

La culture a un impact.

Une compilation d'études scientifiques.

Par Regula Wolf et Jelle Imkampe
Au nom de l'Association Catalyse

Septembre 2022

Regula Wolf | Consense Philanthropy Consulting
Dornacherstrasse 192
4053 Bâle
www.aboutconsense.ch
regula.wolf@teamconsense.ch
+41 76 512 89 3

Table des matières

1.	Introduction.....	3
2.	APPRENTISSAGE : Effets de la culture sur le développement du cerveau et les performances scolaires	3
3.	DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : Effets de la culture sur le développement psychique	4
4.	EMPLOYABILITY : Effets de la culture sur la participation économique.....	4
5.	ACTIVE CITIZENSHIP : Effets de la culture sur la cohabitation sociale.....	5
6.	Digression : l'importance de la culture comme activité de loisirs.....	6
7.	A propos des auteures	7
8.	Littérature.....	7

1. Introduction

Quel est l'impact de la danse, du chant ou du théâtre sur la personnalité et la vie en société ? Les principales études scientifiques qui analysent l'impact de la culture sont brièvement résumées ci-dessous. Il convient de distinguer entre la participation culturelle passive et active. Dans la présente compilation, l'accent est mis sur cette dernière, les deux formes étant interdépendantes.

La grande majorité des études qui traitent de l'impact de la culture se concentrent sur l'impact de l'éducation culturelle. Elles sont toutes confrontées au défi que les effets en matière de « soft skills » sont difficiles à démontrer, car ils sont généralement influencés par plusieurs facteurs. C'est pourquoi les études les plus récentes préfèrent utiliser le terme de "potentiel d'impact".

En s'appuyant sur le modèle des "Life skills" de l'UNESCOⁱ, l'impact de la culture est divisé ci-dessous en quatre dimensions : L'apprentissage, le développement personnel, l'employabilité et la citoyenneté active.

2. APPRENTISSAGE : Effets de la culture sur le développement du cerveau et les performances scolaires

- Structuration supérieure du cerveau
- Une perception plus différenciée
- De meilleurs résultats scolaires

Depuis les années 80, de nombreuses recherches scientifiques en neurobiologie, en psychologie et en pédagogie ont pu démontrer que la participation culturelle active et passive conduit à une plus grande structuration du cerveau et donc à une perception et un traitement plus différencié des informations. En tant qu'activité culturelle, l'art est d'une telle complexité qu'il sollicite le plus les possibilités du cerveau. L'engagement dans l'art conduit ainsi à une stimulation de la neuroplasticité.ⁱⁱ

Outre son effet positif sur le cerveau, la culture stimule un large éventail de capacités de réflexion telles que l'argumentation, l'intuition, la perception, l'imagination et l'inventivité.ⁱⁱⁱ

Il n'est donc guère surprenant qu'une compilation de 62 études arrive à la conclusion que les enfants et les jeunes de toutes les couches socio-économiques fortement actifs sur le plan culturel ne sont pas seulement meilleurs à l'école, mais aussi plus engagés socialement et plus aptes à apprendre. Ils regardent moins la télévision et s'ennuient moins souvent.^{iv}

3. DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : Effets de la culture sur le développement psychique

- Exercice de changement de perspective
- Amélioration de la perception de soi et de l'autogestion
- Promotion de la construction de l'identité individuelle
- Promotion du bien-être psychique et de la résilience

De nombreuses études démontrent l'influence positive de la culture sur le développement psychique.^v La participation culturelle permet un changement de perspective et un rapport réflexif à ses propres actions.^{vi} La perception de soi s'en trouve améliorée et le processus de construction identitaire est encouragé. Les effets de la pratique musicale active ont fait l'objet de recherches particulièrement approfondies à cet égard.^{vii}

4. EMPLOYABILITY : Effets de la culture sur la participation économique

- Potentiel d'impact sur les capacités qui deviendront plus importantes à l'avenir pour la vie professionnelle
- Promotion de la créativité (comme l'une des capacités les plus importantes pour l'avenir)
- Promotion d'autres capacités importantes pour l'avenir telles que l'efficacité personnelle - la capacité d'innovation - la pensée critique - l'aptitude au dialogue et aux conflits - l'aptitude au travail en équipe - la capacité de décision

L'automatisation et la numérisation ont pour conséquence qu'à l'avenir, sur le marché du travail, des capacités qui sont aujourd'hui centrales perdront de l'importance et que d'autres capacités passeront au premier plan. La "créativité" représente une capacité importante pour l'avenir, selon une compilation récente et mondiale de l'UNICEF de modèles scientifiques sur ce thème.^{viii}

La participation culturelle n'a pas seulement un effet positif sur la créativité. Elle offre un cadre idéal pour que les gens testent, apprennent et renforcent des capacités importantes pour l'avenir de manière ludique, mais avec le sérieux nécessaire. Cet effet a été prouvé par de nombreuses études.^{ix}

Qu'est-ce que la créativité ?

La définition la plus actuelle de la "créativité" dans le contexte des capacités pertinentes pour l'avenir a été donnée par l'université de Harvard pour le compte de l'UNICEF :

"La créativité, ou le fait d'être créatif, est la capacité de générer, d'articuler ou d'appliquer des idées, des techniques et des perspectives inventives, souvent dans un environnement de collaboration. En association avec la pensée critique et les capacités de résolution de problèmes, auxquelles elle est étroitement liée, la créativité est une composante majeure de la pensée intentionnelle, c'est-à-dire un processus de pensée non chaotique, ordonné et organisé. De plus, être créatif est en grande partie lié aux capacités cognitives de l'apprenant, y compris ses capacités d'analyse et d'évaluation. Les processus de réflexion idéationnelle sont fondamentaux pour les personnes créatives, mais la créativité interagit également avec les capacités sociales et de gestion personnelle. **Par conséquent, la créativité, tout en étant liée aux arts, est une condition préalable à l'innovation et à l'adoption de comportements et de solutions adaptatifs dans tous les environnements de vie, y compris les environnements d'apprentissage et le lieu de travail.** La créativité est liée à l'efficacité d'autres capacités de vie, en particulier la pensée critique, l'identification des problèmes, la résolution de problèmes et l'autogestion."^x

5. ACTIVE CITIZENSHIP : Effets de la culture sur la cohabitation sociale

- Potentiel d'impact sur les capacités sociales telles que l'empathie - la communication interculturelle - l'aptitude au dialogue et aux conflits
- Promotion de la construction de l'identité collective
- Promotion de la participation sociale et de la cohésion sociale
- Promotion de l'intégration des personnes issues de l'immigration

La plupart des études citées ci-dessus s'intéressent également à l'impact de la culture sur la cohabitation sociale.^{xi} En résumé, elles peuvent prouver que la participation culturelle développe des capacités telles que l'empathie, la communication interculturelle, la capacité à dialoguer et à gérer les conflits. Ces capacités constituent une condition de base pour la cohésion sociale.^{xii}

La Commission pour l'éducation culturelle du Bundestag allemand résume ainsi les effets de l'éducation culturelle de la manière suivante : "Elle stimule les capacités sociales et la participation et met l'individu en mesure de relever de nouveaux défis sociaux : En offrant la possibilité d'acquérir des capacités interculturelles, l'éducation culturelle favorise la compréhension entre les cultures, aussi bien dans son propre pays qu'à l'étranger, réduit les réticences des enfants et des jeunes face à 'l'autre' et améliore dans une large mesure l'acceptation mutuelle."^{xiii}

De son côté, l'UNESCO reconnaît à la culture et à l'éducation culturelle une grande importance dans la création de dynamiques internationales, en contribuant à accélérer la réalisation des objectifs de développement social (ODS), en particulier l'objectif d'éducation (ODS 4).^{xiv}

Une étude commandée par le Ministère de la culture en France en 2018 parvient à des résultats similaires. Elle reconnaît un effet positif de la culture sur la cohésion au sein d'un groupe, malgré les différences de genre, différences culturelles, etc. L'étude conclut que la participation culturelle permet de travailler le vivre ensemble, d'expérimenter la "citoyenneté" dans le respect de chacun et des différences au sein du groupe.^{xv}

Enfin, l'Office fédéral de la statistique met en évidence un lien significatif entre l'origine migratoire et la participation culturelle. Alors que seuls 63% des immigrés de la 1ère génération déclarent assister à des concerts et à des manifestations musicales, ils sont déjà 71% dans les générations suivantes.^{xvi} Une autre étude a également pu démontrer que la participation culturelle favorise l'intégration des personnes issues de l'immigration.^{xvii}

Fonds de recherche pour l'éducation culturelle

Le "[Fonds de recherche pour l'éducation culturelle. Études sur l'impact de l'éducation culturelle](#)" est un projet du Conseil pour l'éducation culturelle, soutenu par la fondation Mercator. L'objectif du fonds de recherche est de fournir des preuves scientifiques de l'impact de l'éducation culturelle.

Six études au total ont permis d'étudier les effets sur les enfants, les adolescents, les étudiants et les artistes. Quatre études sont déjà terminées. Les résultats et les recommandations d'action sont disponibles dans la publication "[Pas seulement, mais aussi. Suggestions issues de la recherche actuelle pour une éducation artistique et culturelle efficace](#)" (en allemand seulement). La publication de deux autres études, toutes deux sur le thème de la musique, est prévue pour la fin 2022.

6. Digression : l'importance de la culture comme activité de loisirs

L'Office fédéral de la statistique réalise tous les cinq ans l'enquête thématique Langue, religion et culture (LRC), qui vise à présenter les habitudes culturelles et de loisirs de la population résidante suisse âgée de 15 ans et plus. La dernière enquête date de 2019.^{xviii} 72% des personnes interrogées ont déclaré que la fréquentation de concerts et d'autres événements musicaux faisait partie de leurs loisirs. Cette proportion diminue avec l'âge. Ainsi, parmi les 15-29 ans, elles sont encore 79%, alors qu'elles ne sont plus que 55% parmi les plus de 75 ans.

En matière d'activités artistiques personnelles, le chant, le dessin ou la peinture sont pratiqués par 21% des personnes interrogées. Seule la photographie amateur est encore plus populaire, pratiquée par 25% d'entre elles. En principe, les femmes sont plus actives culturellement que les hommes, tant passivement qu'activement.

7. A propos des auteures

Regula Wolf est conseillère en organisation et membre de la direction de Con-Sense. Elle a travaillé pendant 16 ans dans le domaine de la promotion culturelle, d'abord à l'Office fédéral de la culture, puis au Pour-cent culturel Migros, où elle a assuré la responsabilité des domaines de la promotion culturelle et sociale en tant que directrice du département "Subventions d'encouragement". Elle a rédigé de nombreuses analyses dans le domaine de la culture. Ses domaines de prédilection sont l'orientation vers l'efficacité et le développement de stratégies de promotion.

Jelle Imkampe est collaboratrice de projet chez Con-Sense. Elle a étudié les sciences économiques et l'histoire de l'art à Leipzig et à Bâle. Dernièrement, elle a travaillé au Kunstmuseum de Bâle en tant qu'assistante curatrice, où elle s'est occupée d'expositions, de publications et de productions de formats numériques et audio.

8. Littérature

Asbury, C. & Rich, B. (Hrsg.) (2008). The Dana Consortium Report on Arts and Cognition: Learning, Arts, and the Brain. New York/Washington.

Bastian, H. G. (1998). Jugend am Instrument. Mainz [Dreams of Glory. A Study of Young Instrumentalists, St. Louis 1998]

Bockhorst, H. (2011). Kulturelle Bildung. In B. Hafeneger (Hrsg.) Handbuch ausserschulische Jugendbildung (S.-231-246).

Brenne, A. (Hrsg.) (2008). „Zarte Empirie“. Theorie und Praxis einer künstlerischästhetischen Forschung. Kassel.

Bundesamt für Statistik (2020). Kulturverhalten in der Schweiz. Neuchâtel.

Calmbach, M. & Rhein, S. (2007). DIY or die! – Überlegungen zur Vermittlung und Aneignung von Do-it-yourself-Kompetenzen in der Jugendkultur Hardcore. In U. Göttlich, R. Müller, S. Rhein & M. Calmbach (Hrsg.), Arbeit, Politik und Religion in Jugendkulturen: Engagement und Vergnügen (S. 69–86). Weinheim.

Conseil exécutif (2021). Un cadre pour l'éducation culturelle et artistique, deux cent-onzième session, 211 EX/39.

Constantin, M. (2008). Kunst und Bildung in der Schweiz. Ein erster Überblick. Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission.

Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode (2007). Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“. Drucksache 16/7000.

Dohnicht-Fioravanti, I., Pols, R. & Schönherr-Heinrich, C. (2008). Das Thema ‚Idol/Ideal‘ in der Grundschule bzw. Orientierungsstufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II – Wie man durch die Bearbeitung einer offenen Aufgabe Kompetenzen erwerben kann. In A. Brenne (Hrsg.), „Zarte Empirie“. Theorie und Praxis einer künstlerischästhetischen Forschung (S. 97–114). Kassel.

- Friedemann, S. & Hoffmann, D. (2013). Musik im Kontext der Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben des Jugendalters.
- Fuchs, M. (2004). Die Formung des Menschen. Künste Wirken – aber wie? Eine Skizze von sozialen Wirkungen der Künste und ihrer Erfassung.
- Goldstein, T. & Winner, E. (2012). Enhancing Empathy and Theory of Mind. *Journal of Cognition and Development* 13 (1), 19-37.
- Gozlan, A., Masson, C. et. al. (2018). Effets des actions de médiation artistique sur les enfants et les adolescents. Université de Picardie Jules Verne, Université de Nice Sophia Antipolis.
- Gross, F. von & Walden, T. (2013). Jugendlicher Bildungshintergrund und Musikpräferenz. In R. Heyer, S. Wachs & C. Palentien (Hrsg.), *Handbuch Jugend – Musik – Sozialisation* (S. 343-371). Wiesbaden.
- Jacobs Foundation/Gottlieb Duttweiler Institut (2020). *Future Skills – Vier Szenarien für morgen und was man dafür können muss*.
- Landry, C., Bianchini, F., Maguire, M. & Worpole, K. (1993). *The Social Impact of the Arts: A Discussion Document*. Stroud.
- Lindner, W. (2003). „Ich lerne zu Leben“. Evaluation von Bildungswirkungen in der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. *Qualitätsanalyse im Wirksamkeitsdialog*. Unna.
- Marangoni, G. I. & Teng, G. (1995). Empathic accuracy in a clinically relevant setting. *Journal of Personality and Social Psychology* 68, 854-869.
- Mbuyamba, Lupwishi (2006). *Rapport de la séance de clôture de la Conférence mondiale sur l'éducation artistique : Développer ses capacités créatrices pour le 21e siècle*, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Lissabon 2006.
- Müller, R., Rhein, S. & Calmbach, M. (2006). „What difference does it make?“ Die empirische Ästhetik von The Smiths: Eine audiovisuelle Studie zur sozialen Bedeutung des Musikgeschmacks. *Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik*, Nr. 9, 2-8.
- Nettle, D. (2006). Psychological profiles of professional actors. *Personality and Individual Differences* 40, 375-383.
- Preiss, C. (2004). *Leben und Lernen mit Musik*. In: P. Wahler, C. J. Tully, C. Preiss (Hrsg.), *Jugendliche in neuen Lebenswelten* (S. 143-164). Wiesbaden.
- Rhein, S. & Müller, R. (2006). Musikalische Selbstsozialisation Jugendlicher. *Theoretische Perspektiven und Forschungsergebnisse*. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 1(4), 551-568.
- Richter, U. & Mahl, F. (o. J.). *Bericht über die Evaluation des Kompetenznachweises Kultur im Auftrag der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ)*.
- Ruppert, S. (2006). *Critical Evidence: How the Arts Benefit Student Achievement*.

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

Stifterverband/McKinsey (2021). *Future Skills 2021 – 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel*.

Thole, W. & Züchner, I. (2013). *Bildungsprozesse in der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit. Studie zu den Wirkungen von Angeboten und Massnahmen der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Projekten*.

UNICEF MENA (2017). *Life Skills and Citizenship Education – Conceptual and Programmatic Framework*.

Wahler, P., Tully, C. J. & Preiss, C. (Hrsg.) (2004). *Jugendliche in neuen Lernwelten. Selbstorganisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung*. Wiesbaden.

Winner, E. (2014). «Was kann Kulturvermittlung bewirken?». In: Hamer, Gunhild (Hrsg.), *Wechselwirkungen. Kulturvermittlung und ihre Effekte* (S. 29-50). München.

ⁱ On y trouve également les définitions des termes "Life Skills". UNICEF MENA Life Skills and Citizenship Education – Conceptual and Programmatic Framework, à consulter [ici](#).

ⁱⁱ Deutscher Bundestag – 16e législature, Drucksache 16/7000, Ab. 6 Kulturelle Bildung, p. 379, à consulter [ici](#), voir aussi : Carolyn Asbury et Barbara Rich (2008), à consulter [ici](#). Les auteurs expliquent entre autres qu'il existe un lien entre les capacités musicales de haut niveau et la compétence à stocker des contenus non musicaux dans la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Chez les enfants, il semble en outre y avoir des liens spécifiques entre la pratique de la musique et les capacités de représentation géométrique. Il y aurait également des effets positifs sur l'apprentissage de la lecture.

ⁱⁱⁱ Ruppert 2006 : 12, cité ici par Thole, W., Züchner, I. (2013), p. 15.

^{iv} Ruppert, S. (2006). Cité ici par Thole, W., Züchner, I. (2013). La méta-étude de Winner, E. (2014) offre un bon aperçu à ce sujet.

^v Gozlan, Masson et al. (2018) ; à consulter [ici](#). Charles Landry et al. (1993) reconnaissent des effets similaires dès les années 90. Autres études : Brenne et al. 2008 : 94 et suivantes, Dohnicht-Fioravanti et al. 2008 : 109.

^{vi} Gozlan, Masson et al. (2018 / Synthèse), p. 4.

^{vii} Bastian (1998) ; von Gross & Walden (2013) ; Friedemann & Hoffmann (2013). Müller et al. (2006) ; Rhein & Müller (2006) ; Calmbach & Rhein (2007).

^{viii} L'UNICEF utilise à cet effet le terme "Life skills". UNICEF MENA Life Skills and Citizenship Education – Conceptual and Programmatic Framework, à consulter [ici](#). Dans l'espace germanophone, on parle encore souvent de "Future Skills" à ce sujet : entre autres dans les deux publications suivantes : Stifterverband/McKinsey (2021). *Future Skills 2021 – 21 compétences pour un monde en mutation*, à consulter [ici](#). Jacobs Foundation/Gottlieb Duttweiler Institute (2020) : *Future Skills – Quatre scénarios pour demain et ce qu'il faut savoir faire*, à consulter [ici](#).

^{ix} Gozlan, Masson et al. (2018 / Synthèse), p. 4. Le travail de Thole, W., Züchner, I. (2013) offre une excellente revue d'études. Les études ci-dessous sont tirées de cette revue. Schwalbach/Ts. Charles Landry et al. (1993) reconnaissent dès 1993 les effets suivants dans leur étude "The Social Impact of the Arts" : Capacités de communication et de décision, stimulation des processus de construction identitaire individuels et collectifs, imagination et expression de soi, bien-être physique et social, lien social et compréhension mutuelle. Selon Preiss (2004), l'exposition à la musique et à la danse favorise la socialisation des jeunes : "La présentation dans l'espace public, l'expérimentation de ses propres capacités de communication et d'expression, la confrontation avec son propre corps et ses émotions, la recherche de ses propres positions et attitudes, etc." (Preiss 2004 : 157 et suivantes, cité ici par Thole, W., Züchner, I. (2013, p.16).

La commission d'enquête sur la culture en Allemagne du Bundestag allemand souligne également l'influence de l'éducation culturelle sur la formation de compétences fondamentales : "L'éducation culturelle permet d'acquérir des aptitudes et des compétences fondamentales qui sont essentielles au développement de la personnalité des jeunes, à la stabilité émotionnelle, à la réalisation de soi et à la recherche

d'identité : développement de la compétence de lecture, compétence dans le maniement du langage visuel, sens du corps, compétence d'intégration et de participation et aussi discipline, flexibilité, capacité à travailler en équipe. L'éducation culturelle permet d'acquérir des critères d'évaluation et de jugement pour sa propre vie et celle des autres, ainsi que pour la pertinence des connaissances acquises" ; Deutscher Bundestag - 16e législature. Imprimé 16/7000. Ab. 6 Kulturelle Bildung, p. 379, à consulter [ici](#).

^x UNICEF MENA Life Skills and Citizenship Education - Conceptual and Programmatic Framework, disponible [ici](#).

^{xi} L'UNESCO, en particulier, a fait réaliser de nombreuses études sur les effets de l'éducation culturelle. Celles-ci montrent entre autres un effet positif sur le sens éthique. Voir par ex. par exemple Muriel Constantin (2008), p.3, à consulter [ici](#). Voir aussi Mbuyamba, Lupwishi (2006).

^{xii} Par exemple, entre autres. En plus des études mentionnées ci-dessus, l'étude suivante a été réalisée pour le compte du Ministère de la culture de France : Université de Picardie Jules Verne, Université de Nice Sophia Antipolis (2018, Synthèse) : Effets des actions de médiation artistique sur les enfants et les adolescents, p. 2. Dans le cadre d'une étude d'évaluation exploratoire, Werner Lindner (2003) arrive à la conclusion que le travail culturel avec les enfants et les adolescents permet de faire l'expérience de l'efficacité personnelle et favorise la "sensibilité sociale". Hildegard Bockhorst (2011) reconnaît entre autres les effets suivants de l'éducation culturelle : expérience d'efficacité personnelle, engagement, volonté de coopération, enthousiasme, authenticité, empathie. Plusieurs études démontrent l'effet de la culture, surtout du théâtre, sur la prise de perspective et l'empathie. (entre autres Marangoni & Teng (1995) ; Goldstein & Winner (2010), Nettle (2006) et Schellenberg (2004)).

^{xiii} Deutscher Bundestag - 16e législature, Drucksache 16/7000, Ab. 6 Kulturelle Bildung, p. 379, à consulter [ici](#).

^{xiv} Conseil exécutif, deux cent-onzième session, 211 EX/39, Un cadre pour l'éducation culturelle et artistique, mars 2021, à consulter [ici](#).

^{xv} Gozlan, Masson et. al. (2018).

^{xvi} L'Office fédéral de la statistique réalise tous les cinq ans l'enquête thématique Langue, religion et culture (LRC), qui vise à présenter les habitudes culturelles et de loisirs de la population résidante suisse âgée de 15 ans et plus. La dernière enquête date de 2019. Données à consulter [ici](#).

^{xvii} Max Fuchs : Kulturelle Bildung für alle : Schlüssel zur Integration ?, exposé présenté lors du colloque "Teile-Habe-Nichtse" organisé par la BKJ et la LKJ Sachsen-Anhalt, Magdebourg 2007, p. 5.

^{xviii} Office fédéral de la statistique, Les pratiques culturelles en Suisse, Neuchâtel 2020. Un résumé de l'étude ainsi que les données préparées dans des fichiers Excel sont disponibles [ici](#).