à exercer une globalité de compétences : de la connaissance de soi, à l'expression de ses émotions en passant par la découverte de l'autre et du respect de la subjectivité de ses pairs jusqu'à l'expression d'avis argumentés. Mais cette démarche globale permet-elle réellement, efficacement, à l'enfant et au jeune de construire ses compétences ? Ne serait-il pas aussi intéressant d'intégrer à ces dynamiques participatives des séquences où l'animateur professionnel viserait une ou deux compétences à investir et/ou à observer ?

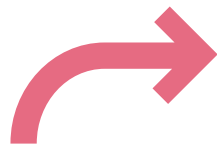
sur les compétences à travailler ou à mobiliser en fonction de son public. Il s'agit de considérer les enjeux pour le développement de l'enfant dans le cadre d'une dynamique de groupe. Là encore, les temps de concertation en équipe, sous l'animation d'un directeur, sont essentiels pour définir des visions partagées, les compétences à renforcer ainsi que celles à observer.

Par exemple, si des attitudes de moquerie, d'humiliation, de rejet ou de comparaisons sont observées, des activités spécifiques autour de l'empathie, de la subjectivité des représentations et des goûts, tels que des débats philo autour du beau et du laid, peuvent être mises en œuvre.

La préparation en amont de l'activité est donc à considérer pour que l'animateur puisse réfléchir

Une nouvelle approche des ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

un **PROJET** artistique et culturel
**UN PROJET À PRÉPARER,
ANTICIPER ET ACCOMPAGNER.**

Connaître les stades du développement de l'enfant permettra d'adapter les attentes en termes de technique aux aptitudes motrices des enfants. L'enfant risque de ne pas accepter de ne pas réussir certaines activités de précision et de se laisser submerger par des émotions négatives envahissantes.

En cas de difficultés techniques rencontrées par l'enfant, réfléchir avec lui aux moyens d'y parvenir quand même : s'aider d'un verre pour tracer un cercle que l'on ne parviendrait pas à dessiner par exemple.

Les postures éducatives dans l'animation de projets à forts enjeux en termes de développement des compétences de l'enfant et du jeune sous-tendent

« Ne pas intervenir directement sur la création d'une personne pour l'aider ou lui montrer (si besoin montrer sur un autre support) pour ne pas entraver sa confiance en ses propres ressources. » Terre des hommes

une réelle conscientisation de l'impact que pourra avoir cette activité et les postures d'animation sur les mineurs. Il est aussi nécessaire d'être conscient de ses propres limites pour éviter que ces temps soient contre-productifs en terme de développement de l'enfant et du jeune et de préférer différer l'intervention le temps d'être au clair sur les postures adéquates, d'en échanger en équipe ou encore de se former.

3. La place et le rôle de l'équipe d'animation dans la mise en place de projets ou d'activités culturelles et artistiques

AVANT L'ACTIVITÉ

UN PROJET DE TERRITOIRE

> **Faire un diagnostic culturel et artistique** sur le territoire / mobiliser et entretenir des réseaux (notamment en milieu rural plus éloigné de partenaires culturels et/ou artistiques).

DES PRINCIPES PROPRES AU PROJET PÉDAGOGIQUE

> **Laisser le choix à l'enfant en :**

- organisant des temps dédiés où il peut de lui-même s'investir sur des activités artistiques ;
- permettant à l'enfant d'apporter ses idées sur les activités à mener.

> **Co-construire** : si l'activité est construite avec un intervenant extérieur, la co-construire avec l'équipe d'animation.

> **Construire en amont** avec les enfants le projet sur lequel ils vont s'investir durant une période donnée.

> **Valoriser, mettre en exergue**, les compétences de l'équipe d'animation dans les domaines artistiques et culturels.

UN PROJET D'ANIMATION POUR PENSER ET SE PROJETER

- > **Donner des objectifs graduels** aux enfants selon leurs âges et leurs capacités (exemple : projet d'élaborer un film : appréhender le vocabulaire / les outils / l'écriture avant de se lancer dans la prise de vue, etc.)
- > **Sensibiliser les parents** sur le projet afin que leurs attitudes, réactions, aillent dans le sens de ce que l'équipe d'animation essaie d'impulser (évoquer les objectifs éducatifs visés dans la mise en œuvre d'une telle activité)
- > **S'approprier les outils** existants (ex : malles pédagogiques)
- > **Désacraliser ces activités** : les malles sont un outil pouvant aider à cela.
- > Selon l'âge des enfants, **adapter la durée de l'activité**
- > **Penser la méthode pédagogique** utilisée. Ne pas être que dans l'instinct.
- > **Se mettre d'accord** en amont sur la suite donnée aux créations faites par les enfants (réfléchir à l'impact sur les enfants si les créations sont exposées, diffusées, gardées, données aux parents, etc.)

PENDANT L'ACTIVITÉ

Des postures pour animer des activités artistiques et culturelles

SÉCURISER

- Expliquer les règles de manière précise sur le déroulé de l'activité.
- Être vigilant à ne pas organiser des systèmes de concours sur ce type d'activité.
- Éviter les jugements sur les productions des enfants (ni pendant, ni après l'activité).
- Sécuriser l'activité (faire avec, surveiller, accompagner etc.) et adapter le matériel à l'âge et aux aptitudes des enfants.

DONNER DU PLAISIR

- Garder l'aspect ludique dans les activités culturelles et artistiques.

« Mon objectif premier est que les enfants aient du plaisir dans l'activité, mais j'ai d'autres objectifs au niveau des aptitudes à développer et des réflexions à mener dans chaque activité. » Terre des hommes

DIALOGUER

- Echanger sur les représentations.
- Interroger l'enfant (ou le jeune) sur les aspects positifs ou négatifs (exemple : lors d'une scène théâtrale, effectuer des « feedbacks », pour reprendre dans un second temps et mettre des mots sur l'expression de chacun.
- Organiser des temps durant l'activité pour que les enfants puissent avoir la possibilité d'échanger entre eux et de coopérer.

VALORISER

- Laisser une place aux enfants et aux jeunes pour qu'ils puissent expliquer leurs créations aux autres.
- Accompagner, encourager les initiatives individuelles des enfants, qui peuvent devenir collectives.

SOUTENIR L'EXPÉRI- MENTATION

- Permettre l'expérimentation et la découverte.
- Sensibiliser les enfants sur plusieurs techniques afin qu'ils puissent ensuite pouvoir choisir.
- Ne pas toujours donner des exemples aux enfants : les laisser libres dans leurs créations.

Une nouvelle approche des ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

EN SYNTHÈSE :

Sécuriser : éviter les jugements, les système de concours, adapter à l'âge et aux aptitudes.

Valoriser : laisser la place aux mineurs pour partager leurs œuvres, valoriser les initiatives

Donner du plaisir : privilégier l'aspect ludique, le jeu ;

Dialoguer : échanger sur les représentations, organiser des temps de dialogue pendant et après l'activité. Organiser des feedbacks.

Soutenir l'expérimentation : ne pas toujours donner d'exemple aux mineurs, les sensibiliser sur plusieurs techniques.

Un outil au service de l'estime de soi :

- les jugements esthétiques sont subjectifs et n'ont pas de valeur en soi ;
- établir un lien de confiance dans l'espace de création.

Un outil au service de la conscience de soi :

- libérer des émotions et des tensions ;
- convoquer les différents sens et perceptions des mineurs

Un outil au service de la communication verbale et non verbale :

- exprimer ses goûts, ses pensées, ses opinions ;
- accepter de s'exposer en s'exprimant sur sa création, ne pas forcer l'enfant ni interpréter son œuvre à sa place.

Un outil au service des compétences sociales :

- créer une œuvre collaborative : s'affirmer, écouter et s'entraider ;
- l'interaction verbale et physique pour redéfinir un rapport à l'autre.

ANIMER UN PROJET
ARTISTIQUE ET CULTUREL

UNE ACTIVITÉ OÙ
ON S'EXPOSE
et OÙ ON RESSENT

LA PLACE ET LE RÔLE
DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

UNE ACTIVITÉ OÙ ON
S'EXPRIME ET ENTRE EN
RELATION AVEC LES AUTRES

Autour du projet :

- identifier et mobiliser les partenaires culturels locaux ;
- favoriser le choix de l'enfant, penser la méthode pédagogique utilisée ;
- co construire l'activité avec les mineurs et les intervenants extérieurs potentiels ;
- valoriser les compétences des mineurs et mettre à profit celles de l'équipe d'animation ;
- donner des objectifs graduels aux mineurs, désacraliser l'activité
- associer les parents ;
- se mettre d'accord en amont sur la suite donnée aux créations

DES PROJETS POUR RENFORCER
LA PLACE DES ENFANTS
ET DES JEUNES

Favoriser l'implication des mineurs :

- faire de la structure d'accueil un espace de création et de décision ;
- proposer des projets pour en être acteur

Valoriser la création pas le produit fini :

- mettre l'accent sur l'expérience de création non sur le résultat

DES PROJETS POUR
CONSTRUIRE DES
PARTENARIATS ET
REINTERROGER LES
PARCOURS

Mettre en lumière les acteurs culturels :

- aller au devant du patrimoine local et investir son espace de vie
- rencontrer des artistes, transmettre des technicités

Poursuivre des dynamiques :

- mettre les activités en cohérence au service d'un projet

DES PROJETS QUI SE PRÉPARENT,
S'ANTICIPENT ET S'ACCOMPAGNENT POUR
EXPÉRIMENTER UN ENSEMBLE D'APTITUDES

Observer pour adapter les compétences, à développer et à mobiliser :

- cibler des compétences à travailler en fonction du public ;
- connaître les stades de développement des enfants

Etre conscient de l'impact de l'activité et des postures éducatives à privilégier

- « accompagner plutôt que diriger, encourager plutôt que juger, observer plutôt qu'interpréter, s'intéresser au processus plutôt qu'au résultat. »
- faire la différence entre partage et feedback.

*« Faire la différence entre partage et feedback : le partage est une discussion concernant l'œuvre créée, tandis que le feedback prend une position « meta », c'est-à-dire qu'il prend de la distance avec l'œuvre et se concentre sur le vécu de l'activité en elle-même grâce à des questions - réponses »
Terre des hommes*