

Education and Children's Well-Being

The role of Sports, Culture, Health and Citizenship

A staff development seminar in cooperation with the NESSE network of experts

Children's well-being at school affects seriously their attitude to learning and their confidence in their own abilities to learn and to achieve later in life.

At this seminar, Jean Gordon (Director of the Paris-based *European Institute of Education and Social Policy*) and Alain Kerlan (philosopher and professor of education at Université Lyon 2) engaged with the question: *How can we encourage learning environments to be more conducive to the well-being of children and young people and to help them realise their full physical, emotional, social, mental, and spiritual potential?*

Listening to the Voice of Children - student well-being at school.

Jean Gordon¹ underlined that students and young people are profoundly emotional and sentient beings whose memories and feelings about schooling and education often outlive their cognitive gains (or failures). Research shows, she said, that **effective learning is directly related to students' physical and emotional health and safety and to their sense of being loved, valued, and included in the families and societies into which they are born.**

For Jean Gordon, **the big challenge** of the 21st century facing the younger generations in our societies is supporting development which meets the needs of today without compromising the ability of future generations to meet their own needs: living within environmental limits; building a strong, healthy and just society; choosing to encourage sustainable economic development, responsible science and good governance (including the participation of all citizens contributing their creativity and diversity).

The speaker argued that children need more than ever to acquire the capacity to process and make decisions; to

¹ Jean Gordon is also co-editor of the *European Journal of Education*.

be able to make informed choices about how and what to develop and those choices need to be underpinned by the capacity to think, analyse, assess, process, compare, etc. For Jean Gordon, the question is **how can we give young people maximum chances of being able to make the best decisions?**

Jean Gordon argued that there is a need to shift the focus towards a more **holistic approach** to addressing the learning environments of young people and to shift the paradigm away from dealing with the symptoms of the problems (e.g. climate change) towards a paradigm of well-being of society which will take account of the fundamental development needs of children.

What do we mean by well-being?

According to Jean Gordon, well-being is *realizing one's unique potential through physical, emotional, social, mental, and spiritual development ... in relation to self, others, and the environment*². She explained these three interrelated dimensions:

² This is the working definition of Universal Education Foundation, which works in partnership with public and private sector organisations across the world to develop a global advocacy movement dedicated to stimulating dialogue among local and global actors from education, health, ICT and media working in government, business, community and non-profit organisations. The definition incorporates those of international organizations, e.g. the World Health Organization (WHO) which states that "health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity".

1. ***In relation to self:*** how do I learn more naturally? How do I express my physical, emotional & mental capacities? How do creative activities or sport (for example) help me develop my sense of self, of purpose, my passions, help me discover what makes me tick.
1. ***In relation to others:*** Is there a caring community to which I belong? Do my teachers genuinely care? Do students support one another? Having healthy relationships and feeling that one is recognized as a good and valued person are central concerns impacting students. That relation to others is also my participation in the community, how I contribute – it is team sports, playing in an orchestra, voluntary work in the community, etc.
2. ***In relation to the environment:*** This will depend on the age and maturity of the child in terms of how the world around is experienced. For primary ages, environment is focused largely on immediate family, friends and the classroom, which includes concerns about security: being cared for and protected by adults; knowing the physical environment is safe, etc. It is also about beginning to understand, in an age-appropriate way, nature as well as what contributes to a sustainable environment in different regions of the world, and how we impact on it and so a sense of responsibility and connectedness.

Jean Gordon argued that **formal education systems have tended to concentrate on the cognitive dimension** (on *what* the children know and less on *how* they know it, or on how they learn or create new knowledge, or on their ability to apply this knowledge in their life) and to assess and value students on the basis of **performance** (to the detriment of others). While education systems in Europe are moving towards reviewing curriculum around key competences, defining learning outcomes and formulating goals that aim to take account of the whole child with an increasing recognition of the role of social and emotional intelligence, **change in assessment practices is slow** – especially for the diplomas at the end of secondary school.

Many international studies, said Jean Gordon, note the importance of students' feeling of connection to their teachers and overall school community. Students learning in such conditions of positive social and emotional environments exhibit fewer risk behaviours and overall more positive well-being and academic performance. The hope is too that if children can learn how to learn, they will feel good about themselves and then be able to learn any type of content.

It is interesting to consider how other (than the cognitive) aspects of the curriculum fit in this well-being framework, continued the speaker. For example:

- **Physical development through sport or dance** contributes to personal development through the collective experience of working with a team or troupe. It's about working with others; focusing; training body and mind; gaining a sense of community; a strong experience of joy, play and developing healthy behaviours – and so forth.
- **Arts activities** can bring a different type of contribution to the spiritual dimension of the young person, i.e. to developing purpose, meaning and aspiration.
- **Voluntary work** which may be linked to school work and taken into account in the curriculum and in final assessments. It has been observed to contribute to students developing a sense of purpose, self-esteem, and new skills through this social development and citizenship.

In this changing landscape, said Jean Gordon, governments are also seeking new ways of listening to what children and young people tell them about policies that affect their lives.

The Universal Education Foundation and its partners have launched the *Voice of Children* programme with the purpose of empowering children and young people as agents of change in reshaping their formal and non-formal learning environments so that the latter become more conducive to their holistic development and well-being.

The *Voice of Children* toolkit, including surveys and focus groups, is designed to capture the opinions of young people about how learning environments affect their well-being and then to engage them in dialogue with policy makers about positive changes. The intention is to build up a toolkit of research methodologies and materials for different age groups, which will be both internationally valid and adaptable to local contexts and specificities. The Voice of Children survey was piloted in 2006 in Palestine, Jordan and Lebanon. The Full report, Executive Summary and statistical annex are available at: www.uef-eba.org.

Some conclusions

Though some education systems are reviewing their vision of education and focusing more **on the whole child**, said Jean Gordon, there is nevertheless a need for continued reflection on how to **bring greater vision and clarity about the purpose of education**. It is essential to address the needs of the child today, while pursuing goals that will empower them to lead healthy and positive lives as adults contributing to making sustainable choices for future generations and the planet. The education of children takes place in every aspect of a young person's life, so these choices are as relevant for parents, families and communities as they are for education systems.

In Europe, said the speaker, there has been a process over recent decades of getting to know each other better, understanding common problems while appreciating the different solutions adapted to the diversity of languages, cultures, histories, education systems, traditions, etc. **Policies in education and training, culture, sports, health, social affairs, citizenship and youth policies** have come a long way, but as we move into a new strategic programming period with a social agenda that is clear about the importance of advancing "well-being", one challenge will be to **continue building joined-up thinking and acting about children and young people across departments** at all decision making levels across the EU, which includes the Member States and their regions.

However, according to Jean Gordon, **the biggest challenge** may be to learn to listen to what children and young people can tell us about if and how their learning environments support their capacity to grow and to develop their unique potential. **Including children and young people in the decisions that affect their lives is the best lesson in active democracy and learning about citizenship**, she argued. Engaging them in changes that recognise their role in society and in the world and puts their well-being in a central position, can create the conditions that allow them to realise their potential as fully as possible, she concluded.

L'art pour mieux éduquer ?

La préoccupation centrale de ce séminaire concerne le bien-être, le plein épanouissement de l'enfance et de l'adolescence, l'accès à une pleine citoyenneté, au sein d'une éducation soucieuse d'un développement harmonieux, et attentive à toutes les dimensions de leur développement. En quoi l'art et la culture, les pratiques artistiques et culturelles répondent-ils à cette préoccupation ? C'est à cette question que s'est attelé Alain Kerlan, en s'appuyant notamment sur un corpus interdisciplinaire et sur son expérience de l'évaluation des dispositifs artistiques et culturels. Cette réflexion l'amène, dans un premier temps, à s'arrêter sur quelques faits.

Les faits

Alain Kerlan souligne en premier lieu l'importance grandissante que les politiques éducatives, dans un nombre croissant de pays, accordent à l'art et à la culture, et plus précisément aux "pratiques (ou activités) culturelles et éducatives". Ce phénomène s'accompagne de l'émergence, dans le champ éducatif, de nouveaux acteurs : les artistes, les médiateurs de l'art et de la culture, les institutions artistiques et culturelles. L'apparent consensus concernant ce rôle éducatif, formateur, réparateur, de l'art et de la culture est un autre fait non moins frappant. Il paraît aujourd'hui tellement aller de soi qu'on finit par oublier qu'il est fort récent... et fragile.

Des questions nécessaires et légitimes

Ces faits, ces constats soulèvent plusieurs interrogations, qu'Alain Kerlan a explicitées au cours de son intervention. Il est nécessaire et légitime de se demander pourquoi l'art et la culture, qui étaient plutôt les parents pauvres de la classe, dans les hiérarchies disciplinaires, se voient aujourd'hui investis d'une mission éducative éminente.

Qu'attend-t-on, qu'attendent nos sociétés du recours à l'art et à la culture en matière d'éducation et de formation, et même plus largement en matière de lien social ? Ces attentes sont-elles fondées ? Et comment s'en assurer ? Comment évaluer ? Et, au bout du compte, sur quelle base philosophique, sur quelle conception asseoir les lignes de force d'une politique éducative réfléchie de l'art et de la culture ?

Des jalons pour la réflexion et l'action

Pour prendre en charge ces questions, Alain Kerlan a proposé, au cours de son intervention, de poser quelques jalons. Un premier jalon passe par une opération toute classique : la mise en perspective historique. En examinant sur une longue période la place et le sens que les politiques et les pratiques éducatives ont accordés à l'art et à la culture, Alain Kerlan distingue trois étapes significatives. Les années 70 mettaient en avant le souci de l'expression ; les années 80 voient l'accent se déplacer vers la préoccupation des compétences ; les années 90 redécouvrent l'exigence de culture. Alain Kerlan estime plus juste de parler de phases, et même de strates. Une phase, une strate n'efface pas l'autre. Et en vérité, les systèmes éducatifs se cherchent aujourd'hui entre ces trois orientations. A l'arrière-plan, la « crise de l'éducation », une éducation en quête de son modèle pour le XXIème siècle.

L'un des tout premiers enjeux de cette quête concerne une valeur et un processus qui sont au cœur de l'idée d'école : la démocratie, la démocratisation. L'inégalité sociale, ici, est vue en tout premier lieu comme une inégalité culturelle : et c'est à l'école de réduire cette distance par rapport au savoir et à la culture. Mais, comme le précise Alain Kerlan, l'apport des pratiques artistiques et culturelles ne se situe pas seulement sur ce terrain classique. Ce qui entre dans l'école avec elles,

c'est une autre dimension de la démocratisation : la reconnaissance de la diversité, de la pluralité. Pluralité des cultures. Pluralité des formes de cultures. Pluralité des "formes d'excellence".

Alain Kerlan tient également à évoquer un autre déplacement : l'importance accordée à l'art et à la culture croît avec le *souci des individus*. Parmi les objectifs assignés aux activités artistiques et culturelles, ceux qui concernent la formation de la personne et du citoyen dans leur individualité, leurs qualités personnelles centrales, viennent au tout premier plan. L'art et les artistes semblent jouer un rôle particulièrement positif dans ce qui est regardé par tous les spécialistes comme des clés essentielles pour l'accomplissement de soi : *l'estime de soi, la confiance en soi*, et même l'aptitude au travail en commun.

C'est sans doute dans le prolongement de cet impact de l'art et de la culture sur le développement personnel que se situe ce qui paraît bien être l'objectif ou l'espérance qui anime les politiques éducatives et les dispositifs en faveur de l'art à l'école : grâce à l'art et aux artistes, apporter des remèdes aux difficultés que connaissent les systèmes éducatifs, à la crise endémique dans laquelle ils sont pris. L'art à l'école est chargé de bien des espérances qu'Alain Kerlan a énuméré au cours de sa présentation : l'art à l'école pour "réparer" l'école et la scolarité ? Pour "remotiver" des élèves démotivés ? Pour lutter contre la violence ? Pour certains pédagogues, et aussi pour quelques responsables et concepteurs des politiques éducatives, la portée de l'art en terme général de "bien être éducatif", va plus loin : ils y voient un outil pour *changer l'école* et mieux éduquer. Changer l'école en *rééquilibrant la culture scolaire* ; en permettant d'apprendre autrement ; et au bout du compte en permettant d'*enseigner autrement*.

Quelques enseignements issus de la recherche. Qu'en est-il dans les faits sur le terrain ? L'art peut-il tenir ses promesses ? La recherche ne peut qu'explorer ce champ avec précaution. Pour avoir participé à l'évaluation d'un dispositif éducatif d'artistes en résidence dans les écoles maternelles, piloté et financé par la ville de Lyon³, Alain

3 Cf. Alain Kerlan (dir.), *Des artistes à la maternelle*, Lyon, éditions Scéren/CRDP, 2005.

Kerlan peut néanmoins apporter quelques éléments recoupant les résultats d'autres recherches.

En premier lieu, le travail avec l'artiste révèle chez les enfants des capacités, des potentialités souvent inattendues : les enfants vont souvent "plus loin" que ne l'avaient pensé les enseignants. Le second point que souligne Alain Kerlan est la capacité surprenante d'*attention*, de *concentration* dont les élèves font preuve: l'art à l'école peut donc être un puissant vecteur d'éducation de l'attention. Il est aussi une bonne école pour l'apprentissage des règles et des normes: l'activité artistique est une activité normée, confrontant à la résistance du réel. Le quatrième enseignement touche à la façon dont l'art permet à chaque enfant d'exister, d'être, de construire son identité, de "s'affirmer". Enfin, pour s'en tenir à l'essentiel, Alain Kerlan rappelle que l'impact d'une résidence d'artiste s'exerce aussi sur les enseignants, l'équipe éducative. La présence de l'artiste dans l'école est pour l'enseignant une occasion exceptionnelle de réflexion sur son métier d'enseignant et de (re)connaissance de ses élèves.

Pour conclure

L'analyse du dispositif lyonnais d'artistes en résidence dans les écoles confirme donc l'impact particulièrement bénéfique de l'art et de la culture sur le développement et la scolarité des enfants. Pourquoi? Quel est ici l'apport spécifique des artistes? Aux yeux d'Alain Kerlan, l'évaluation de ce dispositif permet de toucher à l'essentiel: ce que l'artiste permet, ce qu'il offre aux enfants (et aussi à leurs enseignants), c'est la possibilité d'entrer avec lui dans une véritable *expérience esthétique*. Pourquoi est-ce important? Parce que la conduite esthétique est une conduite humaine à part entière, une conduite fondamentale, nécessaire, constitutive de notre humanité.

Si Alain Kerlan ne devait convaincre, dans cette enceinte européenne, que d'une seule chose, ce serait celle-ci: une éducation pleinement soucieuse du développement, de l'accomplissement et du bien-être des individus et des futurs citoyens dont elle a la charge se doit d'intégrer l'éducation esthétique à la formation de base, parce que l'attitude esthétique est une composante de base du

profil humain. L'idée d'un *droit à une authentique éducation esthétique*, à une véritable expérience esthétique, peut être avancée et défendue, particulièrement dans une enceinte européenne.

Some relevant bibliography

Bamford A., *The Wow Factor: A Global Research Compendium on the Impact of the Arts on Education*, Berlin, Waxmann Verlag, 2006.

European Journal of Education: Special Issue on "[Education and Well-being](#)", Volume 43 Issue 1, March 2008 (articles can be downloaded free of charge).

Evaluating the Impact of Art and Cultural Education, European and International Research Symposium, Paris, Documentation Française et Centre Georges Pompidou, 2007 (existe aussi en français).

Kerlan A., *L'art pour éduquer ? La tentation esthétique*, Québec, Presses de l'Université Laval, 2004.

Kerlan A (dir.), *Des artistes à la maternelle*, Lyon, Scéren, 2005.

The last 2008 NESSE seminar is on 02/12/08 (10:00-13:00):

Which Citizen for which Europe? Balancing the economic and socio-cultural aims of education and training

Other NESSE seminars

Linking Research, Policy and Practice in E&T

Education, Inequalities and Social Exclusion

Fostering Innovation: the role of education and training

Education and Migration

Achieving equality in practice: challenges for policy-makers

New Governance Models for Education and Training and their Implications

Priority Education Policies to Combat Inequalities and School Failure

Education and the Integration of Migrant Children: lessons from research for policy and practice

Cultivating Talent: educating for creativity and innovation

Teachers Touch Lives: Improving the quality of teachers and teaching in Europe