

culture — école

RÉTROSPECTIVE
2017–2022

Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
Service des affaires culturelles

SOMMAIRE

Préface	3
Présentation	5
Quelques chiffres	6
Les Argonautes	8
La culture, c'est classe !	17
Le Passculture	22
La Rencontre Culture-École	25
La culture à l'école aujourd'hui	26
Équipe & partenaires	28

PRÉFACE

Encourager la participation culturelle des enfants et des jeunes, et les sensibiliser à différentes formes artistiques : ces deux objectifs s'inscrivent dans la politique d'accès à la culture pour toutes et tous du Service des affaires culturelles (SERAC) de l'État de Vaud. Dans une perspective de démocratisation culturelle, l'école représente le lieu privilégié pour s'adresser aux élèves de manière égalitaire et pour proposer une éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité obligatoire et postobligatoire.

Depuis 2005, le SERAC défend le rôle et la place de la culture à l'école au travers de sa structure Culture-École, intitulée École-Musée jusqu'en 2017, au sein de l'unité Accès à la culture. Prônant l'égalité des chances pour tous les élèves, l'école permet d'expérimenter et de bâtir des pratiques culturelles dès le plus jeune âge. La culture et ses multiples approches pédagogiques constituent un axe transversal traité dans les domaines disciplinaires, les apprentissages fondamentaux et les capacités transversales du Plan d'études romand (PER).

Pratiquer la culture à l'école permet de travailler toutes les capacités transversales : collaboration, communication, stratégies d'apprentissage, pensée créatrice et démarche réflexive. Elles peuvent être développées au moyen d'activités culturelles telles que, notamment, une visite au musée, une représentation dans un théâtre, un cinéma ou une salle de concert, un atelier créatif en classe avec une ou un artiste, ou un projet artistique de plus grande ampleur au sein de l'établissement scolaire.

Complétée par des dispositifs de médiation facilitant la réception et favorisant l'appropriation de l'œuvre, la participation à une activité culturelle permet non seulement de s'intéresser au processus créatif lié à une œuvre ou à une ou un artiste, mais aussi d'explorer la créativité chez l'élève. Cette dernière est une compétence clé : elle développe la persévérance, la flexibilité, la

curiosité et la prise de risque, toutes nécessaires pour accompagner et outiller les citoyennes et les citoyens de demain.

L'accès gratuit aux institutions culturelles et patrimoniales cantonales et leur programme de médiation culturelle spécifique pour les écoles permettent un rapport aux œuvres originales et au patrimoine dont l'expérience dénuée de son contexte et de sa scénographie peut difficilement être reproduite en classe. Par ailleurs, encourageant et soutenant la création artistique et culturelle du canton, il nous importe de proposer aux écoles des activités culturelles professionnelles et de qualité, ainsi que de valoriser l'expérience esthétique unique et propre à chacune et chacun, comme la rencontre avec des actrices et acteurs culturels.

A la croisée des milieux culturel et scolaire, Culture-École encourage l'accès à la culture, les projets artistiques coconstruits et la médiation culturelle en milieu scolaire avec divers dispositifs dont nous présentons ici une rétrospective des années 2017-2022.

Myriam Valet,
responsable Accès à la culture, SERAC

PRÉSENTATION

Au sein du SERAC, Culture-École est la structure de médiation culturelle pour les écoles vaudoises. Interface entre le monde culturel et celui de l'école, elle facilite leur rencontre et contribue à sensibiliser les élèves à la culture.

Son origine remonte aux années 1990 alors que deux enseignantes lausannoises déplorent l'absence de ressources pédagogiques préparant leur classe à une sortie culturelle. De ce constat et de leur propre initiative, elles rédigent et éditent une centaine de dossiers pédagogiques destinés au corps enseignant. Naît ainsi la première collection des dossiers pédagogiques École-Musée. Cette démarche incite les enseignantes et les enseignants à visiter les musées de leur région et à les considérer comme de véritables outils pédagogiques soutenant l'enseignement de diverses disciplines, telles que le français, l'histoire, les sciences et les arts visuels.

En 2005, sous l'impulsion de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, la structure École-Musée et un poste de coordination sont créés et rattachés au SERAC. La structure élabore une nouvelle ligne éditoriale pour la collection des dossiers pédagogiques École-Musée, et renforce les partenariats avec la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) et la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud).

Cette deuxième collection comprend plus de soixante dossiers pédagogiques proposant des thématiques qui s'ouvrent aux domaines culturels tels que la danse, l'opéra et le théâtre. La collection École-Musée contribue à promouvoir les enjeux pédagogiques d'une sortie culturelle dans le canton et devient une référence à l'échelle nationale.

Alors que les institutions culturelles développent de plus en plus leur propre offre pour les écoles et que la médiation culturelle connaît un essor et une professionnalisation dans le canton de Vaud dès les années 2010, la structure réoriente ses missions pour répondre aux nouveaux besoins du terrain. Elle devient Culture-École en 2017.

Trois axes prioritaires sont alors définis dans le cadre de la scolarité obligatoire et postobligatoire :

- le renforcement de la promotion des activités culturelles pour les écoles ;
- l'encouragement et le soutien aux projets artistiques et participatifs en milieu scolaire ;
- le développement d'un centre de compétences en matière de médiation culturelle.

QUELQUES CHIFFRES

18'226

billets au tarif Passculture
vendus depuis 2017

10'142

élèves bénéficiaires directs
du projet pilote
« Les Argonautes »

680

élèves touchés directement
par un des projets
« La culture, c'est classe ! »

160

activités culturelles
pour les écoles diffusées
dans l'Agenda
Culture-École en juin 2022

41

lieux culturels partenaires
du Passculture en 2022

93

interventions d'actrices et
d'acteurs culturels dans le cadre
du projet pilote
« Les Argonautes »

18

newsletters Culture-École
éditées depuis 2017

20

actrices et acteurs culturels
présentés lors des Rencontres
Culture-École

15

projets soutenus dans le cadre
de l'appel à projets
« La culture, c'est classe ! »

Arc-en-ciel réalisé par
15 classes de 1P à 6P et le duo
d'artistes L'Original,
EP Lausanne - Mon-Repos.

LES ARGONAUTES

Présentation

Le projet pilote cantonal « Les Argonautes – la médiation culturelle en milieu scolaire » a été pensé à partir du constat suivant : l'accès à la culture varie d'un établissement scolaire à l'autre. Cette variation de l'offre culturelle pour les élèves s'est accentuée à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant tant la gratuité de l'école que son caractère obligatoire. Depuis 2019, dans le canton de Vaud, les activités culturelles ne peuvent plus être partiellement financées par les responsables légaux des élèves, mais doivent être entièrement prises en charge par l'établissement scolaire, et par conséquent, les communes.

La médiation culturelle – domaine professionnel qui consiste à mettre en relation des publics et le champ culturel, représenté par des institutions, des lieux culturels ou des artistes – constitue alors une mesure concrète pour implanter une éducation culturelle et artistique égalitaire au sein des établissements scolaires tout en soutenant les organismes culturels professionnels.

S'inspirant d'une démarche similaire mise en place dans les établissements primaires d'Yverdon-les-Bains où existe un poste de médiatrice culturelle, le projet avait pour objectifs de rapprocher les milieux culturels des écoles, d'expérimenter des projets artistiques innovants et d'affiner la fonction de la médiation culturelle en milieu scolaire. À terme, il visait à introduire une médiatrice ou un médiateur culturel dans chaque établissement scolaire du canton comme personne ressource pour le corps enseignant, les directions et les milieux culturels.

Emprunté à la mythologie grecque, le terme « Les Argonautes » se veut une invitation à l'exploration et à la découverte propres à la médiation culturelle en milieu scolaire.

Phase pilote

La phase pilote s'est déroulée sur trois années scolaires, de 2019 à 2022. Elle a été conçue comme terrain d'exploration pour mieux saisir les enjeux, les besoins et les opportunités d'ancrer et de renforcer la culture au sein de l'école vaudoise de manière équitable et durable. Aussi, plusieurs modalités y ont été éprouvées.

L'équipe comprenait des enseignantes généralistes et spécialistes ainsi que des artistes issues des arts visuels et des arts performatifs au bénéfice d'une expérience préalable dans la médiation culturelle. Les Argonautes ont été engagées pour leurs compétences plurielles mais néanmoins complémentaires, telles que la créativité, l'initiative et la collaboration.

Elles ont endossé plusieurs rôles : passeuses lorsqu'elles diffusaient les offres culturelles au sein de l'établissement ; facilitatrices lorsqu'elles mettaient en relation les milieux culturels avec le corps enseignant en fonction de leur intérêt et de leurs besoins ; et activatrices lorsqu'elles réalisaient des activités artistiques dans les classes ou des projets d'établissement de plus grande ampleur en collaboration avec des artistes invités.

Elles avaient carte blanche pour initier et réaliser des projets artistiques au sein de leur établissement scolaire. Plusieurs formats ont été expérimentés, tels qu'un atelier interactif mené par l'Argonaute interrogeant l'art au sens large, un concert surprise durant la récréation, un projet participatif liant Art & Sciences, des rencontres avec des créatrices et créateurs et des projets d'établissement sur une année scolaire, voire plus. Plusieurs domaines ont été concernés : les arts visuels, l'écriture et la littérature, le théâtre, l'art performatif, la musique, le cinéma, la danse, la photographie, la sculpture et l'art culinaire.

Les médiatrices culturelles étaient engagées au même taux d'activité et disposaient d'un budget identique. Les Argonautes enseignantes avaient six périodes administratives hebdomadaires supplémentaires octroyées par la DGEO. Les Argonautes artistes étaient, elles, engagées par le SERAC à 20 %. À chacune, le SERAC mettait à disposition une enveloppe de 5000.- francs pour rémunérer des actrices et acteurs culturels professionnels collaborant avec elles.

Un accompagnement spécifique a été mis en place pour piloter l'équipe et suivre les projets. Des rencontres d'équipe menées par le SERAC ont notamment permis des échanges tant réflexifs sur le rôle de la médiation culturelle que pratiques sur sa fonction et son organisation. Ce fut aussi l'occasion d'y développer une réflexion globale sur l'ancrage de la culture à l'école.

Une formation continue sur mesure a été élaborée conjointement avec la HEP Vaud. Elle a été adaptée chaque année en fonction des besoins de l'équipe. La première année de formation a permis d'accompagner l'équipe dans la prise de fonction au sein de leur établissement scolaire. Un dispositif de médiation culturelle pour les écoles a été conceptualisé durant la deuxième année. Enfin, la dernière année s'est articulée autour de la gestion et de l'évaluation de projet.

La phase pilote s'est déployée dans les établissements primaires de Lausanne – Mon-Repos, Orbe et environs, Oron-Palézieux (en 2020-2021), Renens-Est et Rolle – Cœur de la Côte, ainsi que dans les établissements secondaires d'Echallens – Trois-Sapins et de Genolier et environs (en 2021-2022).

Constats

La phase pilote s'est révélée très riche en expériences et en enseignements. Elle a permis de tirer des constats sur le métier de médiatrice et médiateur culturel en milieu scolaire, sur les bénéfices directs et indirects chez les élèves et sur la place de la culture au sein de l'école.

En termes de métier, la phase pilote a été l'occasion de créer la fonction liée à la médiation culturelle en milieu scolaire parmi les emplois-types de l'administration vaudoise. Un cahier des charges existe et peut dorénavant être repris par les établissements scolaires ; deux lieux de formation, secondaire et postobligatoire, s'y sont déjà référés. La fonction a été perçue comme un véritable moteur pour l'encouragement, la facilitation et la coordination de projets. Le panel des compétences propres à la médiation culturelle en milieu scolaire a par ailleurs été développé : communication, organisation, esprit d'équipe et audace sont également nécessaires pour cette fonction à cheval entre la pédagogie et l'artistique.

Pouvoir rémunérer selon les standards en vigueur les actrices et acteurs culturels intervenant dans les classes, y compris leur travail préparatoire, a été une des forces majeures du projet. Grâce aux Argonautes, leurs interventions s'inscrivaient dans une proposition globale pensée généralement pour tous les degrés scolaires de l'établissement scolaire.

Les 10'142 élèves touchés directement par une activité «Argonaute» ont bénéficié d'une créativité stimulée, développée et valorisée. Cette compétence s'est révélée l'enjeu principal qui a amené les Argonautes à réfléchir, individuellement et collectivement, aux moyens de l'encourager de manière durable au sein de l'école.

Les 116 activités proposées par les Argonautes, toujours participatives et collaboratives, ont renforcé la cohésion sociale au sein des classes et des établissements, tout en respectant l'individualité de chaque élève. Certains projets ont généré des traces visibles, présentées aux autres classes et/ou au public, et ont contribué à leur estime de soi : exposition, spectacle, poster, publication.

Les établissements pilotes ont réservé un accueil unanime à cette expérience et porté un regard commun sur deux éléments clés : tant le pilotage cantonal que la mise à disposition d'une enveloppe financière dédiée à la rémunération des artistes ont été jugés positifs et nécessaires. Tous expriment une forte demande en termes de prestations artistiques et culturelles de qualité en classe et/ou dans l'établissement scolaire, l'appui d'une personne ressource au sein de l'établissement, ainsi que des moyens financiers suffisants.

Enfin, ces trois années ont consolidé la collaboration entre le SERAC, la DGEO et la HEP Vaud. Cette dernière a, par ailleurs, fait de la médiation culturelle en milieu scolaire un axe de développement important au sein de son programme de formation et de recherche, et met actuellement sur pied un *Certificate of Advanced Studies* (CAS) «Former et transformer par la création et la médiation culturelle en milieu scolaire». Cette collaboration tripartite est primordiale pour ancrer la culture à l'école et renforcer l'accès des élèves à la culture.

Simon Lager
directeur, EPS Genolier
et environs

Les bénéfices apportés par le projet «Les Argonautes» au sein de notre établissement ont été nombreux. Ce projet a représenté un **espace salvateur de liberté** pour les participants. La créativité a été stimulée et le quotidien allégé grâce à la rupture créée par ce projet.

Les élèves et le corps enseignant ont relevé le goût du plaisir esthétique, les qualités ludiques et cognitives des activités proposées, la sociabilité qu'elles ont pu engendrer et **l'ouverture sur de nouveaux horizons culturels.**

A ceci, il faut ajouter le **plaisir d'échanger avec autrui**, de créer et de «jouer», c'est-à-dire d'être actifs et en interaction avec un savoir «vivant» et de le vivre pleinement avec toutes les émotions qu'il peut susciter.

Sandro Santoro
artiste, créateur de l'atelier
«Haïkus», EP Renens-Est

Intervenir en tant qu'artiste en classe revêt une importance fondamentale.

Si l'école est vue comme un carrefour de rencontres et d'apprentissages, l'intervention de professionnelles et professionnels de la culture permet de **nourrir un regard croisé sur l'apprentissage.**

Les élèves font un «pas de côté» afin de mobiliser différemment ce qui a été appris. Pour plusieurs d'entre eux, il s'agit d'un **premier contact avec le monde de la culture.** Une culture à explorer selon les sensibilités et les goûts qui se façonnent en grandissant.

Dans le dictionnaire, l'Argonaute est décrit comme un audacieux navigateur qui part à la découverte d'un pays ou d'une contrée inconnue.

En acceptant ce rôle, je n'imaginais pas à quel point cette expérience s'apparenterait pour moi à **un voyage rempli de découvertes**, de rencontres et de projets divers. Mon regard sur la culture a changé, tout devient maintenant prétexte à la réflexion et à la recherche de lien avec les élèves.

Lors de la réalisation d'un projet, **les yeux pétillants**, les élèves et mes collègues étaient souvent comme hypnotisés par les actrices et acteurs culturels invités. A ce moment-là, je réalisais pleinement l'impact de ces moments dans la vie de nos élèves.

Alors, oui, il a fallu naviguer dans différentes eaux, claires, calmes, troubles et parfois même agitées, **faire preuve d'audace** et poursuivre l'aventure, mais le voyage en valait la peine.

Maryline Seiler
Argonaute, EP Rolle –
Cœur de la Côte

Le maire de Tomblaine,
qui dirige un festival, me disait :
« Il n'y a aucun graffiti ni délinquance ici,
parce que nous proposons des activités culturelles
aux personnes défavorisées. » **Je suis certain qu'il a raison.**

Quelques jours après qu'un citoyen fâché avait giflé
Emmanuel Macron, j'ai croisé Alain Berset. Il m'a dit qu'il voyait
un lien entre ce geste et un an de vie sans culture.
Je suis certain qu'il a raison.

A Sevrans, dans la banlieue parisienne, j'ai joué devant
des gens de tous âges et de toutes cultures. Ils échangeaient
entre eux. « Où pourraient-ils le faire ailleurs ? »,
m'a dit le directeur. Je suis certain qu'il a raison.

La culture est un formidable **outil de lien social et de réflexion
sur notre société.** Et l'école doit être l'endroit où l'on apprend à
se familiariser avec la culture. Lors d'un atelier, un élève m'a
dit un jour : « Si vous étiez vraiment connu, vous n'iriez
pas dans les écoles. » Je lui ai répondu :
« Vous ne méritez pas qu'un vrai artiste
s'intéresse à vous ? »
Je suis certain que j'avais raison.

Narcisse
artiste, créateur des ateliers
« Slam », ES Echallens –
Trois-Sapins

Au cœur de mon
travail d'Argonaute, il y avait
avant tout la volonté de créer du lien et
de **laisser une trace** de ma présence
dans les collèges. J'ai toujours eu la volonté
et l'envie de proposer aux élèves une action
singulière, qu'une enseignante ou un enseignant
n'aurait pas forcément pu apporter.

Isabelle Cuhe-Monnier
Argonaute, EP Orbe et environs

Le rôle de la médiation culturelle en milieu
scolaire me paraît **être une évidence** maintenant
et primordiale pour un établissement scolaire.
Aux différentes fonctions de l'Argonaute
proposées en début de projet (passeur, facilitateur,
activateur), j'ajouterais celui de « veilleur » :
pour cette fonction, il faut en effet maintenir
une certaine veille, se renseigner
en permanence et surtout
maintenir le lien.

Grâce au projet pilote
« Les Argonautes », les élèves ont pu
bénéficier d'activités culturelles en classe
ou rencontrer des artistes qui leur ont
fait **découvrir leur monde différemment,**
emmenés par une enseignante extrêmement
créative et motivée.

Tous les élèves de 1P à 6P des huit sites ont pu y participer,
sans discrimination, ce qui témoigne d'une **belle réussite.**
Je ne crois pas me tromper en disant que chaque moment
leur a permis de tester leur créativité, de s'ouvrir au
monde et aux différences.

Une **bouffée d'air frais** bienvenue dans leur
quotidien d'élève. Ce fut une magnifique
aventure, et nous essayerons, à notre
niveau, de la poursuivre.

Claude Zryd Centelighe
directrice, EP Lausanne – Mon-Repos

Quelques projets

L'Expo idéale

Fruit d'un projet réalisé au sein de l'Établissement
scolaire de Lausanne – Mon-Repos de mars 2020
à mai 2022, « L'Expo idéale » présentée en mai
2022 au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne
repose sur un concept lancé par l'artiste français
Hervé Tullet.

Plasticien à la créativité ludique et décomplexée,
auteur de plus de 75 livres pour enfants et per-
formeur d'ateliers participatifs à grande échelle,
Hervé Tullet est un créateur à la renommée
internationale qui a inspiré l'Argonaute et ensei-
gnante Sarah Freda.

Forte d'une première expérience réalisée avec sa
classe durant le semi-confinement de mars 2020,
la médiatrice culturelle a fait de « L'Expo idéale »

un important projet d'établissement : plus de
900 élèves de 1P à 6P ont produit quelques 1000
créations. La seule exigence ? L'exploration sous
toutes ses formes : essayer, tester et rebondir
ont été les maîtres-mots des ateliers animés en
classe.

Les consignes, toujours très brèves, ne préfi-
gurent aucun résultat précis, mais favorisent
l'appropriation d'un objet ou d'une technique
qui, sous les yeux émerveillés des élèves et des
adultes, devient œuvre. Les créations d'élèves,
toutes uniques, confirment la force du collectif et
témoignent des valeurs chères à l'école : explorer,
oser, valoriser et inclure.

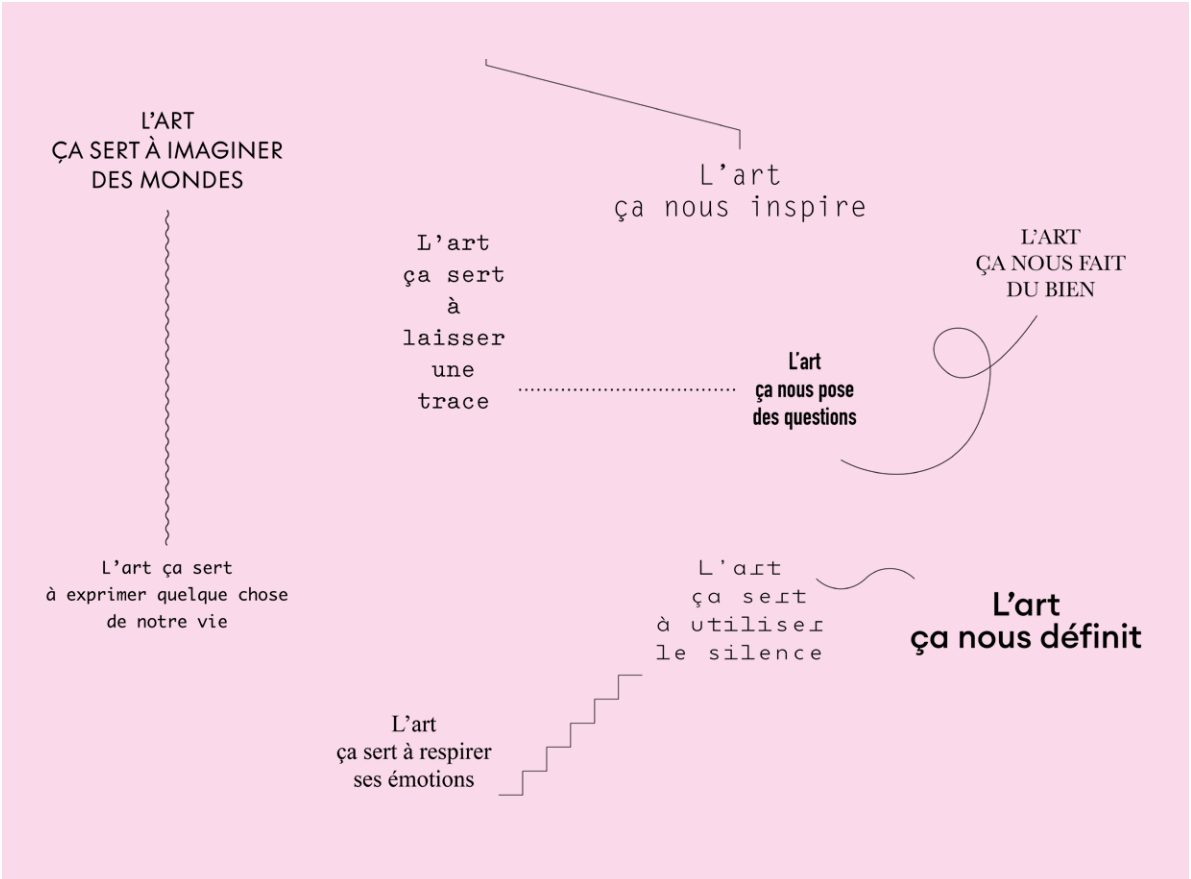
Il était une fois

Le projet «Il était une fois», pensé par l'Argonaute et artiste Isabelle Cuche-Monnier, a permis à six classes de 1P à 6P de l'Établissement primaire d'Orbe et environs de réaliser durant l'année scolaire 2020-2021 une étape créative accompagnée par des artistes professionnels de la région. De la réunion de ces différentes étapes a jailli une création pluridisciplinaire d'envergure.

Chaque degré scolaire, associé à une ou un professionnel, a participé à un moment artistique : la classe de 1-2P a cherché et photographié des personnages dans la cour de l'école avec Isabelle Monnier, plasticienne ; les 3-4P ont imaginé et dessiné d'autres personnages à partir de ces

photographies et créé un glossaire d'objets quotidiens avec Michel Jaquier, peintre ; les élèves de 4P ont, quant à eux, gravé des cartes en s'inspirant des dessins avec la graveuse Marylaure Décurnex ; munis du jeu de cartes, les 5P ont inventé et rédigé des histoires avec Olivier Maüsli, metteur en scène ; également avec sa collaboration, les 6P ont lu les histoires à haute voix, puis créé une bande-son avec Park Strickney, harpiste, et Violaine Contreras de Haro, flûtiste.

Retracé sur des panneaux colorés, le projet a été exposé dans les huit collèges de l'établissement, ainsi qu'à l'Hôtel de Ville d'Orbe durant l'automne 2021.

Au fait, c'est quoi l'art ?

Marie-Aude Guignard, artiste et Argonaute de l'Établissement primaire de Renens-Est, a imaginé l'atelier interactif « Au fait, c'est quoi l'art ? ». Le but ? Aborder avec 15 classes de 3P à 8P, de façon horizontale et décomplexée, de grandes questions autour de l'art.

L'atelier était composé de trois parties : échanges et discussion sur les différentes formes et enjeux de l'art ; investigation autour de deux œuvres présentées ; mise en jeu des élèves dans des improvisations guidées. Les élèves ont été invités à se positionner dans leurs représentations de l'art et à se questionner afin de développer un esprit critique et apporter leurs propres réponses sensibles.

«L'art, ça sert à marquer nos existences», «L'art, ça sert à créer de la beauté», «L'art, ça sert à sentir des choses bizarres» : telles sont quelques-unes des réponses qui ont émergé au fil des ateliers.

Edité en mai 2022 et diffusé au sein des six collèges de l'établissement, un poster retrace les grandes lignes du projet. Comme un heureux manifeste, il met au centre la parole des élèves et raconte l'expérience de l'art et son importance à l'école et dans leur vie.

LA CULTURE, C'EST CLASSE !

En août 2018, Culture-École a lancé l'appel à projets « La culture, c'est classe ! » afin d'encourager et de soutenir l'intervention d'artistes en classe, la coconstruction de projets entre le milieu de l'école et de la culture, et la participation des élèves dans des projets artistiques.

Destiné aux classes de la scolarité obligatoire (1P-11S) du canton de Vaud et s'appuyant sur les capacités transversales du PER, ce dispositif invite les enseignantes et enseignants, toutes disciplines confondues, à collaborer étroitement avec des artistes vaudois (comédienne ou comédien, auteure ou auteur, plasticienne ou plasticien, musicienne ou musicien, danseuse ou danseur, etc.) autour d'un projet inédit visant à sensibiliser et à confronter les élèves à des thématiques culturelles et artistiques.

L'intervention régulière de l'artiste en classe permet d'instaurer un échange avec les élèves, qui évolue et se renforce au fil des rencontres. Les élèves font alors la découverte d'un métier, d'une technique particulière et d'un savoir-faire dans le but, ensuite, de réaliser une œuvre collective commune. La rencontre et la coconstruction sont au cœur de l'appel à projets, permettant aux élèves de vivre pleinement une expérience esthétique nouvelle.

Une trace visible, impliquant la présentation de l'œuvre collective et au format libre, est demandée en fin de processus créatif. Des spectacles, des livres illustrés, un jeu de cartes, un jeu de construction et des marionnettes ont par exemple été réalisés.

Parmi les nombreux bénéfices du projet, citons : la participation des élèves à une expérience originale, la cohésion de groupe autour du projet, la transmission aux élèves de connaissances artistiques, les liens avec le programme d'enseignement.

Culture-École coordonne et finance cet appel à projets. La structure communique sur le dispositif, traite les dossiers, organise et participe au jury, suit les projets durant l'année et assiste aux présentations publiques finales. Le jury examinant les projets est composé d'une ou d'un représentant de la DGEO, d'une ou d'un représentant de la HEP Vaud, et des deux médiatrices culturelles du SERAC. Les artistes associés aux projets retenus reçoivent chacun une enveloppe de 5000.- francs.

Depuis 2018, 15 projets ont été soutenus, touchant ainsi directement plus de 680 élèves.

Quelques projets

De la nature au livre

C'est au fil des saisons que s'est déroulé le projet «De la nature au livre», coconstruit avec les enseignantes Isabelle Horner, Cristina Da Rocha, Gabrielle Fleischmann et Laurence Coderey, et l'auteure et illustratrice Anne Crausaz.

Grâce à ses interventions régulières, chacune des trois classes de 1-2P de l'Établissement primaire et secondaire de Lutry a été amenée à écrire et à illustrer une histoire en lien avec le thème de la nature et des saisons.

Dès le début de l'année, la collection complète des livres d'Anne Crausaz a circulé au sein des classes, permettant ainsi aux élèves de découvrir son univers avant la rencontre.

Les élèves ont participé activement à la réalisation de leur livre: préparation des fonds de couleur, création des différentes figures (animaux, fruits et légumes) qui ont constitué l'univers des histoires. Dessin, peinture, découpage: ce sont autant de techniques différentes qui ont été proposées aux élèves pour cette réalisation. Les enfants ont également construit la narration, en proposant une courte histoire par saison. Par ailleurs, les enseignantes ont été initiées à la reliure japonaise et, ainsi, ont pu finaliser elles-mêmes les livres.

Chaque élève a finalement pu obtenir son exemplaire relié. Une exposition, proposée sur les baies vitrées de trois classes de l'établissement, a permis aux familles de découvrir l'ensemble des planches des livres en juin 2020.

Rougejaunenoireblanche

Le projet théâtral interdisciplinaire «Rougejaunenoireblanche» a été le fruit de la collaboration entre les enseignantes de français, de musique et d'arts visuels, respectivement Annick Bidaud, Marie-Caroline Maurer et Virginie Jaquier, et la comédienne et metteuse en scène Delphine Horst. Il a concerné huit élèves de l'Établissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont, fréquentant une classe d'accueil pour élèves allophones en contact avec la langue française depuis quelques mois seulement.

Au cours de l'année, les élèves ont pu se familiariser avec le processus de création théâtrale et ses multiples aspects: approche d'un texte, fabrication des éléments scéniques, chant, jeu d'acteur.

Le titre du projet reprend le titre du texte de Brigitte Minne spécifiquement sélectionné par Delphine Horst pour cette classe. Un groupe d'enfants, à travers leurs jeux et leurs aventures, fait peu à peu l'expérience d'une situation conflictuelle qui altère l'équilibre de leurs rapports.

Les thèmes de la différence, de la rivalité et du partage ont constitué autant d'éléments qui ont parlé aux élèves.

La metteuse en scène se souvient: «La grande quête de ce projet a été de renforcer le sentiment de cohésion du groupe, de développer l'écoute, la prise en compte de l'autre, la solidarité, la collaboration, la bienveillance.» Annick Bidaud abonde: «Le texte choisi ne pouvait mieux correspondre à la classe: vivre ensemble, trouver sa place, accepter l'autre avec ses différences, ce fut la problématique difficile vécue au quotidien dans ce groupe durant toute l'année. Pourtant, une fois sur scène, enfin, ils ont été "ensemble", attentifs, solidaires et ont pu révéler leur lumière, tant par la musique, la création des décors que par le jeu du théâtre.»

Une représentation publique du spectacle a clôturé ce projet en juillet 2020.

Suffragettes

Mené par Nicolas Monnier, enseignant de français, et Didier Coenegracht, comédien et metteur en scène, le projet « Suffragettes » avait pour but de créer un spectacle autour du thème du suffrage féminin.

Cette fresque historico-musicale a permis aux 22 élèves de 11S de l'Établissement secondaire d'Yverdon-les-Bains – de Felice de se plonger dans le processus de la création d'un spectacle, entre recherches, écriture, répétitions et jeu. Entre novembre 2020 et avril 2021, l'artiste est intervenu en classe près d'une fois par semaine.

En découvrant l'appel à projets, l'artiste et l'enseignant ont eu envie de travailler autour d'un événement historique romand ou suisse. L'idée

de traiter du suffrage féminin, dont on fêtait les 50 ans en Suisse en 2021, a rapidement émergé. Nicolas Monnier se remémore : « Lorsque Didier m'a proposé de créer un spectacle ensemble, j'ai tout de suite été emballé. » Didier Coenegracht revient sur l'accueil par les élèves : « Ils se sont emparés du thème avec un enthousiasme assez inattendu ! Dès ma première venue en classe, nous avons lancé une question qui a entraîné un débat rapidement passionné. »

Une véritable aventure théâtrale qui s'est concrétisée devant le public en mai et juin 2021 au Théâtre de L'Echandole à Yverdon-les-Bains et au Festival de théâtre « Ça joue ! » à La Tour-de-Peilz.

Spectacle de clôture du projet.

Projets soutenus

2018

De l'alphabet à l'histoire

Création et impression d'un livre illustré
Classes de 1P à 4P d'Orélie Altermath, Tatiana Dufaux et Marie-Claire Schaub avec l'auteure Noémi Schaub – EP Bex

Le temps des images

Découverte de la technique du sténopé
Classe de 3P de Sarah Freda avec le photographe Dominique Hugon – EP Lausanne – Mon-Repos

Aujourd'hui j'improvise !

Ateliers et spectacle d'improvisation
Classe de 10S de Jordane Altermath avec le comédien Alain Ghiringhelli – EPS Saint-Prex et environs

Plastique

Création collective d'arts plastiques
Classes de 7P à 11S de Romain Rousset et Christine Scalisi Neyroud avec l'artiste plasticien Vincent Kohler – EPS Le Mont-sur-Lausanne

2019

Lumen pour tous

Ateliers de danse en classe, en résonance avec le spectacle *Lumen*
Classes de 1-2P de Fabienne Blanchard, Virginie Meylan et Anne Giavina avec les chorégraphes Jasmine Morand et Fabio Bergamaschi – EP Vevey

Mystères aux Trois-Sapins

Écriture et jeu de deux récits de *Meurtres et Mystères*
Classes de 9S et 10S d'Irena Wyss et Delphine Schifferli avec le comédien et metteur en scène Daniel Monnard – ES Echallens – Trois-Sapins

Rougejaunenoireblanche

Création des décors et des musiques et jeu d'un spectacle
Classe d'accueil de Virginie Jaquier, Annick Bidaud et Marie-Caroline Maurer avec la comédienne et metteuse en scène Delphine Horst – EPS Lausanne – Villamont

De la nature au livre

Création d'un livre illustré
Classes de 1-2P d'Isabelle Horner, Cristina Da Rocha, Gabrielle Fleischmann et Laurence Coderey avec l'auteure et illustratrice Anne Crausaz – EPS de Lutry

2020

Les écouteurs de la forêt

Ateliers théâtre et création d'un spectacle dans l'univers de la forêt
Classe de 1-2P de Thomas Berset avec la comédienne Danae Dario – EP Morges-Ouest

Le livre de A à Z

Création et impression d'un livre illustré
Classe de 3P d'Alice Conod avec la relieuse Hélène Montero et la graphiste Stéphanie Tschopp – EP Lausanne – Mon-Repos

Suffragettes

Écriture et jeu d'un spectacle
Classe de 11S de Nicolas Monnier avec le comédien Didier Coenegracht – ES Yverdon-les-Bains – de Felice

Terraformation

Réalisation d'un jeu de société futuriste sur l'écologie
Classes de 9S, 10S et 11S de Sara Morgantini avec l'artiste et graphiste Christian Bili Fasel – EPS Lausanne – Bergières

2021

Champignons en construction - La brique du futur

Découverte et culture du mycélium, pour la création de briques d'un jeu de construction
Classe de 4P de Jennifer Russo avec l'architecte et artiste Sébastien Tripod – EP Lausanne – Coteau-Fleuri

Moi, marionnette

Création de marionnettes personnalisées et spectacle
Classe de 7P de Bonnie Agthe avec la comédienne Delphine Barut – EPS Lausanne – Bergières

Traces

Écriture, création des décors et costumes et jeu d'un spectacle
Classes de 9S de Murielle Galeazzi, Sophie Dunant et Muriel Orts avec la metteuse en scène Nalini Menamkat et la scénographe Valeria Pacchiani – EPS Genolier et environs

LE PASSCULTURE

Lancé en 2010, le Passculture est une mesure d'accessibilité financière qui a pour but d'inciter les jeunes et personnes en formation postobligatoire (apprenties et apprentis, élèves au gymnase, dans une école professionnelle, à l'École de la transition ou à l'École de l'accueil) à fréquenter les lieux culturels vaudois avec lesquels ils ne sont pas forcément coutumiers.

Le Passculture propose un accès facilité dans une quarantaine de lieux culturels partenaires dans le canton de Vaud au prix de 8.- francs. Théâtre, musique, danse, humour ou cinéma : ce sont autant de propositions culturelles à découvrir, seul, entre amis ou avec sa classe et son enseignant ou enseignant.

Parmi les avantages pour le lieu culturel partenaire, on peut citer la visibilité supplémentaire de son offre auprès des bénéficiaires, le renouvellement et la diversification de son public ou encore l'adhésion à un projet cantonal favorisant l'accès à la culture.

Il est le fruit d'un partenariat entre le SERAC, la DGEP et les institutions culturelles partenaires. La DGEP et le SERAC en assurent conjointement la gestion et le financement. Le pilotage du dispositif a été renforcé dès 2018. Quatre axes prioritaires ont alors été définis :

- la promotion auprès du public cible;
- la simplification d'utilisation du dispositif;
- le développement des partenariats avec les lieux culturels;
- la clarification des processus pour toutes les parties prenantes.

En termes de promotion, les campagnes de communication se sont développées et affinées pour atteindre progressivement plus spécifiquement le public cible. Différentes méthodes ont été testées : affichage dans les lieux de formation, les

classes et les lieux culturels partenaires; distribution de flyers et stand de présentation dans les lieux de formation; rencontre avec les cheffes et chefs de file de français et de culture générale; présence sur les réseaux sociaux, et collaboration avec des bénéficiaires et la Commission de jeunes du canton de Vaud.

Une attention particulière a par ailleurs été accordée aux jeunes des écoles professionnelles sollicitant encore peu le Passculture. Un directeur et un enseignant d'une école professionnelle ont ainsi rejoint le comité de pilotage, lequel comprenait déjà une représentante de la DGEP, deux représentantes du SERAC, un directeur de gymnase et un enseignant référent pour le gymnase.

Dès la rentrée scolaire de 2019-2020, la carte de légitimation du lieu de formation en cours de validité donne désormais tacitement droit au tarif Passculture, supprimant ainsi l'étape d'inscription pour l'obtention d'un pass numérique devenu obsolète. Quant aux nouveaux partenaires culturels, on compte plus d'une quinzaine d'adhésions, dont notamment certaines salles de concert.

Enfin, afin d'encourager la relance culturelle durant la pandémie du COVID-19, l'action spéciale « Le printemps du Passculture » a été activée à deux reprises en 2021. Celle-ci proposait la gratuité des billets pour les jeunes en formation.

Partenaires culturels de la saison 2022-2023

2.21, Arsenic, Casino Théâtre de Rolle, Choeur des Gymnases Lausannois, Cinéma CityClub, Cinémathèque Suisse, Centre pluriculturel et social d'Ouchy (CPO), Ensemble Vocal de Lausanne, Festival far°, Fête de la danse, La Grange, La Saison culturelle de Montreux, La Saison culturelle de Renens, L'Amalgame, Lavaux Classic, Le Petit Théâtre, Le Reflet, L'Echandole, L'Octogone - Théâtre de Pully, Ned Music Club, Opéra de Lausanne, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre de la Suisse Romande, Oriental-Vevey, Pulloff Théâtres, RKC - Rocking Chair, Septembre Musical, Sinfonietta de Lausanne, Théâtre Benno Besson, Théâtre de Beausobre, Théâtre Boulimie, Théâtre du Jorat, Théâtre Grand-Champ, Théâtre de La Tournelle, Théâtre Montreux Riviera, Théâtre Pré-aux-Moines, Théâtre Sévelin 36, Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre WAOUW, TKM, Usine à Gaz, Visions du Réel

J'ai beaucoup aimé la mise en scène du spectacle. Les actrices et acteurs jouaient bien leurs rôles, cela était très agréable à regarder et à écouter. Les décors étaient très bien construits.

Le fait d'aller voir une pièce de théâtre avec un ami pour un bon prix m'a donné l'envie d'y retourner. Durant cette pièce, **beaucoup de fous rires** ont eu lieu et cela est très agréable de vivre ce genre de moments.

Jaël
élève d'une
école professionnelle

MICHEL MAYOR, astrophysicien suisse
né à Lausanne en 1942; prix Nobel
de physique 2019, il identifie la première
exoplanète

LA RENCONTRE CULTURE-ÉCOLE

Mise sur pied pour la première fois en 2020, la Rencontre Culture-École a lieu chaque année à la rentrée scolaire. Elle a pour but de faciliter la rencontre entre le corps enseignant et des actrices et acteurs culturels vaudois dans une atmosphère conviviale.

Des projets culturels en milieu scolaire de qualité et en adéquation avec le programme scolaire, déjà élaborés ou réalisés, sont présentés afin d'encourager le corps enseignant à développer des projets culturels collaboratifs dans leur classe et/ou établissement.

Cet événement permet également de présenter la structure Culture-École et ses projets phares, ainsi que de faire découvrir un lieu culturel et son programme de médiation pour les écoles : chaque rencontre est organisée dans un lieu culturel différent et offre ainsi la possibilité de vivre une expérience culturelle en marge de l'événement.

Après la présentation de la structure Culture-École et de ses actualités, une « foire aux projets culturels en milieu scolaire » est proposée : dix actrices ou acteurs culturels, sélectionnés pour l'occasion et bénéficiant d'une expérience reconnue de collaboration avec les écoles, livrent en trois minutes l'essentiel d'un projet qu'ils peuvent déployer en classe.

Cette formule « express » permet aux personnes présentes de découvrir en un clin d'œil un panel d'activités culturelles dans diverses disciplines (philosophie, littérature, arts visuels, théâtre, musique, cinéma) et divers formats (atelier interactif, atelier créatif, rencontre, spectacle, etc.), pouvant être proposés aux classes et/ou établissements.

Dès 2022, l'événement se décline pour les enseignantes et enseignants de la formation post-obligatoire pour promouvoir le Passculture et, chaque année, mettre en avant une sélection d'offres culturelles visibles durant la saison en cours.

2020

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

Participation : 73 personnes représentant 69 établissements primaires et/ou secondaires et 4 fondations d'enseignement spécialisé

Actrices et acteurs culturels :

Association Base-Court, Association Partemus, Karim Basegoda, Céline Cerny, Cie Kaleidos, Marie-Aude Guignard, Delphine Horst, Institut suisse Jeunesse et Médias, Marzella, Sandro Santoro.

2021

Palais de Rumine, Lausanne

Participation : 54 personnes représentant 42 établissements primaires et/ou secondaires et 4 fondations d'enseignement spécialisé

Actrices et acteurs culturels :

Association Zigzag Théâtre, Agustin Casalia, En Cie d'Eux, Moloudi Hadji, L'Original, La Comédie Musicale Improvisée, Narcisse, Plume et Pinceau, David Telese, Visions du Réel.

LA CULTURE À L'ÉCOLE AUJOURD'HUI (ET DEMAIN ?)

Selon leur sensibilité et leur attrait pour la culture, les établissements scolaires cultivent chacun un axe culturel propre, dépendant notamment de facteurs géographiques et financiers. Culture-École les encourage dans le développement de la médiation culturelle en milieu scolaire.

Culture-École a réalisé en mars 2022 un état des lieux pour obtenir une cartographie précise de tous les établissements en termes de lignes directrices, de personnes ressources et de moyens financiers dédiés à la culture à l'école.

70 établissements scolaires ont répondu au questionnaire adressé aux 93 directions. Parmi eux, 57 ont déclaré avoir une personne en charge des activités culturelles, soit une ou un membre du corps enseignant, soit une personne de la direction : un chiffre qui conforte l'idée que ce rôle organisationnel est important et souhaité au sein des établissements. Lorsqu'il s'agit d'une ou un membre du corps enseignant, la personne est rétribuée par une ou plusieurs périodes administratives hebdomadaires dans 3/4 des cas.

Les activités culturelles principalement organisées dans les établissements sont les spectacles (théâtre ou concert, dans et hors de l'établissement) et les sorties au musée. Sont également citées les animations théâtrales, les lectures de contes ou encore les projections de film.

Sur les 47 réponses obtenues à la question du budget dévolu aux activités culturelles pour l'ensemble de l'établissement pour l'année 2022, le budget par élève alloué aux activités culturelles varie entre 5.95 et 75.- francs, avec une moyenne de 22.90 francs.

Enfin, pour 84 % des établissements ayant répondu, le soutien financier d'une partie des activités culturelles par un dispositif cantonal serait la principale piste à privilégier ces prochaines années, cela même alors que le financement est du ressort des communes.

Ces informations confirment que les activités culturelles sont globalement présentes au sein de l'école vaudoise avec, toutefois, une variation observable d'un établissement à un autre en termes d'organisation, de moyens financiers et de diversité de l'offre culturelle.

Et demain ?

Dans le contexte actuel, la structure Culture-École se révèle essentielle pour faciliter le lien entre les professionnelles et professionnels de l'école et de la culture, encourager leur collaboration, et en défendre ses nombreux bénéfices auprès des élèves.

Par conséquent, Culture-École maintient son rôle de plateforme et poursuit les dispositifs implantés ces dernières années, tels que l'appel à projets « La culture, c'est classe ! », le Passculture et la Rencontre Culture-École. Quant au projet pilote « Les Argonautes », son bilan a permis d'identifier les développements possibles et les nouvelles orientations à donner à l'avenir, tels que le développement des compétences en médiation culturelle au sein des écoles et la valorisation de la rencontre vivante avec l'art.

Mobile créé par deux classes
de 1-2P et l'artiste Moloudi Hadji,
EP Renens-Est.

ÉQUIPE & PARTENAIRES

Équipe

Myriam Valet a rejoint le SERAC en octobre 2012 en tant que coordinatrice École-Musée. Elle y prend la responsabilité de l’unité Accès à la culture lors de sa création en janvier 2019 à 60 %. À ce titre, elle pilote la structure Culture-École. Diplômée en histoire de l’art et en muséologie des Universités de Lausanne et de Neuchâtel en 2012 et en médiation culturelle de la Haute école de travail social de Lausanne en 2015, elle porte une attention particulière aux diverses notions d’accessibilité dans la mise en œuvre d’une politique d’accès à la culture pour toutes et tous.

Isabelle Ravussin travaille au SERAC depuis avril 2019 en tant que chargée de projet en médiation culturelle à 50 %. Elle y coordonne notamment les projets portés par Culture-École. Diplômée en arts visuels de l’École de design et Haute école d’art du Valais en 2009 et en médiation culturelle de la Haute école de travail social de Lausanne en 2015, elle a travaillé auparavant à l’Opéra de Lausanne en tant que responsable de la médiation culturelle. Au sein de cette institution, elle a souvent côtoyé le jeune public et le public scolaire, et a développé de nombreux projets à leur intention.

Partenaires

L’équipe des Argonautes et les directions des établissements pilotes ; Martine Bréchon, Nathalie Jaccard, Nathalie Jaunin et Giancarlo Valceschini – DGEO ; Lionel Eperon, Suzanne Peters et Mirta Olgiati Pelet – DGEP ; Denis Corboz et Patrick Godat – Gymnase du Bugnon ; Jérôme Pittet et Raphaël Zecca – École professionnelle commerciale de Nyon ; Nathalie Czaka-Pillonel, Nicole Goetschi Danesi et Florence Quinche – HEP Vaud ; les actrices et acteurs culturels qui ont participé à un projet Culture-École, ainsi que les médiatrices et médiateurs culturels des institutions partenaires.

Impressum

Rédaction et coordination : Isabelle Ravussin et Myriam Valet
Relecture : Corinne Chuard, L’atelier textes
Graphisme : Florence Chèvre
Photographies / Illustrations : pp. 2, 7, 13, 14, 16, 24, 27, 28
© Sylvain Chabloz ; p. 4 © Sarah Freda ; p. 8 © Marie-Aude Guignard ; p. 15 © Madame Paris et Marie-Aude Guignard ; p. 18 © Claudia Gisler ; p. 19 © Vincent Jaccoud ; p. 20 © Nicolas Monnier ; p. 23 © Monokini, ERACOM, Messieurs.ch

Le présent document peut être consulté et téléchargé sur les pages SERAC du site vd.ch.
© 2022, État de Vaud, SERAC

culture — école