

Les arts pour la vie

Conférence canadienne des arts ~ Canadian Conference of the Arts

« L'histoire de la science et celle des arts ont une origine commune dans les peintures des cavernes d'il y a quelque quinze mille ans. À une époque où la survie était un miracle quotidien, nos ancêtres ont trouvé en eux les ressources voulues pour reproduire leur milieu environnant.[...] Pour la plus grande partie de l'histoire humaine, c'est l'art qui a eu l'ascendance, car l'art peut nous en dire plus sur le monde que la science. »

John Polanyi, prix Nobel, tiré des remarques qu'il a faites à l'occasion du dixième anniversaire des Prix Killam en science décernés par le Conseil des Arts du Canada, Toronto, avril 1990

De toute éternité, l'art a été un outil clé de communication. Les figurines déterrées dans le sud-ouest de l'Allemagne auraient été sculptées il y a environ 30 000 à 35 000 ans, avant même l'évolution de l'être humain moderne, et elles révèlent une habileté extraordinaire. Tout semble indiquer que l'être humain produisait des oeuvres d'art il y a même 400 000 ans. Dans nombre de régions du monde, les vestiges de civilisations disparues communiquent avec nous la voie de l'art : les peintures rupestres de Lascaux, les trésors de Tutankamon, les fresques de Santorini, les temples antiques d'Angkor Wat, les ruines de Machu Picchu. Au Canada, les seuls vestiges d'un peuple qui a jadis habité la région arctique il y a des milliers d'années sont de minuscules artefacts en ivoire représentant des oiseaux, des poissons et des animaux. Quand tout le reste a disparu, la culture demeure le témoignage muet de la vie d'un peuple, de ses ancêtres, elle fait partie de notre patrimoine collectif et enrichit nos vies.

Les arts continuent quotidiennement et continuellement à enrichir et à améliorer nos vies. Voici quelques exemples de la façon dont les arts s'intègrent à notre existence pour éduquer, stimuler, nourrir, revitaliser, dynamiser, restaurer, ressourcer et d'une manière générale bonifier notre qualité de vie.

Les arts pour la vie

GénieArts est la plus importante initiative éducative du Canada, qui vise à améliorer la vie et la capacité d'apprentissage des enfants canadiens en intégrant l'art à leurs programmes scolaires. Le projet, financé par La fondation de la famille J.W. McConnell et administré par la Conférence canadienne des arts, a récemment fait l'objet d'un rapport d'évaluation selon lequel 70 % des enseignants auraient constaté des changements dans le comportement des élèves et une participation accrue de ces derniers dans la vie scolaire. Le projet a aussi procuré d'autres avantages : les élèves « à problème » ont manifesté des qualités de leadership et des talents artistes considérables dans les projets et les taux d'absentéisme ont diminué durant les projets GénieArts. Des programmes imprégnés d'art analogues menés dans d'autres pays auraient eu des retombées similaires : dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, les élèves ont obtenu de meilleurs résultats aux examens et étaient moins portés à décrocher du secondaire; dans des écoles suisses et autrichiennes, les élèves qui suivaient des cours de musique supplémentaires (aux dépens des cours de mathématiques et de langues) réussissaient aussi bien en mathématiques et mieux en langues que leurs camarades suivant le programme normal.

Les arts pour la vie

Selon une fiche de renseignements du groupe Americans for the Arts, les jeunes qui prennent part à des activités artistiques pendant au moins trois heures, trois jours par semaine, durant au moins une année complète ont :

- ⇒ 4 fois plus de chances d'être reconnus pour leurs résultats scolaires, de participer à une expo-science ou un concours de math ou de remporter un prix pour une composition ou un poème;
- ⇒ 3 fois plus de chances d'être élus au conseil étudiant de leur école ou d'être reconnus pour leur assiduité.

Les arts pour la vie

En Grande-Bretagne, le comité consultatif national sur l'enseignement créatif et culturel a établi deux

Les arts pour la vie

secrétariats d'État pour produire un rapport d'envergure sur l'avenir de l'enseignement. Le comité, composé d'un groupe unique de scientifiques, d'artistes, d'enseignants et de dirigeants d'entreprises, a produit *All Our Futures: Creative and Cultural Education* [Notre avenir à tous : l'enseignement créatif et culturel], un rapport exhaustif faisant valoir que la promotion d'une éducation créative et culturelle était une question de nécessité plutôt que de choix. Le rapport a incité le gouvernement à rétablir la place des arts dans le programme d'études national en septembre 2000. L'accent a donc été mis beaucoup plus fermement sur un enseignement créatif et culturel comme moyen de motiver les élèves, d'améliorer leur estime de soi et de les aider à acquérir les habiletés et aptitudes nécessaires pour évoluer dans le monde actuel et de demain.

Les arts pour la vie

Un rapport américain intitulé *Champions for Change [Champions du changement]* - une collection de sept études d'envergure - a révélé que l'art permet d'atteindre des élèves qui seraient sinon impossibles à atteindre, de transformer le milieu d'apprentissage, de faire le lien entre les expériences d'apprentissage et le monde du travail et de proposer des défis nouveaux aux élèves qui réussissent déjà bien.

Les arts pour la vie

ICE: Beyond Cool, un spectacle de rock du groupe DanceArts, de Vancouver, fait appel à la chanson, à la danse et au théâtre comme mécanismes de découverte de soi et explore les facteurs qui poussent certains adolescents à être taciturnes et à avoir en définitive des tendances suicidaires. Fruit de trois ans d'ateliers avec des jeunes, la production a été présentée en tournée partout au Canada et aurait sauvé la vie d'au moins un adolescent.

Les arts pour la vie

De plus en plus de collectivités découvrent que la culture peut revitaliser le cœur de la ville par la restauration de bâtiments patrimoniaux et la promotion du tourisme culturel centré sur des galeries d'art, des théâtres et des ateliers et studios d'artistes (Edmonton, Alberta; Chemainus, Colombie-Britannique; Port-au-Port et Trinity, Terre-Neuve). En Grande-Bretagne, l'énorme succès du musée Tate Modern et la reconstruction du Globe Theatre ont relancé le quartier délabré du centre-sud de Londres. De même, la construction du musée Guggenheim, à Bilbao, en Espagne, a prouvé que « la culture peut devenir une cure de rajeunissement pour les villes postindustrielles en ruine ».

Les arts pour la vie

Depuis quelques années, un programme intitulé Poetry in Motion a placé la poésie canadienne en plein cœur des systèmes de transports en commun d'une douzaine de municipalités. À Calgary, on a élargi le concept et créé Art in Motion, programme qui consiste à exposer les œuvres d'artistes en arts visuels à des endroits bien en vue pour les migrants quotidiens. Les urbanistes de Calgary ont aussi recours à l'art pour transformer des objets ordinaires (plaques d'égout, conduites d'égout, passages pour piétons, etc.) en objets d'art. Depuis un certain nombre d'années, la poésie est aussi « en mouvement » à Toronto; on en voit en effet des exemples dans les autobus et le métro, ce qui fait de Toronto la « plus grande maison d'édition de poésie au Canada »!

Les arts pour la vie

Les artistes continuent à faire appel à leurs talents pour venir en aide à des causes particulières; ainsi le chanteur compositeur Richard Desjardins a donné des concerts bénéfiques pour sauver les forêts boréales du Nord du Québec; la troupe Dancers for Life de Vancouver recueille chaque année des fonds destinés à la recherche sur le sida; le peintre animalier Robert Bateman donne des peintures pour aider des groupes voués à la conservation; l'acteur et chanteur Tom Jackson organise le spectacle The Huron Carol afin de réunir des fonds indispensables pour les banques d'alimentation et les sans-abri partout au Canada. Il y a quelques années, un groupe de musiciens de Vancouver a enregistré un CD en l'honneur de 50

femmes disparues du quartier est de cette ville; les recettes seront consacrées à un centre de désintoxication.

Les arts pour la vie

Des partenariats étonnants entre le milieu des arts et celui des affaires demeurent florissants. Le poète de Vancouver, David Whyte gagne sa vie à encourager les cadres de sociétés à trouver une inspiration dans le milieu de travail moderne grâce à la poésie; Boeing Co. l'a même engagé comme poète en résidence. La troupe d'improvisation théâtrale The Second City organise des ateliers pour amener des étudiants inscrits à un programme de MBA et des employés d'entreprises à s'exprimer spontanément. En Angleterre, le fils de Laurence Olivier, une légende au théâtre, fait appel à sa connaissance approfondie de Shakespeare pour présenter des ateliers sur le leadership à l'intention des cadres supérieurs.

Les arts pour la vie

La division d'action humanitaire du Cirque du Soleil, le Cirque du Monde, intervient à l'échelle du globe pour aider des enfants de la rue à canaliser leur énergie, leur agressivité et leur goût du risque vers l'apprentissage des arts du cirque, contribuant ainsi à renforcer l'estime de soi de ces enfants et à leur inculquer des habiletés qu'ils peuvent utiliser pour gagner de l'argent. Au Brésil, le programme s'est transformé en Cirque pour tous, qui donne aux enfants de la rue la chance de quitter leur existence itinérante au moyen d'un programme de quatre ans leur permettant de devenir des artistes du cirque professionnels.

Les arts pour la vie

À Toronto, le Spiral Garden est un programme du Bloorview MacMillan Centre, un établissement qui s'occupe d'enfants et d'adolescents handicapés ou souffrant d'un état médical complexe. Dans le cadre d'un jardin, l'art est le catalyseur qui aide les enfants à entrer en contact avec les mondes de la nature et de l'interaction sociale, à pénétrer dans l'univers de la créativité thérapeutique. Par le jeu, la musique, le conte, l'art, l'artisanat et le théâtre, les enfants sont pleinement impliqués, et toutes les facettes de leur personnalité - physique, affective, spirituelle, rationnelle et intuitive - peuvent être intégrées au processus.

Les arts pour la vie

CARE Canada a fait appel au pouvoir du théâtre pour favoriser la compréhension entre les Palestiniens de la Cisjordanie et ceux de la bande de Gaza. Les pièces permettent d'explorer les questions liées à problématique homme-femme, à l'égalité et à la liberté d'expression. D'autres organismes d'aide ont eu recours aux arts visuels pour amener les réfugiés, surtout les enfants, à surmonter les horreurs dont ils ont été victimes.

Les arts pour la vie

D'après une étude suédoise, l'activité culturelle renforcerait le système immunitaire et contribuerait à la détente. Un laboratoire de pensée indépendant a exploré l'incidence sur la santé de la participation aux arts et a constaté que plus de la moitié des personnes interrogées disaient se sentir en meilleure santé et plus des trois quarts, plus heureuses; 80 % avaient acquis de nouvelles habiletés, tandis que 84 % avaient plus confiance en elles-mêmes. Une fondation américaine rapporte que le nombre de projets axés sur les arts dans les hôpitaux est passé de 56 en 1983 à plus de 300 en 1992.

Les arts pour la vie

Il y a quelques années, un partenariat inhabituel à Halifax entre un médecin (Kenneth Rockwood) et une artiste (Jennifer Hiscox) a résulté en un programme spécial dans lequel des oeuvres d'art étaient utilisées pour « humaniser davantage l'univers clinique de la médecine ». Le Queen Elizabeth II Health Sciences Centre a remplacé les affiches insipides qui décoraient ses murs par de vraies oeuvres d'art. Mme Hiscox a été nommée artiste en résidence et invitée à peindre des images de médecins dispensant des soins aux personnes âgées, notamment celles atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Les arts pour la vie

Plusieurs études confirment que les arts contribuent à l'éducation des jeunes : au Royaume-Uni, on a constaté un lien entre les activités parascolaires, comme les activités sportives et le théâtre, et de bons résultats scolaires; aux États-Unis, les élèves participant à des activités artistiques étaient plus motivés pour acquérir de nouvelles habiletés, résultant en une amélioration de leur attitude générale à l'égard de l'apprentissage; en Suisse, les élèves qui suivaient des cours de musique supplémentaires sont devenus meilleurs en langues et plus sociables.

Les arts pour la vie

À Winnipeg, Sophia Costentini, une instructrice auprès du Royal Winnipeg Ballet formée dans la tradition classique, a fait des merveilles avec des élèves du secondaire. Des jeunes qui auraient peut-être, à un moment donné, décroché faute d'intérêt se sont pleinement investis dans un programme de danse très énergique, et leurs résultats se sont améliorés dans toutes les matières.

Les arts pour la vie

Les habiletés qu'encourage une instruction centrée sur les arts et les sciences (pensée créative, capacité à résoudre des problèmes, expertise en communications, tant verbales qu'écrites) sont de plus en plus recherchées par les sociétés modernes. Il y a quelques années, les dirigeants de sociétés canadiennes de haute technologie ont publié une déclaration dans laquelle ils soulignaient l'importance d'une formation générale. Ces PDG estiment que le débat ne doit pas graviter autour d'une proposition en noir ou blanc, c'est-à-dire, soit la technologie, soit les arts et la science. Ils croient plutôt qu'une approche équilibrée est plus avantageuse pour l'industrie et l'économie.

Sources : CCA Spotlights; GénieArts; Statistique Canada; campagne nationale pour les arts; divers médias : Globe and Mail, Ottawa Citizen, radio et télévision de la CBC; Internet.