

2^E ASSISES NATIONALES

du 14 au 16 janvier 2019 ... Conservatoire du 13e à Paris

FICHE ATELIER n°4*

TRANSDISCIPLINARITÉ ET ORCHESTRE À L'ÉCOLE

INTERVENANT

Corinne FLAMENT

Coordinatrice des musiciens intervenants, Communauté de Communes du Pays de Valois (60)

Maxime TUNCQ

Professeur d'Education Musicale, Flixecourt (80)

PARTICIPANTS

Audrie EB

*Professeur de STMS et élève flûtiste au sein
de l'orchestre à l'école de Flixecourt (80)*

Sophie ALMY

*Représentante du Conseil départemental
de la Somme (80)*

Mélanie AUDINEAU

*Professeur des écoles, Ecole élémentaire Raspail,
Tours (37)*

Laurence BOULET

Directrice de l'école d'Aulas, Le Vigan (30)

Pauline BRISSET

*Coordinatrice de l'enseignement artistique
de Dax (40)*

Axel RENAUD

*Professeur de percussions, Ecole de musique,
Le Vigan (30)*

*Directeur de l'Ecole Municipale de Musique
et de Danse d'Embrun (05)*

Marc KURZMANN

*Directeur du Conservatoire à Rayonnement
Communal (CRC) de Chenôve (21)*

Marine PLANARD

Orchestre à l'École

*Les fiches ATELIER sont la retranscription littérale des échanges qui ont eu lieu lors des ateliers des Assises.

La transdisciplinarité est un terme assez large pouvant englober plusieurs sens. Elle est vue ici comme le fait de développer un sujet d'étude dans différentes disciplines. Dans le cas précis des orchestres à l'école, on va chercher à déterminer quel type de projet peut être mis en place autour de l'activité de l'orchestre.

L'atelier consiste donc à établir des liens :
Comment l'orchestre s'inscrit-il dans le cadre scolaire ?
Comment lier l'orchestre avec les différentes disciplines scolaires ?
Comment inclure d'autres élèves non-instrumentistes ?

Ancrer l'orchestre au sein du cadre pédagogique

La pratique de la musique au sein de l'orchestre à l'école doit s'inscrire dans la continuité des enseignements suivis par les élèves. Le travail autour de contes musicaux permet cette transdisciplinarité. Des liens peuvent être établis avec des disciplines comme l'histoire, les arts plastiques, la littérature.

Exemple : Corinne Flament a réalisé avec son orchestre en 2018 un conte portant sur le sujet du vol de la Joconde. Léonard de Vinci ayant eu une grande influence d'un point de vue tant artistique que scientifique ou historique, ce conte musical a permis aux élèves d'avoir une étude transversale de son œuvre et de son époque. Maxime Tuncq a réalisé un arrangement pour OAE d'une œuvre musicale chœur et orchestre autour de la vie des Poilus.

La rencontre avec des professionnels

Le thème de la transdisciplinarité recouvre également le fait de s'ouvrir à de nouvelles pratiques et domaines,

autres que ceux de la musique. Les représentations sont généralement des moments d'échanges riches. De plus, des artistes peuvent parrainer le projet en invitant les orchestres à leur première partie de concert ou en effectuant des masterclass (un quatuor professionnel a invité les élèves de l'orchestre de Corinne Flament à se produire en première partie de leur concert et un trompettiste renommé de blues a réalisé une masterclass pour les élèves de Maxime Tuncq).

Exemples : Lorsque Corinne Flament a réalisé le conte musical sur le vol de la Joconde, elle dû faire appel à des régisseurs pour transformer un gymnase en salle de spectacle.

Maxime Tuncq associe son orchestre à un maximum d'événements culturels organisés sur sa commune. Ainsi, ses élèves ont pu participer à un vernissage de photographie. De plus, lorsque qu'une chaîne de télévision est venue faire un reportage en direct sur l'orchestre de Flixecourt, les élèves ont pu échanger avec les techniciens, les cadres et les personnes des différents corps de métiers de l'audiovisuel. Il assure que c'est une véritable chance et peut donner des idées d'orientation professionnelles pour les élèves.

Inclure le projet orchestre à l'école au sein du cadre scolaire

La transdisciplinarité concerne également le fait d'inclure les élèves des établissements au sein desquels un orchestre est implanté mais n'en faisant pas partie. Pour cela, des projets peuvent être créés entre une chorale scolaire et orchestre à l'école. Un concours entre classes peut être organisé par exemple, comme cela a été le cas avec l'affiche du conte musical de Corinne Flament.

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

Implication des professeurs

Le niveau d'implication des professeurs doit être total dans la mesure où il s'agit de réaliser des cours en lien avec les activités de l'orchestre, de tisser des parallèles entre diverses disciplines scolaires autour des thèmes abordés par l'orchestre.

Implication de la direction des établissements concernés

Le point soulevé par les différents intervenants est qu'une direction musicienne est souvent plus compréhensive des différentes problématiques de moyens ou de temps liés à la vie de l'orchestre à l'école. Mais même non-instrumentiste, le soutien de la direction demeure fondamental.

Financement

Le financement se fait majoritairement par le biais de subventions de la part des collectivités telles que le conseil départemental, les communes et les intercommunalités. De plus, le fait que Flixecourt soit classée en REP permet d'avoir plus d'heures postes disponible pour le porteur de projet.

Lors de la mise en place d'orchestres à l'école les porteurs de projets peuvent se référer aux membres de l'association qui les conseilleront et les orienteront dans la recherche de financement et de partenaires.

La transdisciplinarité peut donc être développée sous différentes formes : rencontres de l'orchestre avec des professionnels, intégration des non-instrumentistes

au projet pour donner une dynamique à différentes classes et établissements, participations à divers événements où l'occasion est donnée d'en étudier le contexte (politique, historique artistique...). L'objectif est d'élargir le champ des connaissances des enfants, afin que la musique soit à la fois intégrée à leur cycle scolaire habituel, tout en étant prétexte à découvrir d'autres domaines : théâtre, cirque, audiovisuel, sciences, éducation civique, handicap...

La multiplication des projets nécessite néanmoins de fédérer le plus grand nombre d'acteurs possibles pour ouvrir les horizons, permettre le financement des actions et faire qu'un projet d'orchestre soit toujours plus motivant, intéressant, et pérenne.

INTERVENTION DE CORINNE FLAMENT

Coordinatrice des musiciens intervenants de la CCPV

Un orchestre à l'école, à dominante cuivre, a été créé au sein de la Communauté de Communes du Pays de Valois dans l'Oise. Ils ont décidé de monter des classes orchestres sur les niveaux primaires de CE2, CM1 et CM2, afin de donner accès aux enfants à une pratique musicale autre que celle qui est disponible dans le cadre scolaire d'une part, mais également de construire un véritable projet d'école d'autre part. Tous les trois ans le projet change d'école, notamment dans l'idée d'en faire bénéficier au plus grand nombre d'enfants possible. Le corps instrumental suit. La Communauté de communes donne une certaine liberté aux intervenants dans leur pédagogie.

Lorsque ce projet est proposé à une école, le but est de parvenir à intégrer l'orchestre dans le projet d'école et de construire tout un programme autour de ses activités. L'objectif est de créer du lien entre les disciplines scolaires classiques et ce que les élèves font au sein de l'orchestre. On peut considérer l'objectif atteint lorsque l'école parvient à en faire une matière comme les autres, où les enfants sont dans l'apprentissage d'une pratique instrumentale et acquièrent des valeurs que l'on retrouve dans d'autres disciplines : notion de groupe, entre-aide, concentration...

Au Pays de Valois, ils ont par exemple réalisé un projet de fin d'année sous forme de conte musical narré par un comédien, afin de présenter un véritable spectacle.

Ils ont demandé à intégrer des chants afin d'inclure toutes les autres classes de l'école sur une thématique sur laquelle les professeurs de différentes disciplines pourraient travailler tout au long de l'année. Un intervenant extérieur (rémunéré à hauteur de 1500 euros) a écrit toute la partie littéraire et Corinne Flament en a fait la composition.

Le thème inspiré de faits réels, était le vol de la Joconde en 1911. La vie de l'artiste Léonard de Vinci étant particulièrement riche, cette thématique a donc été l'occasion de travailler notamment autour de l'histoire, la peinture, et bien-sûr la musique, ce qui démontre toute la pluridisciplinarité du projet. Cela a fédéré à la fois les professeurs, les élèves, les parents, ainsi que des intervenants extérieurs. En effet un instrument a spécialement été réalisé par un luthier à cette occasion. De manière générale, Corinne Flament essaye d'organiser des rencontres entre les élèves et un facteur d'instruments dans le but de leur montrer la mécanique et le fonctionnement des instruments. D'après son expérience, suite à ce type de rencontre il y a généralement beaucoup moins d'accidents et de mauvaise utilisation d'instrument.

Dans le département de l'Oise il n'y avait pas de salle adaptée pour faire un concert avec les orchestres à l'école. A plusieurs reprises ils ont donc transformé

des gymnases de sport en salle de spectacle le temps d'une représentation. A cette occasion les élèves ont pu rencontrer des professionnels du spectacle tels que des régisseurs. Ils ont ainsi eu des échanges à propos de la technique, de la lumière, du son.

Et dans l'idée de départ de faire participer un maximum d'élèves au projet, autres que les instrumentistes, plusieurs classes de différentes écoles du Pays de Valois ont participé à un concours pour réaliser l'affiche officielle du spectacle du conte musical. Cela démontre la volonté de réaliser un travail collectif, en créant une dynamique autour d'un projet fédérateur sur le territoire.

Bilan du projet

Points positifs

Les élèves ont réalisé deux représentations de ce conte musical, une devant d'autres élèves et une devant un public de parents et diverses personnes.

4 classes orchestres concernées de 2e et 3e année avec des effectifs de 20 à 25 enfants.

Les élèves ont fait différentes rencontres professionnelles grâce à ce projet, et des liens se sont tissés avec d'autres élèves

Plusieurs professeurs de disciplines différentes ont pu travailler autour de la thématique choisie.

Points négatifs

Une seule répétition en tutti a été faite car le projet concernait des écoles très éloignées les unes des autres. Pas assez de représentations par rapport au travail effectué, avoir une vraie salle et plus de tutti pour que les élèves se rendent compte du travail accompli.

Corinne Flament souligne le fait que l'engagement des enseignants et du corps dirigeant des établissements est primordial pour monter de tels projets. De manière générale lorsque ça ne fonctionne pas, c'est généralement qu'un ou plusieurs enseignants n'ont pas suivi, ce n'était pas leur projet et de ce fait ils ont subi au lieu d'en être moteurs. Il faut absolument avoir une bonne communication au sein du corps enseignant, et avec les différentes équipes qui travaillent en lien avec les classes orchestres. Il est également nécessaire de bien connaître les groupes d'élèves qui participent au projet, afin de réfléchir à la meilleure manière de les intégrer, de les faire travailler en lien avec d'autres disciplines, et de les gérer sur le long terme en démontrant tout le bénéfice de ce type de programme.

INTERVENTION DE MAXIME TUNCGQ

Professeur d'Education Musicale à Flixecourt

La cité scolaire de Flixecourt étant catégorisée REP, ils bénéficient de moyens un peu plus importants que certains autres établissements de la Somme. Ces moyens ont permis d'ouvrir il y a un an la première classe orchestre au collège. Les catégories socio-professionnelles des parents sont, de manière générale, défavorisées.

La chef d'établissement, elle-même musicienne, est très engagée et soutenance du projet (écho à la précédente intervention où l'intérêt du soutien du corps dirigeant a été évoqué).

Comment sont constituées ses classes orchestres ?

Un concert est organisé pour faire une démonstration aux futurs élèves. Ils répondent un questionnaire de motivation et ensuite il y a un petit entretien. Chacun

essaie ensuite chaque instrument proposé, et ils sont répartis dans la mesure du possible, selon les désirs de chacun.

L'orchestre à l'école étant en quelque sorte la vitrine de ce collège, le but est de l'associer à nombre d'évènements du collège et plus largement, de la ville de Flixecourt et des alentours. Grâce à l'orchestre, ils ont pu dépasser des difficultés scolaires et associer l'ensemble des élèves de la cité scolaire en établissant différents partenariats. Lorsqu'il aborde un nouveau morceau ou événement, Maxime tente de créer des passerelles entre le sujet d'étude du morceau de musique joué, ou le lieu où il se joue, et les disciplines scolaires ou domaine artistique. Outre la cérémonie de remise des instruments, les élèves ont par exemple abordé la thématique de la Première Guerre mondiale

lors du Centenaire de l'armistice, tissant un lien avec le cours d'histoire. La chorale est également régulièrement associée à l'orchestre. Il associe la chorale et l'orchestre en utilisant des morceaux actuels à 4 accords, des rondes, des blanches, assez simples finalement et qui plaisent au public.

Un projet d'intégration de personnes sourdes au sein du lycée professionnel dans le secteur d'aide à la personne de la cité scolaire est aussi en préparation, avec un projet de chant signé. L'idée va être d'associer la chorale, l'orchestre et la langue des signes ce qui permettrait par exemple de faire prendre conscience aux élèves valides de la manière d'accueillir une personne sourde dans un groupe et de lui donner accès à la musique d'une manière différente. C'est un apport pédagogique supplémentaire pour les élèves de l'orchestre, qui à cette occasion appréhendent le handicap, apprennent quelques bribes dans la langue des signes, et acquièrent un certain savoir-être.

Lorsqu'on associe l'orchestre à d'autres matières cela permet d'inclure l'ensemble des classes et des élèves du collège. Un autre projet en associant le professeur d'EPS va se développer (art du cirque) dans le but de créer une « circomédie-musicale ». Dans le projet, il y a un nombre important d'adultes impliqués (professionnels, professeurs). Maxime rappelle que travailler à plusieurs est essentiel pour monter des projets solides et des relations pérennes avec les partenaires.

D'ailleurs ils essayent de créer des liens solides avec l'école de musique intervenante, afin que les élèves qui souhaitent prendre des cours en dehors de l'OAE puissent tenter de suivre avec les instrumentistes en cycle et aller plus loin dans leur apprentissage.

L'orchestre de Flixecourt a accueilli des journalistes de France 3 Hauts de France pour l'émission « 9h50 le matin », qui sont venus filmer une répétition au sein du collège. Cela a permis aux élèves de rencontrer les techniciens et journalistes, voir le déroulement d'une émission, et a même pu susciter des idées de projets

professionnels autour de l'audiovisuel pour certains enfants. Cela rend ces métiers plus accessibles lorsqu'ils les voient en situation, mais dans un cadre ludique et pédagogique.

Marine Planard de l'association Orchestre à l'école, rappelle que l'audiovisuel est également autour d'un projet proposé à d'autres orchestres à l'école, en partenariat avec le Conseil National du Cinéma (CNC) : la pluridisciplinarité réside ici dans le fait de composer une musique, sur le film qu'une autre classe non-instrumentiste a réalisé. Il y a donc intégration de tous les enfants d'une classe, dans le projet.

L'orchestre travaille ici avec une école de cinéma et différents intervenants de différents horizons. Faire participer des artistes professionnels permet de signifier, tant aux parents qu'aux enfants, l'importance et surtout la qualité du travail accompli.

Par l'intermédiaire de l'association Orchestre à l'école, il y a également la possibilité pour Flixecourt de réaliser un concert dans les jardins du Sénat au printemps, lors de la pause déjeuner. En partant de cela, Maxime Tuncq précise qu'un travail peut être réalisé avec les élèves de l'orchestre, toujours dans un esprit pédagogique et une volonté d'aller « au-delà » de l'aspect musical de l'événement. Par exemple avec le Sénat c'est l'occasion d'aborder des points d'éducation civique : le fonctionnement et le rôle de cette institution. Cela permet plus largement de découvrir Paris et ses monuments, qui peuvent être étudiés en amont par les enseignants et les élèves.

Il rappelle que d'un point de vue financier le budget est toujours difficile à réunir pour le fonctionnement de l'orchestre, mais aussi lorsque de nombreux projets sont lancés comme c'est le cas avec l'OAE de Flixecourt. D'où l'importance de nouer des relations solides avec ses partenaires tels que l'association Orchestre à l'école et le Conseil départemental de la Somme, de bénéficier d'un soutien important de la principale du collège, et d'être toujours en recherche de nouveaux financements.