

Éducation artistique et enjeux territoriaux

Sélection documentaire

Avril 2006

4 pages

► Éducation artistique et territoires

L'éducation artistique : un nouvel enjeu pour les collectivités territoriales - Autour du spectacle vivant et du théâtre en particulier. [Livre] / Carasso, Jean-Gabriel. CRDP des Pays de la Loire, 2003. 104 p.

Actes du séminaire organisé les 11, 12 et 13 novembre 2002 par le Pôle national de ressources théâtre d'Angers.

L'école et le territoire : nouveaux espaces, nouveaux enjeux. [Livre] / Charlot, Bernard. Colin, 1994. 223 p.

Un ouvrage de réflexion et de référence sur les partenariats éducatifs entre l'école et les collectivités territoriales.

La politique culturelle des agglomérations. [Livre] / Alain, Faure, Emmanuel, Negrier. DATAR, 2001. 208 p.

L'intervention culturelle dans le cadre de l'intercommunalité : quelles sont les motivations de ce nouveau partage ? Quelles sont les fonctions imaginées par les partenaires de ces nouvelles formes d'action culturelle ?

Politique culturelle et décentralisation. [Livre] / Moulinier, Pierre. L'Harmattan, 2002. 336 p.

Un ouvrage de référence sur cette thématique.

Les formes de l'institutionnalisation, XIXe-XXe siècles. [Livre] / Poirrier, Philippe. La Documentation française, 2002. 432 p.

La place des collectivités locales au sein des politiques publiques de la culture. Le présent volume fait suite à celui de 1998 : « Politiques locales et enjeux culturels » ; il approfondit la réflexion sur quatre secteurs : le théâtre, les fêtes, les musées et la musique.

Affaires culturelles et territoires : 1959-1999. [Livre] / Poirrier, Philippe, Rioux, Jean-Pierre. La documentation française, 2002. 332 p.

L'inscription progressive des diverses politiques culturelles dans les territoires (pays, communautés d'agglomération, villes, départements et régions) appelle un esprit de partenariat, suppose une expérimentation avant que ne s'engage une nouvelle étape de la décentralisation culturelle.

L'action des collectivités territoriales en matière culturelle. [Périodique] / Saez, Guy. **Cahiers français**, janvier 2003, n° 312, p 12-18

Le cadre de la coopération culturelle dans lequel s'inscrivent les collectivités territoriales, les difficultés et les controverses que cela peut susciter.

Culture, Etat et marché. [Livre] / Tronquoy, Philippe. La Documentation française, 2003. 100 p.

Sur la thématique des pouvoirs publics et politique culturelle : points de vue économique, marché, mécénat, aides, droit d'auteur.

► Arts et culture dans l'éducation

L'éducation artistique à l'école. [Livre] / Ardouin, Isabelle. ESF éditeur, 1997. 126 p.

L'école doit donner à l'élève l'occasion d'accéder à la culture afin de faire découvrir et construire des outils pour apprendre à voir, à analyser et à comprendre les productions d'art. C'est une étape vers le plaisir de la pratique.

L'art à l'école. [Périodique]. **Beaux arts magazine**, numéro spécial, CNDP, 2001. 200 p.

Un outil pratique pour faire rentrer l'art dans les classes : tribunes, portraits, débats, témoignages de professeurs et d'élèves, reportages sur les pratiques innovantes.

L'enfant vers l'art : une leçon de liberté, un chemin d'exigence. [Livre] / Beaulieu, Denyse. Autrement, 1993. 245 p.

Un ouvrage sur les fondements et les pratiques de l'éducation artistique.

Quand l'enfant devient visiteur : une nouvelle approche du partenariat Ecole/musée.

[Livre] / Cohen, Cora. L'harmattan, 2001. 217 p.

Après une analyse historique de l'évolution des relations entre l'école et le musée depuis 1945, l'auteur propose une démarche d'apprentissage par les élèves de la lecture d'une exposition.

Le monde de l'art et de l'école. [Périodique] / Diot, Alain. **Cahiers pédagogiques**, n°371. p. 7-51

Dossier consacré à l'interaction du monde de l'art et de l'école : enjeux soulevés par la multiplication de projets artistiques ou culturels dans les établissements scolaires, naissance de nouveaux espaces : espaces croisés, partagés, intermédiaires, communs.

Espaces pour l'éducation artistique et culturelle. [Livre]. Ministère de l'éducation nationale, 2003. 179 p.

Conçu à partir d'une évaluation conduite dans quatorze établissements, cet outil de réflexion et de dialogue entre usagers, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre permet de mieux formuler les besoins en matière d'aménagement des espaces pour l'éducation artistique et culturelle au sein des structures scolaires.

La culture contre l'échec scolaire : former des citoyens en favorisant l'interprétation des jeunes en situation d'échec scolaire. [Livre] / Fouache, Danièle, Kahane, Martine. CNDP, 2001. 192 p.

Témoignage d'initiatives, de projets ou de lieux de culture qui ont aidé à la construction de la citoyenneté pour des jeunes en difficultés scolaires.

La culture au secours de l'école : pour une pédagogie renouvelée. [Livre] / Monferrier, Claire. L'harmattan, 1999. 118 p.

La démarche culturelle peut-elle constituer une réponse au malaise de l'école ? Quel est l'apport du projet culturel dans le renouvellement de la pédagogie ?

Une éducation artistique pour tous. [Livre] / Pujas, Philippe, Ungaro, Jean. Editions Eres, 1999. 188 p.

Ce livre aborde l'éducation artistique par deux angles : la réflexion et l'observation de terrain par une enquête.

Projet culturel en lycée professionnel : le projet du lycée Jean-Moulin du Blanc-Mesnil. [Livre] / Rosetto, Joseph, Baliki, Céline, Simon, Michèle. CRDP de l'académie de Créteil, 1999. 102 p.

Description du projet qui vise à rendre vivante la culture dans un établissement scolaire : les objectifs, la mise en œuvre, l'organisation des ateliers, les dispositifs et les pratiques pédagogiques, l'évaluation.

► Théâtre et éducation

Apprivoiser le théâtre. [Livre] / Beauchant, Hélène. Editions logiques, 1997. 279 p.

En quoi la démarche théâtrale favorise-t-elle l'épanouissement de l'enfant à travers différentes modalités d'expérimentation ?

Théâtre, éducation jeunes public : un combat...peut en cacher deux autres ! [Livre] / Carasso, Jean-Gabriel. Lansman, 2000. 116 p.

Cet ouvrage témoigne d'une certaine idée « militante » du théâtre et de ses rapports complexes avec le monde de l'éducation.

Le théâtre au lycée ou l'appropriation d'une culture. [Livre] / Carbonnelle, Magali, Cordery, Noelle. CRDP de Champagne-Ardenne, 1998. 181 p.

A partir d'une œuvre complète, l'ouvrage propose des fiches pratiques pour animer un atelier théâtre, évaluer un projet d'action culturelle.

Du théâtre à l'école. [Livre]. CRDP de l'académie de Lyon, 2002. 126 p.

Ateliers de pratique, classes culturelles, projets d'action éducative, le maître mot reste le partenariat avec des professionnels. Cet ouvrage propose une réflexion sur les pratiques théâtrales, sources de nouveaux pédagogues.

Coups de théâtre en classe entière [Livre] / Dulibine, Chantal, Grosjean, Bernard. CRDP de Créteil, 2004.

63 fiches pratiques ou les multiples façons d'aborder le texte et le jeu théâtral dans le cadre de la classe entière, au collège et au lycée.

Les fondamentaux du théâtre à l'école primaire. [Livre]. CRDP de Champagne-Ardenne, 2003. 106 p.

Actes de l'université d'automne 2001. Comment transmettre les bases du théâtre pour permettre à l'élève le partage de la langue, et du sens, et lui donner les moyens d'une réelle émancipation ?

Le théâtre à l'école : histoire et perspectives d'une relation passionnée. [Livre] / Lallias, Jean-Claude, Lasalle, Jacques, Lorient, Jean-Pierre. ANRAT ; Actes Sud, 1985. 224 p.

Ce livre met en lumière les relations historiques du théâtre et de l'école. Il aborde des contenus spécifiques : improvisation, mouvement, écriture dramatique, analyse du spectacle.

Eduquer par le jeu dramatique, pratiques théâtrales et éducation. [Livre] / Page, Christine. ESF éditeur, 1997. 126 p.

Présentation du jeu dramatique : ses objectifs et sa démarche de projet. Une pratique qui contribue à développer des apprentissages transposables dans la vie socio-culturelle des élèves.

Pratiques du théâtre. [Livre] / Page, Christine. CNDP – Hachette éducation, 1998. 144 p.

Professionnels du théâtre et de l'éducation partagent une réflexion sur différentes approches du théâtre : jeu dramatique, marionnettes, théâtre en mouvement, etc...

Le théâtre : une école de la vie, memento artistique et technique. [Livre] / Prévand, Jean-François. CRDP d'Aquitaine, 2003. 125 p.

En s'appuyant sur des théories contemporaines de la pratique du théâtre, l'auteur propose des exercices enrichis de sa réflexion personnelle, il dresse le bilan de ses animations menées en collège et lycée.

Le jeu dramatique en milieu scolaire : expression et animation. [Livre] / Ryngaert, Jean-Pierre. De Boeck, 1991. 161 p.

Un ouvrage de réflexion qui malgré la date fait référence : il permet de comprendre comment cette pratique peut être une aide concernant la prise de parole, la socialisation et l'ouverture vers le monde extérieur.

Le théâtre au collège. [Livre]. CNDP, 2002. 79 p.

Des propositions de parcours théâtraux exploitables à l'école, au collège et au lycée.

Théâtre-éducation : un mode d'emploi. [Livre]. ANRAT ; CRDP de Champagne-Ardenne, 2005. 126 p.

Comment mieux informer, analyser, mettre en perspectives, s'enrichir d'idées, d'expériences sur la transmission du théâtre à l'école ? Réunis sur un même support, les huit comptes rendus d'ateliers et colloques des rencontres régionales de l'ANRAT proposent des réflexions et des réponses.

Oser le théâtre. [Livre] / Zucchet, Freddy. CRDP de l'académie de Grenoble, 2000. 155 p.

Quand la pratique théâtrale complète les apprentissages traditionnels et s'inscrit dans une véritable pédagogie de projet...