Les rivières et les arts

Une recherche pluridisciplinaire à travers les arts

par Francine Morin, Ann Stinner, et Elizabeth Coffman
Traduit par Ilianca Ioan

Matières: musique, théâtre, art
Concepts clés: les cours d'eau, une recherche pluridisciplinaire
Lieu: en plein air et à l'intérieur
Durée : 4 à 6 semaines

A partir des années 60, les professeurs ont de plus en plus pris conscience du fait que les élèves utilisent différentes manières de penser et de s'exprimer et que, pour recevoir un enseignement complet, les arts sont essentiels. L'existence même des arts du spectacle et des arts plastiques montre que tout ne peut se traduire et se formuler uniquement par le langage ou grâce aux mathématiques. Chaque forme d'art représente une façon de penser unique, et les arts, conjointement, offrent des ressources inépuisables à l'enrichissement du programme d'études en fournissant une grande variété d'expériences sensorielles et en alternant plusieurs types d'apprentissage pour des élèves venant de milieux sociaux divers, ou dont les modes d'apprentissage sont différents et les intelligences multiples. Les procédés artistiques sont particulièrement importants car, tout comme les formes de jeux sophisiquées, ils permettent aux élèves du **premier cycle secondaire** (élèves de 11 à 16 ans) de raconter leurs propres histoires et de réagir aux histoires des autres.

Lors d'une approche novatrice en matière d'apprentissage des arts à l'Université de Manitoba,1 les enseignants ont analysé le potentiel des arts en tant que mode d'apprentissage à travers lequel les élèves du premier cycle secondaire pourraient élargir leurs connaissances à l'occasion d'une étude environnementale intégrée au programme. En mettant l'accent sur les cours d'eau – qui sont, par nature, un thème fascinant pour des élèves de tous âges – les participants ont eu la chance de se transformer en petits écologistes et ont dû, en quelque sorte, se battre afin d'exprimer des idées à travers les différents langages des arts pour, enfin, transmettre cette expérience aux autres classes du premier cycle secondaire. Cet article offre des indications que pourront prendre en compte les enseignants qui organisent de telles études pluridisciplinaires dans leurs classes.

Francine Morin

Sélection d'un thème

La clé pour réussir toute recherche pluridisciplinaire est la sélection d'un thème qui permettra aux élèves de s'impliquer et qui leur offrira la possibilité d'en faire l'étude en

profondeur. L'idéal serait de choisir l'étude d'un thème présentant un intérêt local et qui pourrait commencer immédiatement, tout en étant suffisamment large pour permettre de l'examiner sous ses multiples aspects. Un enseignant de la Côte Ouest du Canada pourra choisir la forêt pluviale tempérée du Pacifique, alors qu'un enseignant de la Côte Est choisira d'étudier l'océanographie. A Manitoba, les enseignants ont choisi les cours d'eau du fait de leur importance non seulement dans cette zone, mais également dans la vie des habitants d'hier et d'aujourd'hui, à travers le monde. Ce thème est naturellement en rapport avec le programme d'études scientifiques et de sciences humaines pour les classes de la 5ème à la 8ème année (élèves de 10 à 14 ans), et permet aux enseignants et aux étudiants d'aborder une grande partie des concepts universels qui font de nous des êtres humains : continuité et évolution, création et destruction, connexions et divisions, viabilité et gaspillage.

Réflexion et échange

Afin d'explorer la richesse potentielle du thème des cours d'eau et de l'expérience qu'il apporte, les enseignants qui ont une connaissance générale des matières obligatoires peuvent commencer par rencontrer des artistes pour des séances de réflexion et d'échange d'idées. Le but est de développer un réseau se divisant en branches d'idées provenant de toutes les disciplines (comme les sciences, les sciences humaines, les mathématiques, les langues, la musique, l'art, le théâtre, l'expression corporelle et la technologie) issues du thème principal. Une branche peut par exemple représenter la science de base de l'écologie des cours d'eau (les insectes, la flore, la faune, les poissons), l'environnement (le flux de l'eau, le flot, les rives, la pollution) et la géologie des cours d'eau (le sol, l'argile, les roches). Par la suite, une discussion avec des collègues de matières connexes ainsi qu'avec des scientifiques

garantira une étude du thème en profondeur dans chaque discipline. Cet exercice offrira de multiples possibilités de recherche pour de larges groupes d'étude et une gamme de sous-thèmes pour des recherches individuelles.

Qu'est-ce que la recherche pluridisciplinaire ?
La recherche pluridisciplinaire est une manière somme toute assez récente d'intégration au programme scolaire. Elle implique essentiellement l'intégration de concepts relatifs à la façon dont le monde fonctionne (matières théoriques) à travers diverses manières représentant la façon dont nous le percevons et comment nous donnons un sens à notre monde (matières pratiques).
Recherche pluridisciplinaire :

- L 'essence même de l'intelligence devient la base de l'apprentissage et de l'enseignement
- Les disciplines sont reliées entre elles grâce à un thème plus large
- Les disciplines sont utilisées comme des outils pour apprendre, pour proposer plusieurs perspectives et réponses aux questions des élèves
- Les enseignants et les élèves deviennent des collaborateurs et organisent ensemble le programme scolaire
- L'accent est mis sur la recherche des intérêts et des questions des élèves à travers des événements authentiques, palpitants et significatifs qui reconnaissent et étendent leurs expériences.
- L'accent est mis sur l'utilisation complète du système de signes – art, musique, langues, théâtre, expression corporelle – pour exprimer des idées et créer des significations.
- L'accent est mis sur la nature sociale de l'apprentissage : travail en groupe, organisation des étudiants en réseau, développement de communautés d'élève**s.**

Réunir des ressources

Pour préparer une recherche pluridisciplinaire sur les cours d'eau, les enseignants et leurs partenaires du milieu artistique devront réunir du matériel imprimé (comme des manuels, des magazines, des pamphlets, des romans) et du matériel non imprimé (comme des objets et des artefacts, des films, des sites communautaires, des cartes, des photographies) qui rendront le

thème intéressant aux yeux des élèves et qui les motiveront. Les recherches dans les bibliothèques, au sein de la communauté et sur Internet, peuvent amener à découvrir du matériel pédagogique varié concernant les cours d'eau. Les cours d'eau ont inspiré un grand nombre d'artistes qui en ont fait des romans, des films, des chansons, des symphonies et même des œuvres d'installation-performance, dont beaucoup conviendront à une utilisation avec des classes du premier cycle secondaire. Le rassemblement de ressources peut inclure du matériel tel que :

• un roman (The River, de Gary Paulsen)
• de la poésie ("Prairie Waters By Night", de Carl Sandburg)
• des légendes ("Faran and the River Spirit", légende du Nigéria)
• une œuvre non romanesque (Pond Lake River Sea, de Maryjo Koch)
• des chansons ("Reflections", de Linda Steen Spevacek)
• des œuvres instrumentales ("Riverrun for Piano and Orchestra", par Toru Takemitsu)
• des chants ("Miniwanka" par Murray Schaeffer)
• des œuvres visuelles ("Sunset on the Nicolet River" de M.A. Suzor-Côté)
• des articles ("Rivers Are the Life of Real, Book Worlds" de Jake MacDonald)

Les interventions des élèves

Francine Morin

Une recherche pluridisciplinaire ne commence pas par l'élaboration d'un plan détudes et par la mise en place d'objectifs, mais plutôt par les propres questions et intérêts des élèves. Les enseignants peuvent commencer l'étude des cours d'eau en invitant les élèves à partager leurs connaissances et à poser leurs questions. Il en résultera une avalanche de questions que l'on pourra ensuite classer en plusieurs catégories et utiliser comme différents sous-thèmes pour des petits groupes de recherche. Par exemple, un groupe pourra faire une recherche en se basant sur une suite de questions comme :

- Quelle matière chimique trouve-t-on dans les rivières ?
- Quelle différence y-a-t-il entre la vie aquatique dans les rivières et celle des océans ?
- Comme l'eau est-elle traitée pour être utilisée par l'homme ?
- Pourquoi les rivières ne vident-elles pas les lacs ?
- Quelles espèces animales et végétales trouve-t-on dans les rivières ?
- Qu'est-ce qui fait qu'une rivière est saine ?
- Comment peut-on nettoyer une rivière polluée ?

Durant toute l'étude, les membres de chaque groupe travailleront ensemble sur ces questions, réuniront des informations chacun de leur côté, et collaboreront en utilisant les arts comme méthode de recherche, d'expression, et de partage de leurs connaissances.

Concevoir des méthodes d'apprentissage

Une fois les questions posées, les enseignants peuvent commencer à concevoir une série d'activités et de leçons pour aider les élèves à les examiner sous un angle artistique. La plupart des élèves ont été initiés dans leur jeunesse à certaines formes d'art mais ont rarement eu l'occasion de pouvoir utiliser leurs compétences dans l'apprentissage d'autres matières. C'est pourquoi les méthodes d'apprentissage initiales doivent donner aux élèves l'opportunité de découvrir que chaque forme artistique offre la possibilité d'aborder le thème des rivières sous un angle unique. Les arts visuels, par exemple, permettent d'enregistrer des informations et de faire partager des idées et des sensations à travers des lignes, des silhouettes et des formes, des couleurs et des matières. Grâce aux sons et aux mouvements, les élèves pourront penser musicalement et de façon kinesthésique, en utilisant des mélodies, l'harmonie, le poids, la durée et le débit, et des procédés tels que l'interprétation, la composition et l'écoute. Le théâtre, d'autre part, est un moyen social et interactif, qui offre la possibilité d'improviser et de se mettre dans la peau d'un personnage pour

participer à la recherche sur le thème des rivières.

Une promenade pour explorer les rivières
Un bon moyen pour commencer l'exploration de la rivière sous un angle théâtral, musical, visuel et d'expression corporelle est d'emmener les élèves en promenade sur les rives d'un cours d'eau des environs. En plus de recevoir des consignes de sécurité, les élèves devront être munis de :

- matériel pour peindre, réaliser des esquisses et pour écrire
- matériel pour faire des enregistrements audio et vidéo
- sacs et récipients pour ramasser des objets trouvés

Les consignes suivantes sont des suggestions pour que les élèves puissent explorer la rivière à travers les quatre formes artistiques.

Théâtre

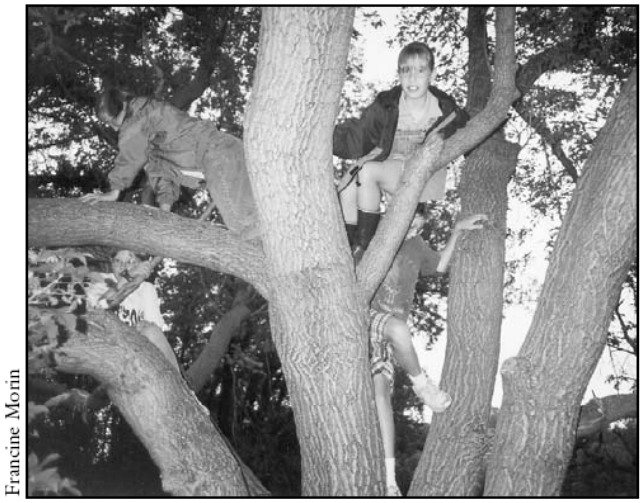
Dans sa forme de base, la pièce de théâtre est une histoire jouée par des comédiens. Toute personne vivant à proximité d'une rivière a forcément une hisoire à raconter sur la rivière. La manière la plus simple d'aborder le théâtre serait de demander aux élèves de raconter aux autres leurs histoires sur ces rivières. Ils utiliseraient ensuite n'importe quelle forme théâtrale pour mettre en scène leurs propres histoires ou series d'histoires, en travaillant individuellement ou en groupes. Les élèves du premier cycle secondaire sont aptes à développer leurs histoires et à en faire des pièces de théâtres ou encore à transformer leurs histoires écrites en spectacles. Ce qui peut être en revanche plus difficile à concevoir pour les élèves est l'aspect dramatique du « personnage » de la rivière. Si l'on pouvait attribuer à la rivière des qualités humaines, ses caractéristiques deviendraient plus évidentes. Un élève qui joue le rôle de la rivière peut exprimer la nature paisible d'une rivière d'été, ou par exemple, la dangerosité d'une crue due aux forts courants au début du printemps. Il faut que les élèves imaginent la façon dont la rivière parle, bouge, et interagit avec les autres.
Les élèves qui joueront le rôle des arbres, des oiseaux, des poissons, ou de toute autre forme de vie peuvent également donner leurs propres points de vue sur la rivière. L'incarnation de ces personnages peut se développer grâce à des monologues ou à un travail en groupe. Rappelez aux élèves que beaucoup de légendes et d'histoires sur les cours d'eau ont transformé les plantes et les animaux qui vivent autour de la rivière en des personnages doués de parole ; de telles histoires peuvent servir de point de départ aux explorations dramaturgiques des élèves.

Arts visuels
En ce qui concerne les arts visuels, les élèves peuvent s'asseoir sur les rives du cours d'eau et prendre des notes dans leurs carnets et leurs journaux de bord ou enregistrer des commentaires sur ce qu'ils voient. Ils peuvent commencer par exemple par dessiner une carte approximative qui montre les aspects physiques généraux de la rive. Ils peuvent également essayer de dessiner une vue panoramique de la rivière, en montrant les caractéristiques intéressantes pour différents observateurs comme des géologues, météorologues, écologistes, ou artistes. Puis, en s'intéressant plus particulièrement à une petite zone de la rive, mesurant, par exemple, 30 centimètres sur 30 (0.09 m²), les élèves peuvent dessiner précisément tout ce qu'ils voient, que ce soient des êtres vivants ou non. Les esquisses peuvent se concentrer sur des éléments artistiques particuliers, observés le long de la rive : des lignes, des formes, des matières. Le mouvement et la couleur de l'eau peuvent également faire partie des sujets de prises de notes. Un défi supplémentaire consistera à enregistrer des images de caractéristiques non matérielles du cours d'eau comme sa tranquillité ou sa force. Il est important d'encourager les élèves à explorer d'autres parties de la rive, de fournir des informations sur les points communs et les différences de terrains et de végétation, en ajoutant à leurs notes des photographies et des vidéos, et en rassemblant du matériel qui pourra être mieux analysé grâce à un microscope et devenir le point de départ d'une future activité artistique.

Sons et mouvements

Afin de collecter des sons et des images kinesthésiques, les enseignants doivent tout d'abord inciter les élèves à explorer le bord de la rivière aussi silencieusement que possible, en se concentrant sur les moindres bruits et mouvements, qui sont présents constamment mais auxquels nous ne prêtons aucune attention. Prendre conscience de tous les sons et mouvements est très important, tout comme maîtriser les densités, les poids, et les épaisseurs. Incitez les élèves à réaliser des cartes de sons et de mouvements lors de leurs promenades afin de pouvoir les reconstituer utlérieurement. Les élèves peuvent également lister et faire des schémas de sons et de mouvements, ou les enregistrer grâce à des cassettes vidéo et audio. En prenant des notes sur les sons et les mouvements, demandez-leur de créer des symboles qui leur semblent représentatifs en pensant attentivement à la façon dont ils représenteront les variations dans la densité et le temps. Pour profiter au maximum de la promenade au bord de la rivière, les élèves peuvent également ramasser du matériel qu'ils utiliseront pour recréer les sons : par exemple des pierres, des brindilles qu'ils pourront frotter contre des écorces, ou des branches sèches de feuilles qu'ils secoueront. Pour trouver des objets qui évoqueront des idées de séquences de mouvement, les élèves devront chercher du matériel qui pourra être utilisé lors d'une danse. Dites-leur que des choses qui ne font pas de bruit, telles que le brouillard, les nuages, et le soleil, peuvent être jouées avec des sons, en fonction de leurs caractéristiques. Il en va de même pour des objets inanimés qui peuvent être joués de manière kinesthésique. Même les textures du toucher, du son, et du mouvement peuvent être comparées et représentées (par exemple la sensation d'une écorce rugueuse ou d'un feuillage lisse peut être représentée par des sons et des mouvements). Ce que l'on peut voir, sentir et toucher à proximité de la rivière est susceptible d'évoquer des mots et des phrases que l'on peut utiliser par la suite. Même les onomatopées (les mots qui imitent le son qu'ils représentent) peuvent venir à l'esprit en chemin.

Les enseignants doivent s'attendre à une variété de résultats dus à ces exercices, comme des dessins précis, des esquisses de la couleur et du mouvement de l'eau, une cartographie des sons, des graphiques de mouvements, des études précises sur l'environnement, des photographies, des notes écrites, des descriptions imagées, des bruits de frottement d'écorce, de feuilles et de pierres, des échantillons d'eau et de terre, du bois flotté, des plumes et des pierres. En utilisant et en aiguisant leurs sens, les élèves auront utilisé différents systèmes de symboles pour collecter toutes les informations disponibles sur le bord de la rivière et également leurs impressions et sentiments sur cette rivière. Cette expérience multisensorielle et la collecte de ces objets serviront de point de départ aux travaux artistiques des élèves. En suivant cette méthode, les enseignants montrent aux élèves ce que sont les arts, mais également en quoi consiste une véritable recherche : le développement d'une communauté, la dimension personnelle de l'apprentissage, et l'importance de l'opinion et de la participation des élèves en classe.


Francine Morin

Francine Morin

Les arts communautaires

Par la suite, pensez à inviter des artistes locaux travaillant dans divers domaines pour

explorer le thème des rivières sous un angle artistique, et pour qu'ils apportent leur propre vision de ce thème. Si ce n'est pas possible, les élèves peuvent assister à une exposition d'art communautaire, à une pièce de théâtre ou un concert. A Manitoba par exemple, au milieu de notre étude sur les rivières, nous sommes allés à une exposition d'œuvres d'art intitulée « Et au milieu coule une rivière ». Une visite guidée par le conservateur du musée a fait prendre conscience aux élèves des concepts historiques et contemporains des rivières, et de leur importance dans la vie des Nord-Américains, tandis que les œuvres d'art ont servi de point de départ à des pièces de théâtre, de musique et d'expression corporelle créées ultérieurement par les élèves. Une peinture représentant plusieurs personnages au bord d'une rivière a inspiré un jeu de rôles improvisé basé sur le langage du corps et les vêtements des personnages. Lors d'une visite au musée, les élèves doivent tout d'abord avoir la possibilité de faire un tour de l'exposition seuls, pour qu'ils aient l'occasion de réagir personnellement à ce qu'ils voient. On peut leur demander de noter les titres des œuvres d'art et les noms des artistes, ainsi que des mots ou des esquisses montrant les qualités esthétiques des œuvres (par exemple l'esprit, les flux, les mouvements, l'énergie, les émotions). Les élèves peuvent également prendre des notes sur leurs experiences personnelles, sur des chansons, des histoires, des poèmes, ou encore sur tout ce que l'art peut évoquer. Ayant eu la possibilité de réagir à l'art, les élèves seront mieux préparés à une visite guidée un peu plus formelle faite par le personnel de la galerie d'art.

Suivre et partager les connaissances

Une évaluation lors d'une recherche pluridisciplinaire doit être ouverte, dirigée par l'élève, et à multiples facettes. Il existe une manière de s'assurer du bon fonctionnement de l'évaluation : il faut que les élèves puissent suivre les connaissances acquises au moyen d'un portfolio dans lequel ils regroupent et montrent tout ce qu'ils apprennent sur les rivières et les arts.

Le portfolio peut comprendre :

- une présentation des réponses aux questions qui leur ont été posées au sujet des rivières (comme des reportages, une cartographie conceptuelle, des notes dans leurs journaux de bord, des webs sémantiques…)
- des réflexions sur les méthodes d'apprentissage (Qu'avons-nous appris ? Quelles nouvelles questions nous posons-nous ? Quelles ont été les expériences les plus bénéfiques ? Qu'a-t-on fait de bien ? Que pouvons-nous améliorer ? Qu'allons-nous faire ensuite ?)
- des réactions au sujet des ressources écrites ou non sur les rivières (des livres, des notes, des enregistrements audio)
- des travaux artistiques inachevés ou terminés (des dessins, des chansons, des photographies, des saynètes, des vidéos, des enregistrements audio, des sculptures)

Puisque l'autoévaluation encourage la réflexion et donne aux élèves la possibilité de gérer leur apprentissage, une approche collective a plus de sens qu'une évaluation faite par l'enseignant seul. La meilleure façon d'impliquer les élèves dans le processus d'évaluation de leur portfolio est de dessiner un tableau en identifiant les critères spécifiques et nécessaires à un bon résultat. On peut présenter un brouillon de ce tableau au début pour leur donner une idée de ce dont il s'agit et ensuite le modifier en fonction de ce qui a le plus de valeur pour eux. Pour recevoir une note excellente, les élèves doivent prendre en compte les critères suivants :

- avoir fait une recherche en profondeur
- avoir représenté la rivière à travers toutes les formes d'art
- faire preuve d'un très bon niveau d'apprentissage
- avoir utilisé au minimum 3 ressources écrites et 3 ressources non écrites.

Montrer les efforts fournis par les élèves

Une exposition de toutes les œuvres d'art achevées et des pièces de théâtre peut être organisée à la fin de la leçon. Les élèves et les enseignants seront étonnés de découvrir l'immense variété d'œuvres issue d'un travail collectif comme celui-ci. Les élèves auront développé des idées individuellement et collectivement, et produit des œuvres artistiques représentant les nombreux aspects des rivières. Certains peuvent exprimer des idées sur des problèmes environnementaux à travers des collages, des peintures murales, des sculptures, des pièces de théâtre, des chansons, du rap,

des poèmes. Une pièce de théâtre peut avoir pour thème la vie d'une rivière représentée par des mouvements contre une toile de fond gigantesque et des enregistrements sonores. Un autre groupe peut s'approprier une légende aborigène sur les rivières, en jouant avec des acteurs portant des masques d'animaux, devant une peinture murale représentant une rivière. D'autres élèves peuvent se pencher sur la relation historique entre les rivières et les hommes en créant par exemple des interprétations visuelles et sonores de l'Egypte Ancienne et du Nil, ou du développement des colonies européennes dans une vallée proche de la rivière. Les élèves peuvent également réaliser des œuvres individuellement – chansons, peintures, tentures, monologues, pièces instrumentales – qui expriment des idées personnelles et des sentiments liés aux rivières. Grâce à ce travail avec les enseignants et les élèves, nous avons vu qu'une recherche pluridisciplinaire à travers les arts peut être un merveilleux moyen d'explorer des thèmes comme « Les Rivières » qui sont liés à la nature.Les connexions interdisciplinaires sont la source d'une recherche qui peut conduire les élèves bien au-delà des sciences de base, vers les classiques de la littérature, la musique, la danse, la politique, l'histoire, la myhtologie. La possibilité de travailler avec des systèmes de symboles variés – le dessin, la gestuelle, la musique - est tout aussi importante et permet de ne pas utiliser que des mots et des chiffres. Elle stimule le développement mental et artistique, apporte de nouvelles perspectives, et fait prendre conscience aux élèves de leur incroyable potentiel créatif.

Francine Morin est professeur de musique, d'expression corporelle et d'éducation artistique. Ann Stinner était professeur d'éduction artistique, elle est depuis peu à la retraite. Elizabeth Coffman est professeur d'art et de théâtre à la Faculté d'Education de l'Université de Manitoba, Winnipeg.

Remarque

1 L'institut de Faculté d'Ete d'Education "Enseigner aux élèves de premier cycle secondaire grâce à l'art " a été créé par le Fond de l'Innovation pour l'Education Permanente lors de la Session d'Eté de 1996, à l'Université de Manitoba.

SUGGESTIONS POUR UNE LECTURE APPROFONDIE

Boomer, G., N. Lester, C. Onore, et J. Cook, eds. *Negotiating the Curriculum: Educating for the 21st Century.* Falmer Press, 1992.
Drake, S.M. *Creating Integrated Curriculum.* Corwin Press, 1998.
Jacobs, H.H., ed. *Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation.* Association for Supervision and Curriculum Development, 1989.
Leland, C.H., et J.C. Harste. "Multiple Ways of Knowing: Curriculum in a New Key." *Language Arts,* vol. 71, no. 5, 1994, pp. 337–45.
Martinello, M.L., et G.E. Cook. *Interdisciplinary Inquiry in Teaching and Learning,* 2nd ed. Merrill / Prentice Hall, 2000.
Pate, P.E., E.R. Homestead, et K.L. McGinnis. *Making Integrated Curriculum Work.* Teachers College Press, 1997.
Wood, K.E. *Interdisciplinary Instruction: A Practical Guide for Elementary and Middle School Teachers,* 2nd ed. Merrill / Prentice Hall, 2001.

Cet article a été traduit par Ilinca Ioan, diplômée d'une licence d'anglais LCE spécialisation AMC de l'Université de Nice, France.