

2^E ASSISES NATIONALES

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

RETOUR D'EXPÉRIENCES

Cette synthèse se fonde sur les nombreux témoignages et les échanges tenus à l'occasion des deuxièmes Assises Nationales des orchestres à l'école, du 14 au 16 janvier 2019 au conservatoire Maurice Ravel de Paris.

Sans prétendre à l'exhaustivité, ce document a pour ambition de proposer un recueil de bonnes pratiques sur l'ensemble des diverses thématiques abordées, en partageant des retours d'expériences sans citer nécessairement le(s) territoire(s) concerné(s) ou ayant pris l'initiative. Les profils des contributeurs sont divers : professeurs d'enseignement spécialisé, professeurs de l'Éducation nationale, élus, mécènes, personnel de l'association Orchestre à l'École...

A ce titre, il s'agit d'un document évolutif qui a vocation à être continuellement enrichi.

SOMMAIRE INTERACTIF

Ce sommaire permet de naviguer à l'intérieur du document.

Pour revenir au sommaire, cliquez sur le titre courant en bas de page : [Retours d'Expériences](#)

1- LA VIE D'UN ORCHESTRE À L'ÉCOLE	4
Les orchestres au quotidien : fonctionnement et encadrement	4
- Premiers pas : la création de la classe	4
- Le nerf de la guerre : le recherche de fonds	5
- Mettre en musique le quotidien : la coordination de l'orchestre	5
- L'instrument et son artisan au cœur de la vie de l'orchestre	6
Les temps forts d'un cycle orchestre à l'école	7
- La cérémonie d'inauguration	7
- La cérémonie de clôture	7
- Rassemblements & Stages	9
2- L'ENFANT AU CŒUR D'UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE	11
- Le secret du succès	11
- Les petits gestes du quotidien	12
- La personnalisation de l'approche : une pédagogie différenciée	12
- À l'heure du numérique	13
3- RAYONNEMENT, IMPACT ET PÉRENNITÉ DES ORCHESTRES SUR LEURS TERRITOIRES	14
- Un ancrage essentiel	14
- Les fans de la première heure : le rôle des familles	14
- Des modèles inspirants : les parrains	15
- L'aventure continue	16
4- ANNEXES	18
<i>Ces annexes sont un résumé des ateliers thématiques qui se sont tenus lors des Assises. Pour consulter et télécharger l'intégralité de ces fiches, cliquez directement ici</i>	
 LE LIEN PRIMAIRE-COLLÈGE	18
 TRANSDISCIPLINARITÉ	19
 ARRANGER POUR UN ORCHESTRE À L'ÉCOLE	20
 MUSIQUE ET HANDICAP	22

CHAPITRE 1

LA VIE D'UN ORCHESTRE À L'ÉCOLE

LES ORCHESTRES AU QUOTIDIEN : FONCTIONNEMENT ET ENCADREMENT

Premiers pas : la création de la classe

Un des premiers défis de l'aventure Orchestre à l'École est la constitution de la classe orchestre.

Celle-ci peut se faire de façon « classique », par la transformation d'une classe en orchestre, ce qui a pour effet bénéfique direct de renforcer la cohésion du groupe. Notons que dans ce cas, la préservation de groupes hétérogènes au sein des classes orchestres, avec de bons élèves et d'autres plus en difficultés ou porteurs d'un handicap, est toujours un puissant vecteur d'intégration et d'entre-aide.

En pratique, il existe d'autres façons de constituer un orchestre à l'école : par exemple, une classe orchestre peut se constituer à partir de plusieurs classes de même niveau, mais aussi de niveaux différents, voire dans certains cas à cheval entre le primaire et le secondaire, rassemblant alors des élèves de CM2 et de 6e.

Enfin, certaines classes orchestres se fondent sur la base du volontariat. Certains orchestres proposent ainsi aux élèves « aspirants musiciens » d'essayer les divers instruments qui seront enseignés et d'écrire une lettre de motivation. Chacun d'entre eux est ensuite reçu avec ses parents. On lui explique ce qu'est réellement un orchestre et ce à quoi il s'engage. Dans cette hypothèse, il est important d'aller chercher et convaincre les enfants les plus introvertis qui ne sont pas ceux qui se proposent spontanément pour participer à ce type de projet, ils en tirent pourtant un grand bénéfice.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

Si le choix se porte sur une classe entière déjà constituée :

- Choisir une classe qui tiendra dans la durée ;
- Privilégier un groupe hétérogène.

Si le choix s'effectue sur la base du volontariat :

- A la fin de l'année scolaire, inviter tous les élèves potentiellement intéressés par l'orchestre à l'école, à essayer les différents instruments disponibles au sein du parc instrumental à la rentrée suivante ;
- S'il y a plus de volontaires que de places dans l'orchestre, laisser la priorité aux enfants qui n'ont jamais pu apprendre à jouer d'un instrument de musique ;
- Si vous identifiez un enfant à qui la pratique instrumentale profiterait particulièrement mais trop timide pour se porter volontaire, essayez de le convaincre.

Le nerf de la guerre : la recherche de fonds

Si les orchestres à l'école font l'objet d'un plan de financement en amont de leur création pour l'achat du parc instrumental et la gestion courante de l'orchestre, chaque manifestation et événement auquel les équipes pédagogiques souhaitent faire participer les enfants fait bien souvent l'objet d'un coût supplémentaire.

Afin de financer ces « plus » proposés aux jeunes musiciens, les orchestres à l'école sur le terrain rivalisent d'ingéniosité et d'inventivité. Bon nombre d'entre eux se sont ainsi dotés d'une association pour collecter des fonds, rechercher de nouveaux mécènes et/ou demander des subventions publiques.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

Idées de collecte de fonds:

- Vente de produits dérivés (exemple : calendriers avec des photos des concerts des élèves ou photo de chaque promotion en début d'année) ;
- Vente de sapins de Noël ;
- Organisation d'une tombola en faisant appel à la générosité des commerçants locaux ;
- Recours à une campagne de financement participatif (exemple : [Ullule](#), [KissKissBankBank](#)) ;
- Organisation de repas avec concert ;
- **Arrondi** à la caisse, sur les achats en ligne ou sur le relevé bancaire.

Par le biais de dispositifs mis à disposition par les acteurs publics comme « [La trousse à projets](#) », une plateforme de l'Éducation nationale permettant de collecter des petits montants en grande quantité.

Mettre en musique le quotidien : la coordination de l'orchestre

Afin d'assurer la gestion la plus efficace possible, de nombreux orchestres à l'école ont procédé à la nomination d'un coordinateur. Celui-ci assure le suivi quotidien du projet et aménage des temps de concertation entre l'école, la collectivité territoriale et le conservatoire ou l'école de musique. Il permet une remontée d'informations régulière (idéalement hebdomadaire) auprès de tous. Il peut également assurer la jonction avec les autres orchestres à l'école afin d'organiser des initiatives communes.

L'autre hypothèse est la création d'un comité de pilotage regroupant des membres de l'ensemble des structures partenaires (Éducation nationale, conservatoires ou écoles de musique et collectivités) et pouvant également associer les parents d'élèves et les autres partenaires financiers. Ces deux options ne sont pas incompatibles, bien au contraire.

Enfin, la nomination de référents pour l'orchestre à l'école au sein des conservatoires peut être un réel atout pour optimiser le suivi pédagogique et administratif, surtout lorsque plusieurs projets d'orchestres à l'école sont portés par un même établissement.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

Dans l'hypothèse de la nomination d'un coordinateur :

- Prévoir en moyenne une heure hebdomadaire pour la coordination de l'orchestre ;
- Instaurer un point systématique (même très bref) à l'issue de chaque cours d'orchestre entre les encadrants et le coordinateur ;
- De la même manière, rédiger un compte-rendu hebdomadaire à l'attention de l'ensemble des parties prenantes ;
- Le directeur de par sa formation peut-être la personne idéale pour jouer ce rôle de coordinateur dans le premier degré.

Dans l'hypothèse d'un comité de pilotage, organisme de facto moins souple : s'astreindre à une réunion physique trimestrielle.

L'instrument et son artisan au cœur de la vie de l'orchestre

En dehors du triptyque Éducation nationale, établissement d'enseignement musical et collectivité territoriale, le quatrième acteur clé de tout projet Orchestre à l'École est le luthier. L'idéal est d'associer au projet, et ce dès sa genèse, un luthier local et de veiller à l'impliquer tout au long de la vie de l'orchestre. Les interactions régulières avec les enfants permettent à ces derniers de prendre pleinement conscience du soin à apporter à l'instrument et des rituels à observer lors de son usage.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- Rédiger conjointement avec le luthier des fiches de suivi et d'entretien des instruments à destination des enfants et de leur famille ;

Exemple de fiche d'entretien d'un violoncelle

Petits conseils à destinations des instrumentistes à cordes

- Responsabiliser les enfants et leur famille en leur faisant signer un document de convention de prêt stipulant qu'ils s'engagent à prendre soin de l'instrument qui leur est confié ;
- Convenir avec le luthier d'un rendez-vous et d'un forfait annuel pour la maintenance de l'ensemble du parc instrumental pour anticiper les coûts et prévoir les budgets nécessaires sur la durée ;
- Organiser des visites de l'atelier du luthier partenaire ;
- Faire découvrir la profession aux élèves et valoriser les métiers de l'artisanat ;
- Inviter le luthier aux représentations de l'orchestre ;
- Les parents d'élèves et enseignants peuvent fabriquer eux-mêmes les instruments avec l'aide de professionnels, comme c'est le cas à [La Loubière](#) (12) où un atelier organisé par l'association Pop'Harpe a permis de créer 13 harpes destinées à l'orchestre à l'école.

LES TEMPS FORTS D'UN CYCLE ORCHESTRE À L'ÉCOLE

Les cérémonies d'inauguration et de clôture d'un cycle Orchestre à l'École sont de parfaites opportunités pour rassembler les jeunes, leurs parents, les membres de l'équipe pédagogique, les partenaires et les mécènes.

Chaque orchestre a ses rituels et ses traditions, mais l'immense majorité d'entre eux sont parvenus à créer des rendez-vous incontournables et mémorables dans la vie de leur orchestre :

La cérémonie d'inauguration

Elle marque le lancement officiel de chaque nouvelle cohorte d'enfants s'engageant dans l'aventure Orchestre à l'École, l'occasion de mettre en scène la remise/passation des instruments aux élèves.

Cet événement est l'opportunité de présenter une prestation du nouvel orchestre aux familles qui entendent pour la première fois jouer leur enfant.

Pensez à inviter un artiste, un orchestre professionnel, ou un ancien orchestre à l'école afin que ce moment soit un moment musical partagé par tous.

Au cours de cette cérémonie, les partenaires peuvent prendre la parole pour expliquer les raisons de leur engagement. C'est le moment idéal pour faire passer des messages aux familles.

La cérémonie de clôture

C'est toujours un moment de fierté partagé par les élèves qui font la démonstration de ce qu'ils ont appris devant leurs parents.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

La cérémonie d'inauguration

DE FAÇON GÉNÉRALE

- Soumettre des propositions de dates pour cet événement bien en amont afin de s'assurer de la présence du plus grand nombre, notamment des élus ;
- Prévoir l'interprétation de quelques morceaux, par les enfants de préférence ou par les professeurs du futur orchestre à l'école par exemple, pour entrer de "plain-pied" dans l'univers de la musique ;

Exemple de morceau produit par les élèves lors de l'inauguration après seulement 3 semaines de pratique

- Obtenir la participation d'un parrain musicien professionnel pour l'orchestre ;

Orchestre de Moret-sur-Loing (77) avec sa marraine Corine Marienneau

- Créer un hymne qui sera celui de l'orchestre et l'interpréter devant le public ;
- Réaliser un power point pour les parents qui présente le projet orchestre à l'école et les instruments ;
- Faire choisir aux enfants un nom pour leur orchestre ;
- Inciter les enfants à donner un nom à leur instrument ;
- Mettre en valeur les mécènes en leur donnant de la visibilité (logo) et une prise de parole

DANS L'HYPOTHÈSE D'UN ORCHESTRE À L'ÉCOLE PRÉEXISTANT

- Faire venir les anciens élèves et organiser une passation des instruments avec les nouveaux ;
- Leur faire rédiger un petit mot afin d'encourager les nouveaux musiciens, leur donner envie, et leur fournir quelques conseils quant à la pratique de leur futur instrument ;
- Faire jouer les anciens élèves.

Exemple d'invitation et de déroulé d'une inauguration

La cérémonie de clôture

Si l'orchestre a un parrain, le faire jouer avec les enfants à cette occasion.

- Remettre aux enfants un diplôme de fin de cycle attestant de leurs progrès ;
- Réaliser un petit album photo avec des photos prises tout au long du cycle, témoignant de l'aventure qu'ils ont vécue ;
- Remettre aux élèves un CD/DVD qu'ils auraient enregistré avec l'ensemble des morceaux qu'ils ont interprétés au cours de leur cycle Orchestre à l'École.

RASSEMBLEMENTS ET STAGES

Chaque année, l'association recense une vingtaine de rassemblements d'orchestres à l'école sur le territoire. [En savoir plus](#)

Ces rassemblements sont l'occasion pour les orchestres de se retrouver le temps d'une journée et de se produire ensemble en concert. Qui plus est, les équipes pédagogiques peuvent échanger sur leurs méthodes d'enseignement, leurs « bonnes pratiques » respectives et leurs projets en cours ou à venir.

 L'association publie chaque année un appel aux rassemblements avec [une aide aux financements](#).

Les rassemblements

Les orchestres d'un territoire donné peuvent se réunir dans la ville d'un des orchestres et se produire ensemble.

 [Exemple du programme du rassemblement de Tours - La Rochelle 2019](#)

Les orchestres peuvent également décider de mener à bien un projet "hors les murs" et organiser un voyage commun.

 [Exemple du rassemblement des orchestres de la Mayenne à New-York en 2017](#)

L'association Orchestre à l'École offre des opportunités de rassemblement à travers ses nombreux projets : Chaque année, des orchestres se rencontrent sous le [kiosque du jardin du Luxembourg au Sénat](#) et lors d'événements inédits : en 2017 avec le projet [Dianoura](#) ; en 2018 pour les 10 ans de l'association à [L'Olympia](#) et au [Château de Fontainebleau](#) ; en 2019 dans le cadre du projet « [Des champs et des villes : héros, héroïnes](#) » avec le Paris Mozart Orchestra, etc.

De 2017 à 2019, les orchestres à l'école de Gardanne et St Briec, le Quatuor pour la Paix et le pianiste Miguel Angel Estrella se sont réunis à plusieurs reprises.

 [En savoir plus](#)

Les stages d'approfondissement

Au delà de l'enseignement musical hebdomadaire dispensé aux enfants, certains orchestres organisent des **stages et week-ends de formation** pour les faire progresser davantage encore.

Ces **moments de vie en collectivité et d'apprentissage** partagés par les enfants contribuent grandement à la cohésion du groupe et favorisent considérablement l'essor de l'entraide. Ils renforcent également le lien qui unit les élèves à leurs enseignants.

Chacune de ces expériences s'est toujours révélée remarquablement efficace.

Par exemple, chaque année, l'orchestre à l'école de Gorrion (53) organise un stage de trois jours.

 [Consulter le programme](#)

En octobre 2019, le professeur d'éducation musicale et le professeur de sport du collège La-Chapelle-la-Reine vont organiser 4 jours de stage "Commando" à la mer (stage de musique le matin et après-midis dédiés aux activités sportives).

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- Proposer aux enfants de participer à un séjour orchestre au moins une fois dans leur cycle ;
- A l'issue du séjour, présenter un rapide concert aux parents venus les récupérer ;
- Proposer des stages communs aux jeunes de l'orchestre à l'école et aux jeunes de l'orchestre du conservatoire.

Si l'organisation d'un séjour ne peut se faire par manque de budget, proposer aux jeunes des stages de perfectionnement :

- Soit durant le temps scolaire avec aménagement des emplois du temps ;
- Soit pendant une classe verte ou un séjour déjà prévu par l'établissement scolaire alternant les cours de musique avec le programme prévu ;
- Soit durant les vacances scolaires. Certains établissements bénéficient du dispositif « Collège ouvert » durant les vacances ce qui peut simplifier la mise en place de stages musicaux.

L'ENFANT AU CŒUR D'UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

LE SECRET DU SUCCÈS

La pédagogie Orchestre à l'École repose d'abord et avant toute autre considération sur **la valorisation de l'enfant**. C'est parce qu'il se sent valorisé qu'il donne le meilleur de lui-même, s'implique, progresse et gagne inmanquablement en confiance en lui.

Ce gain d'assurance est vecteur **d'effets bénéfiques considérables**, bien au-delà du cadre de l'orchestre. Il rejaillit notamment sur l'attitude des élèves, leur rapport à l'institution scolaire et sur leurs résultats. Au fil des années, les orchestres ont accumulé un certain nombre de « recettes » qui ont fait leurs preuves et boostent les apprentis musiciens.

Des études scientifiques impressionnantes prouvent les bienfaits de la pratique orchestrale sur les élèves.

 [Consulter toutes les études](#)

RETOURS D'EXPÉRIENCES

Des petits exercices pour permettre aux enfants de **se désinhiber et de prendre confiance** :

- Proposer des exercices d'improvisation ;
- Inviter un élève à passer devant l'orchestre pour prendre la place du chef et lui permettre d'appréhender comment on dirige un orchestre, et sa place / son utilité au sein du groupe formé par l'orchestre ;
- Encourager les jeunes à exprimer leurs émotions à travers des ateliers de création ;

 [Exercice de création collective - Assises 2019](#)

- Inciter les enfants à relever des défis en leur proposant de travailler en autonomie une partition/ un morceau très simple qu'ils présentent dès qu'ils se sentent prêts. Cette astuce les pousse d'ailleurs à s'entraîner davantage encore une fois chez eux ;
- Proposer aux enfants qui le souhaitent de valider des compétences et de formaliser chaque acquisition par l'obtention d'un ruban qui pourra être noué sur l'instrument ;
- Certains enfants qui ont du mal avec la pratique instrumentale peuvent être valorisés au travers de tâches liées à la vie de l'orchestre, par exemple le rôle de régisseur ou reporter.

Parce que l'estime de soi s'acquiert aussi à travers **la reconnaissance des autres** :

- Multiplier les opportunités d'organiser des représentations musicales pour les élèves (exemple : fête de l'école, fête de la musique, rentrée en musique, etc.) ;
- Développer des partenariats avec des scènes musicales locales afin de permettre aux enfants de se produire en public lors de concerts et d'événements.

 Il arrive qu'un élève ait plus de mal à s'intégrer dans le groupe ou à progresser. L'ignorer n'est jamais la solution ! Au contraire, il convient de le responsabiliser en lui proposant par exemple une partie de soliste, une astuce pour décupler son implication et lui permettre de s'épanouir dans le groupe.

LES PETITS GESTES DU QUOTIDIEN

Les **rituels** peuvent se révéler être de précieux alliés afin de canaliser l'énergie des enfants et de les « mettre en conditions ». Ainsi, nombreux sont les orchestres qui en ont instaurés. Ces petits gestes sont devenus de vrais automatismes pour les enfants à l'issue desquels ils sont beaucoup plus réceptifs pour recevoir un enseignement.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- Responsabiliser les enfants en leur demandant d'installer les pupitres, les chaises et leurs instruments afin que tout soit prêt pour le début de la séance. Ce temps de préparation permet d'insuffler la « dynamique de concentration » nécessaire pour le cours ;
- Proposer des exercices corporels (étirements par exemple) et vocaux en début de séance ;
- Faire s'applaudir les élèves à la fin de chaque temps d'orchestre hebdomadaire ;
- Proposer à un élève différent à chaque séance de donner le "LA" afin d'accorder tous les autres élèves de l'orchestre.

LA PERSONNALISATION DE L'APPROCHE : UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE

Chaque enfant apprend à son propre rythme, certains progressent plus rapidement que d'autres. Si la pédagogie Orchestre à l'École fait la part belle aux temps passés en tutti, elle ne néglige pas pour autant l'attention individuelle plus appuyée dont certains élèves ont besoin.

La **pédagogie différenciée** est une réalité à laquelle sont confrontées toutes les équipes sur le terrain et qui fait la force des orchestres à l'école.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- Prévoir en amont les ressources nécessaires à la mise en application d'une pédagogie différenciée et les adapter tout au long de l'aventure (modes de mémorisation, écriture musicale « sur-mesure », exercices adaptés, etc.)
- Encourager l'entraide et la solidarité entre les enfants par la mise en place de tutorat entre eux : ceux qui progressent plus vite aident les autres, répètent en duo, etc.
- Valoriser sans cesse les progrès des élèves, davantage que l'objectif à atteindre.

La **plateforme** du site Orchestre à l'École met à la disposition des équipes **un certain nombre de ressources** pouvant les aider dans cette démarche.

A L'HEURE DU NUMÉRIQUE

Avoir recours aux **différents supports médias** pour aider les enfants à progresser dans la pratique instrumentale est une astuce qui porte ses fruits.

 [Exemple de l'orchestre numérique de la Jonchère, Annecy \(74\)](#)

Les **contenus audio** bien-sûr mais aussi, et de plus en plus, **vidéo** offrent des supports pour accompagner les élèves, notamment dans leur travail à la maison.

La vidéo peut également être utilisée comme un véritable outil pédagogique durant les cours eux-mêmes. Certains professeurs filment leurs élèves et les invitent ensuite à l'analyse et à l'autocritique, une méthode qui s'avère très efficace.

Enfin, filmer ou enregistrer les enfants lorsqu'ils interprètent un morceau pour la première fois et lorsqu'ils le maîtrisent, peut être un excellent moyen de les valoriser en leur faisant prendre conscience de l'étendue du chemin parcouru.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- S'enregistrer ou se filmer afin de partager avec les enfants ensuite ;
- Créer des comptes sur les réseaux sociaux afin de pouvoir partager des ressources et échanger avec les élèves ;
- Créer un blog de l'orchestre pour lui donner de la visibilité, fluidifier les échanges d'informations et partage de données entre les différents partenaires. Les élèves peuvent gérer le blog avec, par exemple, le soutien du professeur de technologie et celui du professeur de français en collègue ;
 [blog de la classe orchestre de Gorron](#)
- Poster des vidéos « tutos » ou « partitions » sur une chaîne YouTube créée à cet effet :
 [tutoriel sur le poids de l'archet](#)
 [partition mise en ligne pour faciliter le travail des élèves en autonomie](#)
- Des logiciels tels que **Meludia** peuvent permettre aux enfants de travailler des notions musicales et de développer leur oreille.

Être en conformité avec les questions de droits d'auteur.

CHAPITRE 3

RAYONNEMENT, IMPACT ET PÉRENNITÉ DES ORCHESTRES SUR LEURS TERRITOIRES

UN ANCRAGE ESSENTIEL

Les orchestres à l'école sont créés par la rencontre d'un établissement scolaire, d'une structure d'enseignement musical et d'une collectivité territoriale. Ils ont donc de par leur nature même vocation à s'inscrire dans la vie du territoire.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- Solliciter les élus locaux afin de permettre aux enfants de jouer à l'occasion des manifestations civiques et culturelles ;
- Toujours veiller à ce que les événements proposés mettent en valeur les enfants ;
- Être en lien avec les lieux de diffusion du territoire ;
- Créer des partenariats avec les orchestres locaux (amateurs et professionnels).

[Témoignages sur les impacts de l'orchestre à l'école](#)

[Reportage du CGET sur le territoire de Chenôve](#)

LES FANS DE LA PREMIÈRE HEURE : LE RÔLE DES FAMILLES

Intégrer pleinement les parents au projet orchestre à l'école est essentiel. **Le rôle joué par les familles est primordial**, il convient donc :

- A minima, de les tenir informés de la manière la plus exhaustive possible de ce qu'est un orchestre à l'école, son mode de fonctionnement et son actualité (notamment toutes les représentations de leur enfant) ;
- Au mieux, d'en faire des acteurs à part entière de la vie de l'orchestre.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- **Faire participer les parents à la vie quotidienne de l'orchestre** (organisation, transport des élèves et du matériel, etc.) ;
  - **Ménager des moments à l'attention des familles**, associés aux temps d'orchestre (par exemple à l'issue d'une formation, prévoir une petite représentation des morceaux appris aux parents et un pique-nique/goûter au cours duquel tous peuvent se retrouver) ;
  - Créer une **association des « parents de l'orchestre à l'école »** pour les mobiliser et les impliquer, notamment dans des opérations de collectes de fonds afin de pouvoir enrichir l'offre initiale de l'orchestre à l'école à destination des enfants ;
- **Site internet créé par des parents d'élèves** pour financer et faire vivre un orchestre à l'école
- **Inciter les parents à apprendre la musique.** Selon les cas, ils sont invités à intégrer l'orchestre à l'école ou à constituer un petit groupe de musiciens amateurs à côté (certains ont également opté pour la création d'une chorale !). Ils peuvent partager ainsi un moment privilégié avec leurs enfants en jouant avec eux ;
  - Créer une **adresse mail dédiée à l'orchestre à l'école** qui sera gérée par le coordinateur de l'orchestre et qui pourra servir aux échanges avec les élèves mais également avec les familles.

DES MODÈLES INSPIRANTS : LES PARRAINS

La construction de chaque individu passe notamment par la possibilité de **s'identifier à des personnes** qui incarnent, pour des raisons diverses, un exemple à suivre.

Or l'une des missions fondamentales des orchestres à l'école est d'élargir l'horizon culturel des jeunes : cela passe notamment par le fait de **leur offrir l'opportunité de découvrir de nouveaux artistes** (dont pour certains ils ignoraient tout).

Ces **rencontres avec des musiciens professionnels** font partie des temps forts d'un cycle orchestre à l'école et ont systématiquement un effet très positif sur les enfants. En effet, ces professionnels sont généralement impressionnés par leur talent et leur professionnalisme, ce qui renforce la motivation et l'implication des élèves.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- Obtenir le parrainage d'un(e) musicien(ne) professionnel(le) reconnu(e) dès le lancement du projet et la création de l'orchestre ;
  - Le faire assister au cours du cycle Orchestre à l'École à quelques répétitions afin qu'il puisse prodiguer ses conseils aux élèves et échanger librement avec eux (au sujet de leur travail, leur instrument, leurs tournées, etc.) ;
- **Ibrahim Maalouf rencontre les enfants de l'orchestre de l'école La Vallée à St Brieuc**
- A la fin du cycle, les jeunes peuvent se voir proposer de réaliser exceptionnellement la première partie d'un de leurs concerts ou de les accompagner sur un morceau.
- **Les orchestres de Sorgues et d'Oloron Sainte Marie avec Airelle Besson**

L'AVENTURE CONTINUE

Lorsque se pose la question de continuer la pratique instrumentale après la fin du cycle Orchestre à l'École, les élèves doivent souvent faire face à plusieurs « sujets » :

- **Un enjeu financier** : la poursuite de l'apprentissage musical peut représenter un coût pour les familles (achat de l'instrument, inscription aux cours, etc.) ;
- **Un enjeu de mobilité** : pour les orchestres à l'école situés en zone rurale ou sans école de musique à proximité, la contrainte induite par les déplacements peut représenter une limite à la poursuite de l'apprentissage des enfants ;
- **La problématique de l'approche pédagogique** : les différences dans la manière d'enseigner entre les orchestres à l'école et les conservatoires peuvent représenter un frein à la poursuite de l'éducation musicale des enfants. En effet, les orchestres à l'école sont fondés en premier lieu sur l'enseignement collectif tandis que l'enseignement au sein des conservatoires repose essentiellement sur l'enseignement individuel.

Si poursuivre la pratique d'un instrument au-delà du cycle Orchestre à l'École n'est pas une obligation, nombreux sont les jeunes qui en ont manifesté le désir. Dès lors se pose un vrai défi : comment répondre à ce souhait lorsque les élèves poursuivent leur cursus scolaire dans des établissements différents, des villes différentes, etc. ?

Deux voies se dégagent alors pour permettre aux jeunes de poursuivre l'apprentissage de la pratique instrumentale collective :

- Les conservatoires et écoles de musique
- Les orchestres d'harmonie associatifs

Le choix entre ces deux voies dépend de la volonté de l'enfant et de la façon dont il souhaite poursuivre son apprentissage, mais également des infrastructures existantes sur le territoire.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

Les conservatoires et écoles de musique

- Accompagner les enfants souhaitant continuer dans cette voie en tissant des liens privilégiés avec les conservatoires ;
- Préparer les jeunes à un apprentissage plus « classique » en travaillant davantage la lecture des partitions et le solfège dans le cadre de cours individuels ou de leçons musicales plus poussées et techniques pour accroître la maîtrise des instruments des enfants ;
- Alléger la charge financière qui pèse sur les élèves souhaitant continuer la musique en prêtant gratuitement les instruments ;
- Négocier avec les conservatoires pour obtenir des tarifs spécifiques pour ces enfants ;
- Parvenir avec les mécènes et la collectivité à instaurer un système de « bourse » qui leur finance une partie des frais d'inscription au conservatoire et leur instrument ;
- Prévoir une année passerelle durant laquelle les enfants issus de l'orchestre à l'école bénéficieront de cours de formation musicale dédiée afin d'aller en douceur vers un cursus traditionnel au terme de cette première année ;
- Faciliter l'inscription des élèves au conservatoire alors même qu'ils sont encore dans le dispositif Orchestre à l'École ;
- Harmoniser le premier cycle du conservatoire et le cycle d'orchestre à l'école ;
- Permettre aux élèves de l'orchestre à l'école d'intégrer l'orchestre junior du conservatoire avec éventuellement ;
- S'assurer, dans la mesure du possible, que les jeunes retrouvent les mêmes enseignants au sein du conservatoire qu'à l'orchestre à l'école.

Les orchestres d'harmonies associatifs

- Essayer de maintenir l'activité orchestre en dehors du temps scolaire, avec notamment des ateliers de vacances (d'une semaine par exemple) au cours desquels les jeunes de l'orchestre peuvent se retrouver, s'entraîner et monter des projets ;
- Transformer l'orchestre à l'école en orchestre amateur de jeunes pour ceux désirant poursuivre après le collège par exemple, dont ils définissent eux-mêmes l'identité et le répertoire et les accompagner dans la prise progressive de leur autonomie ;
- Permettre aux enfants sortant du dispositif Orchestre à l'École de rejoindre l'harmonie municipale ou un autre orchestre amateur du territoire.

Problématique logistique

- Organiser en concertation avec les familles un système de co-voiturage ou de transport collectif.

ANNEXES

ATELIER

LE LIEN PRIMAIRE - COLLÈGE

- Associer les parents au projet afin de veiller à ce que leur enfant s'engage au sein de l'orchestre pendant la totalité du projet : cet engagement permet de mieux anticiper la liaison pour l'enfant concerné. Dans l'idéal, s'assurer auprès des parents que les enfants poursuivront ensuite dans le même collège ;
- Penser la liaison très en amont, dès la création de l'orchestre à l'école en primaire, contacter le principal et les professeurs de musique du collège pour les associer au projet ;
- Inscrire le dispositif en tant qu'action éducative et culturelle dans le cadre à la fois de la liaison école-collège / projet d'éducation artistique et culturelle / projet d'établissement ;
- Intégrer le principal du collège dès le début du projet pour préparer au mieux la transition (aménagement des emplois du temps, mise à disposition de salles de classe, etc.) ;
- Présenter le projet à l'ensemble des professeurs et de l'équipe pédagogique du collège ;
- Intégrer la vie scolaire dans le projet afin d'assurer le meilleur suivi possible des élèves en difficultés ;
- Faire travailler de concert professeurs de musique du collège et intervenants extérieurs ;
- Mobiliser l'ensemble des partenaires sur ce point : collectivités partenaires et le conseil École-Collège ;
- Prévoir un stage musical pendant les vacances de la Toussaint pour les élèves qui auront démarré le projet en 6e afin qu'ils acquièrent rapidement des compétences et connaissances de manière à rattraper le niveau des élèves déjà musiciens.

Retrouvez l'intégralité des échanges ayant eu lieu lors de l'atelier dédié à ce sujet durant les assises nationales 2019 des orchestres à l'école.

L'orchestre à l'école a vocation à **être totalement intégré à l'établissement scolaire** et à la vie qui s'y déroule.

Il est vivement conseillé aux équipes encadrant le projet de travailler de concert avec le reste de l'équipe pédagogique afin de développer des projets autour de l'activité de l'orchestre.

Ancrer l'orchestre au sein du cadre pédagogique

- Inscrire la pratique de la musique au sein de l'orchestre à l'école dans la continuité des autres enseignements : le recours à la comédie musicale peut être un excellent moyen d'établir des liens avec d'autres disciplines telles que l'histoire, la littérature ou les arts plastiques.
- Voici l'**exemple du projet « La Joconde »** mis en place par la Communauté de communes du Pays de Valois et **la présentation du travail réalisé en classe** par les enfants autour de ce thème.

S'ouvrir à de nouveaux horizons culturels

- Solliciter des musiciens professionnels pour parrainer l'orchestre, organiser des rencontres pour qu'ils puissent échanger avec les enfants, voire convier ces-derniers à les accompagner sur scène le temps d'un morceau ou lors de la première partie d'un concert ;
- Offrir aux jeunes l'opportunité de découvrir d'autres formes d'expression artistique (photographie, peinture, théâtre, cirque, audiovisuel etc.) en fonction de la programmation culturelle locale et des artistes de la région.

Inscrire le projet Orchestre à l'École au projet d'établissement

- Inclure les élèves non-instrumentistes dans le projet, dans le cadre d'une dynamique plus globale au niveau de l'établissement (exemple : création d'une chorale, atelier d'écriture sur un morceau commun, etc.) afin de fédérer les jeunes au sein d'une dynamique positive ;
- Dans le secondaire, il est conseillé de proposer aux autres professeurs de l'établissement scolaire de se joindre à l'orchestre.

Les prérequis indispensables

- L'adhésion et l'implication totale des enseignants de l'Éducation nationale, et pas seulement ceux participant au projet Orchestre à l'École ;
- Le soutien sans faille de la direction de l'établissement scolaire ;
- Le montage d'un plan de financement pérenne (subventions publiques, mécénat, aide attribuée par l'association, etc.). L'association se tient à l'entière disposition des porteurs de projets afin de les assister dans leurs démarches.

 Retrouvez l'intégralité des échanges ayant eu lieu lors de l'atelier dédié à ce sujet durant les assises nationales 2019 des orchestres à l'école.

Arranger en épousant les capacités réelles de l'élève (son « savoir-jouer »)

Avant d'écrire son arrangement, il est indispensable de connaître la palette de notes que peut (ou pourra) jouer chaque élève, ainsi que les intervalles à proscrire. Il est impératif de respecter la progression pédagogique.

Faire jouer à chaque enfant le thème du morceau

Ainsi, l'élève comprendra mieux l'importance de l'accompagnement et s'y pliera de bonne grâce pour ses camarades. À chaque fois que l'on écrit pour un instrumentiste, il est intéressant de se demander « Est-ce que cela me plairait de jouer ça ? » Il n'y a aucune raison pour que la mélodie soit jouée uniquement par les flûtes ou les violons !

Essayer de changer de tonalité à l'intérieur d'un morceau

L'idéal, dans un morceau, est d'avoir 2 à 3 tonalités différentes. L'une d'entre elles conviendra nécessairement mieux à certains pupitres, notamment pour jouer le thème ou la mélodie.

Introduire les nuances dès le début du projet Orchestre à l'École

Arranger avec une large palette allant du *piano* (« doucement ») à *mezzo forte* (« normal »). Éviter le *forte* difficile à maîtriser pour un jeune musicien et plus fatigant de surcroît.

Intégrer les professeurs dans la partition arrangée

Pour les passages difficiles du morceau, il est tout à fait possible de contourner la difficulté en faisant jouer les professeurs : les élèves se reposent tout en ayant le plaisir de les entendre.

Pratiquer la « mélodie de timbres »

On confie une note à un instrument ou à un groupe d'instruments, puis la suivante à un autre groupe et ainsi de suite. Cette technique favorise l'écoute au sein de l'orchestre. On obtient ainsi un thème qu'il serait difficile à jouer pour un élève seul.

Faire respirer les musiciens

Il est souvent compliqué de ne pas faire jouer tout le monde car au moment de l'écriture, le vide peut faire peur. Il faut donc varier les couleurs en changeant les hauteurs et les timbres. Cela permet également aux musiciens de se reposer et de respirer. Et c'est plus agréable à écouter !

Commencer par la grille harmonique du futur morceau

Il est souvent compliqué lorsque les enfants débutent l'apprentissage d'un instrument de commencer par un morceau. Aussi, à partir des quelques notes apprises, on réalise une suite d'accords qui sera la base du morceau qui va se construire progressivement.

Pour les percussions dans le registre « Jazz », diviser la partie de batterie en 3

Sur les premier et troisième temps, un premier élève fait la grosse caisse, sur les deuxième et quatrième temps un deuxième élève la caisse claire et un troisième fait le « chabada » sur la cymbale. Il faut aussi écrire la ou les mesures de break, etc.

Avoir toujours l'idée que la partition va évoluer !

Il ne faut pas hésiter à la modifier lorsque les élèves bloquent sur un passage ou au contraire ajouter des notes supplémentaires au fur et à mesure de leur apprentissage.

L'association Orchestre à l'École met à disposition un répertoire composé spécifiquement pour les orchestres à l'école

Retrouvez l'intégralité des échanges ayant eu lieu lors de l'atelier dédié à ce sujet durant les assises nationales 2019 des orchestres à l'école

Les dispositifs ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) et les IME (Institut Médico Educatif) doivent pouvoir participer à l'aventure Orchestre à l'École dans des conditions optimales.

Objectif : développer l'estime de soi, les apprentissages cognitifs, les habiletés sociales et digitales.

RETOURS D'EXPÉRIENCES

- Intégrer les jeunes en situation de handicap scolarisés dans des classes ordinaires aux projets portés par ces dernières, comme peut l'être un orchestre à l'école, pour lutter contre tout sentiment d'exclusion ;
- Nommer un coordinateur pour assurer un lien constant entre les familles et les équipes pédagogiques ;
- Avoir recours à des encadrants formés pour gérer les problématiques liées au handicap ;
- Arranger des parties particulières pour les enfants en situation de handicap ;
- Recourir à des instruments adaptés arrangés par les professeurs encadrants ou issus des nouvelles technologies (exemple : lutherie numérique) pour pallier aux difficultés que peuvent induire les instruments classiques le cas échéant (problème de souffle, de coordination, etc.).

[Blog du Sefonland Orchestra](#). Orchestre composé de jeunes issus de 3 Instituts Médico Éducatifs.

[Vidéo réalisée par l'orchestre de la classe ULIS](#) du collège Otfried de Wissembourg

Toutes ces « Retours d'expériences » sont des conseils et pistes de réflexion qui ne sont bien évidemment pas applicables dans toutes les situations et qui doivent tenir compte du degré de handicap des jeunes.

[Retrouvez l'intégralité des échanges ayant eu lieu lors de l'atelier dédié à ce sujet durant les assises nationales 2019 des orchestres à l'école.](#)