

Editorial

DOI: 10.5965/25944630922025e7351

Mona Trudel

Institution: Université du Québec à
Montréal - UQAM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5993-0917>

Adriana De Oliveira

Institution: Université du Québec à
Montréal - UQAM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9425-5873>

Licenciante: *Revista de Ensino em Artes, Moda e Design*, Florianópolis, Brasil.

Este trabalho está licenciado sob uma licença **Creative Commons Attribution 4.0 International License**.

Publicado pela Universidade do Estado de Santa Catarina

Copyright: © 2025 pelos autores.

Soumis le : 30/05/2025
Approuvé le : 30/05/2025
Publié le : 01/06/2025

L'appréciation de l'art et des images dans des contextes éducatifs, sociaux, et culturels contemporains : apport et enjeux au Brésil et au Québec

Adriana de Oliveira; Mona Trudel

Nous sommes impliquées dans la formation des étudiantes et étudiants qui se destinent à l'enseignement des arts plastiques dans le milieu scolaire, et sommes particulièrement interpellées par le développement de pratiques d'appréciation de l'art contemporain comme levier d'un dialogue sur des questions sociales pouvant être signifiantes pour les élèves. Dans ce numéro de REAMD, nous sommes portées par le désir de susciter une conversation entre le Brésil et le Québec à partir des questions suivantes : *Quels rôles jouent l'art et les images dans les dynamiques éducatives, sociales, politiques et culturelles d'aujourd'hui ? Quels sont les défis et les opportunités que présentent l'appréciation de l'art et les images dans ces divers contextes ? Comment intégrer des pratiques émergentes d'appréciation esthétique en éducation artistique ? Comment faire en sorte que l'enseignement artistique reflète la diversité des expériences des personnes apprenantes ? Comment apprendre à analyser l'art en relation avec des contextes sociaux et culturels plus larges ? Comment assurer que l'interprétation de l'art reste pertinente et significative pour les personnes apprenantes ?*

¹ Mona Trudel, est professeure associée à l'École des arts visuels et médiatiques (UQAM). Elle s'intéresse aux liens entre l'art, la santé et les populations marginalisées ainsi qu'à l'apport de l'appréciation de l'art actuel au dialogue sur des enjeux sociétaux dans des contextes éducatifs formels et informels. Elle codirige avec la professeure Ève Lamoureux (histoire de l'art) la recherche partenariale La voix de l'art pour les personnes marginalisées du centre-ville de Montréal (CRSH- 2024-2027). Mona Trudel (0009-0002-4741-6145) - ORCID <https://orcid.org/0009-0002-4741-6145> Email : trudel.mona@uqam.ca

² Adriana De Oliveira est professeure à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Ses travaux portent sur l'intervention artistique et éducative en milieux communautaire, culturel et de la santé. Elle s'intéresse aussi à l'appréciation de l'art actuel pour développer le dialogue interculturel et la pensée critique en classe d'arts plastiques. Adriana De Oliveira (0009-0006-9425-5873) - ORCID <https://orcid.org/0009-0006-9425-5873> Email : oliveira.adriana@uqam.ca

De l'éducation esthétique à l'appréciation de l'art d'aujourd'hui

Le discours occidental entourant l'esthétique a longtemps focalisé sur les notions de beauté, de goût, de valeur esthétique et de jugement, référant en cela à une expérience de rencontre avec l'art, ou expérience esthétique. Pour Schiller (1795/2002), la rencontre active avec l'art permet aux individus de développer leur sensibilité esthétique et leur capacité à apprécier la beauté, ce qui leur offre une expérience émotionnelle et intellectuelle profonde pouvant élever l'âme humaine et inspirer une certaine forme de progrès moral et social. Cette théorie esthétique, enlisée dans des concepts du 18e siècle, a été contestée et s'est considérablement élargie au cours des dernières décennies par l'avènement de différents courants de pensée tels le marxisme, l'esthétique féministe et l'esthétique pragmatique, et, plus particulièrement à la fin du vingtième siècle, par les bouleversements qui ont marqué le paysage sociopolitique (Bearleant, 2014 ; White, 2010).

L'éducation esthétique et les notions d'appréciation esthétique, de réception de l'art ou encore de médiation de l'art ou de l'image qui lui sont liées ont en commun de privilégier la rencontre entre l'art et le regardeur par une expérience perceptuelle, émotionnelle, et relationnelle (Lemonchois, 2018). Pour Dewey (1934-2006), l'éducation esthétique est une composante essentielle de l'expérience éducative, dépassant la simple appréciation de la beauté pour englober une compréhension plus profonde de soi et du monde, l'art étant intrinsèquement lié à la vie. Les expériences esthétiques, qu'il considère parties intégrantes de l'apprentissage, permettent le développement de la perception, de l'imagination et de l'expression émotionnelle. En filiation avec Dewey, Shusterman (2016) souligne l'interdépendance entre l'art et la vie. Selon lui, « [...] l'art tire des matériaux, ses énergies, ses significations et ses valeurs de la vie elle-même, et [...] réciproquement, il enrichit la vie en lui donnant une énergie supplémentaire, des significations, des idéaux, des plaisirs et de nouveaux modes de perception » (p.30).

Les pratiques artistiques, transgressant les confins de l'art académique et moderne, ont connu d'importantes mutations. Les logiques de progrès, d'originalité et de créativité ont perdu une certaine importance, les moyens d'expression se sont diversifiés et l'expression de soi dans une perspective individualiste a été peu à peu remplacée par l'expression de préoccupations sociales. Les changements observés dans les pratiques artistiques depuis la fin du 20e siècle ouvrent la voie à de nouvelles expériences esthétiques, en partie occasionnées par l'émergence de formes artistiques telles les œuvres installatives, relationnelles, performatives ou sonores (Labrie et Snider, 2023), par l'essor des nouvelles technologies et des médias numériques, ainsi que par la prolifération des images partagées sur les réseaux sociaux (Francez et Neitzel, 2022). De plus, le rôle du spectateur s'est renforcé, celui-ci participant désormais activement à la construction du sens de l'œuvre par le partage du sensible (Rancière, 2024). Ces changements ont transformé et enrichi la façon de concevoir l'appréciation de l'art en favorisant notamment une plus grande reconnaissance de la valeur de l'art non occidental, mais aussi en rendant nécessaire la contextualisation historique, sociopolitique et culturelle de la production artistique, notamment celle des artistes autochtones.

Dans une perspective émancipatrice de l'art en éducation, Greene (1995) affirme que l'ouverture à la diversité, l'engagement émotionnel, la critique sociale et la quête de liberté et d'émancipation sont des principes clés de l'éducation esthétique. Les écrits de Greene résonnent particulièrement avec les questionnements sur ce que devrait être l'enseignement des arts et plus spécifiquement l'éducation esthétique à la fin du 20e siècle et en ce début de 21e siècle. L'appréciation d'œuvres d'art peut donner lieu à des conversations significatives sur des sujets d'importance si elles sont menées avec soin et bienveillance (Barret, 2010). Elles peuvent également susciter des discussions sur différents enjeux sociétaux (De Oliveira et Trudel, 2023; Morel, 2013-2020-2023; Trudel, De Oliveira et Mathieu, 2018; Trudel, De Oliveira, Mathieu et Fleury, 2017).

Présentation des contributions

Ce dossier, spécialement préparé pour la Revista de Ensino em Artes, Moda e Design, est le fruit d'une collaboration entre le Québec et le Brésil visant à réunir des contributions théoriques et pratiques qui examinent l'appréciation de l'art et des images à travers différents prismes et contextes éducatifs formels et informels selon quatre axes : historique, philosophique, éducatif et didactique.

Il nous est apparu essentiel de présenter d'abord deux articles qui traitent du développement historique de l'éducation esthétique en milieu scolaire québécois et brésilien. L'entretien réalisé avec l'historienne de l'enseignement des arts, Suzanne Lemerise, par Adriana De Oliveira et Mona Trudel, met en lumière le contexte social et éducatif dans lequel s'est développée l'éducation esthétique et la pratique de l'appréciation de l'art à l'école francophone québécoise de 1876 à 2000. Y sont notamment présentés des éléments contextuels (art moderne et théories psychologiques du développement de l'enfant), ainsi que différentes initiatives qui contribuent au passage d'un simple intérêt pour l'art à un enseignement des arts plastiques centré sur l'enfant et à la présence des premières traces écrites du terme appréciation, dans les années soixante-dix. Mara Rúbia Sant'Anna et Maristela Abadia Fernandes Novaes analysent le « Cahier de géométrie » de l'enseignante Maria Altiva Costa réalisé à Uberaba, dans l'État de Minas Gerais au Brésil, à la fin des années 1930. Leur analyse met en évidence les traces historiques d'une école religieuse axée sur la formation des enseignants et enseignantes dans le contexte de la Nouvelle École — deuxième phase du mouvement moderniste au Brésil — mettant l'accent sur le faire, la pratique et le vivre-ensemble. Elles proposent ainsi de découvrir ce cahier comme un objet d'appréciation et comme un témoignage de la construction d'un regard sensible sur le monde.

Les cinq articles suivants abordent la notion d'engagement esthétique, tout en pensant les questions d'altérité, de dialogue et de citoyenneté culturelle.

Maia Morel et Eric Martial Owona explorent les fondements théoriques de « l'engagement esthétique » (Berleant, 2022) en réfléchissant aux limites d'un tel

engagement dans un contexte de « crise de temps » (Revault d'Allonnes, 2013), tout en insistant sur la faculté – liée à l'avènement du « citoyen culturel » – de « se donner du temps » (Adrianssens et Montjotin, 2024). Morel et Martial Owona s'appuient sur une approche de l'appréciation de l'art qui combine les dimensions sensible et rationnelle pour soutenir une appréciation d'œuvres d'art contemporain pouvant être qualifiée de participative.

Boyd White explore les liens entre l'engagement esthétique et l'identité personnelle des enseignantes et enseignants. Plaidant en faveur de l'inclusion de cours sur l'engagement esthétique pour favoriser l'« état d'éveil » (Green, 2017) et ainsi mieux comprendre la place de l'imagination, de l'empathie et du discernement des valeurs en éducation, l'auteur présente deux stratégies visant à susciter l'engagement envers les œuvres d'art par le biais d'une écriture évocatrice axée sur le « montrer » plutôt que sur le « dire ».

Déplorant la séparation historique entre appréciation et création au sein des théories éducatives, Myriam Lemonchois, voulant repenser l'appréciation des images en classe d'art, propose une reconception des six méthodes dialogiques identifiées dans les théories actuelles de l'éducation (soit la dialogie métaphorique, récitative, pragmatique, intertextuelle, maïeutique et commémorative) en unissant, en filiation avec Kant, jugement créatif et jugement esthétique.

Emanuella Scoz présente une activité pédagogique d'appréciation, dans une perspective ludique, des œuvres de l'artiste Hilma af Klint appliquée à deux classes de première année de deux écoles primaires de la municipalité d'Indaial au Brésil. L'article décrit les étapes de préparation et d'application de l'activité, laquelle vise à stimuler l'attention des élèves dans l'appréciation d'œuvres d'art, tout en favorisant la génération de connaissances et une expérience affective enrichie avec l'art.

Enfin, l'article de Anik Meunier, Annie-Pier Brunelle et Mylène Landry porte sur une expérience de médiation dans un projet d'école au musée, mené avec l'école alternative Le Vitrail à Montréal en 2022 et 2023. S'appuyant sur le concept du *care* (Tronto, 1993), qui permet de repenser le musée comme un espace relationnel

favorisant la création de liens significatifs, les autrices analysent les relations entre le personnel muséal, le personnel enseignant et les élèves, soulignant l'importance d'inscrire la relation au musée dans la durée pour développer des pratiques muséales inclusives et adaptées aux besoins des publics scolaires.

Les quatre articles suivants ont en commun le thème de l'appréciation des images à l'ère du numérique.

Leticia Francez, prenant appui sur les directives des programmes d'enseignement des arts au Brésil et au Québec, s'intéresse au potentiel des images publicitaires comme vecteurs de production de sens. Elle met de l'avant l'intégration de pratiques didactiques et pédagogiques d'appréciation favorisant la perception ainsi que la réflexion critique et créative des élèves.

Explorant les dynamiques de la cyberculture et les images qui y circulent, Rosemary dos Santos, Thayra Fernandes Pereira et Yasmin do Nascimento Viana proposent une reconfiguration de la recherche en éducation fondée sur une pédagogie sensible aux images, aux affects et à la culture numérique. S'appuyant sur la reconnaissance, en enseignement des arts, du pouvoir des images à inventer d'autres manières d'être au monde, elles conçoivent celles-ci comme des dispositifs de résistance et de création. Une cartographie réalisée à partir d'images et de commentaires puisés sur le compte Instagram de l'artiste visuelle brésilienne Mayara Ferrão supporte leur réflexion.

Marie-Pierre Labrie réfléchit aux œuvres disponibles sur le Web, notamment celles surgissant sur nos fils d'actualités, comme occasions privilégiées de vivre des moments d'arrêt, de réflexion et d'empathie. S'appuyant sur les concepts de coprésence, d'attention, d'éducation du regard et de détournement, l'autrice y voit la possibilité d'une reconnexion avec certaines dimensions universelles de nos existences.

Finalement, Andrei Galkowski et Letícia Francez explorent la production d'images cinématographiques à l'ère contemporaine et l'importance des pratiques de ciné-éducation dans l'enseignement primaire en ouvrant des pistes de réflexion sur la manière dont ces approches peuvent enrichir les pratiques pédagogiques en

éducation de base. S'appuyant sur la méthodologie développée par l'Escola Semente Educação Audiovisual pour les premières années de l'école élémentaire, Galkowski et Francez invitent à repenser les pratiques d'enseignement à la lumière des défis imposés par la culture numérique.

Nous souhaitons que la publication de ce dossier puisse offrir une meilleure compréhension de la transformation de l'éducation esthétique à travers le temps ainsi que des pratiques d'appréciation, d'hier à aujourd'hui. Nous espérons que la diversité des articles réunis dans ce numéro pourra inspirer les lecteurs et lectrices autant sur le plan théorique que pratique, et qu'elle les incitera à une réflexion critique sur les pratiques d'appréciation à la lumière des enjeux et défis contemporains de l'éducation artistique, elle-même traversée par les turbulences du monde actuel.

Adriana De Oliveira

Mona Trudel

Adriana de Oliveira; Mona Trudel

Références

- BARRET, Terry. (2010). Aesthetics conversations and social change. Dans : Tracie Constantino et Boyd White (dir.), **Essays on aesthetic education for the 21st century**, Sense Publisher, (p. 123-142).
- BEARLANT, Arnold. (2014). The transformation of aesthetics. Dans : Liu Yuedi et Curtis L. Carter (dir.), **Aesthetics of every life, east and west**, Cambridge Scolar, (p. 2-13). <https://witherlelibrary.net/arnold-berleant-the-transformations-of-aesthetics/>
- DE OLIVEIRA, Adriana et TRUDEL, Mona. (2023). L'appréciation de de l'art actuel pour contrer les préjugés en classe d'arts plastiques au primaire et au secondaire : une perspective empathique et critique. Dans Maia Morel (dir.), **Éduquer aux enjeux sociétaux par les arts et la littérature**, Éditions peisa Collection Cogito, (p. 39-50).
- DEWEY, John. (2006). **L'art comme expérience** (Traduit par Joëlle Zask). Gallimard.
- FRANCEZ, Leticia et NEITZEL, Ader de Aguiar. (2022). Educação estética e mediação de leitura de imagem: um estudo com crianças. **Revista Pro-Posições**. (33), p. 1-24. <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2020-0096>
- GREENE, Maxine. (1995). **Releasing the imagination: essays on education, the arts, and social change**. Jossey-Bass.
- LABRIE, Marie-Pierre et SNIDER, Léah. (2023). Pour une pédagogie sensorielle de l'appréciation de l'art contemporain. **Vie des arts**, (271), p. 85-87.
- LEMONCHOIS, Myriam. (2018). Essai de modélisation de l'expérience esthétique. Dans Marie-Christine Beaudry, Sylvain Brehm et Jean-François Boutin (dir.), **Discours, usages, traces de l'expérience esthétique en contexte scolaire. Perspectives croisées**, ÉDUS, (p. 39-53). <https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/14640>
- MOREL, Maia. (2013). Réflexions d'enseignantes du primaire autour d'une œuvre d'art contemporain comme moyen d'éco-sensibilisation des élèves. **McGill Journal**

of Education, 48(1), p. 223-242. <https://www.erudit.org/fr/revues/mje/2013-v48-n1-mje0830/1018410ar/>

MOREL, Maia. (2020). L'art au cœur de la démarche éducative pour le vivre-ensemble : une expérience de formation d'enseignants du primaire. **Nouvelles pratiques sociales**, 31(1), p. 40-57. <https://doi.org/10.7202/1069913ar>

MOREL, Maia (dir.) (2023). **Éduquer aux enjeux sociétaux par les arts et la littérature**. Éditions peisa.

RANCIÈRE, Jacques. (2008). **Le spectateur émancipé**. La Fabrique Éditions.

RANCIÈRE, Jacques. (2024). **Le partage du sensible esthétique et politique**. La Fabrique éditions.

SCHILLER, Friedrich. (2002). **Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme**. Aubier.

SHUSTERMAN, Richard. (2016) Danto et l'esthétique pragmatique. (L.Bodonata, trad.) **Cahiers philosophiques**, (144), p. 27-37. <https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques1-2016-1-page-27.htm&wt.src=pdf>

TRUDEL, Mona, DE OLIVEIRA, Adriana, MATHIEU, Élyse et FLEURY, Réginald. (2017). Formation continue des enseignantes spécialisées en arts plastiques pour faire de l'école un espace inclusif, ouvert à l'autre et au monde. **Canadian Review of Art Education**, (44)1, p. 46-63. <https://crae.mcgill.ca/article/download/11/79/319>

TRUDEL, Mona, DE OLIVEIRA, Adriana et MATHIEU, Élyse. (2018). L'apport de l'art actuel à l'éducation interculturelle : proposition d'une approche d'appréciation en classe d'arts plastiques, **Éducation et francophonie Revue scientifique virtuelle**, (46)2, p. 109-124. <https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2018-v46-n2-ef04236/1055564ar.pdf>

WHITE, Boyd. (2010). A Beauty Contest(ed): In search of the semi-naked truth. Dans : Tracie Constantino et Boyd White (dir.), **Essays on aesthetic education for the 21st century**, Sense Publisher (p.15-28).