

Recherche financée par le ministère de la Culture et de la Communication, la DMDTS et la conseil général de la Drôme.

Réalisée par le CNSMDL avec la collaboration de l'Addim Drôme,

Sous la direction de Jean-Claude Lartigot, avec la participation de

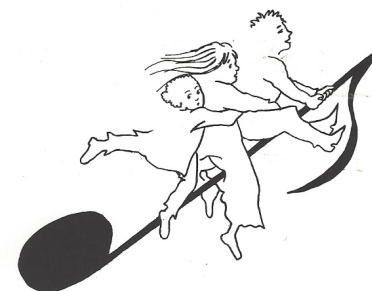
Philippe Arrii Blachette, Roland Bouchon, Christian Chalieux, Eric Demange, Sophie Deshayes, Karine Hahn, Jacqueline Ozanne, Catherine Toulouse-Delpeuch.

2006

É. DEMANGE & K. HAHN & J.-C. LARTIGOT

Apprendre la musique ensemble

*Les pratiques collectives de la musique,
base des apprentissages instrumentaux*

Préface de
Henry Fourès

PÉDAGOGIE

« L'essor des pratiques collectives entre enjeux institutionnels, musicaux et pédagogiques : des pratiques musicales renouvelées? »

Karine HAHN

Cheffe du département de pédagogie, Formation à l'Enseignement de la Musique
CNSMD de Lyon

« Apprentissages collectifs de la Musique » - 7 décembre 2020

Qu'est ce qui se construit derrière ces ensembles ?

Orchestre à l'école

Pratiques collectives

Musique de chambre

Banda

Groupe instrumental

Combo

Bagad

Orchestre symphonique

Petite bande

Musique d'ensemble

Big band

Groupe d'apprentissage

Orchestre à cordes

Pédagogie de groupe

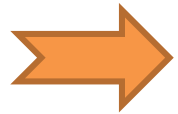
Fanfare

Orchestres

L'essor des pratiques collectives dans l'enseignement initial de la musique en France : entre enjeux institutionnels et pédagogiques, des pratiques musicales renouvelées ?

- ➔ L'essor formidable des pratiques collectives ces vingt dernières années
- ➔ Repenser les cursus à partir des enjeux du collectif
- ➔ L'école de musique comme lieu de pratique(s)
- ➔ L'activité de l'élève dans les pratiques de groupe : nouvel essor ou illusion d'optique ?
- ➔ Diversifier les pratiques musicales, en fondant une didactique des pratiques plurielles

L'essor formidable des pratiques collectives ces vingt dernières années

Le développement exponentiel des Orchestres à l'Ecole, sous diverses formes

L'institution d'une nouvelle « d'entrée en musique » ?

Une concordance de plusieurs mouvements

Le développement de la politique de l'Education Artistique et Culturelle : relever le double défi de la démocratisation culturelle et de la démocratie culturelle

L'émergence des départements de musiques actuelles dans les conservatoires

Le développement de ces pratiques réinterroge l'école de musique

Faire entrer dans les conservatoires des expériences extérieures fascinantes

La multiplication des formats de pratiques et de cours

Comment accueillir des élèves issus de parcours musicaux antérieurs variés ?

Les classes d'orchestre à l'école primaire Costes-et Bellonte St Valéry-en-Caux – 2004

Pourquoi l'orchestre comme pratique de référence ?

- ➔ Pour la directrice de l'école primaire, le travail en groupe confère une unité au travail des enfants ; la structure du travail favorise l'apprentissage de l'effort.
- ➔ Pour l'école de musique, l'orchestre est l'activité principale, orientant toutes les autres.
- ➔ L'apprenti instrumentiste est en contact avec une richesse de timbre, développe son oreille.
- ➔ L'orchestre rend possible des coopérations à l'échelon local.
- ➔ L'orchestre est une activité facilement identifiable par les parents, présentable en public.
- ➔ L'orchestre canalise les comportements sociaux en les focalisant sur les apprentissages.
- ➔ La solidarité et la coopération sont identifiées et encouragées, comme des outils musicaux nécessaires à la pratique, et non par rapport à une vertu morale préexistante.

Les classes de musique au Collège Henri Barbusse Ecole de musique de Vaulx-en-Velin - 2004

Chantal Chatain, référente du projet à partir de septembre 2001

« Faire accéder les élèves d'une classe de collège à la pratique musicale par la pratique instrumentale et vocale d'ensemble »

Budget pour l'école de musique :

56 élèves : 62 216 €

Coût par élève : 1 111 €/an

à la charge des parents : 19 €/an
*correspondant aux frais d'assurance de
l'instrument prêté*

Chaque mardi après-midi - durant la totalité du cursus du collège

Un cours de pratique musicale collective

regroupant la totalité de l'effectif de chaque classe

Finalité : mise en place pratique des partitions écrites pour chacun des ensembles instrumentaux

Un cours de formation musicale (demi-classe ou effectif complet) ;

atelier pratique (instrument et/ou chant) à partir d'un temps de compréhension du conducteur

Un cours de formation instrumentale ;

alternant séances en petits groupes du même pupitre, approches techniques de l'instrument,
et séances en plus grands groupes

Des conséquences et sur la structuration de l'école de musique, et sur les équipes enseignantes au collège.

L'essor formidable des pratiques collectives ces vingt dernières années

➔ **Le développement exponentiel des Orchestres à l'École, sous diverses formes**

L'institution d'une nouvelle « d'entrée en musique » ?

➔ **Une concordance de plusieurs mouvements**

Le développement de la politique de l'Education Artistique et Culturelle : relever le double défi de la démocratisation culturelle et de la démocratie culturelle

L'émergence des départements de musiques actuelles dans les conservatoires

➔ **Le développement de ces pratiques réinterroge l'école de musique**

Faire entrer dans les conservatoires des expériences extérieures fascinantes

La multiplication des formats de pratiques et de cours

Comment accueillir des élèves issus de parcours musicaux antérieurs variés ?

L'essor des pratiques collectives dans l'enseignement initial de la musique en France : entre enjeux institutionnels et pédagogiques, des pratiques musicales renouvelées ?

→ L'essor formidable des pratiques collectives ces vingt dernières années

→ Repenser les cursus à partir des enjeux du collectif

→ L'école de musique comme lieu de pratique(s)

→ L'activité de l'élève dans les pratiques de groupe : nouvel essor ou illusion d'optique ?

→ Diversifier les pratiques musicales, en fondant une didactique des pratiques plurielles

Repenser des cursus bâtis autour des enjeux du collectif, à partir :

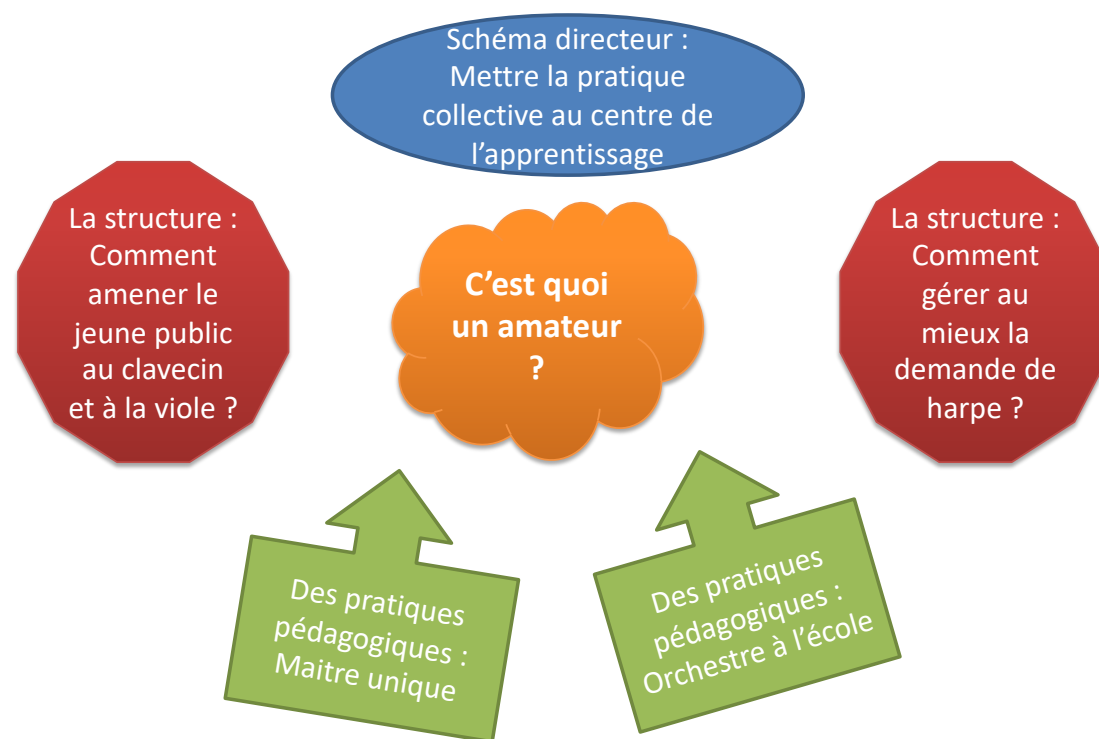
- ➔ De formats (la classe de formation musicale, le groupe classe scolaire, le cours instrumental...)
- ➔ De pratiques musicales (l'orchestre, le quintet à vent, le combo de jazz...)
- ➔ De compétences à faire acquérir (construire collectivement une interprétation, développer une technique instrumentale, trouver et garder une pulsation commune...)
- ➔ De l'activité des élèves et de leur « manipulation » de matériaux sonores (reproduire, arranger, inventer, improviser...)

La Petite Bande – ENM de Villeurbanne

Naissance d'un dispositif

Catherine GUINAMARD FDCA CNSM 2019

Fabriquer le dispositif

Des contraintes éthiques :

Penser un dispositif en cohérence avec le temps pédagogique par élève de la structure

Penser un dispositif garantissant des compétences en fin de cycle pertinentes, en cohérence avec le schéma directeur

Des contraintes pratiques :

Avoir des locaux adaptés à un travail de groupe :

- Une salle assez grande pour recevoir deux clavecins deux harpes et permettre de faire du travail corporel
- Avoir une salle de harpe proche de la salle de pratique collective

Avoir un parc instrumental de prêt

Avoir la possibilité dans le planning des salles de l'école de travailler sur les mêmes créneaux horaires

Des contraintes pédagogiques :

Avoir une finalité commune

Trouver un répertoire commun pertinent pour chaque instrument

Trouver un rythme d'apprentissage commun pertinent pour chaque instrument

La pratique amateur en Musique ancienne

Une pratique pluri-instrumentale

- 4 professeures d'instruments/une professeure de FM
ayant un minimum de connaissance des 4 instruments enseignés

Une pratique petit ensemble non dirigé

- Un cours collectif au centre du dispositif

Une pratique nécessitant des compétences de lecture /d'invention /d'arrangement

- Un dispositif pédagogique global
Volontairement non disciplinaire
- Des enseignantes polyvalentes Langage/instrument

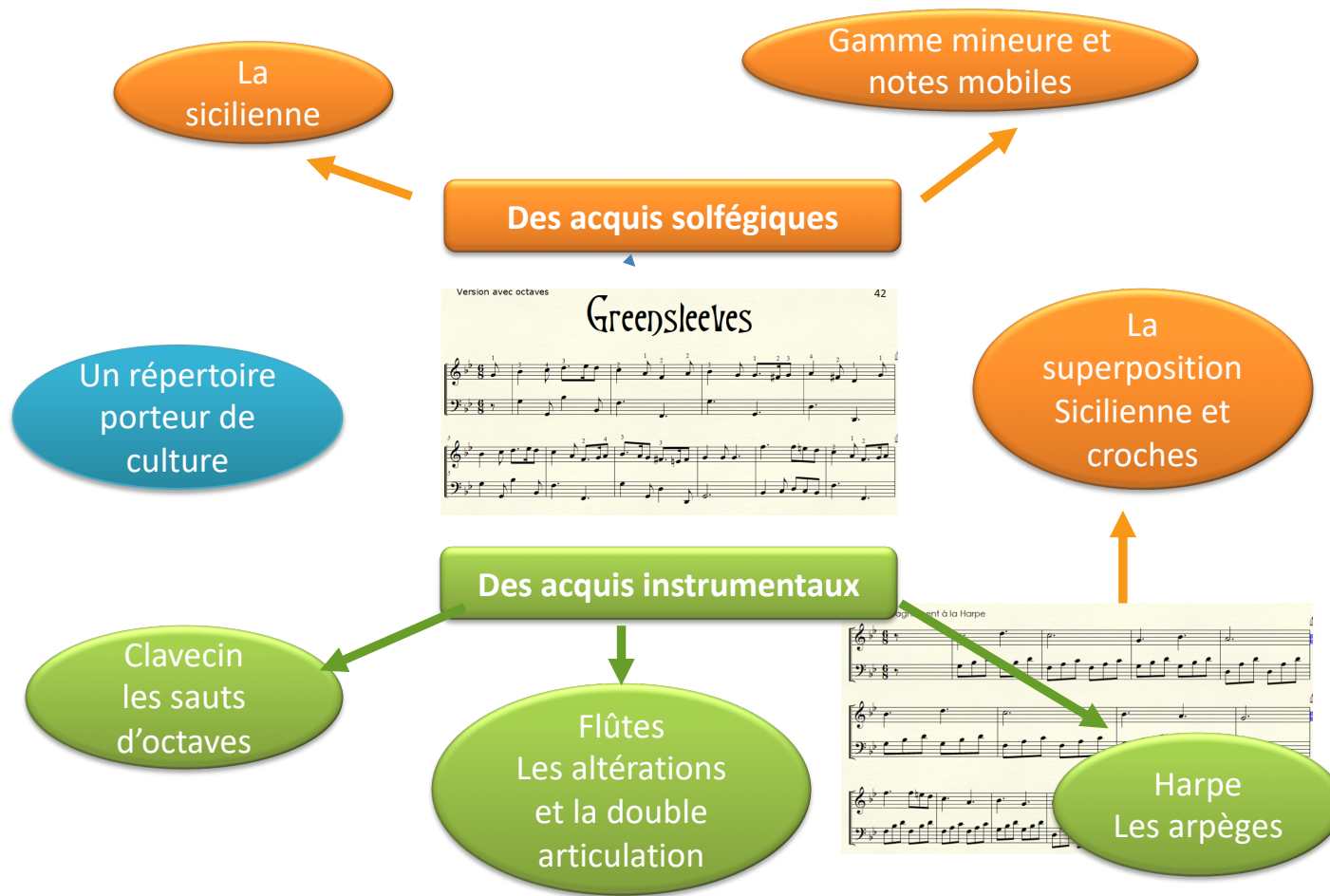
DES FINALITES COMMUNES

Un planning sur l'année en 5 sessions

Session 1 18 Septembre au 18 novembre						Mercredi									
						25 sept-9 oct-6 nov				2 oct-16 oct-13 nov					
						Mélanie Mozart	Clémence Purcell	Catherine Jacquet	Emmanuelle Asmah	Mélanie Mozart	Clémence Purcell	Catherine Jacquet	Emmanuelle Asmah		
Mercredi 18 septembre Horaires exceptionnels						14 h 00									
<ul style="list-style-type: none"> 15 h 00 – 16 h 00 : BYRD 16 h 00 – 17 h 00: CORELLI 17 h 00 – 18 h 00 : VIVALDI 						14 h 15									
Portes ouvertes aux parents pour une restitution du travail :						14 h 30		PB LULLY Cours Collectif		Eglantine		PB LULLY Cours collectif		Tuyet Loan Inès	
LULLY le 13 nov à 15 h 15						14 h 45		Isabelle Shankart				Isabelle Shankart			
BYRD le 18 nov à 18 h 15						15 h 00									
CORELLI le 13 nov à 16 h 45						15 h 15									
VIVALDI le 13 nov à 18 h 45						15 h 30		COLLECTIF CORELLI	Romain	Eliott		COLLECTIF CORELLI	Romain	Eliott	
						15 h 45									
						16 h 00									
						16 h 15									
						16 h 30		COLLECTIF CORELLI				COLLECTIF CORELLI			
						16 h 45									
						17 h 00									
						17 h 15									
						17 h 30									
						17 h 45									
						18 h 00									
						18 h 15									
						18 h 30									
						18 h 45									
						19 h 00									
						19 h 15									

Petite bande Lully instrument de prêt à ramener le mercredi 13 novembre

Une pédagogie qui met le répertoire au centre

L'appropriation par les enfants
des différentes acquisitions liées au langage et au codage musical
se fait à travers 4 compétences

SENTIR
RECONNAÎTRE
NOMMER
MANIPULER

Le recours à l'instrument est permanent.

L'essor des pratiques collectives dans l'enseignement initial de la musique en France : entre enjeux institutionnels et pédagogiques, des pratiques musicales renouvelées ?

- ➔ L'essor formidable des pratiques collectives ces vingt dernières années
- ➔ Repenser les cursus à partir des enjeux du collectif
- ➔ **L'école de musique comme lieu de pratique(s)**
- ➔ L'activité de l'élève dans les pratiques de groupe : nouvel essor ou illusion d'optique ?
- ➔ Diversifier les pratiques musicales, en fondant une didactique des pratiques plurielles

L'école de musique comme lieu de pratique(s)

Ecole de musique du pays de Dieulefit
CAEM
Carrefour d'Animation et d'Expression Musicale

COURS ET ACTIVITÉS

Saison 2014-2015
Dieulefit et
La Bégude de Mazenc

Jouer ensemble !

Entre instruments d'une même famille...

Ensemble de cuivres
Du répertoire classique au contemporain 2 ans minimum de pratique instrumentale

Quatuor de saxophones

Ensemble de flûtes à bec
Ouvert à tout instrumentiste « confirmé » souhaitant pratiquer la flûte à bec.

Atelier Cordes : 50% technique, 50% pratique pour faux débutants avec échanges des instruments entre participants : violon, alto, violoncelle et contrebasse.

Quatuor ou trio de flûtes traversières

Sur un répertoire salsa, jazz et classique.

Chant Jazz-Blues

Standards et chansons Jazz, rythme, harmonie, improvisations

Polyphonies du monde et improvisations

Techniques vocales, voix naturelle, impro, rythmes.

Voix de femmes

Petit ensemble vocal, polyphonies issues des musiques du monde dans l'énergie de la tradition orale.

Chorale enfants

Chorale adultes

Danse Hip Hop
A partir de 6 ans, plusieurs niveaux enfants, ados, adultes

Apprentissage d'un instrument

L'apprentissage d'un instrument peut se faire en cours individuels, en cours micro collectifs ou collectifs.

Renseignez-vous auprès de l'école ou sur le site pour avoir la fiche détaillée correspondant aux cours qui vous intéressent.

En petite ou grande formation...

Percussions brésiliennes, (Batucada)

Ateliers tous âges, tous niveaux (avec cours en parallèle si besoin).

Jazz

Pour batteur, basse ou contrebasse, clavier et tous instruments. Bases requises en ternaire, harmonie et technique instrumentale.

Musique de salon et bal musette

« Balzic » : ensemble de 4 à 10 musiciens avec 3 ans de pratique minimum. Ouvert aux accordéons, guitares, basses, cordes.

Fanfare

« Tapacymbal » : dans un style mêlant jazz, musiques traditionnelles, salsa, rock et musiques de rues, La confrontation et le soutien entre musiciens débutants et confirmés fait partie du projet.

Musique klezmer, tzigane, et des balkans.

« Arom'yiddisch » : Atelier ouvert aux percussions, guitares, clarinettes, cordes.

Musique africaine

« Ensemble Afro » : Ouvert à tout type d'instruments afin de former un groupe tourné vers l'esthétique africaine. 2 ou 3 ans de pratique instrumentale.

Musique classique

- **Orchestre** : ouvert à tous les instruments et musiciens ayant un an de pratique instrumentale.

- **Musique de chambre** accompagnée par un pianiste : pour instruments à cordes.

Musique Traditionnelle

Atelier à partir de 2 ans de pratique instrumentale, où peuvent s'inviter instruments traditionnels ou non.

Atelier Boeuf

Ouvert à tous les niveaux et tous les instruments. Afin que chacun puisse découvrir son rôle dans un groupe.

Musique actuelle

- Aide à la constitution de nouveaux groupes.
- Accompagnement de groupes existants.

Se former !

Découverte (pour les débutants)

EVEIL MUSICAL : écoute, rythme et chant à partir de 4 ans. Groupe de 10 enfants maximum. 3/4 d'heure hebdomadaire. Cours à Dieulefit et à la Bégude de Mazenc

CYCLE DECOUVERTE pour les 7/9 ans. Cours hebdomadaires de découverte d'instruments. Initiation au jeu d'ensemble et au solfège.

DECOUVERTE DES CUIVRES Trombone, trompette ou tuba ? Vous ne savez pas lequel choisir, venez les découvrir sur une année ! Ouvert à tous. Possibilité d'initiation pour intégrer un ensemble.

VIOLON A PLUS DE 50 ans :

Atelier en petit groupe pour super-débutants n'ayant jamais ou peu pratiqué la musique. Pour une approche de l'instrument en douceur afin d'apprivoiser ses peurs et ses limites dans le plaisir.

Formation musicale

POUR TOUS :

Formation musicale

Cours hebdomadaires de ¼ d'heure organisés par âge et par niveau.

PERFECTIONNEMENT :

Cours d'harmonie : Atelier pour découvrir, avec des notions théoriques et des exercices appliqués, les règles qui organisent la matière musicale. Toutes tendances confondues. Ado et adultes.

Utiliser d'autres instruments pour s'améliorer dans la pratique de son propre instrument.

Formation musicale « Musiques du monde »

Cet atelier s'adresse aux élèves désireux d'élargir leur culture musicale aux traditions populaires et savantes des 5 continents...pour les personnes ayant déjà au moins 2 ans pratique musicale.

Cursus d'école

Pour avancer dans la pratique musicale, l'école propose un parcours validé par une certification de niveau qui peut être utile pour entrer dans d'autres écoles.

L'élève doit s'inscrire à l'apprentissage d'un instrument, à la formation musicale et faire partie d'un ensemble. Il doit aussi participer à des prestations publiques.

Un tarif spécial Cursus est proposé.

L'essor des pratiques collectives dans l'enseignement initial de la musique en France : entre enjeux institutionnels et pédagogiques, des pratiques musicales renouvelées ?

- ➔ L'essor formidable des pratiques collectives ces vingt dernières années
- ➔ Repenser les cursus à partir des enjeux du collectif
- ➔ L'école de musique comme lieu de pratique(s)
- ➔ **L'activité de l'élève dans les pratiques de groupe : nouvel essor ou illusion d'optique ?**
- ➔ Diversifier les pratiques musicales, en fondant une didactique des pratiques plurielles

L'activité de l'élève dans les pratiques de groupe : nouvel essor ou illusion d'optique ?

- ➔ **Que fait-on et qu'apprend-on dans ces cours d'ensemble à *quelles conditions l'activité des élèves est-elle orientée vers des apprentissages et une production qui fait sens pour elles et eux ?***
- ➔ **Faire varier les dynamiques de groupe, favoriser les interactions**
- ➔ **Que fabriquent les élèves ?**
- ➔ **Mais où est passé·e le/la prof ?
*De nouvelles compétences pour l'enseignant. e***

Atelier CHAM – Vidéo réalisée par Kamal Mazouni
CHAM du conservatoire Valence Romans Agglo

Classe de CE2 – Combo Musiques Actuelles Amplifiées

Juliette - Batterie, MAO

Eli - guitare, MAO

Marius- basse, MAO

Eden – clavier MAO

« On apprend en jouant »

Une tâche commune qui se construit au fur et à mesure, avec des pas de côté pour approcher des outils et notions, et des consignes différenciées, avec des rôles qui tournent.

1ère séance le 17 septembre 2020, finalisation le 3 décembre 2020 - séance présentée ici : 6 novembre 2020
Composition collective sur un nouvel instrument

Une tâche commune qui se construit au fur et à mesure, avec des pas de côté pour approcher des outils et notions, et des consignes différenciées, avec des rôles qui tournent.

« Alors, vous me jouez ce que vous savez faire ? »

« Bon ; maintenant je vous demande de trouver un groove, une boucle, sur 2 mesures...
- Heu... c'est quoi une mesure ? »

Consigne pour Eden, clavier

« Reproduis les sons que tu entends au clavier »
Explication de l'ajout de la tierce (discussion autour des couleurs), de la fondamentale.

Consigne pour Eli, guitare

« Cherche des notes qui ressemblent à celles de la basse ».

Ajout d'une nouvelle consigne pour Eden, clavier, en recherchant en groupe des solutions :

« Eden doit jouer les accords sur le contre-temps »
... heu, quoi ? »

« C'est un peu toujours pareil...
Si on faisait un break ? »

« On pourrait pas finir en faisant n'importe quoi ?
- Ah oui, si on faisait du bruit ? »

L'activité de l'élève dans les pratiques de groupe : nouvel essor ou illusion d'optique ?

➔ Que fait-on et qu'apprend-on dans ces cours d'ensemble
*à quelles conditions l'activité des élèves est-elle orientée vers des
apprentissages et une production qui fait sens pour elles et eux ?*

➔ Faire varier les dynamiques de groupe, favoriser les interactions

➔ Que fabriquent les élèves ?

➔ **Mais où est passé·e le/la prof ?**
De nouvelles compétences pour l'enseignant. e

Trio de violons – *vidéo réalisée par Cécile Raillard*

Formation diplômante au DE de professeur de musique,
Cefedem de Normandie 2009

« *Les interactions entre élèves au centre des apprentissages instrumentaux* »

Violonistes :

Alice, Juliette et Jean-Baptiste

Dernier trimestre de leur première année de violon en conservatoire.

Tâche globale :

Jouer à trois, sans être dirigé, lors d'une réalisation finale, une chanson populaire que vous aurez choisie et son accompagnement que vous aurez écrit au cours des séances.

Consigne de la séance:

écrire et jouer la 2e voix d'un accompagnement à la chanson « J'ai du bon tabac »,
En utilisant les notes des accords de La Majeur et Mi Majeur

Trio de violons – vidéo réalisée par Cécile Raillard

Formation diplômante au DE de professeur de musique,

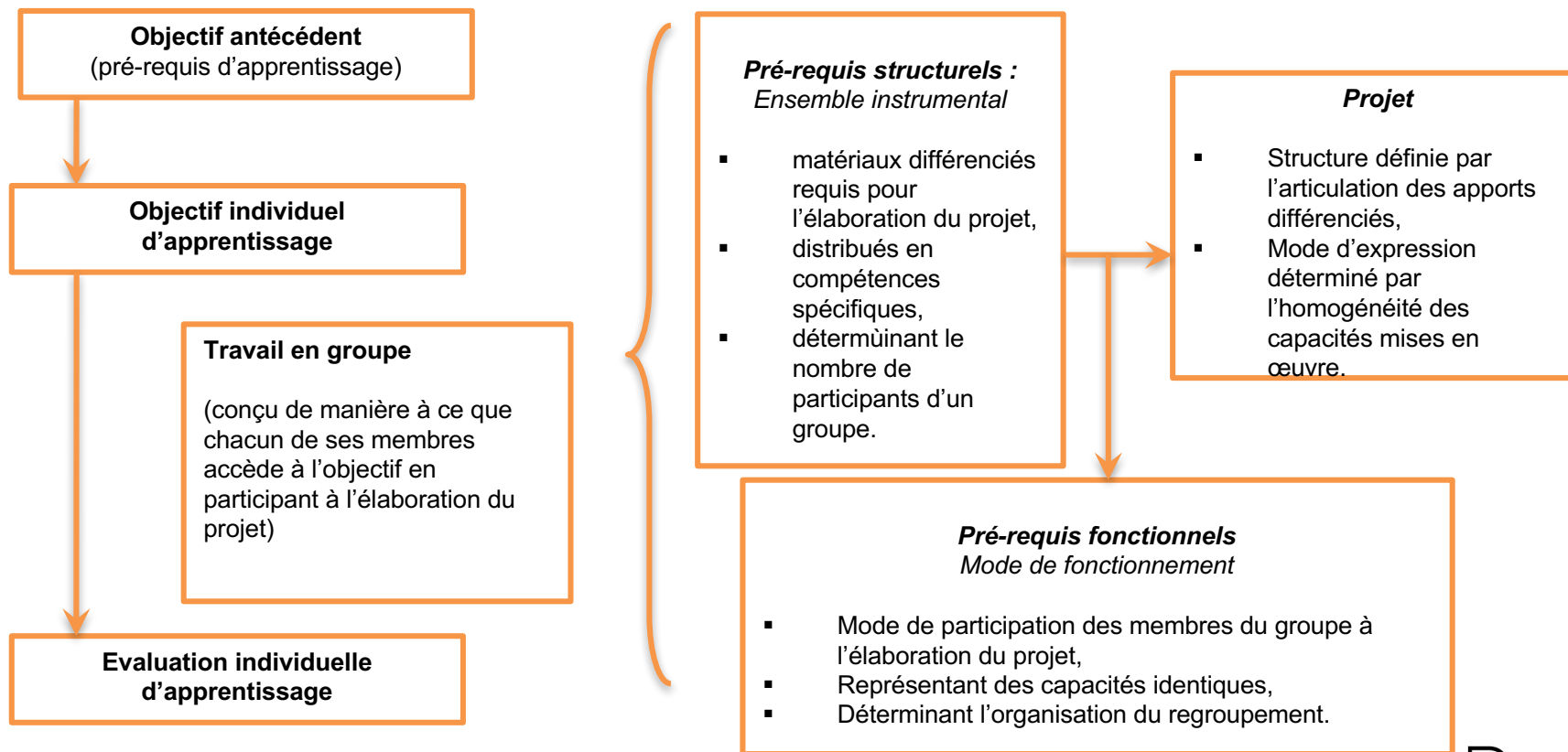
Cefedem de Normandie 2009

« *Les interactions entre élèves au centre des apprentissages instrumentaux* »

- ➔ Désaccords et conflit socio-cognitif
- ➔ Discussions et coopération
- ➔ Imitation et enseignement mutuel
- ➔ Répartition des tâches... en ne laissant personne de côté ?
- ➔ Moments de chahut : décrochage, rééquilibrage ou invention ?
- ➔ Difficultés d'organisation

Le groupe d'apprentissage - Modèle général

Ph. Meirieu, *Outils pour apprendre en groupe*, vol.2 Lyon Chroniques Sociales, Lyon, 1984

L'essor des pratiques collectives dans l'enseignement initial de la musique en France : entre enjeux institutionnels et pédagogiques, des pratiques musicales renouvelées ?

- ➔ L'essor formidable des pratiques collectives ces vingt dernières années
- ➔ Repenser les cursus à partir des enjeux du collectif
- ➔ L'école de musique comme lieu de pratique(s)
- ➔ L'activité de l'élève dans les pratiques de groupe : nouvel essor ou illusion d'optique ?
- ➔ **Diversifier les pratiques musicales, en fondant une didactique des pratiques plurielles**

**Diversifier les pratiques musicales, en fondant une didactique des pratiques plurielles
– pour quelle visée musicale et sociétale ?**

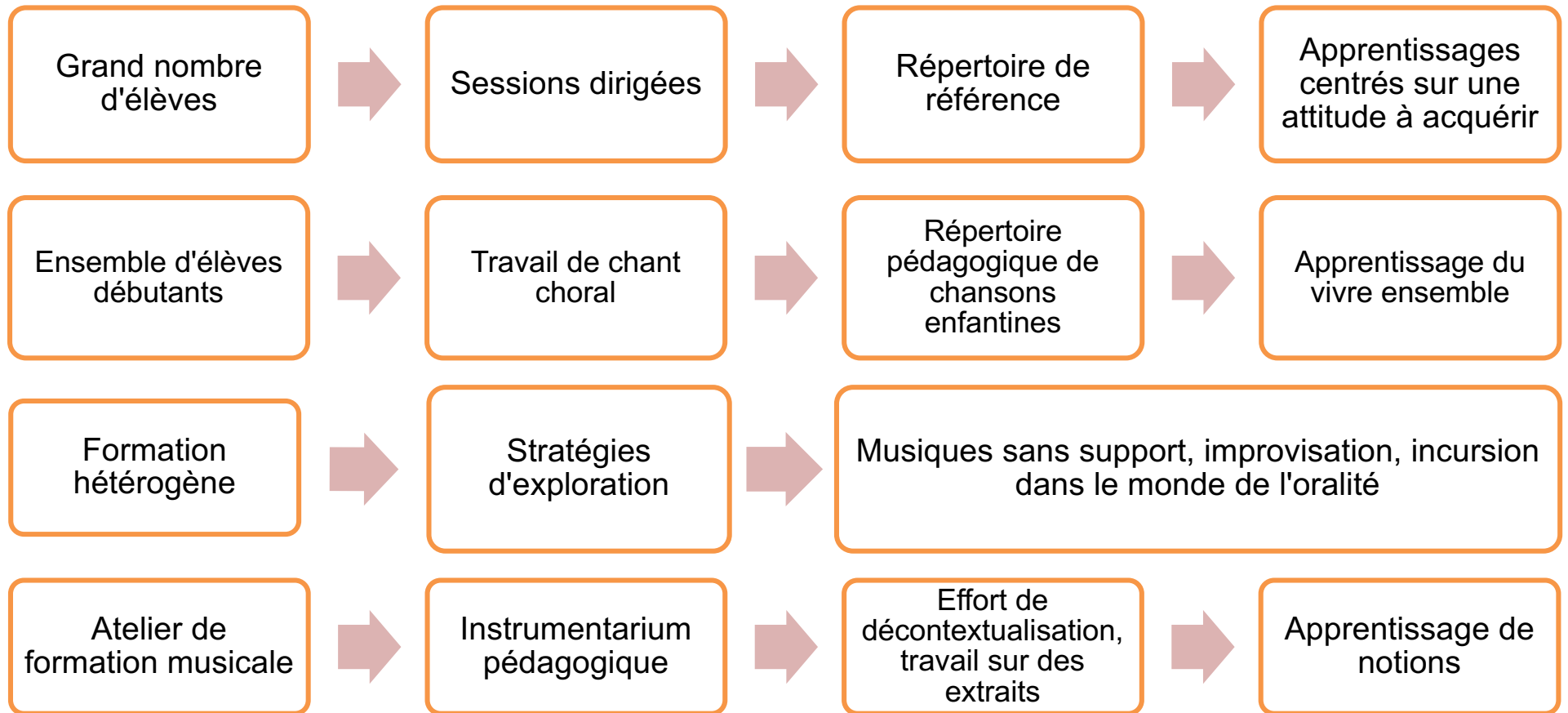
« Si l'orchestre et la musique de chambre ont depuis longtemps fait leur entrée dans les parcours des études musicales, la préoccupation de l'élève en tant que personne dotée d'un projet enraciné dans les **pratiques musicales de référence de nature plus ouverte** n'est par contre pas encore centrale. [...]

Cela peut changer si, au lieu de partir du postulat que la musique existe en soi et que la tâche de l'école est donc d'y (con) former les élèves, celle-ci devient le **résonateur des pratiques culturelles à l'œuvre dans la société qui l'entoure**. »

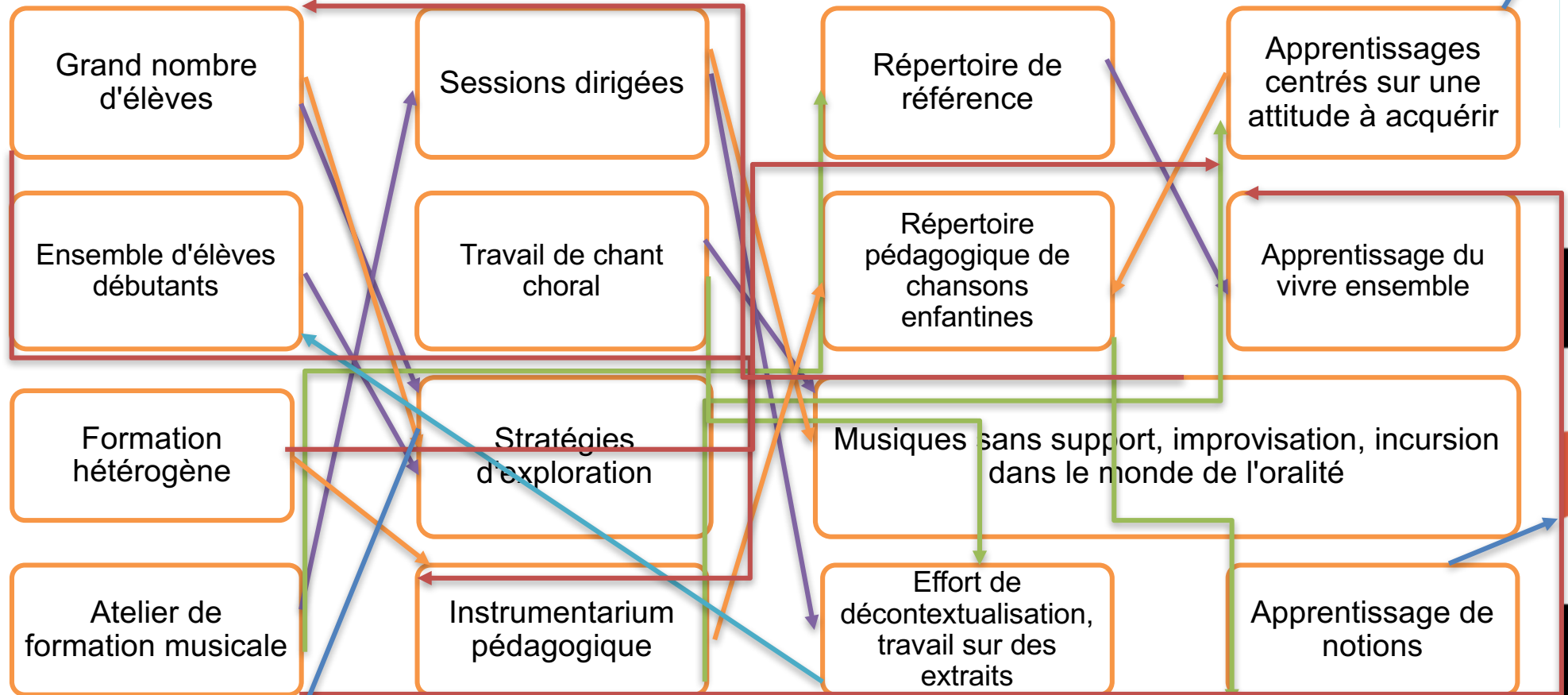
« Si l'on veut organiser l'enseignement à partir de pratiques musicales de référence (et non plus en fonction des méthodes d'apprentissage analytiques), il faut **fonder une réelle didactique pour ces pratiques musicales**, les intégrer dans l'école comme moteur des apprentissages et non pas seulement comme facteur de motivation des élèves. »

(HAHN/DEMANGE/LARTIGOT)

Des pratiques musicales diversifiées...

Des pratiques musicales renouvelées...

Des pratiques musicales renouvelées...

Sur scène, avec les élèves
dans les murs du
conservatoires

Projet MooM – ENM de Villeurbanne

Sur un territoire, susciter
des rencontres

Ensemble Matali – au Petit Perron

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Et Merci à Anne Cécile Nentwig pour son aide précieuse !