

CONSORTIUM INTERNATIONAL D'ARTS ET ÉCOLE A.C. (CONARTE) – PROGRAMME DE FORMATION DE FORMATEURS

DURABILITÉ RÉGÉNÉRATION ARTS
FORMATION ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE
DROITS HUMAINS DROITS CULTURELS
BIENS COMMUNS PARTICIPATION RÉSEAU

1. Programme de formation de formateurs

Au Mexique, les écoles publiques et les communautés sont confrontées à de forts défis liés à l'inégalité sociale, la violence structurelle et le manque de reconnaissance de la diversité, des facteurs qui ont un impact direct sur le bien-être et le développement intégral des enfants, des jeunes et des adultes. Des lacunes subsistent quant à la formation des enseignant·e·s et concernant les méthodologies, outils et stratégies qui gageraient à être davantage étudiés, recherchés et systématisés, dans le but de les rendre plus flexibles et de permettre une meilleure adaptation aux contextes spécifiques de

chaque lieu, à la diversité, et à une approche renforcée de l'équité entre les hommes et les femmes. Face à cette réalité, ConArte reconnaît que l'éducation artistique constitue un moyen essentiel pour le développement des capacités créatives et expressives, de la connaissance de soi, du développement socio-émotionnel, de l'inclusion et d'une culture de la paix. Renforcer la formation artistique et pédagogique, la médiation des conflits et les compétences liées aux processus de réparation pour les enseignant·e·s, les fonctionnaires ou les agents concerné·e·s par la dynamique de groupe et l'interaction avec la communauté contribue à améliorer les environnements, à élargir les possibilités d'apprentissage et à construire des communautés plus empathiques et collaboratives, capables de s'autoréguler et de créer des avenirs communs. De cette manière, le projet répond au besoin urgent de réintégrer la sensibilité, l'écoute, la créativité et la coexistence collaborative dans la vie quotidienne, et favorise l'exercice des droits culturels, non seulement en tant qu'accès équitable à l'exercice et à la jouissance de l'art, mais aussi pour vivre et mener des expériences esthétiques transformatrices que, à leur tour, les enseignant·e·s, les institutions, les organisations et les communautés en général peuvent reproduire, mettre en œuvre et adapter de manière durable et autonome, devenant ainsi des agents du changement culturel. L'initiative de *formation des formateurs* renforce la capacité à faire de l'éducation artistique une réalité dans les écoles et les communautés. Nous travaillons avec des artistes et des enseignant·e·s de tout le pays, ainsi que d'autres pays, où ConArte a encouragé les processus de collaboration. Nous facilitons la tâche des personnes désireuses d'intégrer l'art dans leur pratique et leur expérience. Nous encourageons la création de nouvelles connaissances, expériences, compétences et ressources parmi et pour les enseignant·e·s et les artistes intéressé·e·s par la collaboration avec les écoles publiques, les centres de formation artistique, les centres communautaires et les espaces publics. De même, ce programme soutient l'émergence de nouveaux centres de formation artistique extrascolaires à travers le pays et la transformation des environnements scolaires par le biais des arts et des pédagogies critiques et interculturelles.

La *formation des formateurs* s'articule autour de deux axes principaux : le premier concerne la formation aux méthodologies axées sur l'éducation artistique dans les espaces destinés à l'enseignement scolaire ; le second concerne la formation aux méthodologies liées à la culture de la paix, la sécurité et le bien-être social pour les fonctionnaires ou les agents de changement qui ont un impact sur les groupes de travail ou les communautés.

2. Objectifs et mise en oeuvre du projet

2.1. Objectif principal et spécifiques

- Former des artistes, des managers, des activistes, des fonctionnaires, des enseignant·e·s, des leaders communautaires ou des agents de changement qui ont un impact sur leurs communautés, leurs espaces éducatifs et de formation à tous les niveaux, dans les espaces publics, les organisations autonomes et même les organisations centralisées, en utilisant l'une des treize méthodologies développées par ConArte.
- Consolider une stratégie éducative et culturelle qui reconnaît l'art comme un moyen de transformer, d'imaginer et de construire la communauté, en accompagnant les enseignant·e·s dans la tâche de former des formateurs et/ou des formatrices qui contribuent à garantir de nouvelles générations créatives, expressives et solidaires.
- Former et accompagner des agents de changement ou des responsables de groupes de travail dans des processus exempts de violence, grâce à une formation complète sur la diversité, la perspective de genre, l'inclusion sociale et la culture de la paix, applicable à l'école, à l'environnement de travail, à la médiation culturelle et/ou à la sécurité citoyenne, en promouvant des espaces de rencontre, d'expression et de bien-être avec leur communauté et leurs équipes de travail.
- Soutenir le rôle des agents culturels au sein des communautés où ils ont un impact, en promouvant, en formant ou en renforçant les outils et les connaissances précédemment acquis par les enseignants ou les agents de changement dans le cadre de l'une des treize méthodologies, en renforçant leur capacité à intégrer le corps, le mouvement, l'écoute et l'émotion dans leur pratique avec la communauté.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Plaidoyer avec l'une des 13 méthodologies proposées par ConArte dans au moins 5 des 32 États de la République mexicaine d'ici 2027.
- Augmenter le pourcentage de ressources créatives pour les enseignant·e·s dans les salles de classe, les communautés et les espaces publics, en améliorant l'attention, l'écoute et la participation.
- Consolider les processus qualitatifs et quantitatifs qui permettent l'intégration formelle des méthodologies artistiques dans les plans et les programmes.
- Construire des liens de certification pour les agents culturels, les enseignant·e·s ou les personnels formés à l'une des 13 méthodologies proposées par ConArte dans le cadre du programme de *formation des formateurs et formatrices*.

Le programme renforce la capacité à faire de l'éducation artistique une réalité dans les écoles et les communautés.

2.2. Développement du projet

ConArte a développé 13 méthodologies qui intègrent l'art-éducation pour renforcer l'éducation formelle et non formelle, la coexistence et la transformation des communautés. Les processus consistent en des processus transversaux de formation à la culture de la paix et aux pratiques méthodologiques, qu'il s'agisse de danse, de musique, d'arts visuels, de graphisme ou d'arts du spectacle. Grâce à des ateliers interculturels et interdisciplinaires et à des interactions communautaires, nous fournissons aux formateurs, formatrices et aux enseignants des outils pour

trouver des solutions créatives aux problèmes et aux conflits contemporains par le biais de la participation sociale. Avec des méthodes qui utilisent le corporel, l'affectif et le cognitif, nous apportons des concepts, des stratégies et des outils pour une coexistence saine. Nous formons des artistes, des enseignants, des fonctionnaires, des officiers de police et d'autres membres de la communauté avec des pédagogies empathiques et des techniques innovantes afin qu'ils puissent soutenir des processus dans leurs localités de manière autonome.

Éducation artistique - *Formation des formateurs et formatrices*

Il est développé à travers un processus expérimental dans lequel des artistes professionnels et non professionnels, en collaboration avec des enseignants de l'éducation de base, explorent différents langages artistiques en tant qu'outils pédagogiques qui renforcent l'enseignement, l'expression et la coexistence des écoles. Le processus est organisé en trois blocs :

1. Formation des enseignants

Les enseignants participent à des cours théorico-pratiques guidés par un à trois artistes facilitateurs convoqués par ConArte. Ces méthodologies se concentrent sur les processus artistiques et pédagogiques initiaux, spécialement destinés aux enfants et aux adolescents, et les participants reçoivent du matériel théorique sur l'une des méthodologies suivantes :

- **Apprendre avec la danse** : intègre le mouvement, l'émotion et le corps dans l'apprentissage.
- **Ah, quelle chanson** : encourage la collaboration par la création de chorales.
- **Escenificarte** : utilise le théâtre comme moyen d'intégration, de réflexion et de développement socio-émotionnel.
- **Jeux musicaux** : introduit la théorie et la pratique de la musique de manière ludique.
- **Percussions corporelles** : stimule l'écoute active, la coordination et la collaboration.
- **Noyaux et ensembles musicaux** : apprentissage instrumental individuel et collectif pour encourager le travail d'équipe et la coordination.
- **Fusion Roots** : explore des compositions qui relient la tradition, la contemporanéité et la technologie.
- **Visualizarte** : encourage une pratique sensible et collaborative par le biais du dessin, de la peinture, de la photographie et de la vidéo.
- **Urbedanza** : vous invite à redécouvrir l'école et l'espace urbain comme une scène créative.

Chaque session combine la dynamique corporelle, les exercices sensoriels, l'improvisation, la réflexion collective et la conception de ressources didactiques, en privilégiant l'accès et la pertinence à la professionnalisation stricte et absolue.

2. Suivi de groupe

Des formateurs ou formatrices de formateurs se rendent dans les écoles ou les communautés pour conseiller les artistes-enseignants dans la mise en œuvre des méthodologies, en les adaptant au contexte et en encourageant la participation de tous les acteurs.

3. Présentation à la communauté

Le processus se termine par des spectacles, des interventions visuelles ou des actions collectives qui renforcent le sentiment d'appartenance, le sentiment d'action, la collaboration interinstitutionnelle et la reconnaissance de la pratique artistique en tant que droit culturel.

Sécurité et bien-être social - *Formation des formateurs et formatrices*

Le travail est réalisé directement avec les communautés, en coordination avec des organismes publics ou privés, afin de promouvoir la sécurité, l'inclusion et la cohésion sociale par le biais de méthodologies artistiques et participatives, en quatre phases :

1. Recherche

La situation et/ou le problème à traiter est analysé à l'aide de données quantitatives et qualitatives, de documents et de recherches sur le terrain afin d'identifier les causes profondes.

2. Proposition

Sur la base du diagnostic participatif, la méthodologie est définie, les activités, les calendriers, les budgets et les résultats attendus sont élaborés.

3. Formation

Ateliers animés par des spécialistes (interculturalistes, thérapeutes de la danse, psychologues communautaires et experts d'autres domaines) qui favorisent les changements positifs. Ils comprennent les méthodologies suivantes :

- **Danse pour la coexistence** : avec des techniques pour des groupes divers et des personnes handicapées.
- **Récupération des espaces publics**, appropriation communautaire des zones à risque dans une perspective de genre, de sécurité et d'inclusion.
- **Peinture murale communautaire** : création collective pour donner un nouveau sens aux espaces publics.
- **Réintégration sociale** : intégration des personnes incarcérées dans les communautés.

4. Suivi et résultats

Les résultats obtenus sont analysés et livrés, garantissant une amélioration dans la communauté, des témoignages sont recueillis et des évaluations qualitatives et quantitatives

sont mises en œuvre, des rapports et du matériel sont préparés pour rendre compte du travail réalisé par ConArte en collaboration avec l'autorité locale. Enfin, un suivi est prévu avec des spécialistes de la méthodologie mise en œuvre dans le secteur desservi, afin de s'assurer que les agents communautaires mettent en œuvre de la meilleure façon possible la formation qu'ils ont acquise.

Dans l'ensemble, les deux axes promeuvent des pratiques pédagogiques, artistiques et communautaires sensibles, ludiques et transformatrices. L'art devient un moyen d'apprentissage, de coexistence et de développement intégral, renforçant les communautés éducatives et sociales où le programme est présent.

3. Impacts

3.1. Impacts directs

Grâce à la systématisation de ses programmes, ConArte est parvenu à consolider et à maintenir la validité des initiatives qu'il propose, ce qui lui a permis de les mettre à la disposition des sphères publique et privée. Plus précisément, le programme de *formation des formateurs et formatrices* a été lancé en 2006 en partenariat avec le National Dance Institute de New York et, depuis lors, il est resté actif grâce à des alliances et à une gestion avec les secrétariats de plusieurs États de la République mexicaine, des organisations de la société civile, des universités et des communautés. En résumé, les bonnes pratiques et les résultats obtenus par les méthodologies au profit d'un nombre croissant de communautés ont permis au programme de continuer à se développer dans plus de 20 États de la République et dans d'innombrables communautés.

La participation active des communautés a favorisé la multiplication de l'impact : pour chaque enseignant, agent culturel, fonctionnaire ou artiste formé, des dizaines d'élèves et de communautés ont accès à des expériences artistiques et de culture de la paix qui enrichissent leur développement intégral et l'accès à leurs droits humains.

Le programme de *formation des formateurs et formatrices* a généré des liens entre ConArte et des organisations gouvernementales, locales, régionales, étatiques et communautaires, se consolidant comme une stratégie efficace pour transformer les environnements à travers la formation à des méthodologies qui intègrent des outils interculturels pour le diagnostic, la planification et le développement.

Nous réalisons des propositions qui répondent aux besoins individuels à partir de nos propres méthodologies et de la collaboration avec d'autres organisations et collectifs à Mexico, dans divers États de la République et dans d'autres pays d'Amérique latine, des États-Unis, d'Afrique et d'Europe.

Le programme propose des formations aux méthodologies utilisées dans l'enseignement artistique.

Parmi les observations, on peut citer :

- L'initiative a contribué à la consolidation des réseaux de collaboration entre les enseignants, les artistes et les fonctionnaires. Ces réseaux renforcent le sentiment d'appartenance et l'exercice des droits culturels, en promouvant l'art comme moyen de construire la paix et le bien-être social.
- Création d'espaces de coexistence et de reconnaissance collective par le biais d'expositions artistiques, de peintures murales et d'actions scéniques.
- Des milliers d'artistes, d'enseignants, d'agents culturels, de fonctionnaires et de dirigeants communautaires ont été formés à l'une des treize méthodologies de ConArte dans plus de la moitié du territoire national.

L'impact de la *formation des formateurs et formatrices* se reflète à la fois dans la portée et dans la qualité humaine et pédagogique des processus. Au-delà de la transmission de connaissances, l'initiative favorise des transformations durables dans les manières d'enseigner, d'apprendre et de vivre ensemble sur les lieux de travail et dans les communautés, contribuant ainsi à la reconstruction du tissu social.

3.2. Évaluation

L'initiative a permis de former près de 18 000 formateurs et formatrices aux processus expérientiels dans tout le pays. Environ 500 000 enfants bénéficient indirectement des activités mises en œuvre dans la salle de classe, la communauté ou l'espace public dans l'ensemble du pays.

La principale réussite de l'initiative réside dans la transformation du sens de l'enseignement, en fournissant une formation spécifique et méthodologique pour l'éducation artistique dans des contextes de violence. Les formateurs et formatrices disent avoir trouvé un sens, retrouvé la motivation, la créativité et la sensibilité nécessaires pour générer un environnement plus empathique, sensible et participatif avec leurs groupes.

3.3. Facteurs clefs

- Méthodologies interdisciplinaires.

- Pédagogies basées sur les langages artistiques.
- Tronc commun d'outils interculturels et de culture de la paix.
- Structures pédagogiques adaptables aux différents niveaux de connaissance et d'apprentissage.
- Des outils qui intègrent la diversité culturelle des participants.
- Stratégies collaboratives permettant de réunir des expressions basées sur la collaboration de personnes à différents moments du processus d'apprentissage.
- Des approches de genre appliquées aux situations de la vie quotidienne et à l'utilisation de l'espace public.
- Appels ouverts à la participation de personnes avec ou sans expérience pédagogique, basés sur des stratégies de collaboration.
- Processus collectifs de production de connaissances artistiques.
- Méthodologies propres développées sur la base des contextes dans lesquels nous travaillons.
- Approches pour l'appropriation communautaire des espaces publics dans une perspective de genre.
- Méthodologies applicables aux espaces collaboratifs pour les personnes travaillant dans l'éducation, la culture, la sécurité publique, le développement urbain et la santé.
- Reconnaissance de l'éthique et de l'engagement des formateurs et formatrices de formateurs de ConArte.
- Reconnaissance nationale et internationale. ConArte Mexico est à l'origine de ConArte International basé à Gérone.
- Stratégies de co-création et de co-production dans les écoles et les espaces publics.

3.4. Continuité

L'horizon du programme est de contribuer à la construction autonome de communautés plus humaines, sensibles et créatives, où l'art est un droit et un outil quotidien pour apprendre, enseigner et vivre ensemble en paix.

Pour garantir la continuité du programme, nous cherchons à Consolider un réseau de formateurs et de formatrices d'enseignant·e·s, agissant comme un multiplicateur dans différentes zones de la ville de Mexico, du pays et de la région. Approfondir le soutien aux classes et aux communautés, en incorporant un suivi numérique et des ressources pédagogiques accessibles. Étendre la couverture à de nouveaux niveaux d'enseignement et à de nouvelles communautés, en renforçant l'équité culturelle. Enfin, systématiser, diffuser et certifier les expériences réussies, en renforçant l'éducation artistique en tant que politique publique de transformation.

4. Plus d'information

Cet article a été rédigé par María Fernanda Espitia Sánchez, coordinatrice de liaison de ConArte, Mexico. Les photographies qui apparaissent dans cette bonne pratique sont la propriété de ConArte.

Contact : [procuracionfondos.conartemx \[at\] gmail.com](mailto:procuracionfondos.conartemx[at]gmail.com)

Site web : www.conartemx.net

Réseaux sociaux : @ConArteMexico