

SCÈNE AU PARC CURIEUSE DE TALENCE MUSIQUE
L'INCONNUE

**PROJET
PÉDAGOGIQUE**
L'ÉCOLE DE L'INCONNUE

L'INCONNUE UN LIEU DE VIE DÉDIÉ AUX AVENTURES MUSICALES.

Avec huit studios de répétition, une école de musiques actuelles, un studio d'enregistrement, un pôle médiation, un dispositif d'accompagnement, un festival et une salle de concert de 160 places, L'Inconnue offre une multitude de possibilités artistiques pour les amateur·ices et les professionnel·les, enfants comme adultes.

Depuis 1985, l'association Rock & Chanson (portant le projet de L'Inconnue) accompagne les musicien·nes dans leur parcours musical, créant une permanence artistique foisonnante sur Talence et un renouvellement permanent des esthétiques et des artistes du territoire.

AVANT-PROPOS

LA PRATIQUE AU CŒUR DU PROJET PÉDAGOGIQUE

La musique est un outil d'émancipation, de développement personnel, de socialisation, d'expression de soi, de structuration, qui fait appel à la passion, la créativité et la curiosité.

Sa pratique est également reconnue comme facilitatrice dans l'apprentissage d'autres matières (CF. LA SYMPHONIE NEURONALE – BIGAND / TILLMANN).

Les bienfaits de la musique sur le corps et l'esprit sont largement démontrés par les études scientifiques.

L'école de L'Inconnue est une alternative aux pédagogies descendantes et cursus préétablis. Il s'agit bien de construire le contenu pédagogique avec les élèves, d'apprendre par la pratique, et ce, sans prérequis préalables.

Pas de « Musiques Classiques » ici, mais toutes les esthétiques Musiques Actuelles peuvent être concernées Pop, Rock, Reggae, Punk, Metal, Blues, Chanson, Ska, Rap, Trip hop, Folk, Electro, Disco, Jazz, Rhythm'n'Blues, Progressif, Fusion, Funk, Soul, Salsa, Musiques du Monde, Musiques Traditionnelles et bien d'autres...

LES VALEURS DÉFENDUES

L'association est issue des courants de l'éducation populaire* (*émancipation et apprentissages à tous âges*), de l'économie sociale et solidaire* (*solidarité et utilité sociale*) et des droits culturels* (*pas de culture élitiste meilleure qu'une autre et droit de chacun-e d'exprimer sa propre culture*).

*UN ACCORD DE LA MINEUR
SUR TAYLOR SWIFT, BREL,
HENDRIX, ARETHA FRANKLIN
OU ANGELE RESTE LE MÊME.
MIEUX VAUT L'APPRENDRE SUR
UN MORCEAU QUE L'ON CONNAIT
ET QUE L'ON APPRECIE.*

Les valeurs défendues par l'association sont :

LE RESPECT

LE PARTAGE

L'ENGAGEMENT

Elles sont développées en grands enjeux au sein des différents pôles présents à L'Inconnue (DIFFUSION, MÉDIATION, ACCOMPAGNEMENT, RÉPÉTITION, ENREGISTREMENT, TRANSMISSION) :

LA CURIOSITÉ

L'ÉMANCIPATION

L'ACCESSIBILITÉ.

L'école de L'Inconnue est complémentaire des autres pôles et des actions transversales sont régulièrement menées.

* voir annexe page 31

LES FONDEMENTS PEDAGOGIQUES

Les éléments au centre de sa pédagogie sont :

- ⊕ La place de l'élève dans son apprentissage
— ACTEUR, ENGAGÉ, IMPLIQUÉ
- ⊕ L'accompagnement du projet de l'élève
— CHOIX DE L'INSTRUMENT, DU RÉPERTOIRE, DES
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES À DÉVELOPPER,
PARCOURS ADAPTÉ À CHACUN DANS LE RESPECT DES
ENVIES MUSICALES DE L'ÉLÈVE ...
- ⊕ Le plaisir de jouer de la musique
— « JOUER » ET NON « TRAVAILLER » SON
INSTRUMENT
- ⊕ Le collectif
— RENCONTRER L'AUTRE, APPRENDRE AVEC AUTRUI,
PARTAGER
- ⊕ Un cursus différencié et co-construit avec l'élève
— CHAQUE PARCOURS D'APPRENTISSAGE EST UNIQUE
SANS CLASSE DE NIVEAU OU DE HIÉRARCHIE DES
CONNAISSANCES
- ⊕ Aucun prérequis théorique, technique ou culturel
demandé
— ON APPREND EN JOUANT
- ⊕ La confiance en soi
— GRÂCE À DES SITUATIONS DE RÉUSSITES ET DE LA
BIENVEILLANCE
- ⊕ La création et l'improvisation
— AIDER À CRÉER, S'EXPRIMER, IMPROVISER, OSER
SANS ATTENDRE
- ⊕ La pratique au cœur de l'apprentissage
— UTILISATION CONCRÈTE

*« NOUS NOUS
CACHONS DANS LA
MUSIQUE AFIN DE
NOUS DEVOILER. »
JIM MORRISON*

FOCUS SUR L'ACCESSIBILITÉ

Pour que chacun·e puisse jouer de la musique,
il faut rendre son accès possible à tous·tes.

*LA SOCIÉTÉ DOIT
S'ADAPTER AU
HANDICAP, ET NON
L'INVERSE*

TARIFS

Ne pouvant prendre les critères sociaux en compte (sans compensation financière autre), des aides sont tout de même possibles :

- ⊕ Dispositif GET LUCKY : pour les jeunes entre 11 et 25 ans habitant le quartier de Thouars - Talence
- ⊕ Lien avec les Missions Locales et le département de la Gironde

- ⊕ Prise en charge par les Comités d'Entreprises
- ⊕ Réduction Carte Jeune
- ⊕ Pass-Culture (pour les 15 / 18 ans)
- ⊕ Tarif « famille »

Ainsi que des facilités de paiement (jusqu'à 10 fois sans frais).

HANDICAPS ET TROUBLES

La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances rappelle l'égal accès à une pratique culturelle pour tous·tes.

Même si l'accessibilité au bâtiment et aux différents espaces n'est pas encore parfaite, qu'ils soient atteints de handicaps et troubles visibles ou invisibles, allophones..., L'Inconnue se veut inclusive et adapte au mieux l'accueil humain et pédagogique nécessaire.

Le responsable pédagogique est le référent handicap / accessibilité pour l'école de L'Inconnue.

Des formations sont proposées à l'équipe pédagogique chaque année sur des thématiques différentes en ce sens. Un atelier multi-instruments adultes adapté est en place.

UNE PORTE AUTOMATIQUE EST AUSSI AVANTAGEUSE POUR QUELQU'UN EN FAUTEUIL ROULANT QUE POUR UNE PERSONNE PORTANT DU MATÉRIEL. UNE PARTITION CLAIR ET COLOREÉ SERA PLUS LISIBLE À CHACUN·E, DYSLEXIE OU NON. LES ADAPTATIONS SONT POSITIVES POUR TOUS·TES

LA QUESTION DU GENRE

Même si la représentation des genres semble bien répartie dans l'école, les chiffres nationaux montrent un déclin avec la professionnalisation et une surreprésentation des hommes, tant artistes que techniciens.

Il est important de montrer à chacun·e sa légitimité en musique et d'y joindre des exemples réguliers.

LES ENSEIGNEMENTS

De ces fondements découle une mise en pratique à travers les différents temps pédagogiques parcourus par les apprenants.

Selon le projet de l'élève et le parcours choisi par le·la pédagogue pour l'accompagner, des compétences et connaissances différentes pourront être développées :

⊕ TECHNIQUES

Jouer en rythme, acquérir la bonne posture et touché, savoir relever un morceau, s'enregistrer, Musiques Assistées par Ordinateur (M.A.O.), savoir réaliser une balance, un son de plateau sur scène et en répétition, faire des vidéos, connaissance du matériel (amplis, instruments, effets, sono, micros...), etc.

⊕ THÉORIQUES

Mettre en pratique des connaissances de rythme, mélodies (hauteurs), harmonie, théorie musicale, notion de cycle, organisation / structuration d'un morceau...

⊕ PRATIQUES

Développer sa musicalité, sa créativité, son son, son lâché prise, son autonomie, son émancipation, son expression scénique, expérimenter, se permettre de se tromper, improviser, jouer avec d'autres (communiquer / respecter...), interpréter, s'échauffer, s'accompagner, s'autoévaluer, apprendre à apprendre, choisir son matériel (liens avec circuit court et magasins du territoire), et l'entretenir (développement durable), etc.

⊕ CULTURE MUSICALE

Savoir écouter (discrimination des différentes parties), identifier les timbres / rythmes / notes, comprendre l'environnement professionnel, connaître l'histoire des musiques et des instruments, s'ouvrir aux partages culturels, rester curieux·ses d'autres instruments / techniques / registres musicaux / arts / activités de l'association / aller voir des concerts à L'Inconnue, ou ailleurs ...

Apprendre et commencer à pratiquer à l'école de L'Inconnue peut se faire à tout âge et tout niveau !

Chacun·e à son rythme, de 4 à 99 ans, du·de la débutant·e complet au·à la professionnel·le voulant s'améliorer.

Le parcours d'apprentissage va pouvoir s'échelonner de manière hebdomadaire sur 29 sessions de 30 minutes ou une heure, sur une ou plusieurs années, ou via des temps au passage d'une heure, selon les objectifs et le temps disponible de l'élève.

Il est important de séquencer les apprentissages pour acquérir les micro-compétences et savoirs nécessaires à la réalisation de ses envies musicales.

« *N'AYEZ PAS PEUR DES FAUSSES NOTES. . . ÇA N'EXISTE PAS !* »
MILES DAVIS

*« LA MUSIQUE EST
UN JEU D'ENFANT. »
FRANÇOIS DELALANDE*

POUR LES PLUS JEUNES

L'école de L'inconnue est accessible dès 4 ans, elle invite au plaisir d'être ensemble, de jouer et de créer.

Il n'est nul besoin de tout maîtriser pour créer. La connaissance pouvant parfois bloquer la créativité, notamment en réfléchissant avant de ressentir.

Il faut stimuler la création dès le plus jeune âge et ne pas craindre de se perdre dans sa recherche, avant de trouver ce que l'on voulait exprimer. Le processus d'essai / erreur est inévitable dans le développement de l'enfant et de l'artiste en général. C'est un ressort essentiel pour l'apprentissage à tout âge.

L'équipe pédagogique de L'Inconnue accompagne les plus jeunes dans ce parcours musical et créatif. Le lien avec les familles est important et des temps d'échanges sont prévus après chaque session, amenant à partager ces moments et à les continuer à la maison.

Des rencontres artistiques sont également proposées dans l'année.

L'ÉVEIL MUSICAL

Y sont développées de façon ludique, les compétences suivantes, en lien avec leur motricité :

- Savoir entendre
 - POSER SON OREILLE SUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS MUSICAUX
- S'éveiller au goût du son
- Développer ses gestes et son habileté
- Organiser
 - ENTRE LES APPRENTIS MUSICIEN·NES ET ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES MUSICALES
- Développer son esprit critique et sens artistique
 - ARGUMENTER ET APPRÉHENDER SES GOÛTS MUSICAUX
- Créer
- Découvrir
 - DES INSTRUMENTS, ESTHÉTIQUES MUSICALES DU MONDE ENTIER, COMME DES GROUPES LOCAUX
- Jouer et chanter avec d'autres
- Stimuler son rythme et sa corporalité
- Connaître différentes expressions musicales et artistiques

POUR LES 4 / 6 ANS

de la moyenne section au CP

Durée 45 minutes

Pour un collectif de 6 enfants

Possible pendant 3 ans sans cursus (groupes d'âges seulement)

A cet âge, la concentration est courte. Il est important de séquencer en plusieurs modules permettant de garder la notion de plaisir, source de motivation.

Créer une routine hebdomadaire (accueil sur une écoute musicale active, jeux de rythmes, puis mélodiques, *Boîtes Électriques*) amènera un côté rassurant à l'enfant.

Plusieurs outils pédagogiques sont utilisés dans le cadre de l'Éveil musical.

Les *Boîtes Électriques*, développées par l'association, permettent une approche différente et un accès immédiat à la pratique musicale en groupe.

LE MULTI-INSTRUMENT — ENFANTS

Avant de choisir un instrument, il est important de mieux connaître tous ceux qui sont enseignés à l'école de L'Inconnue et leurs caractéristiques (*timbre, rôle, difficultés techniques, poids, taille...*).

Les enfants vont pouvoir appréhender ainsi les différences de chacun sur une ou plusieurs années.

Les enjeux principaux :

- Découvrir les différents instruments
 - BASSE, BATTERIE, GUITARES, CLAVIERS, UKULÉLÉ, M.A.O., CHANT...
- Jouer en groupe et choisir un nom de groupe
- Créer un morceau dans l'année
- Présenter celui-ci
 - SOUS DIFFÉRENTS FORMATS (LIVE, CLIP, ET / OU ENREGISTREMENT AUDIO...)

POUR LES 7 / 10 ANS

Durée 45 minutes

Pour un collectif de 6 enfants

Possible pendant 3 ans sans cursus (groupes d'âges seulement)

LA PRATIQUE MUSICALE ACTUELLE ET LA PRODUCTION AUTONOME ONT AMENÉ À ENVISAGER DE DÉVELOPPER UN TEL MODULE POUR LES ADOLESCENT·ES ET ADULTES ÉGALEMENT.

POUR LES PLUS GRAND·ES LES ATELIERS D'INSTRUMENTS ET DE CHANT

GUITARE(S) — BATTERIE — BASSE
UKULÉLÉ — CLAVIER(S) / PIANO
MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR
(M.A.O.) / BEATMAKING

A partir de 8 ans
1h en collectif de 3 élèves d'âges, besoins
et envies similaires
1h ou 30 minutes en cours individuel

CHANT

CHANT
A partir de 12 ans
1h en collectif de 3 élèves
1h ou 30 minutes en cours individuel

LES ATELIERS DE PRATIQUE COLLECTIVE

Une rencontre avec les pédagogues est réalisée pour tous les collectifs, afin de trouver les bons profils et créer des groupes cohérents. Le contenu est créé avec l'élève pour l'accompagner dans son projet, ses envies, et besoins.

ATELIER DE JEU EN GROUPE

L'apprentissage des musiques actuelles ne saurait se faire sans la pratique de jeu en groupe, à la fois objectif pour les élèves et outil pour le-la pédagogue.

dès 8 ans
plus de 80 ateliers
et 3 concerts dans l'année

Celle-ci amène, une autonomie, une émotion et des rapports humains forts. C'est une mise en pratique ludique des notions apprises précédemment, croisant âges et niveaux. Il s'agit de la pierre angulaire de l'année, accessible à tous les élèves.

Les ateliers de jeu en groupe permettent :

- **Le développement de compétences sociales**
— COLLABORATION ET TRAVAIL D'ÉQUIPE. APPRENDRE À ÉCOUTER, À S'ADAPTER ET À INTERAGIR LES UNS AVEC LES AUTRES, À COMPRENDRE LE RÔLE L'INSTRUMENT DANS UN TOUT.
- **L'amélioration de l'écoute musicale**
— AFFINER L'OREILLE MUSICALE, MIEUX COMPRENDRE LA MUSIQUE DANS SON ENSEMBLE, SE REPÉRER DANS UN MORCEAU, CONNAÎTRE DIFFÉRENTS INSTRUMENTS ET PARTIES.
- **L'enrichissement du répertoire**
— EXPLORATION DE NOUVEAUX STYLES, GENRES ET TECHNIQUES EN COLLABORANT AVEC D'AUTRES AYANT DES EXPÉRIENCES ET DES GOÛTS MUSICAUX DIFFÉRENTS.
- **Le développement de compétences techniques**
— SYNCHRONISER SON INTERPRÉTATION AVEC LES AUTRES, MAINTENIR LE TEMPO, RESPECTER LES NUANCES, IMPROVISER, AVOIR LE SON APPROPRIÉ.
- **L'encouragement et la motivation**
— SOUTIEN MUTUEL AIDANT À SURMONTER LES DÉFIS TECHNIQUES, À MAINTENIR LA MOTIVATION POUR PRATIQUER ET S'AMÉLIORER AVEC LE PLAISIR DE FAIRE.
- **L'expression scénique**
— SE PRODUIRE EN PUBLIC, GESTION DU TRAC, ET PRÉSENCE SCÉNIQUE.
- **L'apprentissage de la dynamique de groupe**
— PATIENCE, COMPROMIS ET CAPACITÉ À TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF COMMUN (TRANSFÉRABLE À D'AUTRES ASPECTS DE LA VIE).
- **La prévention des risques auditifs**
— ADAPTER SON VOLUME À SA SÉCURITÉ ET À CELLE DES AUTRES.

Le choix des morceaux joués est fait par l'équipe pédagogique, prenant en compte les propositions des élèves, la représentation de différents styles, langues, époques et l'ajout de groupes locaux au répertoire.

Des morceaux peuvent s'ajouter en cours d'année au contenu déjà prévu (duo, solo, groupe ayant répété pendant leurs ateliers d'instrument ou de chant et autres propositions des élèves).

Les ateliers de jeu en groupe peuvent être **ponctuels** (l'élève ne joue qu'un ou 2 morceaux), **réguliers** (le même groupe répète ensemble toute l'année), **de création** (les élèves sont initiés à la composition d'un morceau), **thématiques** (lors d'ateliers de styles spécifiques, notions théoriques ou techniques...).

Ils peuvent prendre la forme d'une **Jam session** où l'on improvise ensemble.

Le fait de croiser les autres élèves en sous-groupes est encouragé (chant / chœurs, basse / batterie, guitares...).

Ces ateliers de jeu en groupe font partie de la formation de tous·tes les inscrit·es en instrument ou en chant.

Un atelier spécifique a été ajouté pour ceux·celles ne suivant pas un atelier de chant ou d'instrument en plus.

MULTI-INSTRUMENTS — ADOS / ADULTES

DES 11 ANS
Durée 1 heure

Pour un collectif de 6 personnes
cf. atelier multi-instruments - enfants

MULTI-INSTRUMENTS — ADAPTÉS

Durée 1h30 pour 5 participants max

CHORALE POP

CHORALE POP - ADULTES
1h30 en collectif (environ 30 personnes)

FOCUS SUR LA SANTE DU·DE LA MUSICIEN·NE

Sensibiliser les élèves aux risques liés à ces pratiques et transmettre de bons réflexes.

RISQUES AUDITIFS

Les batteurs sont équipés de casques. Tous·tes les musicien·nes sont sensibilisé·es au volume sonore de leurs instruments. Des sessions de bouchons moulés sont proposés aux adhérent·es et réalisés pour l'équipe de l'association.

RISQUES MUSCULO-SQUELETTIQUES

Une étude a été menée pendant plusieurs années à L'Inconnue sur la posture du·de la musicien·ne et les risques liés, par Eric Lavaud (kinésithérapeute, ostéopathe, posturologue). Celle-ci a permis une sensibilisation de l'équipe pédagogique et la création d'un livret d'exercices (cf. espace élèves).

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Une attention est portée à la prévention de ces risques (stress, pression...), ainsi qu'aux discriminations et à toute forme de violence et de harcèlement.

LES PÉDAGOGIES

La pédagogie « Musiques Actuelles » déployée à l'école de L'Inconnue est basée principalement sur la tradition de transmission orale, sans renier l'utilisation de l'écrit selon les besoins.

Il s'agit d'**apprendre par l'expérience et la mise en pratique**, dans le respect du rythme de chacun·e (CF. TECHNIQUES FREINET OU MÉTHODE MONTESSORI*).

Elle découle de différentes méthodes et courants.

PEDAGOGIES ACTIVES

APPRENDRE A
PARLER AVANT
D'APPRENDRE A
LIRE

L'élève est acteur·ice des apprentissages, il-elle construit son savoir par le jeu et des situations concrètes. L'autonomie et la créativité en sont les principaux leviers, le plaisir d'apprendre, le principal moteur.

La pratique doit précéder la transmission des connaissances formelles et théoriques (MÉTHODES ORFF, MARTENOT, OU WILLEMS*).

« EN RESPECTANT A LA FOIS UN ORDRE, UNE STRUCTURE FERME ET LA SOUPLESSE D'UN CLIMAT DE CONFIANCE ET DE JOIE, NOUS OUVRONS LES PORTES A L'IMPROVISATION ET A LA CREATION : TOUT DEVIENT POSSIBLE. » M. MARTENOT

Le·la formateur·trice n'est pas l'unique détenteur·trice du savoir, il-elle n'est pas le·la seul à transmettre.

L'assimilation se fait par la découverte, la recherche, la curiosité, l'expérimentation, la résolution de problèmes concrets, l'innovation, la pensée critique et l'appropriation.

Il-elle devient ainsi le médiateur·ice entre l'apprenant·e et les connaissances, augmentant l'engagement des participant·es et le plaisir d'apprendre. L'approche garantit la compréhension et l'accompagnement, car les participant·es obtiennent de manière instantanée des réponses à leurs questions et besoins.

L'évaluation des évolutions de compétences par rapport au projet est questionnée régulièrement et l'élève est amené·e à prendre du recul pour autoévaluer ses propres avancées.

Le principe de « **classe inversée** » (les cours à la maison et les devoirs en classe) peut également être un bon outil. Il permet de se focaliser plus sur la mise en pratique pendant la durée de l'atelier et moins sur les apports théoriques (cf. fiche micro-compétences, documents d'ateliers et réalité quotidienne des tutos YouTube utilisés à la maison).

La création doit être abordée dès le début et non mise en attente. Cela amène à penser la musicalité sans connaissances techniques ou théoriques dès l'éveil musical, se permettre de.

LE COLLECTIF AU SERVICE DU PROJET INDIVIDUEL

Le fait de servir le projet de chaque élève ne s'oppose pas au collectif, loin de là.

LA PEDAGOGIE DE GROUPE

Elle est fondée sur la base de l'esprit social de l'être humain qui développe son intelligence grâce aux interactions avec les autres et avec le monde qui l'entoure. Tel un sport collectif, jouer en groupe favorise le développement des compétences sociales telles que la communication, la collaboration et le travail d'équipe. Les musicien·nes apprennent à écouter les autres, à s'adapter et à interagir.

À la différence des pratiques collectives dont l'objectif est une production collective, la pédagogie de groupe vise des apprentissages individuels avec l'aide du groupe.

LE GROUPE DEVIENT
UN OUTIL ET NON
L'OBJECTIF

Les élèves sont autorisés à expliciter, justifier, clarifier, évaluer, argumenter, faire des propositions, poser des questions, répondre aux questions des autres, suggérer des solutions, etc. au même niveau didactique que l'enseignant.

L'apprentissage collaboratif vise ainsi l'interdépendance sociale et cognitive entre les élèves et les interactions positives. Dans un groupe d'apprentissage, l'élève apprend à porter un regard réflexif sur ses propres représentations.

Parfois dans les interactions, l'ajustement mutuel amène à une co-construction du savoir, mais il est possible aussi qu'elles conduisent à une compétition constructive qui explore les différentes idées opposées ou encore à une négociation qui permet le partage du problème pour pouvoir collaborer.

Le-la pédagogue peut proposer un travail de réflexion et d'analyse sur un savoir spécifique, mais il-elle peut aussi mettre en place des interactions instrumentales et vocales. Des compositions collaboratives, improvisations en relais, échauffements en groupe, enseignement par tutorat, projets en autonomie, mémorisations musicales en groupe, rédactions de compétences instrumentales en groupe, écoute et analyses musicales en groupe, etc. sont des activités qui permettent de multiplier les interactions verbales et non-verbales entre les élèves instrumentistes.

La pédagogie différenciée (CAROL ANN TOMLINSON) est un moyen organisé, mais souple, d'ajuster de manière proactive les méthodes d'enseignement et d'apprentissage afin de répondre aux besoins d'apprentissage et de permettre de s'épanouir au maximum pour l'élève.

Le pédagogue y développe une didactique spécifique et du matériel pédagogique en cohérence afin que tous les élèves d'un groupe puissent apprendre efficacement, quelles que soient leurs différences d'aptitudes et leurs besoins.

LA PRATIQUE COLLECTIVE

Il s'agit des ateliers de JEU EN GROUPE, de MULTI-INSTRUMENTS et de la CHORALE POP de L'Inconnue.

L'apprentissage par le projet permet la compréhension à travers la réalisation d'une production concrète, stimulant l'autonomie des élèves. L'apprentissage par le jeu en groupe est fortement utilisé dans certains courants (MÉTHODES O' PASO, EL SISTEMA OU SOUNDPAINTING*).

Il est possible de pratiquer une pédagogie de groupe dans le cadre des pratiques collectives.

Permettre aux élèves musicien·nes dans les pratiques collectives d'échanger sur leurs partitions, sur la justesse ou sur des savoirs techniques ; créer des moments d'enseignement mutuel ou d'évaluation entre pairs ; leur laisser déchiffrer et se répartir les voix par pupitres, etc. représentent des activités développent une participation active des musicien·nes dans leurs processus d'apprentissage.

* voir annexe page 31

L'ORALITÉ ET LE RAPPORT À L'ÉCRIT

La transmission orale basée sur l'écoute, l'imitation et la reproduction est prépondérante à l'Inconnue, privilégiée à la lecture. (CF : MÉTHODES SUZUKI*)

Celle-ci peut avoir en complément d'autres outils comme l'enregistrement audio ou vidéo de séquences pédagogiques, des diagrammes d'accords (clavier / guitare / ukulélé), des tablatures (guitare / basse / ukulélé), des grilles d'accords, partitions..., autant d'outils pour se souvenir.

« JE NE SUIS PAS
DEVANT MON CORPS, JE
SUIS DANS MON CORPS,
OU PLUTÔT, JE SUIS MON
CORPS » MERLEAU-PONTY

La pratique du chant pour tous-tes permet de développer une meilleure musicalité face à des mouvements machinaux (CF : MÉTHODES KODÁLY OU ORFF*).

Elle permet de percevoir la musique sans le « medium » de l'instrument.

PLACE DE LA CORPORALITÉ

Le premier instrument du musicien·ne est son corps.

L'expérience corporelle doit donc être envisagée dans une perspective holistique où les dimensions sensorielles, motrices, cognitives et affectives de l'être composent un tout indivisible.

Le corps en mouvement permet de mieux cerner la pulsation, le ressenti des temps et contretemps, la hauteur de notes, les rythmes ternaires ou binaires... (CF : MÉTHODES DALCROZE, ORFF, KODÁLY, MARTENOT, WILLEMS OU SUZUKI*...).

Marcher en jouant ou sans instrument, pratiquer des rythmes corporels... permet de stimuler une motricité globale pour être plus à l'aise sur la pratique et le ressenti de rythmes par exemple.

LES SEMAINES THEMATIQUES

Une fois par trimestre est mise en place une semaine banalisée pour toute l'école sur un thème particulier.

Une première traite d'une notion musicale (matériel, son, effets, nuances et dynamiques ...), une deuxième d'un style musical (blues, reggae, punk, rap...), et une troisième d'une notion théorique (ternaire et binaire, formation des accords, modes, intervalles ...).

Ces temps permettent une porosité entre les enseignements, entre les instruments, et favorisent la synergie et la cohérence des propositions pédagogiques et musicales.

Une transversalité se met en place avec d'autres actions comme «*Perspectives*» via des podcast, conférences, expositions (l'arrangement, le rap, la reprise, les droits d'auteurs...) en lien avec d'autres structures du territoire.

LES MOYENS MIS EN PLACE

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

On trouve dans les richesses humaines de l'association une équipe pédagogique multi-instrumentiste, aux parcours diversifiés, avec des goûts, des compétences, des expériences scéniques et de studios, des appétences pour la création et la reprises, des connaissances et formations complémentaires.

Chaque année des formations sont proposées afin d'enrichir les parcours et

les compétences de l'équipe.

Exemples : rythmes corporels, pédagogie Dalcroze, techniques spécifiques, méthodes pédagogiques, outils numériques, pédagogie musicale et handicap...

Le·la pédagogue doit toujours être en questionnement sur ses pratiques, et s'adapter aux différents élèves. Une méthode unique ne saurait répondre à la pluralité des personnalités, des envies, et des esthétiques.

Il·elle apprend également de ses élèves et développe ainsi de nouveaux outils, enrichit son répertoire, ses esthétiques, ses méthodes et adaptations.

La clef d'une bonne pédagogie est de multiplier les outils pour pouvoir s'adapter au mieux à la personne en face de soi, trouver le chemin d'apprentissage qui convient à son élève.

Des réunions ont lieu toute l'année pour la gestion du quotidien et imaginer l'évolution des activités et moyens pédagogiques liés. L'équipe participe ainsi activement à la construction du projet.

LES OUTILS

LES DOCUMENTS

En plus des documents créés par les pédagogues dans le cadre de leurs ateliers, il existe plusieurs éléments utilisés collégalement :

- **Des fiches de suivi pédagogique numériques** — FAISANT APPARAÎTRE POUR CHAQUE SESSION LE CONTENU PÉDAGOGIQUE TRAITÉ. CELLES-CI PEUVENT ÊTRE PARTAGÉES DANS L'ÉQUIPE OU TRANSMISES LORS D'UN CHANGEMENT D'ÉLÈVE.
- **Les relevés des morceaux** — CONTENANT LA GRILLE D'ACCORDS, LES PAROLES, LA BATTERIE DE CHAQUE MORCEAU D'ATELIER DE JEU EN GROUPE. CES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE ENRICHIS PAR LA PRÉSENTATION DU STYLE DU MORCEAU ET DES EXEMPLES D'AUTRES GROUPES AFIN DE FOURNIR UN CONTEXTE HISTORIQUE.
- **Des fiches de micro-compétences** — PRÉSENTANT DES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES LIÉS À LA MUSIQUE COMME PAR EXEMPLE : L'ACCORDEUR, LA TABLE DE MIXAGE, LES INSTRUMENTS, LE DÉBIT RYTHMIQUE, LA CONSTRUCTION DES ACCORDS, LA LECTURE D'UNE TABLATURE...
- Un **formulaire** est envoyé aux élèves pour avoir leurs retours et propositions, envies, manques...

EN CONSTRUCTION: Un Espace élève avec l'accès aux plannings, règlements intérieurs, fiches micro-compétences. L'idée est que chacun·e puisse retrouver tous les documents dont il a besoin sur cet espace.

LES LOCAUX

Toutes les séquences pédagogiques se déroulent dans **les locaux de répétition équipés** avec une batterie, des amplis basse et guitare, une sonorisation et des microphones. Ces conditions optimales permettent la transformation de chaque cours en atelier de jeu en groupe.

La salle de concert et le studio d'enregistrement professionnel de L'Inconnue sont également accessibles selon les projets mis en place notamment pour les générales et les concerts de l'école, mais aussi pour l'enregistrement d'élèves ou des rencontres avec les artistes en résidences.

La chorale se tient dans **la salle de danse de l'espace Chantecler** en face de L'Inconnue, permettant d'accueillir un plus grand nombre de participants.

Le parc entourant la structure amène des activités extérieures dans un cadre champêtre et agréable.

LES INSTRUMENTS

Un parc instrumental complet entretenu toute l'année est disponible pour l'équipe et les élèves pendant la durée des cours :

- ⊕ Guitares (*acoustiques / électriques / folk*), basses, ukulélés, basse ukulélé, claviers, looper, pédales d'effets, cajon, derbouka, percussions, xylophone, boom whackers, percussions de batucada, capodastres, bottlenecks, médiators, accordeurs, cordes, câbles, micros, mixettes, pads, baguettes et fagots.
- ⊕ Casques audios et ampli casque, casque de protection et bouchons, microphones, vidéoprojecteurs, caméras, Wii mote, Makey Makey, contrôleurs midis (*APC, Joué Play, MPK*) et pads, tableaux, marqueurs.

INFORMATIQUE / NUMÉRIQUE

Quotidien de tout un chacun avec l'apogée des smartphones, tablettes, ordinateurs, intelligences artificielles, le numérique est partout dans nos vies. Les musicien·nes l'utilisent comme outil d'émancipation, de création, d'autonomie, d'enregistrement, de production ou de séquençage.

Dans le cadre de la Musique Assistée par Ordinateur (M.AO.) ou beatmaking, l'instrument peut être l'ordinateur lui-même. Il ne s'agit pas d'une fin en soi mais bien d'un moyen de création.

« JE NE SAIS PAS LIRE LA MUSIQUE, JE NE JOUE D'AUCUN INSTRUMENT, A PART DU PIANO A DEUX DOIGTS POUR COMPOSER MES MORCEAUX. » KAVINSKI

Il peut également se présenter comme un assistant pédagogique. Comment oublier un morceau, une façon de jouer lorsque l'on a toujours sur soi un dictaphone, un appareil photo, une caméra, un accès à d'innombrables bases de données et bien d'autres ?

Le matériel à disposition de l'équipe :

- Un MacBook Pro de fonction par pédagogue,
- Plusieurs cartes sons
- Plusieurs tablettes
- Logiciels adaptés et formations liées (en privilégiant les logiciels libres) :
 - Pour l'enregistrement: Logic Pro, GarageBand, Audacity, Reaper, Ableton Live, Soundtrap,
 - Pour l'édition de partition / audio : Guitar Pro, Muscore, Tux guitar, Transcribe, Chord Editor
 - Pour l'édition vidéo, de documents et la visio : Imovie, OpenOffice, Zoom, Jitsi
 - Pour la communication en équipe : mails individuels, Framateam et Drive partagés
 - Pour le jeu live : Mainstage, Ableton Live, Bebot, Joué Play, Touche OSC, SmartFaust
 - Un réseau internet avec accès à toutes les applications en ligne comme Metronomeenligne.com, Incredibox, Soundtrap, Youtube, Padlet...
 - Sans oublier les Smartphones des élèves très présents aujourd'hui pour enregistrer et filmer.

FOCUS SUR LES BOITES ÉLECTRIQUES

Développé dès 2009 pour les ateliers d'éveil musical amplifié, ce procédé simple consiste à faire de la musique grâce à 8 boîtes de couleurs reliées par un câble à un module numérique. Celles-ci servent de déclencheur à un ou plusieurs sons, permettant de développer la musicalité avant la technique.

Ce dispositif est aujourd'hui rendu autonome pour des ateliers à destination de différentes structures et publics. 13 mallettes sont ainsi mises à disposition de scolaires (de la maternelle jusqu'aux études supérieures), d'EHPAD, de structures d'accueil handicap, de centres d'animations ou de loisirs, de centres sociaux, de salles de concerts, d'écoles de musiques, de festivals, de médiathèques, de comités d'entreprises, de formations de formateurs de pédagogues et d'animateurs.

La scène locale y tient une place importante avec de nombreux morceaux de groupes existants dans différents styles musicaux (Titouan, Cocoon, Léa et la Boîte à colère, Artus, Blackbird hill...). Le partenariat avec le collectif des P'tites Scènes (IDDAC) permet de continuer cela chaque année.

2 GRANDS AXES EN DÉVELOPPEMENT :

- **La finalisation de documents pédagogiques** (fiches de présentation des morceaux / groupes / styles musicaux, photos des différents instruments, fiches présentant des séquences pédagogiques)
- **L'adaptation du dispositif autonome à différents handicaps** (capteurs spécifiques...)

LES STAGES ET ACTIONS EXTERIEURES

LES STAGES

Durant les vacances scolaires sont mis en place des temps sur des thèmes spécifiques, accessibles aux élèves et aux personnes extérieures. Leur contenu provient des demandes des adhérents et est animé par l'équipe pédagogique ou des artistes extérieurs.

Par exemples : jeu en groupe pour enfants / adolescents ou adultes, éveil musical parents / enfants, M.A.O., Composition, Écriture de textes, Circle songs, expression scénique...

Ces stages spécifiques font l'objet d'une contribution supplémentaire.

SENSIBILISATION MUSICALE

Divers temps auprès de différents partenaires peuvent se mettre en place comme des ateliers *Boîtes Électriques*, des temps de pratique instrumentale, de découverte de styles ou d'histoire de la musique, de compréhension des différents métiers de la musique (scolaires, médiathèques, centres sociaux, de loisirs, d'animation, ...).

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Dans différents cadres l'équipe pédagogique accompagne des pratiques et projets existants pour la préparation à la scène, la technique, l'artistique, les arrangements, une meilleure pratique collective et méthodologie de travail.

C'est le cas :

- Auprès de groupes lycéens pour le Nouveau Festival
— EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
ET L'OARA
- De l'accompagnement de groupes amateurs ou professionnels
— INTERVENTIONS LORS DE RÉPÉTITIONS ACCOMPAGNÉES AU SEIN DU DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT LE 324°.
- Lors d'ateliers de jeu en groupe, enregistrements, aides à la création pour des hôpitaux ou autres structures sociales et culturelles.

ORCHESTRE A L'ÉCOLE

L'envie de mettre en place un orchestre à l'école (OAE) est en construction en lien avec le collège de secteur et l'EMMD de Talence.

« LA MUSIQUE MÉRITE
D'ÊTRE LA SECONDE
LANGUE OBLIGATOIRE
DE TOUTES LES ECOLES
DU MONDE. »

MASTER-CLASSES

Pour l'équipe pédagogique et les adhérentes, des rencontres d'artistes locaux·ales, régionaux·ales, nationaux·ales ou internationaux·ales sur des thématiques diverses sont mises en place — CHANT, IMPROVISATION, INSTRUMENTISTES, EXPRESSION SCÉNIQUE, TECHNIQUES SPÉCIFIQUES, PARTAGES D'EXPÉRIENCES...

INTERVENTIONS DANS DES COMITES D'ENTREPRISES

Depuis plus de 20 ans des ateliers de guitare, basse et jeu en groupe sont menés dans l'enceinte du Comité d'entreprise d'ArianeGroup au Haillan par l'équipe pédagogique. D'autres pourront se développer.

LA PLACE DE L'ÉCOLE DANS LES RESEAUX

L'école de L'Inconnue est structure ressource sur les questions pédagogiques auprès de multiples partenaires. Afin d'échanger, de s'interroger, de rester au contact des réalités et d'aider à la structuration du secteur, elle est présente dans plusieurs instances :

- **LE RIM** — RÉSEAU DES INDÉPENDANTS DE LA MUSIQUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Adhérent référent sur la question de la Transmission / Médiation / Formation / Accompagnement
<https://le-rim.org>
- **GTEM de la Gironde**
Membre permanent de ce GROUPE DE TRAVAIL DES ÉCOLES DE MUSIQUE initié par le département de la Gironde, dans le cadre de son schéma des apprentissages culturels.
- **SCRIME**
Membre du Comité des Usagers en tant que structure partenaire
<https://scrim.u-bordeaux.fr>
- **Collectif PACAP** — PROGRAMME D' ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES PARTAGÉES
Coordination des actions du collectif
<http://collectifpacap.fr>
- **Groupe de travail sur le numérique**
En partenariat avec différentes structures tels que le Conservatoire de Nantes, les villes de Tulle, Villefranche, le CEFEDM AuRA, le CEFEDM Normandie, l'ENM de Villeurbanne...

Des liens étroits sont également en place et continuent de se développer avec le **CIAM**, le **PESMD**, et l'**EMMD** de Talence.

Plusieurs transferts de savoir-faire (**TSF**) ont été mis en place en tant que structure ressource avec la **Locomotive** (Bayonne) et la **Fédération Queskonfabrik** (Etauliers).

FOCUS SUR LE COLLECTIF PACAP

PROGRAMME D' ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES PARTAGÉES

PARTAGER POUR PROPOSER
UNE PEDAGOGIE PLUS RICHE.

Le Collectif PACAP est un projet de mutualisation de moyens et de ressources entre des établissements d'enseignement musical municipaux et associatifs, musiques actuelles et musiques classiques, de la métropole bordelaise.

Il a été créé en 2008 à l'initiative de Rock & Chanson (en assurant la coordination).

Composé aujourd'hui de 13 structures (plus de 200 pédagogues et de 4000 élèves) : Les écoles municipales de musique et de danse de **Blanquefort, Saint-Médard-en-Jalles, Floirac, Villenave d'Ornon, Talence, et Mérignac**, les écoles associatives **ABCS** (Blanquefort), **AALC** (Ambarès et Lagrave), **Do ré mi Favols** (Carbon Blanc), le conservatoire de **Gradignan**, le service culturel **d'Ambarès et Lagrave, L'Inconnue** (Talence), et le centre de formation **CIAM** (Bordeaux) avec le soutien du **Conseil Départemental de la Gironde**.

En 15 ans, plus de 60 actions ont été réalisées, touchant près de 7000 personnes :

- Formations croisées pour les équipes pédagogiques
- Sensibilisations « pédagogie musicale et handicap »
- Master-class et stages spécifiques pour les élèves
- Scènes ouvertes de groupes d'élèves
- Création de spectacles originaux croisant les esthétiques (PACAP ORCHESTRA)

Les musiques sont en perpétuel mouvement, tant du côté des esthétiques, des transversalités que des outils de création. Il est donc important de ne pas se déconnecter de ces nouveautés artistiques, tout en connaissant leurs influences et origines.

La curiosité pour cette pluralité de styles « Musiques Actuelles » permet au·à la musicien·ne d'ouvrir le champ des possibles de son expression personnelle.

La pédagogie doit être elle aussi innovante, sans rester figée sur une méthode unique. Il est important de pouvoir s'inspirer de plusieurs courants permettant d'ouvrir une multitude de chemins possibles et de s'adapter au mieux aux personnes.

Ce projet pédagogique n'a donc pas volonté à rester figé même si son fondement restera le même : Garder l'apprenant au centre.

Il s'agit, non pas d'avoir des élèves consommateur·ices, mais bien des personnes adhérentes aux valeurs de l'association, impliquées et engagées dans un projet permettant d'accompagner les leurs.

MUSIQUE
DE
SCÈNE
CURIEUSE
L'INCONNUE

*Un lieu pour
tous·tes les
musicien·nes,
pour toutes les
musiques*

Association
Rock & Chanson
Agréée Jeunesse et
éducation populaire
SMAC de Talence

Présidente :
Marie-Paule
Berthoumieu

Directrice :
Delphine Tissot

Parc Chantecler
181 rue François Boucher
33400 TALENCE
05 57 35 32 32
LINCONNUE.FR

L'INCONNUE SCENE CURIEUSE DE MUSIQUE
PARC CHANTECLER

181 RUE FRANÇOIS BOUCHER
33400 TALENCE

05 57 35 32 32
LINCONNUE.FR

ANNEXES

CONCEPTS

⊕ *ÉDUCATION POPULAIRE*

Par l'agrément « Jeunesse / éducation populaire », l'état reconnaît la valeur éducative de l'Inconnue.

C'est une éducation qui reconnaît à chacun-e la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie en dehors des institutions traditionnelles d'enseignement. Elle reconnaît les cultures dites populaires et s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques, à la philosophie, et à la politique. Elle permet de développer les capacités de chacun-e à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter et à s'émanciper sans positionnement hiérarchique d'un détenteur du savoir. Elle facilite l'exercice de la citoyenneté. C'est une démarche politique. *> en savoir plus*

⊕ *DROITS CULTURELS*

Ils s'inscrivent dans le cadre juridique des Droits de l'Homme. Ils visent à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, de vivre et d'exprimer sa culture et ses références, comme tous droits humains fondamentaux. Cela permet de ne plus penser « une culture » descendante élitiste mais « des cultures » diverses et riches. *> en savoir plus*

⊕ *ESS*

Les structures de l'Économie Sociale et Solidaire adhèrent à des principes fondateurs valorisant la primauté des personnes sur le capital :

- Recherche d'une utilité collective
- Non-lucrativité ou lucrativité limitée (bénéfices réinvestis au service du projet collectif)
- Gouvernance démocratique et participative
- Implication des parties prenante, ancrage territorial et circuits courts
- Intérêt général, utilité sociale, développement humain et citoyen *> en savoir plus*

⊕ *OAE*

Orchestre à l'école est un dispositif national mis en place dans des écoles élémentaires et collèges porté par l'association du même nom.

Ce dispositif permet de transformer des classes en orchestres pendant trois ans. Les enfants reçoivent en moyenne 1h de cours d'instrument et 1h de cours de pratique collective par semaine.

Chaque orchestre est issu d'un partenariat impliquant toujours un établissement scolaire, une école de musique, et une collectivité territoriale.

L'enjeu est de permettre à un maximum d'enfants d'accéder à la pratique musicale en toute gratuité et sur un principe d'égalité pour tous.

Par la pratique instrumentale, les enfants progressent ainsi souvent dans d'autres domaines. La musique à l'école contribue à la lutte contre l'échec et l'exclusion sociale. *> en savoir plus*

MÉTHODES

⊕ *DALCROZE*

Musicien, pédagogue, homme de théâtre et compositeur suisse, Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) observe deux types parmi ses élèves : les « plus intellectuels » et les « plus sensoriels ». Partant de l'idée que ces qualités devraient former un tout, il révolutionne son enseignement : il fait enlever les tables, fait marcher ses élèves, imagine toutes sortes d'exercices stimulant la motricité globale dans l'espace. Selon lui, il ne suffit pas de comprendre mais il importe de ressentir la musique.

C'est une méthode d'éducation musicale qui met en relation le mouvement corporel et le mouvement musical. Les trois matières principales sont : la Rythmique, le Solfège et l'Improvisation. Basée sur l'expérience corporelle et une écoute sensible de la musique, cette méthode développe des facultés sur lesquelles il sera possible de compter toute sa vie : créativité et imagination, musicalité, sens du rythme, de la mélodie et du mouvement, coordination, équilibre, affirmation de soi, bien-être, gestion du multitâche, attention, concentration et mémoire. *> en savoir plus*

⊖ *SUZUKI*

Violoniste japonais, Shinichi Suzuki (1898-1998), crée une philosophie d'apprentissage basée sur l'écoute, l'imitation et la sensibilité.

Cette méthode a pour principale caractéristique de débiter par la pratique d'un instrument dès 4 ans. Il a imaginé reproduire la façon dont les enfants apprennent à parler leur langue maternelle, naturellement. Ainsi, les élèves jouent la musique avant de savoir la déchiffrer, tout comme les enfants apprennent à parler avant de savoir lire.

La méthode Suzuki repose sur plusieurs principes: l'écoute, la mémorisation, le mimétisme, l'entraînement, le travail de groupe, l'implication des parents, la progression par étapes.

Lorsqu'ils apprennent un morceau, les enfants le répètent de nombreuses fois pour bien l'assimiler. Les parents s'impliquent dans le processus d'apprentissage en assistant aux séances et en étudiant les concepts enseignés, de façon à faire travailler leur enfant à la maison quotidiennement. Pour créer « l'environnement adéquat » à l'élève pour apprendre la musique, il faut l'immerger dans le milieu musical (concerts, fréquentation d'autres musiciens au quotidien, jouer à la maison) et ce même avant la naissance.

Encourager la pratique régulière en groupe, y compris le jeu à l'unisson, retenir et travailler à nouveau chaque morceau de musique précédemment appris de manière à accroître l'habileté technique et musicale permettent de développer des exercices de créativité et de les substituer à l'étude plus traditionnelle d'un livre. La méthode n'encourage pas la compétition entre les instrumentistes, mais la collaboration et l'émulation quel que soit le niveau.

⊖ *KODÁLY*

Compositeur et pédagogue hongrois Zoltán Kodály (1882-1967) prône un apprentissage musical devant débiter par le chant, afin de percevoir la musique en dehors du mécanisme d'un instrument.

Pour lui, elle doit être enseignée tout autant que le langage ou les mathématiques.

L'éducation musicale ne développe pas seulement les aptitudes musicales de l'enfant, mais également les autres facultés de sa personnalité (apports sur l'ensemble des disciplines scolaires). La progression se fait à partir du répertoire, c'est la musique qui amène une notion et non pas le contraire.

Ses fondements reposent sur plusieurs outils tels que :

- « La solmisation relative » ou le « solfège mobile », dans lequel le nom des notes dépendent de la tonalité, La tonique est toujours appelée DO en majeur ou LA en mineur, quelle que soit la tonalité réelle dans laquelle on se trouve. On éduque l'oreille avant de passer par le codage. Les enfants apprennent à chanter juste avant même de savoir tracer la clé du sol ou de situer les notes sur une portée.
- Le procédé de la phonomimie, qui est un ensemble de gestes de la main symbolisant les notes de la gamme permettant d'exécuter un chant sans recours à l'écrit.
- L'utilisation de syllabes rythmiques pour travailler avec des onomatopées précises.
- La gamme pentatonique qui est facile à mémoriser et reproduire.
- Le collectif : en chœurs les élèves chantent pour développer leurs aptitudes à écouter et rejouer la musique.
- Le chant doit être uni au mouvement corporel (très inspiré par Dalcroze), marcher, frapper des mains... *>en savoir plus*

⊖ *MONTSSORI*

Méthode d'éducation créée en Italie par Maria Montessori (1870-1952). Elle repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique. L'enseignant·e y est attentif·ve aux besoins individuels de chaque enfant et les accompagne dans leur développement global.

Quelques éléments fondamentaux de cette approche :

- Un environnement et matériel propice – La salle et le matériel (cubes, lettres découpées, objets emboîtables, boîtes de couleurs...) est adapté aux différentes étapes du développement. Il favorise

l'exploration des compétences sensorielles, motrices, cognitives et sociales. Il est conçu pour que l'enfant découvre par lui-même s'il-elle a fait une erreur.

- L'ordre - Bien que les enfants aient la liberté de choisir leurs activités, l'accent est mis sur la responsabilité personnelle et le respect des autres.
- Le respect de l'enfant - Chaque enfant est un être unique et possède un potentiel inné. Les activités spontanées doivent être encouragées.
- L'enfant est acteur de son apprentissage
- Le rôle d'observateur de l'enseignant – guide et facilitateur, au lieu de dispenser des connaissances de manière directive. Il-elle oriente vers les activités appropriées pour favoriser le développement. L'apprentissage se fait par l'expérience personnelle de l'enfant, et ne se transmet pas.
- Les enfants apprennent les uns des autres par l'observation.
- L'auto éducation - Les matériaux fournis offrent la possibilité d'évoluer et se corriger seul.
- Liberté et autonomie : L'enfant doit apprendre à se débrouiller par lui-même et les adultes ne doivent pas agir à leur place. « Aide-moi à faire seul ». > *en savoir plus*

⊕ *TECHNIQUE FREINET*

Pédagogie active mise au point en France par les époux Élise (1898-1983) et Célestin Freinet (1896-1966). Elle est fondée sur un humanisme démocratique, coopératif et scientifique, apte à développer la créativité et la pensée complexe.

Ses bases :

- L'élève est acteur-ice de ses apprentissages, invité à chercher, inventer. « Le manuel scolaire fatigue nécessairement par sa monotonie. »
- Le « tâtonnement expérimental » - Il consiste à laisser les enfants émettre leurs hypothèses et faire leurs propres découvertes.
- Le travail de groupe et la coopération entre pairs – Permet de développer le dialogue, la capacité d'organisation, le sens du respect et de la solidarité, l'autonomie et la responsabilisation.
- L'expression libre des élèves
- L'insertion de l'école dans la vie locale
- La place de l'enseignant-e – Il-elle ne doit pas dominer la classe, mais se mettre à son niveau,

l'enseignement n'est plus basé sur une relation hiérarchique mais comme un accompagnement. Freinet porte une attention particulière au rythme d'apprentissage de chaque élève.

- L'évaluation doit être formatrice et valoriser les progrès de l'enfant. Un plan de travail est élaboré avec la classe puis une auto-évaluation des objectifs personnels et collectifs atteints est faite. Freinet et Montessori ont de nombreux points communs : pédagogies actives visant à développer l'autonomie, enfant acteur de ses apprentissages, curiosité. Mais elles ont aussi leurs différences.

Avec Montessori, l'enfant construit son savoir à travers le jeu, de façon individuelle grâce au matériel spécifique. Freinet considère au contraire que le travail est naturel à l'enfant, qui est capable de construire un plan de travail personnel et d'apprendre grâce au collectif. > *en savoir plus*

⊕ *MÉTHODE MARTENOT*

Elle est élaborée par Maurice Martenot (1898-1980), musicien, musicologue, créateur d'instrument, pédagogue et ses deux sœurs Madeleine et Ginette (musiques et arts plastiques).

Ayant suivi une pédagogie musicale rigide, Madeleine, la sœur aînée a voulu trouver une pédagogie plus humaine pour ses frères et sœurs afin de prendre en main leur éducation musicale autrement.

Axée sur l'épanouissement personnel et l'harmonie du geste, elle veut susciter et entretenir la curiosité, la joie d'apprendre, ceci en limitant les risques de tensions ou blocages menant l'élève à la difficulté ou à l'échec, pour cultiver la confiance et la spontanéité (surtout pour les premiers gestes et exercices).

Il est important d'encourager à développer sa propre sensibilité. « L'esprit avant la lettre, le cœur avant l'intellect ».

Le corps y a un rôle prépondérant :

- améliorer la disponibilité de l'élève par la prise de conscience corporelle (tension/détente, liberté de la respiration, qualité du geste).
- Affiner l'oreille par le lien son-geste et le travail

du rythme grâce à la dynamique gestuelle. « Vous n'enseignez pas ce que vous savez, vous enseignez ce que vous êtes ».

⊗ *MÉTHODE ORFF*

Pédagogie musicale créée et développée par un groupe pédagogique allemand composé du compositeur Carl Orff (1895-1982), de la chorégraphe Dorothee Gunther, de la musicienne Gunild Keetman et de la danseuse Maja Lex. Elle se destine à faire découvrir la musique de manière globale avant de choisir tout instrument et fonctionne sur la pratique collective. Les enfants utilisent la voix avec toutes ses possibilités et découvrent la perception rythmique par le mouvement et la danse.

L'apprentissage se base non seulement sur l'imitation et la répétition, mais aussi sur la création et l'improvisation. « Chaque être humain a en lui une part innée de créativité ».

L'élève est ici aussi acteur·ice de son apprentissage. Comme dans la société, chacun participe à l'évolution collective tout en développant son propre potentiel.

⊗ *MÉTHODE WILLEMS*

Edgar Willems (1890-1978) est un artiste belge, un musicien autodidacte, et surtout, un pédagogue de la musique, célèbre pour être à l'origine d'une méthode d'éducation musicale.

Ce mouvement repose sur les caractéristiques suivantes :

- L'éducation musicale doit être un moyen de favoriser l'épanouissement de l'être humain. Tout enfant, doué ou non, doit pouvoir profiter de cet « élément culturel de premier ordre » qu'est la musique.

- Les débuts sont de toute première importance : « Une fois les débuts bien établis, le reste suit logiquement, selon les lois de la vie. » L'initiation musicale (dès 3/4 ans) repose sur la participation active des élèves, autour de chansons, d'exercices d'audition, de rythmes et de mouvements corporels, avant d'entamer l'étude du solfège et de l'instrument.

- La pratique doit précéder la transmission des connaissances formelles et théoriques.

La musique n'est pas extérieure à l'homme, mais l'expression artistique de sa nature profonde. Il s'agit de solliciter toutes les facultés sensori-motrices, affectives, mentales et intuitives (inventives et créatives) ... les épanouir et les harmoniser entre elles.

Alors que Dalcroze exalte les corps, Willems magnifie les émotions. > *en savoir plus*

⊗ *SOUNDPAINTING*

Langage gestuel de création artistique multidisciplinaire en temps réel, élaboré par le compositeur américain Walter Thompson à partir de 1974 à Woodstock.

Le·la Soundpainter (compositeur·ice), se tenant en face du groupe, communique avec lui par des séries de signes, en se servant de ses mains et de son corps, indiquant ainsi quels matériaux spécifiques et/ou aléatoires les performers auront à exécuter. Ces signes sont codifiés et très précis.

⊗ *EL SISTEMA*

Programme d'éducation musicale développé depuis 1975 au Venezuela par l'économiste et musicien José Antonio Abreu. Son nom officiel est « Fondation d'État pour un système national d'orchestres pour la jeunesse du Vénézuéla ». Dans ce pays où le taux de la criminalité est parmi les plus élevés au monde, et où la moyenne d'âge de la population est de 26 ans, la musique classique n'est pas un domaine réservé à l'élite : c'est une fierté nationale. Il offre de l'éducation musicale gratuite afin de favoriser le développement et le potentiel humains chez les enfants défavorisés.

L'autre idée forte de l'approche du Sistema, c'est la pratique de la musique en groupe, l'apprentissage par l'orchestre d'un répertoire mélangeant classiques et musiques latines. Plus de 25 pays dans le monde ont adopté et adapté cette pédagogie à dimension sociale, et l'UNESCO a reconnu son utilité à l'échelle internationale.

Mouvement ayant inspiré le dispositif DEMOS (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) en France.

> *en savoir plus*

⊗ *O'PASO*

Méthode créée en 1996 par Lucas Ciavatta, musicien Brésilien de Rio, diplômé en pédagogie. La musique et le corps y sont inséparables.

O Passo, est une possibilité de répondre aux défis posés par Dalcroze. Basé sur un mouvement de marche précis et quatre piliers (corps, imagination, groupe et culture), il a introduit dans l'apprentissage du rythme et de la justesse de nouveaux concepts (position, espace musical), ainsi que de nouveaux outils, comme le pas qui donne son nom à la méthode.

La méthode utilise la régularité de la marche tout en frappant des mains et en chantant. Différents jeux rythmiques ludiques permettent de développer son sens du rythme pour pouvoir par la suite faire de la musique avec un meilleur ressenti corporel. Une notation graphique simplifiée la rend abordable par tous et à tous les âges.

O Passo dédramatise l'approche théorique de la musique : La connaissance du solfège n'est pas requise (mais elle n'est pas interdite non plus).