

MANIFESTE ARTS&EDUCATION

**POUR UN SAUT
QUANTITATIF
ET QUALITATIF
DE L'ÉDUCATION
CULTURELLE ET
ARTISTIQUE
DANS LE SYSTÈME
ÉDUCATIF
SUISSE**

Commission suisse pour l'UNESCO
Schweizerische UNESCO-Kommission
Commissione svizzera per l'UNESCO
Cummissiun svizra per l'UNESCO

En partenariat avec

Stiftung Mercator Schweiz

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Design & Kunst

L'éducation culturelle et artistique développe la sensibilité, la capacité de création, d'expression et de communication des enfants et des jeunes: un atout majeur pour construire, aujourd'hui et demain, des relations novatrices et fructueuses avec le monde qui les entoure.

L'éducation culturelle et artistique est une réalité vivante en Suisse. D'innombrables opérateurs éducatifs et culturels sont d'ores et déjà à l'œuvre et fournissent un travail remarquable, dans et hors de l'école. Hommage leur est ici rendu.

Mais l'offre n'est pas systématique et la qualité est inégale. Il faut donc préserver et valoriser ce qui existe, et combler les lacunes.

Afin que tous les enfants et tous les jeunes bénéficient, dès la petite enfance et jusqu'à la fin du niveau secondaire II, d'une éducation de qualité, il faut **concrétiser d'ici 2020 un saut quantitatif et qualitatif de l'éducation culturelle et artistique dans le système éducatif suisse.**

Le saut quantitatif permet à tous les élèves de tous les niveaux de bénéficier de cette éducation.

Le saut qualitatif permet d'assurer à chaque élève:

- ◆ **une solide initiation à la connaissance des arts et des expressions culturelles;**
- ◆ **la rencontre avec des artistes;**
- ◆ **la pratique d'activités culturelles et artistiques**

Ces trois composantes sont coordonnées afin de se renforcer l'une l'autre et de permettre à l'élève de progresser au cours des années en élargissant graduellement son champ d'expérience.

L'élève est soutenu et accompagné dans ce processus par des pédagogues artistiques et des médiateurs culturels et artistiques spécialement formés.

La qualité de l'éducation culturelle et artistique est évaluée par le biais de recherches d'accompagnement, qui formulent des pistes pour l'améliorer.

Trois exigences doivent, à cette fin, être satisfaites:

La reconnaissance et le renforcement de la mission culturelle de l'école et de la mission éducative de la culture, ces deux missions étant coordonnées entre elles.

L'ancrage de cette double mission dans les politiques de la Confédération et des cantons. Les représentants des milieux culturels, éducatifs et politiques élaborent ensemble les bases juridiques appropriées et définissent les modalités administratives et structurelles afférentes. Les instances compétentes prévoient les ressources humaines et financières nécessaires.

Tous les acteurs publics et privés concernés se mobilisent pour développer et promouvoir ensemble une éducation culturelle et artistique de qualité.

Dans cette perspective, toutes les autorités, institutions et personnes responsables ou concernées sont invitées à s'atteler dès à présent à la mise en œuvre de **six priorités**:

1. ASSURER L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Chaque enfant reçoit, dès son plus jeune âge et pendant toute sa scolarité, une éducation culturelle et artistique de qualité, quels que soient son origine sociale, son lieu de résidence ou l'établissement scolaire qu'il fréquente.

2. VALORISER LES COMPÉTENCES

Les compétences culturelles et artistiques de l'élève sont stimulées, valorisées et reconnues au même titre que les autres compétences disciplinaires.

3. CONJUGUER LES CONNAISSANCES ET LA PRATIQUE

Une éducation culturelle et artistique pluridisciplinaire, transversale, participative et durable est instaurée. Elle intègre trois approches complémentaires: une solide initiation à la connaissance des arts et des expressions culturelles, la rencontre avec des artistes, la pratique d'activités culturelles et artistiques.

4. RENFORCER LE PARTENARIAT ÉDUCATION-CULTURE

Des partenariats actifs et durables sont instaurés entre institutions éducatives et culturelles.

5. FORMER, SOUTENIR ET VALORISER LES PROFESSIONNELS

Tous les acteurs de l'éducation culturelle et artistique sont formés pour leur mission conjointe.

6. ASSURER LA COORDINATION

Au plan national et cantonal, des structures de coordination, de conseil et d'information pour l'éducation culturelle et artistique sont mises en place.

**SOUTENEZ CE MANIFESTE EN LE SIGNANT SUR
WWW.UNESCO.CH**

ANNEXE

REFLET DES RÉFLEXIONS MENÉES DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DU MANIFESTE ET APPROFONDISSEMENT DE CERTAINS DE SES ÉLÉMENTS

Les réflexions, explications et propositions ci-dessous visent à susciter le débat. Elles proviennent entre autres des groupes de travail qui ont accompagné l'élaboration du Manifeste. Elles ne reflètent par forcément l'opinion de la Commission suisse pour l'UNESCO.

LES MISSIONS CULTURELLE ET ÉDUCATIVE DE L'ÉCOLE SONT PRIMORDIALES

Ensemble, elles visent l'épanouissement personnel de chaque individu, son insertion dans un système social de référence dans lequel il trouvera sa place, en développant des connaissances et des capacités qui lui permettront de participer pleinement aux débats et aux décisions.

Elles visent aussi à faire prendre conscience que les sociétés doivent tendre vers la paix, le respect de la diversité culturelle, une meilleure justice sociale et l'instauration d'un monde équitable.

En fait, elles veulent donner à l'individu la liberté de prendre des décisions justes et responsables, pour lui-même et pour les autres.

C'est pour défendre ces finalités et ces valeurs qu'une éducation culturelle et artistique doit trouver une place importante et reconnue dans notre système éducatif.

L'ÉDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE OUVRE DES PERSPECTIVES

L'éducation culturelle et artistique permet la rencontre avec l'ensemble des patrimoines matériels et immatériels et avec la création sous toutes ses formes – savante ou populaire, individuelle ou collective, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs.

Les arts vivants, c'est Molière autant que Tokio Hotel, les marionnettes traditionnelles indonésiennes autant que le cirque, West Side Story autant que la danse conceptuelle. La littérature et la poésie, c'est aussi les mangas et le rap. Les arts plastiques, c'est Vermeer et c'est Basquiat.

Le design, les arts numériques, le conte, le cinéma relèvent de l'éducation culturelle et artistique au même titre que l'architecture, la calligraphie ou la photographie.

L'éducation culturelle et artistique se concrétise notamment à travers les formes d'expression suivantes:

Arts visuels et plastiques

Photographie, peinture, dessin, calligraphie, techniques d'impression, vidéo, installation, performance, action, sculpture, arts plastiques

Arts vivants

Théâtre, spectacle, opéra, comédie musicale, danse, cirque, mime, performance

Cinéma

Documentaires, longs métrages, films d'animation, cinéma expérimental, courts métrages

Design

Mode et bijoux, textiles, objets manufacturés, artisanat, graphisme,

architecture, protection des monuments, arts populaires et artisanat, design industriel

Littérature

Romans, biographies, poésie, drame, livres pour l'enfance et la jeunesse, bande dessinée, illustration

Musique

Pop, rock, danse, jazz, improvisation, musique classique, composition contemporaine, musique folklorique, world music, variété

Nouveaux médias

Art et design des nouveaux médias

L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE POSE DES QUESTIONS ET APPORTE DES RÉPONSES

Les situations actuelles d'apprentissage, dans toutes les disciplines, visent principalement à développer des capacités permettant de résoudre des situations complexes et de construire des liens entre celles-ci. Le but n'est donc plus de trouver la solution, mais des solutions possibles. Par son contenu et ses processus, l'éducation culturelle et artistique contribue à développer ces compétences transversales.

L'éducation culturelle et artistique est bien davantage qu'un divertissement. C'est une composante essentielle de la formation des enfants et des jeunes puisqu'elle

- ◆ s'inscrit dans une démarche émancipatrice;
- ◆ contribue au développement de leurs connaissances, de leurs facultés, de leur sensibilité, de leur créativité, de leur dextérité, de leur empathie, de leur aptitude à penser en réseau, de leurs compétences émotionnelles et sociales;
- ◆ est un facteur d'égalité des chances et d'intégration sociale dans une société hétérogène;
- ◆ fait le lien entre les compétences, les savoir-faire transmis (héritage culturel) et la créativité;
- ◆ transmet diverses traditions culturelles et artistiques et favorise ainsi l'affirmation de sa propre identité et le respect de celle des autres;
- ◆ donne les moyens de s'orienter avec discernement dans un monde où le son et l'image sont omniprésents, et, plus particulièrement, dans l'offre culturelle.

L'ÉDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE CONTRIBUE À L'ÉCONOMIE ET À LA QUALITÉ DE VIE

Au-delà de ce qu'elle apporte aux enfants et aux jeunes sur le plan personnel, l'éducation culturelle et artistique a le mérite de stimuler la vie culturelle locale, qui peut ainsi se développer. Les produits et services culturels, notamment l'édition, la musique, le cinéma et la télévision, jouent un rôle économique de plus en plus important, en termes d'emplois et de revenus.

Compte tenu du nombre d'institutions, d'entreprises et de personnes qu'elle implique, l'éducation culturelle et artistique crée du lien social, ce qui améliore la qualité de vie et donc l'attrait du village, du quartier, de la ville ou de la région.

Elle forme aussi les publics de demain. L'éducation culturelle et artistique a un coût. Mais le retour sur investissement pour l'ensemble de la société est très important, en termes tant de revenus que de valeurs.

SIX PRIORITÉS

1. ASSURER L'ÉGALITÉ DE CHANCES

Chaque enfant reçoit, dès son plus jeune âge et pendant toute sa scolarité, une éducation culturelle et artistique de qualité, quels que soient son origine sociale, son lieu de résidence, ou l'établissement scolaire qu'il fréquente.

Afin que les effets positifs de l'éducation culturelle et artistique ne soient pas tributaires de situations individuelles, l'école assure l'égalité des chances sur ce plan spécifique en permettant à tous les élèves de bénéficier de cette éducation.

S'il est évident que l'éducation ne se fait pas qu'à l'école – on apprend aussi à la maison, pendant ses loisirs, dans les échanges personnels, par les médias –, il ne faut pas oublier que l'école est, pour de nombreux enfants et jeunes, le seul lieu de contact avec l'art et la culture.

L'éducation et l'accueil des enfants dès les premières années de leur vie sont des facteurs clés du succès des apprentissages ultérieurs, à l'école, puis comme adultes. Certaines formes d'expressions artistiques sont particulièrement adaptées pour leur faire découvrir le monde qui les entoure et favoriser leur intégration sociale.

Les enfants et les jeunes sont les adultes de demain, ceux qui décideront de l'avenir de l'art et de la culture. L'école se doit de les y préparer.

2. VALORISER LES COMPÉTENCES

Les compétences culturelles et artistiques de l'élève sont stimulées, valorisées et reconnues au même titre que les autres compétences disciplinaires.

Cela implique une attitude active de tous les acteurs concernés pour :

- ◆ faire de l'établissement scolaire un lieu de vie culturelle, avec notamment une médiathèque, un espace d'exposition, une salle de spectacle/cinéma, des salles de musique, des ateliers, etc.;
- ◆ faire émerger une nouvelle perception de l'éducation culturelle et artistique;
- ◆ faire partager et promouvoir cette nouvelle perception par les élèves, les parents, les enseignants, les artistes, les décideurs, les politiques, les médias, chacun d'eux agissant comme multiplicateur;
- ◆ intégrer cette perception dans les politiques éducatives en la dotant du cadre formel et des ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre;
- ◆ faire en sorte qu'elle se traduise par l'intégration de la dimension culturelle et artistique dans tous les cycles de formation et dans autant de disciplines que possible, en favorisant les projets interdisciplinaires réunissant des élèves de différents niveaux, les formations culturelles et artistiques existantes étant par ailleurs maintenues ou développées;
- ◆ veiller à développer la créativité de chaque élève, en lui donnant l'occasion de s'exprimer dans une activité artistique individuelle et/ou collective;
- ◆ valoriser le résultat de ces activités lors de présentations publiques (expositions, concerts, etc.);
- ◆ faire état des acquis culturels et artistiques dans les certificats.

3. CONJUGUER LES CONNAISSANCES ET LA PRATIQUE

Instaurer une éducation culturelle et artistique pluridisciplinaire, transversale, participative et durable, qui intègre trois approches complémentaires: une solide initiation à la connaissance des arts et des expressions culturelles, la rencontre avec des artistes, la pratique d'activités culturelles et artistiques.

Pour porter tous ses fruits, l'éducation culturelle et artistique doit être pluridisciplinaire (combinaison de diverses disciplines artistiques), transversale (présence dans les diverses branches d'enseignement), participative et collaborative (implication active des élèves dans la définition, la conception et la réalisation), et durable (apprentissage progressif et évolutif). Elle doit intégrer trois approches :

1 Une solide initiation à la connaissance des arts et des expressions culturelles

par l'approche analytique et cognitive :

les arts d'hier et d'aujourd'hui, comme témoignages de la diversité et de la richesse des cultures; l'explication et la mise en contexte des œuvres et des expressions culturelles; leur lecture en relation avec les autres champs du savoir; la mise en relation des œuvres et des styles; l'apprentissage des codes esthétiques, etc.;

par un rapport direct :

assister à des spectacles, des concerts, des répétitions, visiter des musées, des expositions, des lieux de mémoire, des œuvres architecturales, voir des films, etc.

2 La rencontre avec les artistes et les œuvres

L'artiste ou le praticien d'une expression culturelle intervient pour transmettre une démarche qui lui est propre, pour faire découvrir les aspects généralement invisibles: la recherche, les questionnements, l'émergence d'un sens – autant de processus dont les enfants et les jeunes peuvent s'inspirer pour construire leur personnalité et trouver leurs marques dans la société. On veillera, dans le choix de ces personnes, à la non-discrimination et à une représentation diversifiée des domaines artistiques et des traditions culturelles.

3 La pratique d'activités artistiques et culturelles

La pratique engage et libère l'imagination, amène l'élève à découvrir et à affirmer son potentiel créatif, stimule l'initiative. Elle enseigne à voir, à explorer, à concevoir, à articuler des pensées et à les exprimer à travers un nouveau langage; à élaborer à partir de ce que l'on a appris; à agir et à travailler seul et en équipe. Elle développe le sens critique en même temps que le respect. Elle permet de s'exercer à la patience, à l'assiduité et à la persévérance; favorise l'équilibre intellectuel et émotionnel; induit une meilleure compréhension de soi-même et du monde. Elle aide à se forger un regard personnel, une perception plus fine des êtres et des choses, et une aptitude à ressentir et comprendre des personnes et des situations qui ne sont pas familières. Le processus est ici aussi important que son aboutissement.

La rencontre avec les artistes et la pratique personnelle sont accompagnées par des professionnels de la pédagogie artistique et de la médiation culturelle et artistique.

Ces trois approches, complémentaires et indissociables, s'inscrivent dans un parcours cohérent qui commence dans la petite enfance et se poursuit jusqu'à la fin du niveau secondaire II.

Ce parcours doit être progressif et évolutif, donc articulé en phases d'initiation, de développement et d'approfondissement.

4. RENFORCER LE PARTENARIAT ÉDUCATION-CULTURE

Instaurer des partenariats actifs et durables entre les institutions éducatives et culturelles.

Les institutions éducatives et culturelles dialoguent, se concertent et collaborent,
en binômes ou en réseau, pour

- ◆ développer une unité de vision, de conception et de stratégie;
- ◆ identifier, mobiliser et développer les ressources structurelles et financières disponibles dans la ville ou le canton;
- ◆ assurer, dans et hors de l'école, une offre cohérente, riche, variée et de qualité, et faire connaître cette offre notamment par le biais d'une banque de données;
- ◆ promouvoir et faciliter l'accès à l'offre culturelle.

La mission culturelle de l'école est reconnue et renforcée.

Chaque établissement scolaire

- ◆ noue un partenariat durable avec au moins une institution culturelle pour la mise en œuvre d'activités d'éducation culturelle et artistique;
- ◆ s'engage dans un projet culturel global touchant tous les élèves et impliquant tous les enseignants;
- ◆ organise des visites dans des structures culturelles, visites donnant lieu à une préparation et à une restitution encadrées par l'enseignant et/ou un artiste;
- ◆ informe les enseignants et les élèves sur les possibilités d'éducation culturelle et artistique dans et hors de l'école, et des liens et des synergies entre ces possibilités;
- ◆ veille à développer les compétences des formateurs.

La mission éducative de la culture est reconnue et renforcée.

Chaque institution culturelle

- ◆ noue un partenariat durable avec au moins une institution éducative pour la mise en œuvre d'un projet éducatif;
- ◆ favorise l'accueil des publics scolaires, en développant des offres ciblées et en se dotant du personnel apte à les accompagner;
- ◆ fait valoir son engagement culturel comme une valeur ajoutée.

5. FORMER, SOUTENIR ET VALORISER LES PROFESSIONNELS

Préparer les enseignants, les artistes, les pédagogues artistiques et les médiateurs culturels et artistiques à une mission conjointe.

Tous sont des passeurs de culture. Ils transmettent parfois les mêmes contenus, mais jamais sur le même mode.

Leurs apports respectifs, différents mais complémentaires, sont indispensables à une éducation culturelle et artistique de qualité. Pour être efficace, leur partenariat doit être basé sur le respect mutuel et sur une volonté partagée de faire fructifier le travail de l'autre dans l'intérêt des élèves.

- ◆ **Les hautes écoles spécialisées** (pédagogie, arts, arts appliqués, travaux manuels, design, architecture) dialoguent, se concertent et collaborent, en binômes ou en réseau. Elles engagent leurs étudiants dans des projets communs, les préparant ainsi à de futures collaborations. Elles valident dans les certificats et diplômes qu'elles délivrent les connaissances et compétences acquises en matière d'éducation culturelle et artistique.
- ◆ **Les artistes** comprennent leur interaction avec les élèves non pas comme une activité périphérique, mais comme un prolongement de leur travail artistique. Leur formation intègre une réflexion sur et une préparation à ce travail avec les enseignants d'une part, avec les enfants et les jeunes d'autre part. Tout artiste qui bénéficie, pour son travail de création, de subventions privées ou publiques s'engage dans un projet d'éducation culturelle et artistique.
- ◆ **Les enseignants** prennent la pleine mesure de leur rôle de passeurs de culture. Ils sont encouragés à exploiter les ressources culturelles et à fréquenter les lieux culturels les plus divers. Leur formation accorde une plus grande place à la dimension artistique, notamment au travail avec les artistes et les institutions culturelles. Les enseignants déjà en fonction acquièrent ou approfondissent ces connaissances et ces compétences dans le cadre de leur formation continue, avec les validations adéquates.
- ◆ **Les pédagogues artistiques et les médiateurs culturels et artistiques** sont des acteurs importants de l'éducation culturelle et artistique. Ils accompagnent les élèves dans la découverte des œuvres, des formes d'expression et des lieux culturels. Ils assument une tâche complexe, qui requiert des connaissances et des compétences artistiques et pédagogiques de haut niveau.

6. ASSURER LA COORDINATION NATIONALE ET CANTONALE

Instaurer au plan national et cantonal des structures de coordination, de conseil et d'information pour l'éducation culturelle et artistique.

Un service suisse de coordination, de conseil et d'information

Il pourrait s'agir d'un service fédéral qui serait informé par les instances publiques (canton/villes/communes), par les institutions privées et par les responsables de projets, ou qui s'informerait auprès d'eux. Il diffuserait les informations et faciliterait les contacts.

Ce service serait en outre chargé de publier une lettre d'information, ainsi que de mettre sur pied et de gérer une plateforme Internet qui informerait sur les projets en cours, les évaluations, les résultats et les procédures de consultation.

Le service de coordination pourrait convier deux fois par an les responsables des différents projets de la Confédération et des cantons à une conférence, afin qu'une réflexion commune sur les projets débouche sur un plan de mesures et de mise en œuvre d'objectifs transversaux.

Services cantonaux de coordination, de conseil et d'information

Dans chaque canton, un tel service devrait être mis sur pied pour l'éducation culturelle et artistique. Il serait chargé de faire un état des lieux, de diffuser des programmes destinés aux jeunes et aux enfants et/ou d'en promouvoir de nouveaux, et de les coordonner avec les établissements scolaires.

Ces services pourraient se voir confier les missions suivantes:

- ◆ l'intégration d'offres existantes proposées par des pédagogues artistiques et culturels en vue d'utiliser de façon plus ciblée le potentiel existant;
- ◆ la communication des calendriers des projets des institutions culturelles qui développent des offres à l'intention des établissements scolaires;
- ◆ l'établissement d'un inventaire des informations et des offres à l'intention des établissements scolaires;
- ◆ l'élaboration d'un plan pour la collaboration avec les établissements scolaires, plan tenant compte des structures de ces établissements et des programmes pédagogiques;
- ◆ le développement d'un plan relatif à la coordination d'une offre équilibrée portant sur toutes les disciplines;
- ◆ le développement et le renforcement de modèles de collaboration entre institutions culturelles et établissements scolaires, tels que la mise en place de parrainages entre les premières et les seconds;
- ◆ la collecte et la diffusion de bonnes pratiques constatées sur le terrain;
- ◆ une définition de la mission des arts dans l'éducation, ainsi qu'une garantie de la qualité des offres par le biais d'une appréciation et d'une évaluation de ces offres;
- ◆ la suggestion et la création de nouvelles offres;
- ◆ le service-conseil assuré aux établissements scolaires, aux enseignants, aux artistes, aux responsables culturels, aux pédagogues;
- ◆ les décisions relatives à la qualité et à la variété des offres, pour éviter que la concurrence entre les intérêts de différents prestataires nuise au tout.

«I HAVE A DREAM» OU «YES WE CAN»?

Création d'un poste d'agent culturel dans chaque établissement scolaire

Les agents ou responsables culturels ont une fonction d'interface entre l'école, l'art et la famille. Ils conseillent et constituent un réseau. Ils optimisent le lien entre l'école et la culture, entre l'offre et la demande.

Ils mettent sur pied des relations solides avec des acteurs du domaine artistique. Leur objectif est double:

- a) que l'établissement scolaire assume sa mission d'éducation culturelle et artistique, et
 - b) que les enfants et les jeunes soient encouragés en fonction de leurs capacités et de leurs goûts.
- Premier pas: un enseignant peut assumer une partie de cette mission dès lors que l'établissement scolaire lui alloue le temps nécessaire à cette fin. Ce modèle a été introduit en 2007 dans tous les établissements scolaires du canton d'Argovie. Les responsables culturels sont conviés deux fois par an à une rencontre du réseau.

Les mesures structurelles dans les établissements scolaires créent un espace pour des coopérations avec les arts

- ◆ Les cantons et les villes se concertent pour régler les questions financières et définir les dates des (trois) demi-journées consacrées chaque semaine à l'éducation culturelle et artistique à l'école.
- ◆ Un mandat de prestations clair règle le rôle et la fonction des responsables culturels à l'école: qualité, mission, communication, coopérations avec des instances supérieures, interlocuteur pour les offres pédagogiques, coordination interne concernant le programme pédagogique.
- ◆ Le financement des offres artistiques et culturelles dans les établissements scolaires est défini par rapport au budget global des écoles. Par exemple, un tiers de toutes les dépenses doit être consacré à l'éducation culturelle et artistique.
- ◆ Pour que la base offerte soit complète, les offres doivent être équilibrées et inclure toutes les disciplines artistiques. L'offre doit être développée et renouvelée en permanence.
- ◆ Si l'offre locale est insuffisante, l'école organise des excursions ou achète des projets pédagogiques pluridisciplinaires auprès de tiers.
- ◆ Le financement de la promotion culturelle et artistique ne s'effectuer uniquement sur la base d'un catalogue de prestations; il exige également une réflexion sur les différents projets, axée sur la qualité.

La formation initiale et la formation continue des enseignants visent le développement d'une attitude positive à l'égard de l'éducation culturelle et artistique

Cette attitude peut se développer:

- ◆ si des conditions structurelles favorables sont créées (offres, prêts de formation, infrastructures, etc.);
- ◆ si les enseignants assument une responsabilité en identifiant les tenants et les aboutissants de l'éducation culturelle et artistique et en prenant conscience que celle-ci influe sur la société et aide à son développement;
- ◆ si des bases et un socle de connaissances sont élaborés dans un système lié cohérent, afin qu'il soit possible de tenir compte de stratégies, approches et points de vue pour développer des solutions diverses;
- ◆ si les enseignants veillent à ce que l'éducation culturelle et artistique encourage la recherche de sens et de valeurs chez le jeune et définissent leurs programmes éducatifs en conséquence;
- ◆ si les enseignants font des expériences esthétiques et les analysent, ce qui leur permet de développer leurs capacités d'expression, de représentation et d'interprétation puis d'intégrer ces capacités dans leur savoir.

Tous les musées, théâtres, maisons de la littérature, salles de concerts, opéras et scènes de danse, de même que le secteur cinématographique, développent des dispositifs pour une contribution active

Les institutions artistiques encouragent l'éducation culturelle et artistique

- ◆ en développant de façon créative et diversifiée des offres de médiation et en les faisant coïncider avec les stratégies en matière d'éducation;
- ◆ en ne concevant pas l'éducation culturelle comme un savoir culturel, mais comme l'expérience de l'art et de la culture;
- ◆ en faisant de la participation intellectuelle et créatrice une condition nécessaire à la médiation, car elle contribue grandement au développement global de la personnalité des enfants;
- ◆ en débloquent dans leur budget des fonds pour la médiation; sur le long terme, ces investissements contribuent à la constitution et à la pérennisation de leur futur public;
- ◆ en exigeant, développant et remplissant un mandat éducatif;
- ◆ en identifiant et exploitant les synergies avec le domaine éducatif;
- ◆ en collaborant avec les services en charge de l'éducation culturelle et artistique

Niveau académique

Encourager la recherche dans le domaine de l'éducation culturelle et artistique, instaurer des chaires dans l'éducation tertiaire, offrir des filières bachelor et master.

Se rencontrer, échanger et collaborer

L'éducation culturelle et artistique est déjà très présente dans notre pays. Le défi est aujourd'hui de faire travailler ensemble tous les acteurs impliqués, de dépasser les frontières géographiques et mentales, de faire correspondre l'offre et la demande, de faire connaître les bonnes pratiques, de susciter des réflexions, de favoriser les coopérations, etc.

Le point de départ et d'appui de cette collaboration pourrait être une plateforme Internet.

Des centres de compétence, comme l'Institute of Art Education de la Zürcher Hochschule der Künste ou la chaire d'éducation esthétique de la Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, pourraient susciter, accompagner et approfondir les réflexions et proposer de nouvelles orientations.

Les rôles et les fonctions sociales de l'art doivent être débattus dans le contexte de la politique éducative et culturelle

Les rôles et les fonctions sociales peuvent se développer:

- ◆ si les représentants de la culture et de l'éducation élaborent et assument un mandat conjoint pour l'éducation culturelle et artistique;
- ◆ si les institutions culturelles et éducatives proposent aux enseignants des formations continues visant la mise en œuvre de projets pratiques dans l'enseignement, ce qui permet d'encourager des projets pluridisciplinaires relatifs à l'univers professionnel et culturel;
- ◆ si le rôle et la motivation des artistes en tant que médiateurs sont précisés.

Un passeport culturel

Le passeport culturel a pour but de motiver les élèves à utiliser d'eux-mêmes les offres culturelles qui

existent près de chez eux, sans intervention organisatrice de la part des enseignants. L'objectif est que les jeunes se rendent à une exposition, à une pièce de théâtre, à un concert et au musée tout aussi naturellement qu'ils vont à l'école.

Chaque visite d'une manifestation culturelle est notée dans le passeport. Dix mentions et plus dans le passeport donnent lieu à un certificat particulier attestant un engagement culturel extrascolaire. Cet engagement peut également être mentionné dans le bulletin scolaire de fin d'année sous la rubrique «Remarques».

Des ambassadeurs de l'éducation culturelle et artistique

Pour que se développe une véritable culture de l'éducation culturelle et artistique, il faut que les politiques, les institutions culturelles, les établissements scolaires, les artistes, les enseignants, les parents d'élèves, voire les élèves eux-mêmes, se fassent les porteurs de cette idée. En partageant leur expérience personnelle, ils mettront en évidence ce que l'éducation culturelle et artistique apporte à l'individu, à l'école et à la société.

On pourrait même imaginer que des personnalités, des artistes, des enseignants, des étudiants soient désignés comme Ambassadeur avec mandat d'informer, de mobiliser, de convaincre, et ce faisant de favoriser le dialogue et les interactions.

Un «label UNESCO» pour les projets les plus intéressants

Pour faire connaître et valoriser les projets prévus ou en cours, et à travers eux attirer l'attention du grand public sur l'éducation culturelle et artistique, la Commission suisse pour l'UNESCO pourrait leur octroyer un label de qualité.

Les entreprises suisses soutiennent l'éducation culturelle et artistique en versant un «centime culturel».

Sur le modèle du Pour-cent culturel de Migros, les entreprises suisses s'engagent à consacrer une partie de leur chiffre d'affaires à l'éducation culturelle et artistique. Elles contribuent ainsi à l'éducation des jeunes, encouragent les compétences créatives, sociales et culturelles de ceux-ci, misent sur la créativité et le sens de l'innovation de l'individu et soutiennent le développement culturel de la région.

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Pour concrétiser les priorités citées dans le Manifeste Arts & Education et amener ainsi le saut qualitatif et quantitatif visé, toutes les personnes et institutions soucieuses d'une éducation de qualité sont invitées à s'engager, en particulier:

- ◆ les instances fédérales et cantonales chargées de la culture, de l'éducation et de la formation professionnelle
- ◆ les instances communales
- ◆ les responsables et le personnel de structures d'accueil de la petite enfance
- ◆ les responsables d'établissements scolaires, du jardin d'enfants au secondaire II
- ◆ les hautes écoles spécialisées
- ◆ les enseignants et leurs associations professionnelles
- ◆ les artistes et leurs associations professionnelles
- ◆ les professionnels de l'éducation culturelle et artistique, les opérateurs et médiateurs culturels et artistiques ainsi que leurs organisations
- ◆ les institutions et structures d'enseignement artistique, tant publiques que privées (conservatoires, écoles de théâtre et de danse, fanfares, chorales, etc.)
- ◆ les lieux culturels (musées, centres d'art, théâtres, cinémas, bibliothèques, librairies et galeries, lieux de mémoire, oeuvres architecturales, etc.) qui proposent des activités culturelles et artistiques
- ◆ les organisations comme l'Association des musées suisses AMS, le Centre national d'information pour la conservation des biens culturels NIKE, les branches suisses du Conseil international des monuments et des sites ICOMOS et du Conseil international des musées ICOM
- ◆ les universitaires, les conservateurs, les commissaires d'expositions, etc.
- ◆ les entreprises culturelles, notamment l'édition, la musique, le cinéma, la télévision
- ◆ les fondations, institutions, associations et mécènes privés qui soutiennent des activités culturelles et artistiques
- ◆ les médias.

SI J'AI VU PLUS LOIN, C'EST QUE J'ÉTAIS ASSIS SUR DES ÉPAULES DE GÉANTS. ISAAC NEWTON

Ce Manifeste et les textes qui l'accompagnent reposent sur:

- ◆ les idées et suggestions des quelque 150 participants à l'atelier créatif «L'art a le vent en poupe» organisé par la Commission suisse pour l'UNESCO le 11 mars 2009 à Berne,
- ◆ les réflexions des membres du groupe de projet Arts et Education de la Commission suisse pour l'UNESCO,
- ◆ les documents élaborés par les quelque 55 personnes qui ont aimablement, et sur une base de volontariat, participé à des groupes de travail,
- ◆ les remarques et conseils d'une vingtaine d'experts,
- ◆ la «Feuille de route pour l'éducation artistique» de l'UNESCO,
- ◆ de nombreux documents publiés par des instances publiques et privées et par des spécialistes.

Retrouvez certains de ces documents sur
www.unesco.ch > arts et éducation > ressources

Pour une meilleure lisibilité du présent Manifeste, l'emploi de la forme masculine fait indifféremment référence aux personnes de sexe masculin ou féminin.

La rédactrice du Manifeste, Mme Madeleine Viviani, Secrétaire générale de la Commission suisse pour l'UNESCO, remercie vivement les personnes qui par leurs précieux conseils et leurs propositions ont rendu ces textes meilleurs.

Le groupe de projet Arts et Education de la Commission suisse pour l'UNESCO:

Direction

BACHMAN URSULA

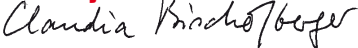
Artiste, prof. et directrice du service des modules de projets à la Haute école d'art de Lucerne, Design & Art, Lucerne, vice-présidente de la Commission
ursula@bachman.ch

Membres

BISCHOFBERGER CLAUDIA

Artiste et enseignante, fondatrice et directrice du musée mobile Sammelurium, Zumikon, membre de la Commission
info@kijumu.ch

DÜRR FRANZISKA

Pédagogue de musée, Aargauer Kunsthaut, Aarau
franziska.duerr@kuverum.ch

FELBER DENISE

Responsable d'unité de formation et enseignante Art et Ecole à la Haute école pédagogique de Berne
denise.felber@phbern.ch

PFRUENDER GEORGES

Head of Wits School of Arts, Witwatersrand University, ZA-Johannesburg, membre de la Commission
georges10@mac.com

REICHERT FLORIAN

Responsable de l'unité de formation Opéra/Théâtre, Haute école d'art, Berne
florian.reichert@hkb.bfh.ch

WAVRE PIERRE

Ancien président de la Conférence des Hautes Ecoles de Musique Suisses
CHEMS
pierre.wavre@sunrise.ch

Accompagnement

VIVIANI MADELEINE

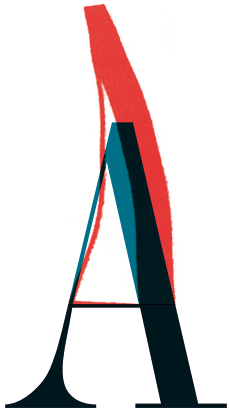
Secrétaire générale de la Commission
madeleine.viviani-schaerer@eda.admin.ch

PARC KARIN

Coordinatrice de projet au Secrétariat de la Commission
karin.parc@eda.admin.ch

MANIFEST **ARTS&EDUCATION**

**FÜR EINEN
QUANTITATIVEN
UND QUALITATIVEN
SPRUNG IN DER
KULTURELLEN UND
KÜNSTLERISCHEN
BILDUNG IM
SCHWEIZER BILDUNGS-
SYSTEM**

Commission suisse pour l'UNESCO
Schweizerische UNESCO-Kommission
Commissione svizzera per l'UNESCO
Cummissiun svizra per l'UNESCO

In Partnerschaft mit:

Stiftung Mercator Schweiz

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Design & Kunst

**MANIFEST ARTS&EDUCATION
FÜR EINEN QUANTITATIVEN UND
QUALITATIVEN SPRUNG IN
DER KULTURELLEN UND KÜNST-
LERISCHEN BILDUNG IM
SCHWEIZER BILDUNGSSYSTEM**

Am 17. Juni 2010 in Luzern lanciert
anlässlich eines Nationalen Symposiums der
Schweizerischen UNESCO-Kommission
mit über 200 Personen aus Kultur, Bildung
und Politik.

Die kulturelle und künstlerische Bildung entwickelt die Sensibilität, die Kreativität, die Ausdrucks-, Gestaltungs- und Kommunikationsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen. Sie befähigt sie, in der Schulzeit und später als Erwachsene, innovative und konstruktive Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzubauen.

Die kulturelle und künstlerische Bildung ist in der Schweiz eine lebendige Realität. Zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus dem Bildungs- und Kulturbereich sind bereits tätig und leisten innerhalb wie ausserhalb der Schule ausgezeichnete Arbeit, die an dieser Stelle gewürdigt wird.

Doch das Angebot ist nach wie vor lückenhaft und von unterschiedlicher Qualität.

Deshalb wird, was gut ist, gepflegt und bewahrt, was fehlt, wird entwickelt.

Damit alle Kinder und Jugendlichen, von der frühen Kindheit bis zum Ende der Sekundarstufe II, in den Genuss einer qualitativ guten Bildung kommen, bedarf es **bis 2020 eines quantitativen und qualitativen Sprungs in der kulturellen und künstlerischen Bildung im Schweizer Bildungssystem.**

Der quantitative Sprung erlaubt allen Schülerinnen und Schülern auf allen Stufen, in den Genuss dieser Bildung zu kommen.

Der qualitative Sprung ermöglicht jeder Schülerin und jedem Schüler

- ◆ **eine solide Einführung in das Kunstwissen und in die kulturellen Ausdrucksformen**
- ◆ **Begegnungen mit Kunstschaffenden**
- ◆ **eigenes kulturelles und künstlerisches Schaffen.**

Diese drei Elemente sind aufeinander abgestimmt und fliessen ineinander, damit sie sich gegenseitig bereichern und über die Jahre eine Erweiterung des Erfahrungsfeldes der Schülerinnen und Schüler ermöglichen.

Die Lernenden werden durch speziell ausgebildete Kunstpädagoginnen und -pädagogen sowie Kunstvermittlerinnen und -vermittler unterstützt und begleitet.

Mittels Begleitforschung wird die Qualität der kulturellen und künstlerischen Bildung untersucht und Ansätze zur Optimierung dieser Qualität ausgearbeitet.

Hierfür braucht es **drei Voraussetzungen:**

Der kulturelle Auftrag der Schule und der Bildungsauftrag der Kultur werden anerkannt, gestärkt und miteinander koordiniert.

Dieser doppelte Auftrag ist in der Politik des Bundes und der Kantone verankert. Vertreterinnen und Vertreter der Kultur, der Bildung und der Politik schaffen gemeinsam geeignete Rechtsgrundlagen und legen administrative und strukturelle Modalitäten fest. Die zuständigen Instanzen sehen die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen vor.

Alle betroffenen öffentlichen und privaten Akteurinnen und Akteure bemühen sich gemeinsam, kulturelle und künstlerische Bildung zu fördern und zu entwickeln.

In diesem Hinblick sind alle zuständigen und interessierten Behörden, Einrichtungen und Personen aufgerufen, sich unverzüglich für die Realisierung der folgenden **sechs Prioritäten** einzusetzen:

- 1. CHANCENGLEICHHEIT SICHERSTELLEN** Jedes Kind kommt schon frühzeitig und während seiner gesamten Schulzeit in den Genuss einer qualitativ guten kulturellen und künstlerischen Bildung, ungeachtet seiner sozialen Herkunft, seines Wohnorts und der von ihm besuchten schulischen Einrichtung.
- 2. KOMPETENZEN AUFWERTEN** Die kulturellen und künstlerischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden gleich gefördert, bewertet und anerkannt wie die Kompetenzen in anderen Fächern.
- 3. WISSEN UND PRAXIS VERBINDEN** Eine multidisziplinäre, fächerübergreifende, partizipative und tragfähige kulturelle und künstlerische Bildung wird eingeführt. Sie integriert drei komplementäre Ansätze: Eine solide Einführung in das Kunstwissen und die kulturellen Ausdrucksformen, die Begegnung mit Kunstschaffenden, sowie eigenes kulturelles und künstlerisches Schaffen.
- 4. DIE PARTNERSCHAFT KULTUR – BILDUNG STÄRKEN** Zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen werden aktive und tragfähige Partnerschaften aufgebaut.
- 5. QUALIFIZIERTES PERSONAL AUSBILDEN, UNTERSTÜTZEN UND AUFWERTEN** Alle Akteurinnen und Akteure der kulturellen und künstlerischen Bildung und Vermittlung werden auf den gemeinsamen Auftrag vorbereitet.
- 6. DIE KOORDINATION SICHERN** Auf Bundes- und Kantonsebene werden Koordinations-, Beratungs- und Informationsstellen für die kulturelle und künstlerische Bildung eingerichtet.

TRAGEN SIE DAS MANIFEST MIT, INDEM SIE ES AUF WWW.UNESCO.CH UNTERSCHREIBEN.

ANHANG

EINBLICK IN DIE ÜBERLEGUNGEN WELCHE ZUM MANIFEST GEFÜHRT HABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINIGEN SEINER ELEMENTE

Nachstehende Überlegungen, Erläuterungen und Vorschläge sollen Diskussionen anregen. Sie stammen u.a. aus den Arbeitsgruppen, welche die Verfassung des Manifests begleitet haben. Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Schweizerischen UNESCO-Kommission wieder.

DER KULTURELLE AUFTRAG UND DER BILDUNGS-AUFTRAG DER SCHULE SIND ZENTRAL

Das gemeinsame Ziel dieser Aufträge ist es, jedem Menschen die Selbstverwirklichung, die Eingliederung und Platzeinnahme in ein gegebenes Sozialsystem sowie die aktive Teilnahme an Diskussionen und Beschlussfassungen zu ermöglichen.

Ferner machen die Aufträge bewusst, dass die Gesellschaft nach Frieden, Achtung der kulturellen Vielfalt, mehr sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit streben muss.

Letztlich geht es darum, dem Menschen die Freiheit zu geben, richtige und tragfähige Entscheidungen für sich und andere treffen zu können.

Weil die kulturelle und künstlerische Bildung diese Zielsetzungen und Werte vertritt, muss sie in unserem Bildungssystem einen wichtigen und anerkannten Platz einnehmen.

KULTURELLE UND KÜNSTLERISCHE BILDUNG ÖFFNET PERSPEKTIVEN

Die kulturelle und künstlerische Bildung eröffnet Zugang zum materiellen und immateriellen Kulturerbe sowie zu vielen Formen kreativen Schaffens. Sie ermöglicht Begegnungen mit volkstümlichen und akademischen, kollektiven und individuellen Ausdrucksformen aus Gegenwart und Vergangenheit, aus unserem und aus fremden Kulturkreisen.

Die darstellenden Künste umfassen sowohl Molière als auch Tokio Hotel, die traditionellen indonesischen Marionetten und den Zirkus, West Side Story und konzeptuellen Tanz. Zur Literatur und Lyrik gehören auch Mangas und Rap. Zur bildenden Kunst gehören sowohl Vermeer wie auch Basquiat. Design, Handwerk, digitale Kunst, Märchen und Filme gehören ebenso in die kulturelle und künstlerische Bildung wie Architektur, Kalligrafie und Fotografie.

Kulturelle und künstlerische Bildung bezieht diese nicht abschliessende Liste von Ausdrucksformen ein:

Bildende Kunst

Fotografie, Malerei, Zeichnung, Kalligrafie, Druckgrafik, Illustration, Installation, Performance, Aktion, Skulptur, Land-Art, Street-Art, Video- und Multimediakunst

Darstellende Kunst

Schauspiel, Oper, Musical, Tanz, Zirkus, Pantomime, Performance

Design

Grafikdesign, Produkt- und Industriedesign, Mode, Schmuck, Kunsthandwerk, Formen des Brauchtums, Architektur, Denkmalschutz

Film

Spielfilm, Dokumentarfilm, Trickfilm, Kurzfilm und Experimentalfilm

Literatur

Belletristik, Lyrik, Drama, Biographien, Kinder- und Jugendbuch, Comic, Illustration

Musik

Pop, Rock, Dance, Jazz, Improvisation, klassische Musik, zeitgenössische Komposition, Folklore, World Music, Chanson

Neue Medien

Medienkunst, Mediendesign

KULTURELLE UND KÜNSTLERISCHE BILDUNG STELLT FRAGEN UND BIETET ANTWORTEN

Ein Hauptziel des heutigen Unterrichts in allen Fächern ist es, die Lernenden zu befähigen, komplexe Situationen zu verstehen und Verbindungen zwischen diesen Situationen zu schaffen.

Das Ziel besteht also nicht mehr darin, die eine richtige Lösung zu finden, sondern mögliche Lösungen zu erarbeiten. Angesichts ihrer Inhalte und Prozesse trägt die künstlerische und kulturelle Bildung dazu bei, diese Querschnittskompetenzen zu entwickeln.

Kulturelle und künstlerische Bildung ist mehr als Unterhaltung. Sie ist eine wesentliche Komponente der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, denn

- ◆ sie beruht auf einen emanzipatorischen Ansatz,
- ◆ sie trägt zur Entwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten, ihrer Sensibilität, ihrer Kreativität, ihrer Handfertigkeit, ihres Einfühlungsvermögens, ihres vernetzenden Denkens sowie ihrer emotionalen und sozialen Kompetenz bei,
- ◆ sie fördert Chancengleichheit und soziale Integration in einer heterogenen Gesellschaft,
- ◆ sie verbindet tradiertes Können und Wissen (das kulturelle Erbe) und Kreativität,
- ◆ sie vermittelt verschiedene kulturelle und künstlerische Traditionen und ermöglicht somit die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, der eigenen kulturellen Identität sowie die Achtung diejenige anderer Menschen,
- ◆ sie bietet Orientierungshilfen für einen intelligenten Umgang mit einer Welt, in der Musik und Bilder allgegenwärtig sind und in der aus einem grossen kulturellen Angebot ausgewählt werden kann.

KULTURELLE UND KÜNSTLERISCHE BILDUNG SCHAFFT SINNVOLLE BESCHÄFTIGUNG UND LEBENSQUALITÄT

Neben der persönlichen Bereicherung der Kinder und Jugendlichen fördert die kulturelle und künstlerische Bildung das lokale kulturelle Leben. Kulturelle Produktionen und Dienstleistungen, wie Bücher, Musik, Film und Fernsehen, spielen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen eine immer wichtigere wirtschaftliche Rolle.

Aufgrund der Tatsache, dass die kulturelle und künstlerische Bildung zahlreiche Einrichtungen, Unternehmen und Personen mit einbezieht, schafft sie soziale Bindungen, welche die Lebensqualität und die Attraktivität des Dorfes, des Quartiers, der Stadt oder der Region erhöhen.

Sie bildet ausserdem das Publikum der Zukunft aus.

Die kulturelle und künstlerische Bildung hat ihren Preis. Sie zahlt sich jedoch für die Gesellschaft um ein Mehrfaches aus, indem sie sowohl materielle als auch immaterielle Werte erzeugt.

SECHS PRIORITÄTEN

1. CHANCENGLEICHHEIT SICHERSTELLEN

Jedes Kind kommt schon frühzeitig und während seiner gesamten Schulzeit in den Genuss einer qualitativ guten kulturellen und künstlerischen Bildung, ungeachtet seiner sozialen Herkunft, seines Wohnorts und der von ihm besuchten schulischen Einrichtung.

Um zu gewährleisten, dass die positiven Auswirkungen der kulturellen und künstlerischen Bildung nicht von der jeweiligen individuellen Situation abhängig sind, sorgt die Schule in diesem Bereich für Chancengleichheit, indem sie alle Schülerinnen und Schüler in den Genuss dieser Bildung kommen lässt.

Erziehung und Bildung finden zwar nicht nur in der Schule statt – man lernt auch zu Hause, in der Freizeit, im persönlichen Austausch, durch die Medien –, doch darf nicht vergessen werden, dass die Schule für viele Kinder und Jugendliche der einzige Ort ist, an dem sie in Kontakt zu Kunst und Kultur kommen.

Die Bildung und Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass sie in der Schule und später als Erwachsene erfolgreich lernen können.

Bestimmte künstlerische Ausdrucksformen sind besonders geeignet, ihnen bei der Entdeckung ihrer Umwelt und bei ihrer sozialen Integration zu helfen.

Kinder und Jugendliche sind die Erwachsenen von morgen, welche über das Sein und Nicht-sein von Kunst und Kultur entscheiden. Die Schule muss sie darauf vorbereiten.

2. KOMPETENZEN AUFWERTEN

Die kulturellen und künstlerischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden ebenso gefördert, bewertet und anerkannt, wie die Kompetenzen in anderen Fächern.

Dies setzt voraus, dass sich alle Beteiligten aktiv dafür einsetzen:

- ◆ Die Schule wird zu einem Ort des kulturellen Lebens, mit Mediathek, Ausstellungsraum, Saal für Veranstaltungen und Filmvorführungen, Musikräumen, Werkstätten usw.
- ◆ Eine neue Wahrnehmung der kulturellen und künstlerischen Bildung entwickelt sich.
- ◆ Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kunstschaffende, Entscheidungsträgerinnen und -träger, Politikerinnen und Politiker sowie die Medien wirken als Multiplikatoren, um diese neue Wahrnehmung zu vermitteln und zu fördern.
- ◆ Die Bildungspolitik integriert diese Wahrnehmung. Sie gewährt ihr einen formalen Rahmen und die für ihre Umsetzung erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen.
- ◆ Die kulturelle und künstlerische Dimension kommt auf allen Stufen, in vielen Fächern und – wann immer möglich – im Rahmen von stufen- und fächerübergreifenden Projekten zum Tragen. Zugleich werden die bisherigen Stundendotationen künstlerischer Fächer erhalten oder ausgebaut und die künstlerisch orientierten Bildungsgänge weiter entwickelt.
- ◆ Die Kreativität aller Schülerinnen und Schüler wird gefördert, indem sie ihre Fähigkeiten in einer individuellen und/oder kollektiven Tätigkeit zum Ausdruck bringen.
- ◆ Das Resultat solcher Aktivitäten wird im Rahmen öffentlicher Anlässe (Ausstellungen, Konzerte usw.) vorgestellt und aufgewertet.
- ◆ Die kulturellen und künstlerischen Kenntnisse und Kompetenzen werden in den Zeugnissen erwähnt.

3. WISSEN UND PRAXIS VERBINDEN

Eine multidisziplinäre, fächerübergreifende, partizipative und tragfähige kulturelle und künstlerische Bildung wird eingeführt. Sie integriert drei komplementäre Ansätze: eine solide Einführung in das Kunstwissen und die kulturellen Ausdrucksformen, die Begegnung mit Kunstschaffenden, sowie eigenes kulturelles und künstlerisches Schaffen.

Damit die kulturelle und künstlerische Bildung ihre Wirkung voll entfalten kann, muss sie multidisziplinär verschiedene Kunstsparten kombinieren, sie muss fächerübergreifend in allen Sachgebieten sein, sie muss partizipativ und kollaborativ die aktive Mitarbeit, Mitbestimmung und Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler einbeziehen und sie muss tragfähig sein, indem sie progressive und längerfristig ausbaubare Lernprozesse anregt. Sie integriert drei Ansätze:

1 Eine solide Einführung in das Kunstwissen und in die kulturellen Ausdrucksformen durch analytisches und kognitives Vorgehen:

Die historische und zeitgenössische Kunst als Zeugnis der Vielfalt und des Reichtums der Kulturen, die Erläuterung und Kontextualisierung der Werke und kulturellen Ausdrucksformen, ihre Rezeption in Verbindung mit anderen Wissensgebieten, die Zusammenhänge zwischen Werken und zwischen Stilen, das Erlernen der ästhetischen Codes usw.

persönlich:

Besuch von Aufführungen, Konzerten, Proben, Filmen, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, architektonischer Werke, usw.

2 Die Begegnung mit Kunstschaffenden

Kunstschaffende sowie Vertreterinnen und Vertreter von kulturellen Praktiken treffen mit Schülerinnen und Schülern zusammen, um über ihre Arbeitsmethoden und diejenigen Aspekte ihrer Tätigkeit zu sprechen, die normalerweise nicht zu sehen sind: Recherchen, Infragestellungen, Sinngebung. Dies alles sind Vorgänge, die Kinder und Jugendliche anregen können, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

Bei der Auswahl dieser Personen soll auf Nicht-Diskriminierung und Repräsentation unterschiedlicher Kunstsparten und künstlerischer Traditionen geachtet werden.

3 Das eigene kulturelle und künstlerische Schaffen

Solche Arbeit setzt Fantasie frei und bindet sie zugleich. Sie fördert die Entdeckung und Konsolidierung des jedem Menschen eigenen kreativen Potenzials, sie stimuliert die Initiative, sie lehrt zu sehen, zu erforschen und zu erschaffen, Gedanken zu artikulieren und sie in einer neuen Sprache auszudrücken, Überliefertes weiter zu entwickeln, sie lehrt zu handeln und allein oder in einer Gruppe zu arbeiten, sie trägt zur Entwicklung der Kritikfähigkeit, aber auch des Respekts bei, sie lehrt Geduld, Beharrlichkeit und Ausdauer, sie begünstigt das geistige und emotionale Gleichgewicht, sie führt zu einem besseren Verständnis des Ichs und der Welt, sie fördert die Entwicklung einer persönlichen Sehweise, einer genaueren Wahrnehmung von Menschen und Dingen und das Einfühlungsvermögen in fremde Menschen und Situationen. Hier ist der Lernprozess ebenso wichtig wie das Ergebnis.

Die Begegnung mit Kunschtchaffenden sowie das eigene Schaffen werden von professionellen Kunstpädagoginnen und -pädagogen sowie von Kunstvermittlerinnen und -vermittlern angeleitet.

Diese drei beschriebenen Ansätze sind nicht nur komplementär – sie können auch nicht voneinander getrennt werden. Sie sind in einen kohärenten Lernweg einzubinden, der von der frühen Kindheit bis zum Ende der Sekundarstufe führt. Dieser Lernweg ist progressiv: Er sieht für jede Etappe eine Phase der Einführung, eine Phase der Entwicklung und eine Phase der Vertiefung vor.

4. DIE PARTNERSCHAFT KULTUR – BILDUNG STÄRKEN

Zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen werden aktive und tragfähige Partnerschaften aufgebaut.

Die Bildungs- und Kultureinrichtungen stehen im Dialog, stimmen ihre Tätigkeiten aufeinander ab und arbeiten zusammen – und zwar jeweils zu zweit oder im Rahmen von Netzwerken.

Ziel ist es,

- ◆ gemeinsame Vorstellungen, Konzepte und Strategien zu entwickeln,
- ◆ die in der Stadt oder dem Kanton verfügbaren strukturellen und finanziellen Ressourcen zu identifizieren, zu mobilisieren und auszubauen,
- ◆ innerhalb und ausserhalb der Schule ein kohärentes, reichhaltiges, vielfältiges und qualitativ gutes Angebot zu gewährleisten und dieses Angebot namentlich durch Bereitstellung einer Datenbank bekannt zu machen,
- ◆ den Zugang zu kulturellen Angeboten zu fördern und zu erleichtern.

Der Kulturauftrag der Schule wird anerkannt und gestärkt. Jede schulische Einrichtung

- ◆ knüpft eine tragfähige Partnerschaft mit mindestens einer Kulturinstitution, um gemeinsam Aktivitäten der kulturellen und künstlerischen Bildung durchzuführen,
- ◆ engagiert sich in einem umfassenden kulturellen Projekt, das alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrpersonen einbezieht,
- ◆ organisiert Besuche in Kultureinrichtungen. Diese Besuche werden unter der Leitung der Lehrperson und/oder einer Künstlerin oder eines Künstlers vor- und nachbereitet,
- ◆ informiert die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler über Möglichkeiten künstlerischer und kultureller Bildung innerhalb und ausserhalb der Schule, stellt Kontakte zu diesen her und fördert Synergien,
- ◆ sorgt für die Fortbildung der Lehrpersonen.

Der Bildungsauftrag der Kultur wird anerkannt und gestärkt. Jede kulturelle Einrichtung

- ◆ knüpft eine tragfähige Partnerschaft mit mindestens einer Bildungseinrichtung, um gemeinsam ein Projekt durchzuführen,
- ◆ fördert den Empfang von Schulklassen, indem sie zielgruppenorientierte Angebote entwickelt und qualifiziertes Personal für deren Begleitung einstellt,
- ◆ stellt ihr Engagement in der kulturellen Bildung als Mehrwert heraus.

5. QUALIFIZIERTES PERSONAL AUSBILDEN, UNTERSTÜTZEN UND AUFWERTEN

Lehrpersonen, Kunstschaftende, Kunstpädagoginnen und -pädagogen sowie Kunstvermittlerinnen und -vermittler werden auf den gemeinsamen Auftrag vorbereitet.

Alle vermitteln Kultur. In manchen Fällen geben sie die gleichen Inhalte weiter, doch sie tun dies nicht mit den gleichen Mitteln. Ihre Beiträge – die unterschiedlich sind, sich jedoch ergänzen – sind unerlässlich für eine qualitativ gute kulturelle und künstlerische Bildung. Ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit setzt gegenseitigen Respekt und beiderseitiges Bestreben voraus, die Arbeit des anderen im Interesse der Schülerinnen und Schüler produktiv zu machen.

- ◆ **Die Fachhochschulen** (Pädagogik, Kunst, angewandte Kunst, Werken, Gestaltung, Architektur) stehen im Dialog, stimmen ihre Tätigkeiten aufeinander ab und arbeiten zusammen, zu zweit oder in Netzwerken. Sie mobilisieren ihre Studierenden für gemeinsame Projekte und bereiten sie damit auf künftige Kooperationen vor. In den von ihnen ausgestellten Zeugnissen und Diplomen anerkennen sie die im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen.
- ◆ **Die Kunstschaftenden** verstehen ihre Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern nicht als Nebenaktivität, sondern als Teil ihrer künstlerischen Tätigkeit. Sie sind theoretisch und praktisch auf die Zusammenarbeit sowohl mit den Lehrpersonen als auch mit den Schülerinnen und Schülern vorbereitet. Kunstschaftende, deren schöpferische Tätigkeit aus privaten oder öffentlichen Mitteln unterstützt wird, arbeiten in einem Bildungsprojekt mit.
- ◆ **Die Lehrpersonen** nehmen ihre Rolle als «passeurs de culture» (Weitergeber von Kultur) ernst. Sie werden ermutigt, die kulturellen Angebote zu nutzen und unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. In ihrer Ausbildung spielen künstlerische Aspekte – darunter auch die Zusammenarbeit mit Kunstschaftenden und kulturellen Einrichtungen – eine grössere Rolle. Die bereits berufstätigen Lehrpersonen erwerben oder vertiefen diese Kenntnisse und Kompetenzen im Rahmen ihrer Fortbildung mit den entsprechenden Validierungen.
- ◆ **Die Kunstpädagoginnen und -pädagogen sowie die Kunstvermittlerinnen und -vermittler** sind wichtige Akteurinnen und Akteure der kulturellen und künstlerischen Bildung. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler bei der Entdeckung von Werke, Ausdrucksformen und kultureller Orte. Ihre Aufgabe ist komplex, denn sie erfordert künstlerische und pädagogische Kenntnisse und Kompetenzen von hohem Niveau.

6. DIE KOORDINATION AUF BUNDES- UND KANTONSEBENE SICHERN

Auf Bundes- und Kantonebene werden Koordinations-, Beratungs- und Informationsstellen für die kulturelle und künstlerische Bildung eingerichtet.

Eine schweizerische Koordinations-, Beratungs- und Informationsstelle

Die Stelle könnte eine Projektstelle des Bundes sein, die durch die wichtigsten Ebenen Kantone/ Städte/Gemeinden, Institutionen, Gremien, Kommissionen und Verantwortliche informiert wird oder sich bei ihnen informiert. Sie würde die bestehenden und geplanten Projekte kennen, darüber informieren und Interessierte mit entsprechenden Daten beliefern oder direkt in Verbindung bringen.

Ein weiterer Aufgabenbereich wäre die Herausgabe eines Newsletters und der Aufbau und Betrieb einer Internetplattform, welche über die laufenden Projekte, Evaluationen, Resultate und Vernehmlassungen informiert.

Die Koordinationsstelle könnte zweimal im Jahr die Verantwortlichen der verschiedenen Projekte des Bundes und der Kantone zu einer Konferenz einberufen, damit eine gemeinsame Reflexion über die Projekte zu einem Massnahmen- und Umsetzungsplan für die übergeordneten Zielen führt.

Kantonale Koordinations-, Beratungs- und Informationsstellen

In jedem Kanton sollte eine Fachstelle eingerichtet werden, die im Bereich kulturelle und künstlerische Bildung eine Bestandesaufnahme erstellen und Programme für Kinder und Jugendliche vermitteln und/oder erstellen und diese mit den Schulen koordinieren sollte.

Zum Aufgabenbereich einer solchen Fachstelle könnte gehören:

- ◆ Das Einbinden bereits bestehender Angebote von kunst- und kulturschaffenden Pädagoginnen und Pädagogen, um so das bereits vorhandene Potenzial als Ressource gezielter nutzen zu können.
- ◆ Das Bekanntmachen der Projektagenda derjenigen Kulturinstitutionen, die Angebote für die Schulen entwickeln.
- ◆ Das Erstellen eines Informations- und Angebotsinventars für Schulen.
- ◆ Das Erstellen eines Konzepts für die Zusammenarbeit mit Schulen, welches die strukturellen und curricularen Bedingungen der Schulen in die Diskussion mit einbezieht.
- ◆ Das Entwickeln und Erstellen eines Konzepts zur Koordination eines ausgewogenen Angebots aus allen Sparten.
- ◆ Das Sammeln und Publizieren von «good practices» von Projektarbeiten.
- ◆ Das Verstärken und Entwickeln von Modellen der Zusammenarbeit zwischen Kulturinstitutionen und Schulen, wie zum Beispiel der Aufbau von Partnerschaften zwischen Kulturinstitutionen und Schulen.
- ◆ Eine Definition des Bildungsauftrags der Kunstschaffenden sowie der Qualitätssicherung durch die Beurteilung und Evaluierung der Angebote.
- ◆ Das Anregen und Gestalten von neuen Angeboten.
- ◆ Das Beraten der Schulen, Lehrpersonen, Kunst- und Kulturschaffenden, Pädagoginnen und Pädagogen usw.
- ◆ Das Entscheiden über Qualität und Vielfalt der Angebote, da konkurrenzierende Interessen verschiedener Anbieter der Sache schaden könnten.

«I HAVE A DREAM» ODER «YES WE CAN»?

An jeder Schule wird die Stelle einer/eines Kulturverantwortlichen geschaffen

Die «Kulturverantwortlichen in Schulen» fungieren als Drehscheibe zwischen Schule, Kunst und Elternhaus. Sie wirken beratend und vernetzend. Sie optimieren die Verknüpfung von Schule und Kultur, von Angebot und Nachfrage. Sie bauen tragfähige Beziehungen zu Akteurinnen und Akteuren aus dem Kunstbereich auf. Sie haben ein doppeltes Ziel:

- a) die Schule soll ihren kulturellen und künstlerischen Bildungsauftrag wahrnehmen und
- b) die Kinder und Jugendlichen sollen entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen gezielter gefördert werden.

Als ersten Schritt in diese Richtung kann eine Lehrperson einen Teil dieser Aufgabe übernehmen, sofern die Schule ihr die nötige Zeit zur Verfügung stellt. Dieses Modell wurde 2007 in allen Schulen des Kantons Aargau eingeführt. Die Kulturverantwortlichen werden zweimal pro Jahr zu einem Netzwerktreffen eingeladen.

Strukturelle Massnahmen eröffnen in den Schulen Möglichkeiten für Kooperationen mit Kunstschaffenden

- ◆ Die Kantone und Städte arbeiten auf eine Abstimmung hin, die eine zeitliche und finanzielle Festlegung von (drei) halben Tagen in der Woche für kulturelle und künstlerische Bildung an der Schule regelt.
- ◆ Die Rolle und Funktion der Kulturverantwortlichen in den Schulen wird mit einem klaren Leistungsauftrag geregelt: Qualität, Auftrag, Kommunikation, Kooperationen mit übergeordneten Instanzen, Ansprechpartnerinnen und -partner für pädagogische Angebote, interne Koordination zum Curriculum.
- ◆ Die Finanzierung der kulturellen und künstlerischen Angebote in der Schule wird in einem Verhältnis zum Gesamtbudget der Schulen festgelegt. Zum Beispiel: Ein Drittel aller Ausgaben muss für kulturelle und künstlerische Bildung ausgegeben werden.
- ◆ Um eine umfassende Grundlage zu bieten, sollten Angebote in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigt und alle künstlerischen Sparten einbezogen werden. Das Angebot sollte laufend erneuert und entwickelt werden.

- ◆ Die lokalen Verhältnisse sind je nach Situation durch Exkursionen oder durch eingekaufte pädagogische Projekte aus verschiedenen Sparten zu kompensieren.
- ◆ Eine Finanzierung der Kunst- und Kulturförderung kann nicht nur über einen Leistungskatalog abgewickelt werden, sondern erfordert eine qualitätsbezogene Auseinandersetzung mit den einzelnen Projekten.

Die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen entwickelt eine positive und konstruktive Haltung zur kulturellen und künstlerischen Bildung

Diese Haltung kann entwickelt werden,

- ◆ wenn günstige strukturelle Bedingungen geschaffen werden (Angebote, Ausbildungskredits, Infrastruktur etc.),
- ◆ wenn Lehrpersonen Verantwortung übernehmen, indem sie den Kreislauf der kulturellen und künstlerischen Bildung erforschen und sehen, dass die Gesellschaft dadurch bewegt und verändert wird,
- ◆ wenn Grundlagen und Wissensbasis in einem System von Zusammenhängen erarbeitet werden, damit es möglich wird, unterschiedliche Strategien, Sichtweisen und Standpunkte einzunehmen, um daraus unterschiedliche Lösungsansätze zu entwickeln,
- ◆ wenn Lehrpersonen anstreben, dass kulturelle und künstlerische Bildung die Sinnggebung und Wertvorstellungen des jungen Menschen fördert, und wenn sie ihre Bildungsaufträge entsprechend definieren,
- ◆ wenn Lehrpersonen ästhetische Erfahrungen machen und reflektieren und dadurch die Fähigkeiten zum eigenen Ausdruck, zur Darstellung und zur Bedeutungsgebung weiterentwickelt und im Wissen verankert werden.

Alle Museen, Theater-/Tanz- und Literaturhäuser, Konzert- und Opernhäuser, die Filmbranche und andere Kulturinstitutionen entwickeln Konzepte, um aktiv mitzuwirken

Kulturinstitutionen fördern die kulturelle und künstlerische Bildung, indem sie

- ◆ Vermittlungsangebote kreativ und vielfältig ausbauen und mit den Bildungsstrategien vereinbaren,
- ◆ kulturelle Bildung nicht als Kulturwissen, sondern als Kunst- und Kultur-Erfahrung verstehen,
- ◆ Mitdenken und Mitgestalten als Voraussetzungen in die Vermittlung einbeziehen und damit die Kinder stärken,
- ◆ in ihrem Budget Geld für die Vermittlung einplanen, mit der Nebenwirkung, dass damit auch ihr zukünftiges Publikum mobilisiert wird,
- ◆ einen Bildungsauftrag fordern, entwickeln und erfüllen,
- ◆ die Synergien mit dem Bildungsbereich erkennen und nutzen,
- ◆ mit den Fachstellen für kulturelle und künstlerische Bildung zusammenarbeiten.

Akademische Ebene

Forschung auf diesem Gebiet soll allgemein gefördert, Lehrstühle auf der Tertiärstufe geschaffen und Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten werden.

Begegnung, Austausch und Zusammenarbeit

Kulturelle und künstlerische Bildung gibt es in unserem Land bereits. Daher geht es nun vor allem darum, die einschlägigen Akteurinnen und Akteure zur Zusammenarbeit zu bewegen, geografische und mentale Grenzen zu überschreiten, dafür zu sorgen, dass sich Angebot und Nachfrage decken, gute Praktiken bekannt zu machen, Denkanstösse zu geben, Kooperationen zu fördern usw.

Als Ausgangspunkt und Unterstützung für eine solche Zusammenarbeit könnte eine Internetplattform eingerichtet werden.

Kompetenzzentren wie der Studienbereich Art Education der Zürcher Hochschule der Künste oder die Professur Ästhetische Bildung an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz könnten die Reflexion in Gang setzen, begleiten und vertiefen sowie neue Ansätze vorschlagen.

Gesellschaftliche Rollen und Funktionen der Kunst werden im Zusammenhang mit der Bildungs- und Kulturpolitik diskutiert

Gesellschaftliche Rollen und Funktionen können entwickelt werden,

- ◆ wenn Kultur- und Bildungsvertreterinnen und -vertreter einen gemeinsamen Auftrag für die kulturelle und künstlerische Bildung erarbeiten und verantworten,
- ◆ wenn Weiterbildung im Lehrberuf, in Kunst- und Bildungsinstitutionen als Plattform für berufspraktische Veranstaltungen im Unterricht genutzt wird. So können spartenübergreifende Projekte zur Berufs- und Kulturwelt gefördert werden,
- ◆ wenn die Rolle und die Motivation der Kunstschaftenden als Vermittlungspersonen präzisiert wird.

Ein Kulturpass

Der Kulturpass soll Schülerinnen und Schüler motivieren, selbstständig und ohne Organisation seitens der Lehrpersonen Kulturangebote in ihrem Umfeld zu nutzen. Hierdurch soll erreicht werden, dass Ausstellungs-, Theater-, Konzert- und Museumsbesuche für junge Menschen ebenso selbstverständlich werden wie der Schulbesuch.

Jeder Besuch einer kulturellen Veranstaltung wird in dem Pass vermerkt. Ab dem zehnten Nachweis pro Schuljahr wird dies als auserschulisches kulturelles Engagement in einem besonderen Zertifikat anerkannt. Darüber hinaus kann dieses Engagement auch im Zeugnis zum Schuljahresende unter «Bemerkungen» gewürdigt werden.

Botschafterinnen und Botschafter der kulturellen und künstlerischen Bildung

Damit sich eine wirkliche Kultur der kulturellen und künstlerischen Bildung entwickeln kann, müssen Politikerinnen und Politiker, kulturelle und schulische Einrichtungen, Kunstschaftende, Lehrpersonen, Eltern und auch die Schülerinnen und Schüler diese Idee mittragen und sie mit Leben erfüllen. Indem sie ihre persönlichen Erfahrungen weitergeben, zeigen sie, wie kulturelle und künstlerische Bildung den einzelnen Menschen, die Schule und die Gesellschaft bereichert. Es wäre sogar denkbar, dass einige Persönlichkeiten, Kunstschaftende und Lehrpersonen zu Botschafterinnen und Botschaftern der kulturellen und künstlerischen Bildung ernannt werden. Ihre Aufgabe wäre es zu informieren, zu mobilisieren und zu überzeugen sowie Dialog und Interaktion zu fördern.

Ein «UNESCO-Label» für die interessantesten Projekte

Um die interessantesten Projekte bekannt zu machen und aufzuwerten und so eine breitere Öffentlichkeit auf die kulturelle und künstlerische Bildung aufmerksam zu machen, könnte die Schweizerische UNESCO-Kommission diesen Projekten ein Qualitätslabel zu erkennen.

Schweizer Firmen unterstützen kulturelle und künstlerische Bildung mit einem kulturellen Bildungsrappen.

Nach dem Vorbild des Migros-Kulturprozent verpflichten sich Schweizer Firmen, einen prozentualen Rappen ihres Umsatzes für kulturelle und künstlerische Bildung zur Verfügung zu stellen. Sie tragen somit zur Bildung der Jugend bei, fördern ihre kreativ-sozial-kulturelle Kompetenz, setzen auf den kreativen, innovativen Menschen und unterstützen die kulturelle Entwicklung der Region.

FÜR DIE KINDER UND JUGENDLICHEN VON HEUTE UND VON MORGEN

Um die im Manifest Kunst & Bildung erwähnten Prioritäten zu verwirklichen und dadurch den erzielten quantitativen und qualitativen Sprung zu realisieren, werden alle Personen und Institutionen, die sich für eine qualitativ gute Bildung einsetzen, gebeten sich zu engagieren. Dieser Aufruf richtet sich insbesondere

- ◆ an die Instanzen des Bundes und der Kantone, die für Kultur, Bildung und berufliche Bildung zuständig sind,
- ◆ an die Instanzen der Gemeinden,
- ◆ an die Verantwortlichen und das Personal von Kindertagesstätten,
- ◆ an die Verantwortlichen der schulischen Einrichtungen von Kindergärten bis zur Sekundarstufe II,
- ◆ an die Fachhochschulen,
- ◆ an die Lehrpersonen und ihre Berufsverbände,
- ◆ an die Kunstschaftenden und ihre Berufsverbände,
- ◆ an die Berufsleute aus dem Bereich kulturelle und künstlerische Bildung, die Kunstvermittlerinnen und -vermittler und ihre Organisationen,
- ◆ an die öffentlichen und privaten Einrichtungen und Dienste der künstlerischen Bildung (Konservatorien, Theater- und Tanzschulen, Orchester, Chöre, Kunstwerkstätten für Jugendliche usw.),
- ◆ an die kulturellen Einrichtungen (Museen, Kunstzentren, Theater, Kinos, Bibliotheken, Buchhandlungen und Galerien, Gedenkstätten, architektonische Werke usw.), die kulturelle und künstlerische Aktivitäten anbieten,
- ◆ an Organisationen wie der Verband der Museen der Schweiz (VMS), die Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), die Schweizer Zweigstellen des Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICOMOS) oder der Internationale Museumsrat (ICOM),
- ◆ an die Hochschullehrerinnen und -lehrer, Konservatorinnen und Konservatoren, Kuratorinnen und Kuratoren usw.,

- ◆ an die Unternehmen im Kulturbereich, namentlich Verlage sowie Musik-, Film- und Fernsehproduzentinnen und -produzenten,
- ◆ an die Stiftungen, Einrichtungen, Vereine und Mäzeninnen und Mäzene, die kulturelle und künstlerische Aktivitäten unterstützen und
- ◆ an die Medien.

WENN ICH WEITER SEHEN KONNTE, SO DESHALB, WEIL ICH AUF DEN SCHULTERN VON RIESEN STAND. ISAAC NEWTON

Grundlage dieses Manifests und seiner Begleittexte sind

- ◆ die Inputs der ca. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreativ-Workshops «Rückenwind für die Kunst» der Schweizerischen UNESCO-Kommission, vom 11. März 2009 in Bern,
- ◆ die begleitenden Reflexionen der Mitglieder der Projektgruppe Kunst und Bildung der Schweizerischen UNESCO-Kommission,
- ◆ die Dokumente, die von den rund 55 Personen ausgearbeitet wurden, die freundlicherweise in freiwilligen Arbeitsgruppen mitgewirkt haben,
- ◆ Kommentare und Ratschläge von ca. zwanzig Expertinnen und Experten,
- ◆ der von der UNESCO veröffentlichte «Leitfaden für kulturelle Bildung»,
- ◆ zahlreiche Dokumente, die von öffentlichen und privaten Stellen publiziert worden sind.

Teile dieser Dokumente sind einsehbar unter
www.unesco.ch > Kunst und Bildung > Ressourcen

Die Redaktorin des Manifests, Madeleine Viviani, Generalsekretärin der Schweizerischen UNESCO-Kommission, bedankt sich herzlich bei all denen, die mit Rat aber vor allem mit Tat geholfen haben, diese Texte zu verbessern.

Die Projektgruppe Kunst und Bildung der Schweizerischen UNESCO-Kommission:

Leitung

BACHMAN URSULA

Künstlerin, Prof. und Leitung der Abteilung Projektmodule, Hochschule Luzern, Design & Kunst, Luzern, Vize-Präsidentin der Kommission
ursula@bachman.ch

Mitglieder

BISCHOFBERGER CLAUDIA

Gründerin und Leiterin, Mobiles Museum Sammelurium, Zumikon, Mitglied der Kommission
info@kijumu.ch

DÜRR FRANZISKA

Museumspädagogin, Aargauer Kunsthaus, Aarau
franziska.duerr@kuverum.ch

FELBER DENISE

Fachbereichsverantwortliche und Dozentin Kunst und Schule, PH Bern
denise.felber@phbern.ch

PFRUENDER GEORGES

Head of Wits School of Arts, Witwatersrand University, ZA-Johannesburg, Mitglied der Kommission
georges10@mac.com

REICHERT FLORIAN

Fachbereichsleitung Oper/Theater, Berner Fachhochschule, Hochschule der Künste, Bern
florian.reichert@hkb.bfh.ch

WAVRE PIERRE

Ehem. Präsident der Konferenz Musikhochschulen Schweiz KMHS
pierre.wavre@sunrise.ch

Begleitung

VIVIANI MADELEINE

Generalsekretärin der Kommission
madeleine.viviani-schaerer@eda.admin.ch

PARC KARIN

Projektkoordinatorin im Sekretariat der Kommission
karin.parc@eda.admin.ch

MANIFESTO **ARTE&EDUCAZIONE**

**PER UN SALTO
QUANTITATIVO E
QUALITATIVO
DELL'EDUCAZIONE
CULTURALE E
ARTISTICA NEL
SISTEMA EDUCATIVO
SVIZZERO**

Commission suisse pour l'UNESCO
Schweizerische UNESCO-Kommission
Commissione svizzera per l'UNESCO
Cummissiun svizra per l'UNESCO

In partenariato con:

Stiftung Mercator Schweiz

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Design & Kunst

**MANIFESTO ARTE&EDUCAZIONE
PER UN SALTO QUANTITATIVO
E QUALITATIVO DELL'EDUCA-
ZIONE CULTURALE E
ARTISTICA NEL SISTEMA
EDUCATIVO SVIZZERO**

Lanciato il 17 giugno 2010 a Lucerna in occasione di un simposio nazionale organizzato dalla Commissione svizzera per l'UNESCO in presenza di oltre 200 rappresentanti della cultura, dell'educazione e della politica

L'educazione culturale e artistica sviluppa la sensibilità e la creatività, nonché la capacità espressiva e comunicativa di bambini e giovani: un vantaggio comparativo per costruire, oggi e domani, relazioni innovative e costruttive nei confronti dell'ambiente in cui vivono.

In Svizzera, l'educazione culturale e artistica è una realtà dinamica. Numerosi attori impegnati in ambito educativo e culturale sono già all'opera e forniscono un lavoro eccellente, all'interno e al di fuori dell'ambiente scolastico. A loro va il nostro riconoscimento.

Ma l'offerta è tuttora lacunosa e la qualità è tutt'altro che omogenea. Bisogna dunque da un lato preservare e valorizzare quanto esiste e dall'altro colmare le lacune esistenti.

Affinché tutti i bambini e i giovani possano trarre beneficio sin dalla più tenera età e fino alla conclusione della scuola superiore di un'educazione di qualità, bisogna **concretizzare entro il 2020 un salto quantitativo e qualitativo nell'educazione culturale e artistica nel sistema educativo svizzero.**

Il salto quantitativo permette a tutti gli allievi e le allieve di qualunque livello di trarre beneficio da questa educazione. Il salto qualitativo permette ad ogni allievo e ad ogni allieva di assicurarsi

- ◆ **una solida base per quanto riguarda le conoscenze delle arti figurative e delle espressioni culturali**
- ◆ **l'incontro con degli artisti**
- ◆ **la pratica di una propria attività culturale e artistica.**

Questi tre elementi sono coordinati tra loro affinché traggano forza l'uno dall'altro e permettano agli allievi e alle allieve di progredire durante gli anni, ampliando gradatamente le loro esperienze.

Gli studenti sono sostenuti e accompagnati in questo processo da docenti di storia dell'arte e da mediatori culturali e artistici specificatamente formati.

La qualità dell'educazione culturale e artistica è valutata con l'ausilio di ricerche scientifiche d'accompagnamento in cui vengono formulati dei suggerimenti per il suo miglioramento.

A questo scopo vanno soddisfatti **tre requisiti:**

Essendo coordinate fra loro, la missione culturale della scuola e la missione educativa della cultura vengono riconosciute.

Questa doppia missione è inserita e ancorata nelle politiche formative di Confederazione e cantoni. I rappresentanti degli ambienti culturali, formativi e politici elaborano congiuntamente le basi giuridiche appropriate e definiscono le modalità amministrative e strutturali. Le istanze competenti prevedono le risorse umane e finanziarie necessarie allo scopo.

Tutti gli attori, pubblici e privati interessati si mobilitano per sviluppare e promuovere in maniera congiunta un'educazione culturale e artistica di qualità.

In questa prospettiva, tutte le autorità, istituzioni e persone responsabili o interessate sono invitate ad impegnarsi sin d'ora nella messa in atto delle seguenti **sei priorità**:

1. ASSICURARE LA PARITÀ DI CONDIZIONI

Sin dalla più tenera età e durante tutta la durata della sua scolarizzazione, ogni bambino beneficia di un'educazione culturale e artistica di qualità, indipendentemente dalla sua origine sociale, dal luogo di residenza e dall'istituto frequentato.

2. VALORIZZARE LE COMPETENZE

Le competenze culturali ed artistiche degli allievi sono stimolate, valorizzate e riconosciute tanto quanto le altre competenze disciplinari.

3. COLLEGARE NOZIONI E PRATICA

Nel sistema educativo viene introdotta un'educazione culturale ed artistica multidisciplinare, trasversale, partecipativa e duratura. Essa integra tre approcci complementari: una solida introduzione alla storia dell'arte e alla conoscenza delle espressioni artistiche e culturali, l'incontro con gli artisti, l'attuazione pratica di attività culturali e artistiche.

4. RAFFORZARE IL LEGAME TRA EDUCAZIONE E CULTURA

Si creano dei partenariati attivi e duraturi tra gli istituti di educazione e le istituzioni culturali.

5. FORMARE, SOSTENERE E VALORIZZARE IL PERSONALE QUALIFICATO

Tutti coloro che si impegnano e sono attivi nell'educazione culturale ed artistica vengono specificatamente formati.

6. ASSICURARE IL COORDINAMENTO

A livello nazionale e cantonale, vengono create delle strutture di coordinamento, consulenza e informazione per l'educazione culturale e artistica.