

Recension d'écrits :

**Impacts favorables des arts
sur la réussite éducative des jeunes
et dans diverses sphères de la société**

**Exécutée pour le
Conseil de Arts de Montréal**

Par

**Pedro Mendonça (M.A.)
Consultant**

Table des matières/thèmes

1. MILIEU SCOLAIRE (ÉDUCATION)	4 <u>5</u>
2. MILIEU DE VIE, TERRITOIRE, IMMIGRATION et FAMILLE	15
3. PETITE ENFANCE	24 <u>22</u>
4. SANTÉ ET BIEN- ÊTRE	28 <u>26</u>
5. PSYCHO-COGNITION, NEUROSCIENCES	34 <u>32</u>

AVANT PROPOS

L'art existe depuis la naissance de l'humanité et fait partie intégrante de toute culture. Il constitue un domaine majeur de l'expérience humaine, tout comme les sciences, la technologie, les mathématiques ou les sciences humaines. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique (Winner, Goldstein et Vincent-Lancrin, 2013), l'art a des impacts positifs dans de multiples sphères de la société. Il permet aux enfants de découvrir une manière de comprendre le monde qui est bien différente de celle proposée par la science et les autres matières théoriques à l'école, entre autres parce que l'art est un domaine où il n'existe ni bonnes ni mauvaises réponses, où les jeunes ont la possibilité de faire leurs propres découvertes et expériences.

Pour l'UNESCO (2006), une éducation valorisant l'expérience esthétique est liée à l'amélioration des conditions des individus, des sociétés et par conséquent, au progrès de l'humanité. L'éducation esthétique aurait le potentiel d'améliorer la cohésion sociale, la régénération de l'image de la communauté, le bien-être, l'éducation, l'apprentissage et les habiletés acquises transférées en milieu de travail (Ruiz, 2004; Winner, Goldstein et Vincent-Lancrin, 2013; Arts Council England, 2014).

La présente recension d'écrits a été commandée par le Conseil des Arts de Montréal (CAM) dans le but de mieux comprendre les impacts bénéfiques des arts dans des multiples sphères de la société et plus particulièrement sur la réussite éducative des jeunes. Nous avons répertorié un nombre important de publications en lien avec diverses thématiques touchant la réussite éducative, l'importance des arts dans la société et les bienfaits observés sur la cognition et la santé. Notre revue se divise en cinq sections composées d'un court texte et d'un point de vue des principaux constats liés aux études répertoriées.

La recension a été effectuée sur une période de six mois. Suite à une présélection de près de 200 publications touchant les différentes thématiques, nous avons retenu 75 publications qui répondaient à nos critères de recherche. Une partie des références retenues provient d'une démarche personnelle qui a débuté en 2012 dans le cadre d'une maîtrise de type recherche à l'Université de Sherbrooke. Cette démarche se poursuit pour nous, à présent, dans un parcours de doctorat, lequel porte sur la sensibilisation aux arts et leurs effets sur les performances scolaires.

Pedro Mendonça

Maîtrise en éducation (M. A) et postulant au Doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke à titre de consultant indépendant pour le CAM

1. MILIEU SCOLAIRE (ÉDUCATION)

Par la création de produits tangibles qui activent l'imagination, les arts offrent aux élèves la capacité d'agir sur ce qui leur est donné et d'y percevoir un deuxième sens. L'imagination les amène à se questionner et à voir toujours plus loin. Cette faculté particulière des arts induit aussi une force aux gestes transformateurs. Les élèves devenant eux-mêmes des agents de transformation de la matière, les arts leur offrent la possibilité d'exprimer leurs propres sentiments et d'être attentifs aux sentiments des autres, ce qui entraîne le développement de la capacité d'empathie et d'expression. Au-delà d'une bonne ou d'une mauvaise réponse, les élèves doivent pondérer la façon d'utiliser l'information et questionner leurs connaissances. De ces processus découlent des apprentissages qui amènent les élèves vers des stratégies métacognitives d'autoréflexion et d'autoévaluation qui vont bien au-delà des jugements de type bon ou mauvais. Ces compétences cognitives, liées à la créativité, soutiennent la réussite scolaire. Il s'ensuit que la recherche démontre que les élèves jouissant d'une forte exposition aux arts ont des résultats scolaires nettement meilleurs que ceux qui n'y sont pas exposés (Hoffman, 2005, 2008; National Endowment for the Arts, 2012; Burton, Horowitz et Abeles, 2000).

Les principaux constats

- Les écoles avec des programmes en arts ont des résultats plus performants aux tests standardisés ;
- Les compétences cognitives liées à la créativité sont essentielles au succès académique ;
- Avoir plus d'expérience artistique à l'école augmente les performances académiques et diminue le décrochage scolaire ;
- Les étudiants suivant un programme en art peuvent obtenir une moyenne supérieure (40%) en mathématiques et dans des tests d'habiletés de base ;
- Les arts doivent être considérés comme un « droit » qu'il faut accorder aux jeunes ;
- Les arts permettent aux jeunes d'exprimer leur créativité et leurs émotions ;
- Les arts invitent à traiter un même sujet de multiples façons et à questionner leurs connaissances ;
- Les arts favorisent les connexions intragroupes, les rapports à soi et les communications interpersonnelles ;
- L'enseignement des arts peut potentiellement favoriser les habiletés suivantes chez les élèves : l'intelligence émotionnelle, la capacité de s'exprimer, la capacité de se concentrer à une tâche, la formation d'une pensée divergente, le développement de l'imaginaire, la capacité à faire preuve d'originalité, la coopération, la socialisation et la diversité culturelle;
- Les arts influencent favorablement la volonté d'apprendre, la capacité d'écouter des instructions et d'acquérir des nouvelles compétences ;
- Les arts touchent à la confiance en soi, à la santé mentale et aux habiletés nécessaires à la vie de tous les jours ;
- Les arts permettent de comprendre un même sujet depuis des multiples points de vue ;
- Les arts permettent de découvrir une manière de comprendre différente de celle proposée par les autres matières ;

- Les arts jouent un rôle thérapeutique chez les étudiants à risque de décrochage.

Références et constats supplémentaires

- Barry, N.-H. (2010). *Oklahoma A+ Schools: What the research tells us 2002-2007. Volume three, quantitative measures*. Oklahoma A+ Schools/University of Central Oklahoma.
 Type de publication : Étude/article scientifique
 Pays d'origine : États-Unis
 Synthèse : Étude mixte couvrant une période de 5 ans dans des écoles A+ ayant des programmes enrichis en arts dans l'état d'Oklahoma. Ces écoles ont mieux performé aux résultats des tests standardisés. Les différences de performances sont constantes dans l'ensemble des mesures quantitatives observées.
- Burton, J.M., Horowitz, R. et Abeles, H. (2000). *Learning in and through the arts: The question of transfer*. *Studies in Art Education*, 41 (3), 228-257.
 Type de publication : Étude/article scientifique
 Pays d'origine : États-Unis
 Synthèse : Étude basée sur une méthodologie mixte, d'une durée de 2 ans, auprès de 2,000 étudiants de 4e à 8e années dans quatre écoles. Les résultats démontrent une corrélation significative entre les programmes scolaires enrichis en arts et les compétences cognitives mesurées chez les jeunes liées à la créativité qui sont essentielles au succès académique.
- Catterall, J. (2002). The arts and the transfer of learning. *Critical links: Learning in the arts and student academic and social development* (pp. 151-157). Arts Education Partnership. Washington, D.C.
 Type de publication : Étude/article scientifique
 Pays d'origine : ÉTATS-UNIS
 Synthèse : Étude longitudinale couvrant une période de 10 ans. Les données ont été recueillies auprès de 25,000 étudiants. Les chercheurs ont examiné l'implantation des arts dans des écoles secondaires économiquement défavorisées. Les données démontrent que davantage d'expériences artistiques à l'école augmente les performances académiques et diminue le décrochage scolaire.
- Catterall, J., Chapleau, R. et Iwanaga, J. (1999). *Involvement in the arts and human development: General involvement and intensive involvement in music and theatre arts*. In *Champions of Change*, E. Fiske. Arts Education Partnership and the President's Committee on the Arts and Humanities. Washington, D.C.
 Type de publication : Étude/article scientifique
 Pays d'origine : ÉTATS-UNIS
 Synthèse : Étude mixte qui examine les effets d'un programme enrichi en art (CAPE-Chicago Arts Partnership in Education). Dans la portion dédiée aux mathématiques dans des tests d'habiletés de base, les étudiants qui ont été soumis au programme en art ont obtenu une moyenne supérieure (40%) à ceux qui ne suivaient pas le programme enrichi en arts.
- Goetz Zwirn, S. et Graham, M. (2005). Crossing borders. The arts engage academics and inspire children. *Childhood Education*, 81(5), 267-273.
 Type de publications : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cet article est une proposition théorique amenée par deux enseignants américains sur la construction des programmes enrichis en arts et les raisons qui les justifient. Les auteurs soulignent que :

- Les arts sont une expression de la culture faisant des connexions entre les contextes et la vie des étudiants ;
- Les arts sont joyeux et exubérants ;
- Les évaluations en arts ne sont pas sommatives. Elles ne se basent pas sur des stratégies à sens unique ou des connaissances curriculaires ;
- Les arts font entendre des voix personnelles et des réponses divergentes tout en humanisant l'expérience scolaire et la construction de connaissances sur le monde. À travers une connexion personnelle sur le monde, l'art fait aussi la promotion de l'empathie et de l'égalité ;
- Les arts multiculturels favorisent le développement de connexions entre les différents domaines académiques. Ils aident à saisir le mélange des cultures de manière significative ;
- L'intégration des arts avec les autres disciplines scolaires peut créer une dynamique innovatrice facilitant la réflexion, la compréhension et l'acquisition de connaissances.

Greene, M. (1994). *Carpe Diem: The Arts and School Restructuring*. Teachers College Record 95 (Summer).

Greene, M. (1995). *Releasing the imagination, essays on education, the Arts, and Social Change*. San Francisco : Jossey Bass.

Type de publication : Volumes (2)

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Greene (1994 ;1995) est une auteure reconnue pour sa contribution exceptionnelle à la valorisation des arts en éducation (*arts advocacy*). Ses arguments en faveur des arts comprennent le développement de l'empathie, de la créativité et le transfert des habiletés acquises par les arts vers les autres disciplines scolaires.

Gullatt, D.-E. (2008). *Enhancing Student Learning Through Arts Integration: Implications for the Profession*. The High School Journal, The University of North Carolina Press.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : L'auteur effectue une revue de littérature sur les nombreux bénéfices apportés par les arts et sur leur apport dans le renforcement de l'enseignement et des apprentissages. Cette recension mentionne, entre autres, qu'en art, les élèves sont constamment en situation de résolution de problèmes et apprennent ainsi que les solutions à ces derniers sont multiples. Si une perspective n'est pas adéquate pour la résolution d'un problème, les étudiants réalisent qu'ils peuvent l'approcher par une autre direction, celle des arts. Cette recension souligne les principaux bénéfices apportés par les programmes enrichis en arts :

- Les arts font la promotion de l'idée que les enseignants sont des facilitateurs d'apprentissages et non des dispensaires de connaissances ;
- Les arts permettent aux étudiants d'acquérir une compréhension profonde des contenus et de devenir impliqués dans les processus d'apprentissage ;

- Les arts offrent des portes d'accès alternatifs aux contenus, à la discussion et à la découverte;
- Les arts élargissent les curriculums vers d'autres cultures du monde ;
- Les arts renforcent la qualité de l'esthétique chez les étudiants ;
- Les arts facilitent la visualisation des contenus et de l'imagination ;
- Les arts encouragent des approches multi-sensorielles de l'enseignement et des apprentissages ;
- Les arts favorisent les rapports à soi et les communications interpersonnelles ;
- Les arts encouragent le travail collaboratif entre les étudiants (et parfois entre les enseignants) ;
- L'intégration des arts dans les curriculums peuvent être exécutées de nombreuses façons ;
- Les arts améliorent le raisonnement spatial, logique et mathématique ;
- Les arts encouragent la prise de risque par l'expression de la créativité ;
- Les arts facilitent la communication entre les étudiants ;
- Les arts sont adaptables à tous les domaines du curriculum ;
- Les arts fournissent une avenue qui encourage la diversité et multiculturalisme.

Härkönen, U., Paatela-Nieminen, M., Lehtonen, K., Karppinen, S., Lehtolainen, R., Syrjäläinen, E., Tuulmets, A., Urniežius, R., Ruismäki, H. et Ruokonen, I. (2010). *The Second Intercultural Conference in Arts and Skills Education*. Site téléaccessible à l'adresse < <http://www.helsinki.fi/kirjasto/keskusta/palvelut/julkaisumyyni.htm> > Consulté le 6 avril 2017.

Type de publications : Rapport de recherche

Pays d'origine : Finlande

Synthèse : En 2010, à Helsinki, le deuxième congrès interculturel sur les arts et les compétences en éducation traite des droits de l'enfant en ce qui concerne les arts, la culture et la créativité. Les arts y sont donc perçus comme rien de moins qu'un « droit » qu'il faut accorder aux jeunes. En outre, le système finnois considère que « *The utilisation and applications of art and culture will improve well being and life management among individuals and communities.*¹ » (p. 3).

Hoffman, D.-J. (2008). *Why our schools need the Arts*. New York: Teachers College Press.

Hoffman, D.-J. (2005). *Farming Education as Art: The Octopus Has a Good Day*. New York: Teachers College Press.

Type de publication : Volume

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Jessica Hoffmann Davis (2005, 2008) est professeure en éducation à l'Université Harvard. Parmi ses nombreux constats sur l'importance des arts en éducation, l'auteure soutient que les arts ont des effets bénéfiques sur les élèves et démontre son point de vue. Dans un des ouvrages (Hoffmann, 2008), l'auteure souligne les effets des arts sur les attitudes des élèves en cinq points majeurs :

- **Le premier point** touche à la créativité. Par la création de produits tangibles qui activent l'imagination, les arts offrent aux élèves la capacité d'agir sur ce qui leur est donné et d'y percevoir un deuxième sens. L'imagination les amène à se

¹ L'utilisation et l'application des arts et de la culture améliorent la gestion de la vie et rehaussent le bien-être des individus et de la collectivité.

questionner et à voir toujours plus loin. Cette faculté particulière des arts induit aussi une force aux gestes transformateurs. Les élèves devenant eux-mêmes des agents de transformation de la matière, ils réalisent ainsi qu'ils sont importants : « *I matter* »² ;

- **Le deuxième point** touche à l'action des arts sur les émotions. Les arts offrent l'opportunité aux élèves d'exprimer leurs propres sentiments – « *This is how I feel* »³ – et d'être attentifs aux sentiments des autres, ce qui entraîne le développement de la capacité d'empathie : « *This is how you feel* »⁴ ;
- **Le troisième point** concerne l'ambiguïté amenée par les arts : les élèves apprennent à voir et à traiter un même sujet de multiples façons. Leur point de vue personnel, lors du traitement d'un même sujet, est valide et unique : « *What I think matters* »⁵ (*Ibid.*). De ce fait, il se développe un respect envers les autres, de leurs différentes manières de s'exprimer et de percevoir le monde : « *What others think matters* »⁶ ;
- **Le quatrième point** souligne l'orientation de la pensée et l'attitude installées par les arts. Ces derniers incitent les élèves à aller au-delà d'une bonne ou d'une mauvaise réponse, à pondérer la façon d'utiliser l'information et de questionner leurs connaissances : « *What do I want to know?* »⁷ (*Ibid.*). De ces processus découlent des apprentissages qui amènent les élèves vers des stratégies métacognitives d'autoréflexion, d'autoévaluation et bien au-delà des jugements de type bon ou mauvais : « *How am I doing and what will I do next?* »⁸ ;
- **Le cinquième point** est celui de la communauté d'apprentissage engendrée par les arts. D'une part, ces derniers disposent les élèves aux apprentissages, c'est-à-dire qu'ils installent la passion, la joie et la possibilité de découverte de soi : « *I care* »⁹. D'autre part, les arts renforcent les connexions des élèves entre eux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'école. De ce fait, ils aident à l'éveil du sens de la responsabilité sociale chez les élèves : « *I care for others* »¹⁰.

Hoffman fait partie de nombreux auteurs américains qui soulignent l'importance des arts en éducation (*arts advocacy*). Ses ouvrages touchent aussi l'intégration des arts dans les programmes scolaires et les impacts des arts ressentis en dehors du cadre scolaire (*community*).

Jiménez, L. (2014). Culture 21, agenda de la culture. Éducation, culture et citoyenneté. Site téléaccessible à l'adresse : <

<http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/documents-fra/a21c-fra> >

Consulté le 15 avril 2017.

Type de publication : Article/Rapport

² Traduction de l'auteur : Je suis important.

³ Traduction de l'auteur : Voilà comment je me sens.

⁴ Traduction de l'auteur : Voilà comment tu te sens.

⁵ Traduction de l'auteur : Ce que je pense est important.

⁶ Traduction de l'auteur : Ce que les autres pensent est important.

⁷ Traduction de l'auteur : Qu'est-ce que je veux savoir ?

⁸ Traduction de l'auteur : Comment je m'en sors et que ferai-je par la suite ?

⁹ Traduction de l'auteur : Je prends soin de moi.

¹⁰ Traduction de l'auteur : Je prends soin des autres.

Pays d'origine : Canada, Québec

Synthèse : La Commission Culture de l'association mondiale Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) est une plateforme de villes, d'organisations et de réseaux qui resserrent la relation entre les politiques culturelles locales et le développement durable. L'article a été commandé dans le cadre de la révision de l'Agenda 21 de la culture (2013-2015) et contribue également aux travaux de la Taskforce mondiale des gouvernements locaux et régionaux sur l'agenda de développement post-2015 vers Habitat III (2016).

- Un futur prometteur pour les villes dépend de notre capacité à créer des environnements sains d'apprentissage, de coexistence, de participation et de culture de la paix ;
- La culture n'est pas seulement associée à la promotion de liens entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi à des valeurs éthiques et de participation à la vie urbaine ;
- Les politiques urbaines doivent aller au-delà des infrastructures. L'impulsion de politiques, programmes et processus qui articulent éducation et culture est nécessaire ;
- Le lien entre éducation et culture (au sens large des deux domaines) constitue un des sujets centraux pour un vrai développement local durable.

Kinney, D. W. et Forsythe, J. L. (2005). The effects of the arts impact curriculum upon student performance on the Ohio fourth grade proficiency test. *Bulletin of the Council for Research in Music Education*, 164, 35 – 48.

Type de publication: Étude/article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Étude quasi expérimentale d'une durée d'un an conduite auprès de quatre écoles primaires. En comparaison avec des écoles ayant des caractéristiques sociodémographiques semblables, les résultats et les performances des étudiants impliqués dans les programmes d'art, étaient significativement plus élevés en sciences et mathématiques.

Lauret, J.-M. (2014). *L'art fait-il grandir? Essai sur l'évaluation de l'éducation artistique et culturelle*. Toulouse : Attribut.

Type de publication : Volume/essai

Pays d'origine : France

Synthèse : Cet auteur, une autorité dans le domaine, en France, souligne, entre autres, huit habiletés potentiellement favorisées par l'enseignement artistique.

- **Intelligence émotionnelle** : L'art nourrit l'empathie et la construction de la relation aux autres ;
- **Capacité à s'exprimer** : L'art est le fruit d'un travail d'expression ;
- **Capacité à se concentrer sur une tâche** : L'art se nourrit d'un travail sur soi qui est solidaire de l'acquisition de la capacité à se concentrer sur une tâche et à réguler ses émotions ;
- **Formation d'une pensée divergente** : L'art permet de sortir de la conception exclusivement algorithmique des tâches de résolution de problèmes ;
- **Développement de l'imaginaire et la capacité de faire preuve d'originalité** : L'art développe le sens d'observation, de l'écoute, de la vue et de sensibilité kinesthésique ;

- **Capacité à coopérer** : L'art permet de sortir d'une approche exclusivement individuelle ;
 - **Socialisation** : L'art invite à développer l'aptitude à placer son travail dans le monde, à le soumettre au regard des autres ;
 - **Diversité culturelle** : L'art est ouvert à une conception de la diversité culturelle ouverte sur le dialogue interculturel.
- Cette référence touche aussi aux questions des politiques publiques dans la culture.

Li, X., Kenzy, P., Underwood, L. et Severson, L. (2015). Dramatic impact of action research of arts-based teaching on at-risk students. *Educational Action Research*, (23)4, 567-580.

Type de publication : Article scientifique (recherche-action)

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Il s'agit d'une recherche-action auprès de 24 élèves à risque, c'est-à-dire en difficulté d'apprentissage. L'implantation d'un programme d'une durée de un an a démontré que les arts (arts visuels, musique et danse), lorsqu'insérés dans le curriculum, ont eu des effets positifs sur les comportements, la motivation et le succès académique.

Nadeau, A. (2015). Étude sur la sortie au théâtre en contexte scolaire. Comité Théâtre Jeune Public du Conseil québécois du théâtre.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Canada, Québec

Synthèse :

- Pour le jeune spectateur, un individu en plein développement, le théâtre offre une occasion de mettre en œuvre son imagination, son écoute, son discernement, et une foule d'autres capacités ;
- Les futurs enseignants réaliseraient que la culture concerne tous les intervenants scolaires et que c'est d'abord une question d'attitude. Un tel cours pourrait aussi leur donner confiance pour changer la dynamique maître-élèves en classe, pour intégrer des repères culturels significatifs, pour exploiter le potentiel d'une œuvre en classe, peu importe la matière, pour collaborer avec des artistes (ou des auteurs, scientifiques, historiens, etc.) et bien comprendre le rôle de chacun, bref pour offrir aux enfants une occasion de s'affirmer et de raisonner autrement.

National Endowment for the Arts (2012). *The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Findings from Four Longitudinal Studies* James S. Catterall, University of California Los Angeles with Susan A. Dumais, Louisiana State University and Gillian Hampden-Thompson, University of York, U.K., Washington. Site téléaccessible à l'adresse < <http://www.arts.gov/research/Arts-At-Risk-Youth.pdf> >. Consulté le 28 mai 2014.

Type de publication : Rapport de recherche longitudinale

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : À la suite de l'analyse de quatre bases des données nationales, couvrant une période longitudinale d'une vingtaine d'années (*National Endowment for the Arts*, 2012), les chercheurs américains concluent que les élèves jouissant d'une forte exposition aux arts ont des résultats scolaires nettement meilleurs que ceux qui n'y sont pas exposés. Les bénéfices se déclinent comme suit :

- Taux de réussite des études secondaires supérieurs ;
- Moyennes pondérées cumulatives générales supérieures ;

- Moyennes pondérées cumulatives légèrement supérieures en mathématiques ;
- Résultats supérieurs sur les tests de science et de rédaction ;
- Aspirations supérieures en ce qui concerne les études postsecondaires ;
- Taux d'inscription supérieurs aux établissements postsecondaires ainsi qu'aux programmes professionnels ;
- Taux supérieurs de réussite au baccalauréat et de meilleures notes à l'université ;
- Les élèves du secondaire bénéficiant d'une forte exposition aux arts avaient aussi davantage tendance à :
 - Lire des livres et visiter des bibliothèques ;
 - Lire des journaux ;
 - Participer aux conseils étudiants et aux clubs philanthropiques scolaires ;
 - Faire du bénévolat ;
 - Voter ;
 - Participer à une campagne politique.

En résumé, les arts ont potentiellement des effets importants sur de multiples sphères des univers sociaux et académiques de la vie des jeunes.

Nevanen, S., Juvonen, A. et Ruismäki, H. (2015). Does arts education develop school readiness? Teachers' and artists' points of view on an art education project. *Arts Education Policy Review*, 115, 72-81.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Finlande

Synthèse : Nevanen *et al.* (2014) ont mené une recherche auprès de 1 500 enfants et parents, 400 éducateurs et 20 artistes de la Finlande. L'objectif de leur étude était de comprendre l'impact des arts chez les enfants du préscolaire, pour leur préparation à l'école. Ces chercheurs concluent que :

- Les arts influencent favorablement la volonté d'apprendre, c'est-à-dire qu'ils agissent sur la motivation et la concentration ;
- Les arts développent la capacité d'écouter les instructions ;
- Les arts permettent d'acquérir de nouvelles compétences et favorisent l'habileté des enfants à initier des projets de façon indépendante.
- Les élèves soumis aux programmes d'arts finlandais ont démontré autant de compétence dans les tâches à but précis (*focused work skills*) et dans la résolution de problèmes que dans les tâches générales. Nevanen *et al.* ont aussi observé des effets bénéfiques des arts sur les compétences sociales et émotionnelles. Dans l'acquisition de nouvelles compétences, ils ont mesuré plus de plaisir, de sentiment de succès, de courage et de confiance chez les enfants de niveau préscolaire. Des habiletés plus élevées et une plus grande tolérance aux différences ont aussi été mesurées, cette dernière référant directement à l'empathie.

Winner, E., Goldstein, T. et Vincent-Lancrin, S. (2013). *L'art pour l'art ? Un aperçu*, Éditions OCDE.

Type de publication : Rapport de recherche

Pays d'origine : France/multiples

Synthèse : Le rapport se base sur des recherches empiriques pour établir de nombreux constats positifs quant à l'impact des arts en éducation dans de nombreux pays. Voici les conclusions principales des chercheurs :

- On trouve effectivement des preuves de l'impact de l'éducation artistique sur les compétences non artistiques. Son impact sur les compétences et sur l'innovation dans le marché du travail ne constitue cependant pas la principale justification de sa présence dans nos programmes scolaires aujourd'hui.
- L'art existe depuis la naissance de l'humanité, il fait partie intégrante de toute culture et constitue un domaine majeur de l'expérience humaine, tout comme les sciences, la technologie, les mathématiques ou les sciences humaines.
- L'art a un rôle important à jouer en matière d'éducation. Chez les élèves ayant acquis un certain savoir-faire dans une discipline artistique, cette dernière peut devenir la passion d'une vie ou se transformer en vocation professionnelle.
- L'art permet avant tout aux enfants de découvrir une manière de comprendre le monde qui est bien différente de celle proposée par la science et les autres matières théoriques. Parce que l'art est un domaine où il n'existe ni bonne ni mauvaise réponse, il offre aux élèves la possibilité de faire leurs propres découvertes et expériences. Il favorise aussi l'introspection et peut permettre de trouver un sens à sa vie.

Roege, G.-B. et Kim, K.-H. (2013). Why We Need Arts Education. *Empirical Studies of The Arts*, 31(2) 121-130.

Type de publication : Article/Revue de littérature

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cette revue de littérature se base sur 71 articles dans le domaine de l'éducation aux arts. Elle synthétise les bienfaits de arts, plus particulièrement les arts visuels. Les auteurs reconnaissent qu'il y a une tendance dans le public à accorder peu d'importance aux arts en éducation. La participation aux arts, en éducation, peut ne pas avoir un impact direct sur les scores aux tests standardisés. Toutefois, les bénéfices que les arts apportent aux élèves sont nombreux et importants, cars ils touchent leur confiance en soi, leur santé mentale et des habiletés nécessaires à la vie de tous les jours. Les arts en éducation nourrissent la créativité et encouragent la créativité naturelle des jeunes enfants. Le point de forme souligne les principaux constats des chercheurs :

- Les arts ont un impact sur le succès académique ;
- Les résultats des arts vont au-delà de simples bénéfices instrumentaux ;
- Les arts jouent un rôle thérapeutique ;
- Les arts ont un impact chez les étudiants à risque ;
- Les arts ont un impact sur la créativité.

UNESCO (2006). Instructional time and the place of aesthetic education in school curricula at the beginning of the twenty first century. *Bureau international d'éducation*, (1). Suisse, Genève.

Type de publication : Article/rapport de recherche

Pays d'origine : Suisse

Synthèse : L'éducation esthétique touche au progrès de l'humanité et à l'amélioration des conditions des individus et des sociétés. Autres thèmes : Institutionnalisation de l'éducation esthétique, les objectifs d'une éducation esthétique, les processus d'apprentissage dans l'éducation esthétique, l'amélioration des capacités humaines, approches scolaires en éducation esthétique, contextes globaux.

- Wilson, I.-C.-C. (2016). Arts integration and reading achievement. Florida University library.
 Type de publication : Dissertation/thèse
 Pays d'origine : ÉTATS-UNIS
 Synthèse : Cette dissertation fait un comparatif entre les performances scolaires des élèves de quatrième et cinquièmes années du primaire de deux écoles, une ayant des arts dans son programme et l'autre non. À l'aide des techniques de régression multiple, l'auteur conclut que les arts ont impact positif sur les apprentissages et les habiletés liées à la lecture.
- Winner, E., Hetland, L., Veenema, S., Sheridan, K. et Palmer, P. (2006). Studio Thinking: How Visual Arts Teaching Can Promote Disciplined Habits of Mind. In P. Locher, C. Martindale, L. Dorfman et D. Leontiev (Eds.), *New Directions in Aesthetics, Creativity, and the Arts* (189-205). Amityville, New York: Baywood Publishing Company.
 Type de publication : Article/Scientifique
 Pays d'origine : ÉTATS-UNIS
 Synthèse : Cette étude a été conduite dans une école à vocation artistique. Elle se base sur les enregistrements vidéo de 38 cours d'arts visuels et sur des entretiens tenus avec les enseignants suite aux enregistrements. L'objectif des chercheurs était celui de documenter les habitudes cognitives qui peuvent être transmises par l'enseignement des arts visuels.
- **Maitriser un technique.** Une des habitudes qui est transmise par les arts est celle des techniques impliquées dans la création. Les étudiants apprennent à travailler avec différents médiums qui leur permettent d'envisager des formes d'expression alternatives ;
 - **S'engager et persister.** Les enseignants suggèrent des projets qu'invitent les étudiants à persister dans leurs travaux et à l'engagement pendant une période de temps soutenue ;
 - **Envisager.** Les étudiants dans les salles de classe d'arts visuels apprennent à voir ce qu'ils ne peuvent pas observer directement avec leurs yeux. C'est à dire, qu'ils créent des images depuis des possibilités qu'ils ont à l'esprit ;
 - **Expression.** Les étudiants sont invités à exprimer leur vision personnelle dans leurs travaux, ils apprennent à s'exprimer ;
 - **Observer.** À travers le dessin, l'appréciation et une foule d'autres activités, les étudiants sont invités à observer explicitement et implicitement, à remarquer des détails qu'autrement resteraient invisibles ;
 - **Réfléchir.** Les étudiants sont invités à réfléchir sur leurs créations. Ce travail de réflexion peut prendre deux formes. D'une part, on demande aux étudiants d'expliquer leurs processus, leurs intentions et décisions. D'autre part, on demande aux étudiants d'évaluer leurs propres travaux et ceux de leurs pairs ;
 - **Explorer.** Les étudiants sont invités, implicitement et explicitement, à essayer des nouvelles choses et ainsi aller au-delà de ce qu'ils ont fait précédemment. Ils sont invités à explorer et prendre des risques. Les enseignants n'offrent pas de directives précises, au lieu de cela, ils invitent les étudiants à explorer, expérimenter et observer ce qu'il se produit.
- Stevenson, L. et Deasy, R.-J. (2005). *Third space: When learning matters*. Washington, DC: Arts Education Partnership.
 Type de publication : Étude/rapport de recherche
 Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Étude comparative conduite auprès de dix écoles en milieu urbain et rural. L'expérimentation se base sur l'application d'un curriculum enrichi en arts dans des zones géographiques économiquement défavorisées. Les résultats démontrent une connexion forte entre les arts et les performances scolaires. Les chercheurs concluent que les arts transforment les environnements d'apprentissage en les orientant vers les étudiants (*student centered*). On souligne des accomplissements académiques supérieurs, des attitudes davantage positives dans les relations enseignants/étudiants.

2. MILIEU DE VIE, TERRITOIRE et IMMIGRATION

Par leur caractère participatif, les arts contribuent à la cohésion sociale tout en réduisant l'exclusion. Ils enrichissent la vie intérieure et sollicitent l'univers émotionnel des jeunes, installant ainsi un climat d'empathie. En outre, les programmes d'expression artistique et de créativité aident à rehausser l'estime de soi des jeunes, la résolution de problèmes et de conflits ainsi que l'expression de leurs émotions. Chez les immigrants, le déracinement et la violence organisée qui peut s'installer dans la communauté sont des éléments traumatisants influençant la manière de construire une identité collective. Les arts offrent un espace sécurisant pour l'exploration de différentes identités, contribuant ainsi à l'intégration dans les communautés d'accueil. En d'autres mots, la pratique des arts peut favoriser l'adaptation et l'intégration des jeunes issus de l'immigration, tant dans les ressources communautaires que dans les milieux scolaires. (Roberts *et al.*, 2011; Beaugregard, *et al.*, 2017; Perras-Chenail, 2008; Arts Council England, 2014).

Les principaux constats

- Les arts contribuent à la cohésion sociale ;
- Les arts ont des impacts sur la santé, le bien-être, l'éducation et l'économie ;
- Les arts favorisent l'intégration et l'ajustement des immigrants et des réfugiés ;
- Les arts favorisent la réintégration des jeunes décrocheurs dans le tissu social ;
- Les arts réduisent les comportements violents et ont un impact sur la criminalité ;
- Les arts favorisent l'établissement de ponts entre les jeunes, leur école, leur famille et les services communautaires ;
- Les arts peuvent potentiellement devenir un outil non clinique à coût peu élevé. Ils offrent un support social et psychologique aux soignants familiaux de personnes atteintes de troubles de santé mentale ;
- Chez les immigrants, les arts permettent de travailler de manière préventive et non stigmatisante auprès d'adolescents qui ont été exposés à diverses formes d'abus, incluant la guerre et la violence ;
- Favorisent les échanges interculturels et la création de nouvelles traditions ;
- Les arts favorisent le bon fonctionnement des institutions communautaires.

Références et constats supplémentaires

Arts Council England (2014). The Value of Arts and Culture to People and Society, Evidence Review.

Type de publication : Rapport de recherche scientifique

Pays d'origine : Royaume-Uni

Synthèse : Un ensemble d'études sur les arts et la culture en Angleterre, réalisées entre 2010 et 2014, fait l'objet d'une évaluation. Une démarche scientifique rigoureuse et des analyses poussées de données primaires et secondaires sont entreprises. L'argumentation de cette recherche est synthétisée en quatre sphères.

- **SOCIÉTÉ** : la participation aux arts et à la culture contribue à la cohésion sociale, favorise la stabilité dans les emplois et le sentiment de sécurité, réduit l'exclusion sociale;
- **SANTÉ ET BIEN-ÊTRE** : les arts et la culture illuminent nos vies intérieures, enrichissent nos univers émotionnels tout en favorisant la compassion. Les arts et la culture peuvent avoir des impacts positifs sur des individus aux conditions de santé particulières (Parkinson, dépression). Le niveau de bien-être est plus élevé chez les individus qui participent aux arts et à la culture ;
- **ÉCONOMIE** : Plus de 10 millions de visiteurs, au Royaume-Uni (environ la moitié des touristes), se sont engagés dans des événements liés aux arts et à la culture. L'impact financier des arts et de la culture au Royaume-Uni, pour l'année 2011, est chiffré à 12.4 milliards de livres. À titre d'exemple, pour la ville de Liverpool, l'impact économique des arts, pour l'année 2008, se chiffre à 753.8 millions de livres ;
- **ÉDUCATION** : Les élèves qui participent aux programmes d'art sont deux fois plus susceptibles de s'impliquer dans leurs communautés et ont 20% plus de chance de voter en tant qu'adultes. Les enfants provenant de milieux à risque et de familles à faibles revenus ont trois fois plus de chance d'obtenir un diplôme. Lors de l'application du programme *Harmony* (programme axé sur la musique au quotidien), les performances scolaires des élèves impliqués ont augmenté de 78% leurs performances dans les autres matières non liées aux arts.

Beauregard, C., Papazian-Zohrabian, G. et Rousseau, C. (2017). Making sense of collective identity and trauma through drawing: the case study of a Palestinian refugee student. *Intercultural Education*, 28:2, 113-130, DOI: 10.1080/14675986.2017.1294851

Type de publication : Article scientifique (étude de cas)

Pays d'origine : Québec, Canada

Synthèse : Pour les auteurs, la construction identitaire est un phénomène complexe chez les enfants réfugiés Palestiniens. La violence organisée et l'immigration peuvent devenir des éléments traumatisants dans l'expérience de vie de ces enfants et influencer la manière de construire leur identité collective. Les écoles doivent considérer ces expériences spécifiques dans le développement d'une construction identitaire significative et comme un facteur important d'ajustement et de bien-être des étudiants réfugiés. Les auteurs ont suivi un jeune palestinien réfugié au Canada et âgé de 9 ans. Ils ont observé sa façon d'explorer, exprimer et signifier ses multiples identités à travers ses dessins. Beaucoup de dessins de l'enfant illustraient une identité blessée, à travers une désorganisation spatiale et un enchevêtrement des formes. L'analyse des données a révélé que le garçon avait subi des traumatismes identitaires collectifs importants. Ses dessins lui permettaient d'évacuer des traumatismes, d'établir un contact avec ses pairs, et ainsi aider sa guérison. Le dessin et l'espace sécuritaire offert par l'enseignant lui ont permis d'explorer ses différentes identités et ont contribué à son intégration dans une communauté significative pour lui. Le dessin a dès lors facilité l'intégration et l'ajustement du garçon dans son école.

Dion, M. (2008). Les apprentissages et le développement de jeunes en situation de marginalité dans un projet artistique.

Type de publication : Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation.

Pays d'origine : Canada, Québec.

Synthèse : Ce mémoire soutient que les arts ont des effets bénéfiques dans les domaines socio-éducatifs, par exemple pour l'insertion sociale des jeunes. L'auteur étudie l'impact des arts sur l'intégration de jeunes décrocheurs québécois, par le biais d'un projet à caractère artistique : Artéflux. Quatre années d'interventions avec Artéflux ont donné des résultats éloquentes auprès des décrocheurs, ces derniers ayant tous réintégré, d'une manière ou d'une autre, le tissu social (marché du travail ou études). D'autre part, l'intervention artistique a fait en sorte que les jeunes ont eu l'impression de faire quelque chose pour eux-mêmes, ce temps passé à faire des arts leur appartenant entièrement. C'est ce facteur qui a puissamment agi sur le processus de leur réintégration sociale.

Interarts (2008). Access of young people to culture. Final report. Site téléaccessible < www.interarts.net > consulté le 18 avril 2017.

Type de publication : Rapport de recherche

Pays d'origine : Plusieurs pays d'Europe

Synthèse : Les auteurs ont examiné les politiques culturelles et leurs cadres juridiques, l'offre et les possibilités culturelles, les acteurs publics et privés dans le domaine, aux niveaux national, régional et local. L'étude décrit les tendances actuelles de la culture des jeunes en Europe, identifie les obstacles limitant l'accès des jeunes à la culture, cite des études et des statistiques, et répertorie des exemples inspirants et réussis de différents pays. Le rapport ne doit pas être vu comme une étude comparative entre différents pays, mais comme un instantané des possibilités pour les jeunes d'avoir accès à la culture, en particulier grâce à l'analyse des pratiques nationales existantes dans le domaine. Les auteurs soulignent, entre autres, que :

- Les milieux familial et social sont des éléments fondamentaux pour encourager la participation culturelle ;
- Les relations sociales, les milieux familial et social ainsi que l'école ont une importance capitale dans la construction de l'accès des jeunes à la culture ;
- Les études établissent un lien entre l'éducation culturelle et la participation ;
- Une des recommandations est celle de promouvoir les activités familiales afin d'impliquer les jeunes dans des activités culturelles dès le plus jeune âge. Les politiques familiales orientées vers la compréhension culturelle, l'information, l'égalité des sexes et la diversité culturelle sont aussi encouragées.

Leonard, K., Haffor-Letchfield, T. et Couchman, W. (2016). The impact of the arts in social work education: A systematic review. *Qualitative Social Work*, 0(00) 1–19.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Royaume-Uni

Synthèse : Cet article étudie l'impact des arts dans le « *social work education* », un volet du travail social, au Royaume-Uni, qui mise sur l'éducation dans ses interventions. Il s'agit d'une analyse longitudinale à partir de bases de données diverses.

Initialement, 419 articles ont été présélectionnés, desquels seulement neuf articles correspondaient aux critères de la recherche. De nombreux impacts positifs des arts sont soulignés par les auteurs. Toutefois, selon ces derniers, les impacts précis sont difficilement mesurables dans l'univers social de l'enseignement des arts. Pour les auteurs, la profession de « *social work educator* » doit se distancer des approches basées sur la technique ou l'instrumentalisme et adopter des approches davantage axées sur le soutien de la personne, malgré les contextes bureaucratiques parfois rigides.

Lowe, S.S. (2001). The art of community transformation. *Education and Urban Society*, 33, 457-471.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cette étude démontre que les programmes d'art supportent le développement d'un sens de communauté. Il s'agit d'une enquête qualitative menée dans des secteurs urbains défavorisés. L'étude établit les conditions essentielles à la bonne réussite de l'insertion des programmes d'art dans les communautés. Cette recherche établit des conditions pour que les programmes d'art agissent sur la communauté:

- Avoir lieu dans une atmosphère sécuritaire ;
- Offrir la possibilité aux gens d'exprimer leur créativité à travers les arts et en même temps, permettre de construire la communauté en faisant travailler les gens ensemble, en leur faisant prendre des décisions de manière collaborative et les laissant célébrer leurs accomplissements ;
- Avoir un artiste professionnel comme guide.

Lazzari, M.-M., Amundson, K.-A. et Jackson, R.-L. (2005). "We are more than jailbirds": An arts program for incarcerated young women. *Affilia: Journal of Women & Social Work*, 20(2), 169-185.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cette recherche qualitative investigate les effets d'un projet artistique sur 31 jeunes femmes incarcérées. Malgré un petit échantillon et des limites importantes dues à la spécificité de l'échantillon, l'étude souligne :

- Des améliorations dans : les contextes relationnels des jeunes femmes, les relations à l'artiste (qui dirigeait le programme), leurs relations familiales et communautaires et leur relation avec eux-mêmes ;
- Une augmentation du sentiment d'empathie, de la prise de soin (*caring*) et le sens de communauté. L'implication et l'engagement envers les œuvres créées améliorent les relations de groupe ;
- Les arts fournissent un médium pour l'expression de soi et d'exploration. Par conséquent, ils sont une avenue pour développer la conscience de soi et la connexion aux autres ;
- Le contexte d'enseignement des arts est central au maintien et à l'établissement d'un environnement facilitant les changements comportementaux à travers la découverte de soi et le rapport à soi ;

- Les comportements violents sont rapportés comme étant réduits.

Matarasso, F. (1997). *Use or Ornament. The Social impact of participation in Arts*. Stroud, Royaume-Uni : COMEDIA.

Type de publication : Livre.

Pays d'origine : Royaume-Uni.

Synthèse : François Matarasso est un chercheur du Royaume-Uni qui a étudié l'impact des arts dans la communauté. L'article énumère, en 50 éléments, les bénéfices apportés par les arts chez les individus et les communautés.

Suite à ses recherches, l'auteur soutient que les arts peuvent :

- Augmenter la confiance et l'estime de soi ;
- Favoriser l'implication dans des activités sociales ;
- Favoriser les influences positives ou la façon dont les individus sont perçus par les autres ;
- Stimuler l'intérêt et la confiance ;
- Offrir un forum dans lequel les individus peuvent explorer leurs droits et leurs obligations ;
- Contribuer au développement des enfants ;
- Encourager les adultes aux études et leur offrir des opportunités d'amélioration ;
- Favoriser la construction de nouvelles habiletés ;
- Contribuer à l'emploi ;
- Favoriser le développement de carrières dans le domaine des arts ;
- Réduire l'isolation et favoriser les amitiés ;
- Favoriser le développement de réseaux sociaux ;
- Favoriser la tolérance et la résolution de conflits ;
- Fournir un espace pour la compréhension et les amitiés multiculturelles ;
- Valider les contributions de toute la communauté ;
- Favoriser les contacts interculturels et la coopération ;
- Favoriser les contacts intergénérationnels ;
- Permettre aux agresseurs et aux victimes d'aborder des questions liées au crime ;
- Favoriser la réhabilitation des criminels ;
- Favoriser la capacité d'organisation communautaire ;
- Favoriser l'autonomie dans la gestion de projets ;
- Favoriser une expansion du contrôle que les individus ont sur leurs vies ;
- Favoriser les idées autour de structures sociales et politiques ;
- Favoriser les processus de régénération chez les individus ;
- Favoriser le partenariat dans le développement ;
- Construire et supporter des projets communautaires ;
- Renforcer les liens au sein des communautés ;
- Favoriser la fierté envers les traditions et les cultures locales ;
- Favoriser le sentiment d'appartenance et d'implication ;
- Favoriser les traditions communautaires dans les voisinages ;
- Favoriser l'implication des résidents dans des projets environnementaux ;
- Fournir une raison pour créer et développer des activités communautaires ;
- Favoriser une meilleure perception des groupes marginalisés ;
- Favoriser la transformation de l'image des institutions publiques ;

- Favoriser le bien-être des individus ;
- Favoriser la créativité chez les individus ;
- Rendre obsolètes les distinctions entre les consommateurs et les créateurs ;
- Permettre aux individus d'explorer leurs valeurs, le sens dans leurs vies et dans leurs rêves ;
- Favoriser les pratiques professionnelles dans des secteurs de volontariat ;
- Transformer la réactivité des services publics et des organisations ;
- Encourager les individus à accepter les risques de manière positive ;
- Favoriser la construction d'une vision qui va au-delà de l'immédiat dans les groupes communautaires ;
- Questionner les services conventionnels ;
- Soulever les attentes à propos de ce qui est possible et désirable ;
- Avoir un impact positif sur les sentiments des individus ;
- Être un moyen efficace pour éduquer ;
- Contribuer à instaurer une attitude plus relaxe dans les centres de santé ;
- Favoriser la santé chez les plus faibles ;
- Fournir un source singulière et profonde de plaisir ;

Perras-Chenail, A. (2008). Favoriser par l'art l'adaptation et l'intégration des jeunes issus de l'immigration : étude de quelques projets dans les organismes communautaires et dans le milieu scolaire montréalais. Université de Sherbrooke.

Type de publication : Mémoire de Maîtrise.

Pays d'origine : Québec, Canada (Montréal)

Synthèse : Cette recherche exploratoire s'intéresse à l'utilisation de l'art dans des organismes communautaires et dans le milieu scolaire montréalais auprès des jeunes issus de l'immigration. Le but est de favoriser leur adaptation et leur intégration. Les conclusions tirées de cette étude démontrent que l'art peut être utilisé avec succès pour favoriser l'adaptation et l'intégration des jeunes issus de l'immigration, tant dans les ressources communautaires que dans le milieu scolaire. Trois constats majeurs apparaissent:

- Le savoir-être des intervenants impliqués auprès de des jeunes visés semble exercer un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs souhaités. Lorsque les intervenants eux-mêmes représentent des modèles à qui s'identifier, lorsqu'ils sont engagés dans leur travail et qu'ils développent des liens significatifs avec les jeunes, ceux-ci semblent réagir favorablement aux projets artistiques mis en place pour les aider dans leur cheminement ;
- L'établissement de ponts entre les jeunes, leur école, leur famille et les services communautaires dans leur milieu de vie, parfois difficiles à instaurer, semblent être très bénéfiques ;
- Les professeurs qui enseignent dans des classes multiethniques devraient développer des projets significatifs pour les jeunes en tenant compte de leur culture d'origine, de leurs intérêts et de leurs goûts. De plus, ils devraient favoriser un espace de création dans lequel les jeunes peuvent s'exprimer sur leur réalité.

Quinlan, R., Schweitzer, R.-D., Khawaja, N. et Griffin, J. (2016). Evaluation of a school-based creative arts therapy programme for adolescents from refugee backgrounds. *The Arts in Psychotherapy*, 47, 72–78.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Australie

Synthèse : Ces chercheurs testent les effets d'un programme d'art auprès de 42 jeunes réfugiés à l'aide d'une expérimentation avec un groupe témoin. Leurs résultats suggèrent une réduction dans les difficultés comportementales et une réduction significative des problèmes émotionnels dans le groupe ayant reçu le traitement. Leurs résultats offrent un support empirique pour les programmes éducationnels en créativité et en art thérapie auprès des jeunes réfugiés.

Roberts, S., Camic, P.-M. et Springham, N. (2011). New roles for art galleries: Art-viewing as a community intervention for family carers of people with mental health problems. *Arts & Health*, 3(2), 146–159.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Royaume-Uni

Synthèse : L'objectif de cette recherche était celui de mieux comprendre comment les aspects psychologiques et sociaux, impliqués dans l'appréciation d'œuvres d'art dans des galeries publiques, peuvent venir en aide aux proches aidants (*family carers*) de personnes ayant des problèmes de santé mentale. L'enquête qualitative a été conduite auprès de huit proches aidants et leurs familles. Les résultats démontrent que l'appréciation d'œuvres d'art engage les aidants à des niveaux émotionnels, esthétiques et éducationnels. Des processus psychologiques tels que la mentalisation, la réflexion et l'extériorisation ont été identifiés comme des réponses stimulées par l'appréciation esthétique. Les résultats suggèrent que l'appréciation d'œuvres d'art, dans un contexte de galerie, est un outil potentiel non clinique, à coût peu élevé, qui offre un support social et psychologie aux proches aidants de personnes atteintes de troubles de santé mentale.

Rousseau, C., Lacroix, L., Singh, A., Gauthier, M.-F. et Benoit, M. (2005). Creative Expression Workshops in School: Prevention Programs for Immigrant and Refugee Children. *The Canadian Child and Adolescent Psychiatry Review*, (14) 3.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Québec, Canada

Synthèse : L'équipe en psychiatrie transculturelle de l'Hôpital de Montréal pour enfants a mis sur pied des ateliers de créativité dans les maternelles et les écoles, primaires et secondaires. Ces ateliers aident les enfants à faire le lien entre passé et présent, culture d'origine et culture d'accueil. Les auteurs concluent que les besoins des enfants réfugiés et immigrants doivent être comblés au moyen de programmes intersectoriels qui luttent contre l'exclusion et permettent d'encourager leur sentiment d'appartenance.

Rousseau, C. et Guzder, J. (2008). School-Based Prevention Programs for Refugee Children. *Child Adolesc. Psychiatric Clin. N. Am.*, 17, 533–549.

Type de publication : Article scientifique (Revue de littérature)

Pays d'origine : Québec, Canada

Synthèse : Ces chercheurs travaillent sur l'intégration des enfants immigrants et réfugiés au Québec depuis les années 2000. Ils établissent que les programmes d'expression artistique et de créativité favorisent chez les jeunes, l'estime de soi, l'expression des émotions, la résolution de problèmes et la résolution de conflits.

Rousseau, C., Benoit, M., Gauthier, M.-F., Lacroix, L., Alain, N., Rojas, M.-V., Moran, A. et Bourassa, D. (2007). Classroom Drama Therapy Program for Immigrant and Refugee Adolescents: A Pilot Study. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 12(3): 451–465.
Type de publication : Article scientifique (étude pilote)

Pays d'origine : Québec, Canada

Synthèse : Dans cette recherche évaluative, un programme de thérapie par le théâtre a été conçu pour de nouveaux arrivants afin de prévenir des difficultés comportementales et améliorer les performances scolaires. Le programme, d'une durée de neuf semaines, a impliqué 136 nouveaux arrivants âgés entre 12 et 18 ans qui fréquentaient des classes d'intégration multiethniques. Les résultats obtenus à l'aide d'une expérimentation type groupe témoin suggèrent que ce type de programme peut avoir un impact sur l'ajustement social des immigrants et réfugiés récemment arrivés. La thérapie par le théâtre permet de travailler de manière préventive et non stigmatisante auprès d'adolescents qui ont été exposés à des événements potentiellement traumatisants, incluant la guerre et la violence.

Rousseau, C., Drapeau, A., Lacroix, L., Bagilishya, D. et Heusch, N. (2005). Evaluation of a classroom program of creative expression workshops for refugee and immigrant children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, (46) 2, 180–185.

Type de publication : Article scientifique (étude pilote)

Pays d'origine : Québec, Canada

Synthèse : L'objectif de cette étude évaluative était d'étudier les effets d'un programme d'expression créative. Le programme visait à prévenir les difficultés émotionnelles et comportementales et améliorer l'estime de soi des enfants immigrants ou réfugiés d'une école multiethnique. Le programme d'une durée de 12 semaines a impliqué 138 enfants âgés entre 7 et 13 ans. Les données recueillies à l'aide d'un formulaire de procédure prétest, posttest et groupe témoin, démontrent qu'à la fin du programme, les élèves des groupes expérimentaux rapportaient des niveaux plus bas d'introversion et des niveaux plus hauts d'extroversion. De plus, ils avaient en moyenne des sentiments de popularité et de satisfaction plus élevée que les élèves des groupes contrôle. Cette étude soutient que les programmes axés sur l'expression créative ont des effets bénéfiques sur les enfants immigrants ou réfugiés issus de diverses cultures. Les résultats quantitatifs supportent des recherches qualitatives menées précédemment et démontrant que les programmes d'expression créative participent à la reconstruction du sens personnel et renforcent les liens d'élèves au groupe. Ce type de programme transforme aussi la perception qu'ont les enseignants des nouveaux arrivants. Ils placent l'emphase sur les forces et la résilience de ces derniers, sans toutefois négliger leur vulnérabilité.

Ruiz, J. (2004). A Literature Review of the Evidence Base for Culture, the Arts and Sport Policy. Edinburgh: Scottish Executive Education Department. Site téléaccessible à l'adresse <<http://www.gov.scot/Resource/Doc/17002/0023718.pdf>>. Consulté le 20 mai 2017.

Type de publication : Revue de littérature/rapport de recherche

Pays d'origine : Écosse

Synthèse : Dans cette recension des multiples thèmes traités en lien avec les milieux de vie et les territoires. L'éducation des arts a des effets positifs dans des sphères telles que la cohésion sociale, la régénération de l'image de la communauté, la santé,

Code de champ modifié

le bien-être, l'éducation, l'apprentissage et les habilités acquises transférées en milieu de travail.

Autres thèmes traités: Inclusion sociale, minorités ethniques, réduction de la criminalité chez les jeunes, régénération des communautés, santé, emplois en éducation et en économie.

Ugurlu, N., Akca, L. et Acarturk, C. (2016). An art therapy intervention for symptoms of post-traumatic stress, depression and anxiety among Syrian refugee children. *Vulnerable Children and Youth Studies*, DOI: 10.1080/17450128.2016.1181288

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Turquie

Synthèse : Ces chercheurs ont examiné la prévalence des symptômes psychologiques parmi 64 enfants réfugiés syriens et ont étudié l'effet de l'art-thérapie sur le stress post-traumatique, la dépression et les symptômes d'anxiété. Leurs résultats indiquent que les symptômes liés aux traumatismes et à la dépression ont été significativement réduits. Ils concluent que l'art thérapie peut être une méthode efficace pour réduire ces symptômes chez les enfants réfugiés.

3. PETITE ENFANCE

Parce que les arts offrent une voie potentielle vers la diversité des pratiques favorisant les transformations, le bien-être et la régulation émotionnelles chez les enfants en bas âges, ils ont des impacts positifs dans leur développement. La recherche établit que les enfants qui participent à des programmes d'art démontrent de meilleures aptitudes sur le plan cognitif, de leur vocabulaire, des relations sociales et réussissent mieux dans les tests standardisés. Par exemple, les jeunes enfants qui reçoivent des leçons de musique améliorent significativement leur raisonnement verbal et leur mémoire à court terme. Des effets positifs ont été observés sur le quotient intellectuel grâce à la musique et des habiletés sociales se sont développées grâce à l'art dramatique. Les arts favorisent l'intégration des élèves et contribuent à égaliser les chances de réussite en rendant les expériences scolaires positives. Les programmes enrichis en arts font ainsi partie des stratégies de prévention du décrochage scolaire auprès des jeunes, incluant ceux provenant de familles à faible revenu. (Peppler *et al.*, 2014; Kaviani *et al.*, 2014; Brown et Sax, 2013; Atkinson et Robson, 2012 ; Brown *et al.*, 2010).

Les principaux constats

- Les habiletés musicales en bas âge améliorent les habiletés linguistiques et peuvent prévenir des éventuelles difficultés en lecture ;
- Les pratiques artistiques favorisent le bien-être des enfants ;
- Les arts favorisent la connexion entre les théories et la pratique ainsi que les transformations ;
- Les arts favorisent une croissance émotionnelle plus élevée ;
- Chez les élèves provenant de familles à faible revenu les arts contribuent à égaliser les chances de réussite en rendant les expériences scolaires positives ;
- Les programmes enrichis en arts peuvent être perçus comme une stratégie de prévention du décrochage ;
- Les arts ont un impact positif sur les habiletés socio-émotionnelles des élèves ;
- Les arts ont un impact sur les mathématiques l'intelligence spatiovisuelle et le QI.

Références et constats supplémentaires

Anvari, S., Trainor, L., Woodside, J. et Levy, B. (2002). Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. *Journal of Experimental Child Psychology*. 83(2): 111-130.
Type de publication : Article scientifique
Pays d'origine : Ontario, Canada
Synthèse : Cette recherche examine la relation entre la conscience phonologique, les habiletés en perception musicale et les habiletés de lecture en bas âge. La recherche

suggère que des habiletés musicales en bas âge améliorent les habiletés linguistiques et peuvent prévenir d'éventuelles difficultés en lecture.

Atkinson, S. et Robson, M. (2012). Arts and health as a practice of liminality: Managing the spaces of transformation for social and emotional wellbeing with primary school children. *Health & Place*, 1348–1355.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Royaume-Uni

Synthèse : Les espaces physiques où se pratiquent les arts favorisent la connexion entre les théories, la pratique et les transformations. Ces espaces offrent une voie potentielle vers la diversité des pratiques, lesquelles favorisent le bien-être des enfants. L'article examine une variété d'interventions en arts auprès d'enfants de l'école primaire.

Brown, E. D. et Sax, K. L. (2013). Arts enrichment and preschool emotions for low-income children at risk. *Early Childhood Research Quarterly*. (28)2, 337–346.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Dans cette recherche quantitative, les chercheurs examinent les effets de l'intégration des arts sur la régulation émotionnelle de 174 élèves du préscolaire. Les émotions positives ont été plus récurrentes chez les participants au programme enrichi en arts. Ces derniers ont aussi démontré une croissance émotionnelle plus élevée au cours de l'année scolaire. Les chercheurs suggèrent que l'intégration des élèves provenant de familles à faible revenu dans des programmes enrichis en art peut contribuer à égaliser leurs chances de réussite en rendant leurs expériences scolaires positives. Les programmes enrichis en arts y sont perçus comme une stratégie de prévention.

Brown, E.-D., Benedett, B. et Armistad, M.-E. (2010). Arts enrichment and school readiness for children at risk. *Early Childhood Research Quarterly*, 25, 112-124.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Dans cette recherche, on étudie l'impact des arts sur la préparation scolaire d'enfants en bas âges considérés à risque. Il s'agit d'une étude quantitative réalisée en deux phases, sur une période de deux ans, auprès de 359 enfants d'âge préscolaire. Les enfants ayant participé aux programmes en arts ont démontrés des meilleures aptitudes dans leur vocabulaire, leurs habiletés cognitives, leurs relations sociales et une meilleure régulation émotionnelle. Les résultats de l'étude offrent une compréhension importante sur la viabilité de l'utilisation de programmes enrichis en arts, plus particulièrement auprès des enfants à risque au auprès de populations à faible revenu.

Fisher, D. (2001). Early language learning with and without music. *Reading Horizons*, 42(1), 39-49.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : L'objectif de cette étude était de vérifier l'impact de l'enseignement musical sur les apprentissages liés au langage. L'étude a eu lieu auprès de 160 élèves de la maternelle. Les données récoltées démontrent que la musique a eu un effet positif sur l'expression orale et les habiletés liées à la lecture.

Gromko, J.-E. et Poorman, A.-S. (1998). The effect of music training on preschoolers' spatial-temporal task performance. *Journal of Research in Music Education*, 46(2), 173-181.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : L'objectif de cette étude était d'investiguer l'effet de l'entraînement en musique sur le QI en utilisant des tâches spatio-temporelles (assemblage d'objets, dessins géométriques, jeux de blocs, etc.) chez 17 enfants en âge préscolaire, cela sur une période de trois mois. Les chercheurs ont observé des résultats significativement positifs, comparativement au groupe contrôle, dans les scores du QI spatio-temporel.

Kaviani, H., Mirbaha, H., Pournaseh, M. et Sagan, O. (2014). Can music lessons increase the performance of preschool children in IQ tests? *Cognitive Processing*, 15(1), 77-84.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Iran

Synthèse : L'objectif de cette étude était d'investiguer les effets de l'enseignement de la musique sur le développement cognitif d'enfants en âges préscolaires. Dans un échantillon de 154 élèves, 60 ont fait partie du groupe expérimental qui a reçu des leçons de musique. Les analyses statistiques démontrent que les élèves ayant reçu des leçons de musique avaient amélioré significativement leur raisonnement verbal et leur mémoire à court terme.

Miksza, P. et Gault, B.-M. (2014). Classroom Music Experiences of U.S. Elementary School Children: An Analysis of the Early Childhood Longitudinal Study of 1998–1999. *Journal of Research in Music Education*, 62(1), 4-17.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Il s'agit d'une étude longitudinale qui suit la progression des élèves de la maternelle à la 8e année, sur une durée de huit ans. L'objectif de l'étude était de vérifier l'expérience des élèves dans les programmes en musique. La recherche a été menée auprès de 21,260 élèves. Les résultats démontrent des disparités importantes dans l'enseignement de la musique selon les régions. L'étude souligne que la musique est surtout utilisée en bas âge pour enseigner les mathématiques et qu'au fur et à mesure que les élèves grandissent, la musique est délaissée parce que demandant de plus en plus d'habiletés, autant en mathématiques qu'en musique. Cette recherche souligne l'importance d'un accès à des programmes de musique en bas âge et de manière égalitaire dans toutes les régions (même celles qui sont moins bien desservies).

Peppler, K.A., Powell, C.W., Thompson, N. et Catterall, J. (2014). Positive Impact of Arts Integration on Student Academic Achievement in English Language Arts. *Educational Forum*, 78(4), 364-377.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cette recherche longitudinale, d'une durée de trois ans, a vérifié l'impact d'un programme enrichi en arts (LATA – Learnin and Achieving Through the Arts) auprès de 3,000 d'élèves âgés de 5 à 11. On a comparé les écoles bénéficiant de ce programme enrichi en arts avec des écoles témoins de programmes réguliers. Le programme LATA était orienté vers l'apprentissage de la langue. L'analyse des résultats démontre des impacts positifs, c'est-à-dire qu'un plus grand pourcentage d'élèves ont réussi les tests standardisés comparativement aux groupes témoins.

Ritblatt, S., Longstreth, S., Hokoda, A., Cannon, B.-N. et Weston, J. (2013). Can Music Enhance School-Readiness Socioemotional Skills? *Journal of Research in Childhood Education*, 27(3), 257-266.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cette étude examine l'effet d'un programme enrichi en musique à l'aide de 20 chansons à connotation émotionnelle (habiletés socio émotionnelles, routines journalières, estime de soi et soin). L'étude a été menée auprès de 102 élèves à l'aide d'une expérimentation avec un groupe témoin. Les résultats démontrent que le programme enrichi influence de manière positive l'attitude des élèves envers les apprentissages et a un impact positif sur leurs habiletés socio-émotionnelles.

Rose, D. (1990). *The impact of Whirlwinds' Basic Reading through Dance Program on first grade students' basic reading skills: Study II*. Unpublished Evaluation Study, 3-D Group, Berkeley, CA.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : L'étude a observé les effets d'un programme d'apprentissages de la lecture par la danse. Il s'agit d'une étude quantitative qui a eu lieu auprès d'enfants de 1re année. On a observé les habiletés des élèves à reconnaître les lettres et à travailler la phonétique. À l'aide d'une expérimentation avec un groupe témoin, on a noté des améliorations significatives dans le groupe soumis au programme de danse comparé au groupe témoin.

Schellenberg, G. (2004) Music lessons enhance IQ. *Psychological Science*, 15(8), 511-514.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Ontario, Canada (Toronto)

Synthèse : Cette recherche a investigué les effets de leçons de musique sur le QI de 144 enfants en âge préscolaire pendant une période d'une année scolaire. L'étude de type groupe témoin a comparé les effets de la musique à ceux des élèves en arts dramatiques. Les chercheurs rapportent des effets positifs dans l'ensemble des sous-groupes étudiés. Pour la musique les effets positifs ont été observés sur le QI alors que pour les arts dramatiques, des effets positifs ont été observés sur les habiletés sociales.

4. SANTÉ ET BIEN- ÊTRE

Les pratiques artistiques ont un effet sur la sécrétion des niveaux de cortisol, une hormone libérée par le néocortex, laquelle a un impact sur l'auto régularisation des émotions et des comportements. Par ce fait, les pratiques artistiques peuvent promouvoir le bien-être des enfants atteints de cancer en réduisant l'anxiété, la peur et les douleurs. Les arts favorisent aussi des comportements collaboratifs, en améliorant la communication avec le personnel soignant et en contrant l'isolement souvent observé chez les patients atteints. En plus de favoriser le bien-être, parce qu'ils sont méthode efficace pour exprimer les pensées et les sentiments, les pratiques artistiques favorisent la réussite tout le sentiment d'efficacité personnelle des participants (Kaimal et Ray, 2016; Derman et Deatrick, 2015; Brown *et al.*, 2016).

Les principaux constats

- Les arts réduisent l'anxiété et augmentent le sentiment d'efficacité personnelle ;
- Les arts favorisent le bien-être par le biais de la liminalité (les rituels) ;
- Les pratiques artistiques ont un impact sur la sécrétion de cortisol, en favorisant la régularisation de ses niveaux ;
- Les arts favorisent le développement de la compassion ;
- Chez les autistes, on remarque des améliorations : au niveau du langage, des sourires et des réactions émotionnelles positives. On note aussi une réduction du stress, de la résistance aux enseignants, des réactions négatives au toucher, des réactions impulsives et une augmentation des comportements orientés vers la résolution de problèmes, une augmentation du seuil d'attention, du bien-être et de l'autorégulation ;
- L'intégration de programmes en arts, que ce soit en éducation ou dans les programmes professionnels, favorise le bien-être des individus dans la société ;
- Chez les infirmières, les pratiques d'appréciation d'œuvres d'art augmentent leur seuil d'attention, améliore leurs communications, la qualité de leurs observations et leur rendement au travail ;
- Les arts augmentent la qualité de vie et réduisent les effets cliniques liés à la dépression et à l'anxiété ;
- Les pratiques artistiques peuvent promouvoir le bien-être chez les enfants atteints de cancer, en réduisant l'anxiété, la peur et les douleurs ;
- Les arts favorisent des comportements collaboratifs, en améliorant la communication avec le personnel soignant et en contrant l'isolement souvent observé chez les patients atteints du cancer ;
- Les arts ont un impact sur le stress, l'humeur, les seuils de la douleur et le sommeil ;
- Les favorisent un meilleur rendement du personnel soignant au travail ;

Références et constats supplémentaires

Archibald, M., Scott, S. et Hartling, L. (2014). Mapping the waters: A scoping review of the use of visual arts in pediatric populations with health conditions. *Arts & Health*, 6(1), 5–23.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Alberta, Canada

Synthèse : Dans cette recherche, les arts visuels sont perçus comme un outil puissant de communication et d'expression. Il s'agit d'une revue de la littérature couvrant une période de 10 années (2001/2011) exécutée dans trois bases données. Sur les 1,767 articles extraits, 16 satisfaisaient les critères de sélection. L'étude constate que les arts visuels sont utilisés davantage auprès d'enfants souffrant d'autisme ou du syndrome de stress post-traumatique. Ces chercheurs ont trouvé que les arts visuels facilitent ou réduisent certains comportements (ex. sentiment d'efficacité personnelle, anxiété). L'étude fournit des pistes sur l'intégration des arts visuels auprès de populations pédiatriques éprouvant des difficultés de santé.

Atkinson, S. et Robson, M. (2012). Arts and health as a practice of liminality: Managing the spaces of transformation for social and emotional wellbeing with primary school children. *Health & Place*, 1348–1355.

Pays : Royaume-Uni

Type de publication : Article scientifique

Synthèse : Cette étude observe les interventions en arts dans deux écoles primaires. L'enquête qualitative démontre que les arts à l'école favorisent le bien-être par le biais de la liminalité (les rituels).

Brown, E. D., Garnett, M. L., Anderson, K. E. et Laurenceau, J.-P. (2016). Can the Arts Get Under the Skin? Arts and Cortisol for Economically Disadvantaged Children. *Child Dev.* doi:10.1111/cdev.12652

Pays : ÉTATS-UNIS

Type de publication : Article scientifique

Synthèse : Dans cette recherche expérimentale, on tente de comprendre les effets des pratiques artistiques sur le cortisol, une hormone libérée par le néocortex, laquelle a un impact sur l'auto-régularisation des émotions et des comportements. L'étude a été menée auprès de 304 jeunes participants âgés entre trois et cinq ans, provenant d'un secteur défavorisé de la ville. Les résultats suggèrent que les pratiques artistiques auraient un impact sur la sécrétion de cette hormone en favorisant la régularisation de ses niveaux.

Collie, K., Hankinson, S.-P., Norton, M., Dunlop, C., Mooney, M., Miller, G. et Giese-Davis, J. (2016). Online art therapy groups for young adults with cancer. *Arts & Health*, DOI: 10.1080/17533015.2015.1121882.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Canada

Synthèse : Il s'agit d'une recherche visant à développer des programmes d'art-thérapie en ligne. Les formations en ligne ont été offertes par sept professionnels en art-thérapie à de jeunes adultes atteints de cancer. Malgré un petit échantillon (12), l'étude conclut que le programme suggéré est viable et que le dialogue instauré par les arts apporte des bienfaits dans des sphères touchant au sens collectif (*meaning*) et aux connexions avec les autres.

Cowell, E., Herron, C. et Hockenberry, M. (2011). The impact of an arts program in a children's cancer and hematology center. *Arts & Health*, 3(2), 173–181.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS/Chine

Synthèse : Cette étude investiguait l'impact d'un programme d'art auprès d'enfants atteints de cancer. Elle a été menée auprès de 460 patients et leurs familles. Les résultats suggèrent que les activités en arts sont bénéfiques pour les enfants malades de tous les âges. Ces chercheurs recommandent l'implantation des programmes d'arts dans les établissements de santé.

Cheng, F.-K. (2015). Effects of Expressive Arts Based Interventions on Adolescent Mental Health. In *Psychological Health and Needs Research Developments*, Dir. Raul Wolf. Nova Science Publishers : New-York.

Type de publication : Revue de littérature (bases de données)

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS/Chine

Synthèse : L'auteur souligne les nombreux bienfaits des arts dans divers domaines de la santé mentale. Sa recension est effectuée dans 52 bases de données majeures dans ProQuest. Après une présélection de 188 projets, 33 ont été retenus parce que mixtes (quantitatifs et qualitatifs) et pour leurs qualités empiriques. Les projets retenus couvraient plusieurs types d'arts (arts intégratifs, arts visuels, musique, théâtre et danse). Sept projets étaient liés à l'intégration d'enfants réfugiés ou issus de l'immigration ayant des difficultés d'adaptation et affectés psychologiquement. Cet auteur a regroupé les bienfaits apportés par les arts selon le type de problématique éprouvée.

- **Difficultés d'intégration sensorielle** : Deux études sont signalées, c'est-à-dire une étude de cas et une expérimentation de type groupe témoin. Les mesures prises avant et après les interventions en art démontrent des améliorations vers des comportements positifs. Les observations des chercheurs signalent aussi l'utilité des arts dans l'expérience kinesthésique, l'expression personnelle et la stimulation visuelle. Malgré de petits échantillons, les projets retenus démontrent que les arts favorisent graduellement le développement de la compassion chez les sujets.
- **Autisme** : Plusieurs études sont signalées. Les interventions en art apportent des améliorations au niveau du langage, des sourires et des réactions émotionnelles positives. Une réduction du stress, de la résistance aux enseignants, des réactions négatives au toucher, des réactions impulsives et une augmentation des comportements orientés vers la réalisation des tâches, augmentation de leur seuil d'attention, de leur bien-être, de leur autorégulation.
- **Troubles oppositionnels avec provocation** : Les interventions en art apportent une réduction des symptômes, une augmentation des comportements adaptatifs, une amélioration dans les habiletés de communication interpersonnelles et sociales.
- **Chez les immigrants et réfugiés adolescents** : Les interventions en art améliorent la communication et la ventilation des émotions, favorisent les changements positifs dans les comportements, l'estime de soi et un meilleur ajustement social.

Ce chercheur conclut que l'intégration de programmes en arts, que ce soit en éducation ou dans les programmes professionnels, favorise le bien-être des individus dans la société.

Darragh, J.-A., Ellison, C.-J., Rillotta, F., Bellon, M. et Crocker, R. (2015). Exploring the impact of an arts-based, day options program for young adults with intellectual disabilities.

Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/23297018.2015.1075416

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Australie

Synthèse : Cette étude explore les impacts des programmes en arts auprès de cinq jeunes adultes ayant des difficultés intellectuelles. Les ressources dédiées aux programmes en arts leur ont permis d'adopter des rôles sociaux davantage valorisés. Cet effet leur aussi offert un sentiment d'inclusion et une opportunité d'exprimer leurs sentiments et leurs expériences au sein du programme. De plus, le programme en arts leur a permis de contribuer au développement de la culture et de leurs talents.

Derman, Y.-E. et Deatrick, J.-A. (2015). Promotion of Well being During Treatment for Childhood Cancer. A Literature Review of Art Interventions as a Coping Strategy. *Cancer Nursing*, 39(6), E1–E16. DOI: 10.1097/NCC.0000000000000318

Type de publication : Article scientifique (revue de littérature)

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Suite à une sélection initiale de 212 articles, ces chercheurs ont retenu six études, trois de nature qualitative et trois de nature mixte. Leurs observations les mènent à conclure que les pratiques artistiques peuvent promouvoir le bien-être des enfants atteints de cancer en réduisant l'anxiété, la peur et les douleurs. Les arts favorisent aussi des comportements collaboratifs, en améliorant la communication avec le personnel soignant et en contrant l'isolement souvent observé chez les patients atteints.

Kaimal, G. et Ray, K. (2016). Free art-making in an art therapy open studio: changes in affect and self-efficacy. *Arts & Health*, doi.org/10.1080/17533015.2016.1217248

Type de publication : Article scientifique (Étude pilote)

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Recherche conduite auprès de 39 participants âgés entre 18 et 59 ans. Les résultats obtenus à l'aide d'une procédure prétest/posttest permettent aux chercheurs de conclure que les pratiques artistiques favorisent le bien-être et le sentiment d'efficacité personnelle des participants.

Klugman, C.-M., Peel, J. et Beckmann-Mendez, D. (2011). Art Rounds: Teaching Interprofessional Students Visual Thinking Strategies at One School. *Art and Medical Education. Academic Medicine*, 86, 10.

Type de publication: Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cette étude a évalué les effets de l'intégration d'une méthode d'observation d'œuvres d'art appelée VTS (*VTS-Visual Thinking Strategies*), dans un programme de formation des infirmières. Malgré un échantillon réduit ($n=32$) et seulement trois sessions de VTS de 90 minutes chacune, ces chercheurs ont remarqué des améliorations significatives dans la communication ($p=0.001$) et la qualité des observations des étudiantes infirmières sur des images de patients ($p=0.001$). « *The use of visual arts and humanities continues to be highly effective in improving student's*

physical observation skills and a powerful tool for teaching nursing students how to be skilled clinicians »¹¹ (p. 220).

Koch, S., Kunz, T., Lykou, S. et Cruz, R. (2014). Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes: A meta-analysis. *The Arts in Psychotherapy* 41, 46–64.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Allemagne

Synthèse : Dans cette méta-analyse, les chercheurs ont évalué l'efficacité de thérapies par la danse provenant de 23 études (N=1078). Leurs résultats suggèrent que les programmes en danse sont efficaces, car ils augmentent la qualité de vie des participants et réduisent les effets cliniques liés à la dépression et à l'anxiété. Les effets positifs se remarquent à travers le bien-être, les attitudes positives et l'image corporelle des participants. Pour ces chercheurs, les effets sur les relations interpersonnelles étaient encourageants, mais plus difficiles à déceler.

Latife U.-A., RN, Kurtuncu, M. et Celik, S. (2015). The Effect of Art Therapy with Clay on Hopelessness Level Among Neurology Patients. *Rehabilitation Nursing*, 0, 1–81.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Turquie

Synthèse : Étude quantitative de type groupe témoin auprès de 40 patients. Les résultats démontrent que les activités artistiques de modelage avec de l'argile auprès de patients en neurologie ont des impacts positifs sur leur récupération et leur état de santé.

Rollins, J., Drescher, J. et Kelleher, M.-L. (2012). Exploring the ability of a drawing by proxy intervention to improve quality of life for hospitalized children. *Arts & Health*, 4(1), 55–69.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : L'objectif de cette étude était de vérifier les effets d'une intervention artistique par le dessin auprès de 50 enfants hospitalisés (6 à 19 ans). Les chercheurs rapportent des améliorations statistiquement significatives en rapport à la perception des participants quant à leur qualité de vie. L'activité de dessin s'est avérée une méthode efficace pour que les jeunes expriment leurs pensées et leurs sentiments.

Shapiro, J., Reilly, Ring, J. et Duke, L. (2005). Visual Thinking Strategies: A New Role for Art in Medical Education. *Literature and the Arts in Medical Education, Family Medicine*, 7(4), 250-2.

Type de publication: Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Cette recherche utilise une méthode d'observation d'œuvres d'art (VTS-*Visual Thinking Strategies*) dans le but d'améliorer le sens de l'observation chez les médecins. L'entraînement de ces derniers à l'aide des VTS a amélioré l'acuité de leurs

¹¹ Traduction de l'auteur : L'usage des arts visuels et des lettres est hautement efficace pour l'amélioration des observations physiques des étudiants et constitue un outil puissant leur permettant de devenir des cliniciens compétents.

diagnostics. Les chercheurs soutiennent que suite aux entraînements VTS, des participants ont augmenté les moyennes de leurs observations lorsqu'ils les ont comparées à un groupe contrôle (5.41 ± 0.63 vs. 0.36 ± 0.53 , $p < 0.0001$). Les participants avaient des descriptions de leurs observations plus sophistiquées, autant d'après des objets d'art que d'après des images liées à la médecine. Le nombre de sessions VTS avait aussi un impact chez les participants. Les groupes exposés à plus que huit sessions avaient de meilleurs résultats que ceux exposés à moins de sept sessions (6.31 ± 0.81 et 2.76 ± 1.2 , respectivement, $p = 0.03$).

Styles-Turbyfill, H., Rogers, A., Zink, R. et Kwiatkowski, J. (2016). Effectiveness of Arts for Life programming: combating negative effects of hospitalization in children. *Arts & Health*, doi.org/10.1080/17533015.2016.1223708

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Royaume-Uni

Synthèse : Cet article a investigué l'efficacité du programme d'arts « *Arts for life* » qui se déroulait dans des milieux hospitaliers. Après 115 sondages, les chercheurs concluent que le programme en question a des impacts positifs dans les hôpitaux où il se déploie. Cette recherche est perçue comme un modèle pour les partenariats entre les organisations à but non lucratif et les instances académiques.

Wilson, C., Bungay, H., Munn-Giddings, C. et Boyce, M. (2016). Healthcare professionals' perceptions of the value and impact of the arts in healthcare settings: A critical review of the literature. *International Journal of Nursing Studies*, 56, 90–101

Pays d'origine : Royaume-Uni

Type de publication : Article scientifique

Synthèse : Revue de 27 articles scientifiques portant sur les liens entre le bien-être et les arts.

- Les travailleurs en santé croient que les interventions en arts ont un impact positif sur les patients ;
- Les résultats suggèrent que les arts ont un impact sur le stress, l'humeur, les seuils de la douleur et le sommeil ;
- Les arts améliorent la communication entre le personnel et les patients, ils renforcent leurs rapports et leurs interactions ;
- Les performances au travail du personnel se sont améliorées et l'environnement de travail a été facilité.

5. PSYCHO-COGNITION, NEUROSCIENCES

Parce que les arts, autant en création qu'en appréciation impliquent l'imagination et l'extériorisation, ils accroissent les habiletés empathiques tout comme les facultés reliées à l'attention et la mémoire de travail. Comme les arts sont une expression multidimensionnelle de la cognition humaine et qu'ils recrutent des multiples régions et fonctions cérébrales tout comme une panoplie capacités cognitives, les réactions esthétiques aux productions artistiques, au-delà de simples réactions, sont une forme de cognition humaine avec des multiples bases neuro-anatomiques. Cette multiplicité neuro-anatomique favorise et est indispensable à un développement complet des multiples réseaux neuronaux du cerveau. La recherche en neurosciences démontre que la connectivité neuronale observée lors de pratiques en arts visuels a été mise en lien avec une résilience psychologique plus élevée chez les participants (Lunke et Meier 2016; Boccia, *et al.*, 2015, Guariglia, *et al.*, 2015).

Les principaux constats

- Les arts favorisent et sont indispensables à un développement complet des multiples réseaux neuronaux du cerveau ;
- Les arts favorisent la connectivité neuronale en lien avec la résilience psychologique ;
- Les arts favorisent le développement de l'empathie ;
- Les arts ont un impact positif sur l'attention et la mémoire de travail ;
- Les arts favorisent la détente, la relaxation ;
- Les arts favorisent une activité neuronale plus riche et complexe.

Références et constats supplémentaires

- Beaty, R.-E., Benedek, M., Silvia, P.-J. et Schacter, D.-L. (2016). Creative Cognition and Brain Network Dynamics. *Trends Cogn. Sci.*, 20(2):87-95.
Type de publication : Article scientifique (recension)
Pays d'origine : ÉTATS-UNIS
Synthèse : Recension des écrits en neurosciences sur les expérimentations entre la créativité et l'activité neuronale. Les études suggèrent que la créativité aurait un impact important sur l'activité des réseaux de neuronaux. Des réseaux neuronaux qui normalement travaillent de manière indépendante et divergente, coopèrent lors de l'exercice des pratiques créatives.
- Belkofer, C.-M., Vaughan, V.-V.-H. et Konopka, L.-M. (2014). Effects of Drawing on Alpha Activity: A Quantitative EEG Study with Implications for Art Therapy, *Art Therapy. Journal of the American Art Therapy Association*, 31(2).
Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Étude exécutée à l'aide d'un électroencéphalogramme sur 10 participants. Leur activité neuronale était mesurée avant et après la création d'un dessin. Les résultats suggèrent que le dessin est lié à une activité plus forte des rythmes alpha dans le cerveau. Ces rythmes sont en lien avec l'autorégulation, la relaxation, la mémoire, les processus visuels, l'intelligence et la créativité.

Boccia, M., Barbetti, S., Piccardi, L., Guariglia, C., Ferlazzo, F., Giannini, A.-M. et Zaidel, D.W. (2015). Where does brain neural activation in aesthetic responses to visual art occur? Meta-analytic evidence from neuroimaging studies, *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 32(15), 149-7634.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Italie

Synthèse : L'appréciation d'œuvres d'art est un exercice qui se fait en salle de classe d'arts plastiques. Il stimule de multiples capacités cognitives chez les élèves. Les auteurs présentent leur méta-analyse ciblant les recherches, dans le domaine des neurosciences, qui ont étudié les zones du cerveau activées lors d'une stimulation esthétique. Cette stimulation est similaire aux exercices d'appréciation d'œuvres d'art dans une salle de classe d'arts plastiques. Cette analyse emprunte une approche probabiliste bayésienne des données (coordonnées de répartition spatiale en imagerie informatique et statistiques rapportées). Elle porte sur 14 études dans le domaine des neurosciences qui touchent aux stimuli associés à des réseaux neuronaux variés, incluant la reconnaissance des corps, des paysages et des portraits. Ces réseaux s'activent lors de l'appréciation d'œuvres d'art.

Des résultats de cette recherche émerge l'idée que « *art is not a single entity category, that, in fact, viewing it triggers brain activation depending on the content of the artistic depiction itself.*¹² » (p. 10). Cette étude établit des liens entre des multiples réseaux de neurones dans le cerveau qui sont juxtaposés en termes d'activité lors d'exercices d'appréciation esthétique. L'étude confirme que « *aesthetic experience is not independent from sensory, perceptual, and cognitive processes*¹³ » (p. 13). Les chercheurs concluent qu'une foule de réseaux neuronaux sont impliqués dans les expériences esthétiques impliquant des travaux en arts visuels, ils écrivent :

*On the whole, these results suggest that art is a multi-faceted expression of human cognition and as such it recruits the functions of multiple brain region [...] The results of the meta-analyses here confirm that aesthetic reactions to artworks, rather than being mere reactions, are another feature of human cognition with multiple neuroanatomical bases.*¹⁴ (p. 15)

Ces propos conduisent au constat suivant : les arts favorisent et sont indispensables à un développement complet des multiples réseaux neuronaux du cerveau.

¹² Traduction de l'auteur : L'art n'est pas une entité à catégorie singulière. Au fait, son observation enclenche l'activation du cerveau dépendamment de l'image observée elle-même.

¹³ Traduction de l'auteur : l'expérience esthétique n'est pas indépendante des processus perceptuels et cognitifs.

¹⁴ Traduction de l'auteur : Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que l'art est une expression multidimensionnelle de la cognition humaine et, en tant que telle, elle recrute des multiples régions et fonctions cérébrales [...] Les résultats de la méta-analyse confirment que les réactions esthétiques aux productions artistiques, au-delà de simples réactions, sont une forme de cognition humaine avec des multiples bases neuro-anatomiques.

Bolwerk A., Mack-Andrick J., Lang F.R., Dorfler, A. et Maihofner, C. (2014). How Art Changes Your Brain: Differential Effects of Visual Art Production and Cognitive Art Evaluation on Functional Brain Connectivity. *PLOS ONE*, 9(7): e101035.

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Allemagne

Synthèse : Pour ces chercheurs, les arts sont une ressource puissante pour le bien-être mental et physique. Cette étude tente de comprendre l'activité neuronale sous-tendue dans la production et l'appréciation d'œuvres d'art. Les chercheurs mesurent les effets de ces activités sur l'activité neuronale liée au DMN (Default Mode Network/Réseau Mode par Défaut) à l'aide d'un fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging). Suite à des procédures prétest post-test et à un programme d'intervention en arts visuels et en appréciation d'œuvres d'art dans des musées, les chercheurs concluent que les activités en arts visuels ont un impact plus fort sur les zones d'activité neuronale observées que les seules activités d'appréciation dans les musées. Ces zones étaient en lien avec la connectivité fonctionnelle du cerveau et les fonctions visuospatiales. De plus, la connectivité neuronale observée a été mise en lien avec une résilience psychologique plus élevée chez les participants ayant participé au programme en arts visuels.

Guariglia, P., Piccardi L., Giaimo, F., Alaimo, S., Miccichè, G. et Antonucci, G. (2015). The eyes test is influenced more by artistic inclination and less by sex. *Frontiers in Human Neurosciences*, 9(292), doi: 10.3389/fnhum.2015.00292

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : Italie

Synthèse : Dans un comparatif quantitatif entre deux populations, l'une d'artistes et l'autre de non-artistes, les artistes ont démontré de plus grandes habiletés empathiques.

Lunke, K. et Meier, B. (2016). Disentangling the Impact of Artistic Creativity on Creative Thinking, Working Memory, Attention, and Intelligence: Evidence for Domain-Specific Relationships with a New Self-Report Questionnaire. *Front. Psychol.* 7:1089. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01089

Type de publication : Article scientifique

Pays d'origine : ÉTATS-UNIS

Synthèse : Étude menée à l'aide de tests psychométriques auprès de 270 adultes. L'objectif était d'observer les relations entre la créativité et le fonctionnement cognitif. Les résultats suggèrent que différentes pratiques artistiques ont une influence positive sur l'attention et la mémoire de travail.

À propos de l'auteur

Pedro Mendonça est étudiant au doctorat en éducation, à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et artiste impliqué dans son milieu culturel en Estrie. Ses recherches actuelles portent sur les processus cognitifs des enfants lorsqu'ils sont impliqués dans l'appréciation d'œuvres d'arts visuels à l'école primaire. Il a notamment été le lauréat d'une bourse facultaire pour l'excellence académique de son travail en 2016, de la bourse Joseph-Armand Bombardier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada en 2012 et le récipiendaire du prix du public au festival Recycl'Art à Ottawa en 2010. Il a aussi participé à de nombreuses expositions et événements artistiques. Il a publié, en 2016, avec le professeur Alain Savoie, des résultats de ses recherches autour des genres, du langage plastique et de la cognition. Il travaille présentement pour le Groupe de recherche sur les musées et l'éducation des adultes (GRMEA) de l'Université de Montréal, à titre d'agent de recherche.

Remerciements

La sensibilisation envers l'importance des arts dans la société et en éducation est un travail sans fin. Sans les tuteurs, les médiateurs des organisations impliquées, les collègues et amis, ce travail deviendrait rapidement une entreprise impossible. Un merci particulier à Alain Savoie, Anne-Marie Émond et Elisha Laprise pour leur soutien, leur patience et leur attention.