

HAL
open science

Pratiques musicales collectives à vocation sociale : un état de la recherche

Philippe Canguilhem, Odile Tripier-Mondancin

► **To cite this version:**

Philippe Canguilhem, Odile Tripier-Mondancin. Pratiques musicales collectives à vocation sociale : un état de la recherche. *Les Dossiers des sciences de l'éducation*, 2022, 47, pp.7-10. <hal-03984473>

HAL Id: hal-03984473

<https://hal.science/hal-03984473v1>

Submitted on 12 Feb 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright - All rights reserved

Pour citer l'éditorial :

Canguilhem, P., et Tripier-Mondancin, O. (2022). Pratiques musicales collectives à vocation sociale : un état de la recherche. Editorial. *Les Dossiers des Sciences de l'Éducation*, 47, 7-10.

Éditorial

Philippe Canguilhem et Odile Tripier-Mondancin

Ce numéro des *Dossiers des Sciences de l'Éducation* (DSE) est consacré aux recherches sur les pratiques musicales collectives – en particulier orchestrales – à destination de jeunes publics issus des milieux défavorisés, dont l'objectif affiché est l'acquisition de compétences sociales et une meilleure intégration dans la société. Les différents projets et actions de cette nature, en France et ailleurs dans le monde, se positionnent explicitement en lien avec les inégalités sociales (Amérique latine) ou l'éducation prioritaire, qu'ils se déroulent en temps scolaire ou hors temps scolaire. Depuis les premières études indépendantes menées sur *El Sistema* (Baker, 2014), la recherche a questionné des aspects très variés de ces phénomènes, depuis leurs méthodes pédagogiques jusqu'à leur institutionnalisation grandissante, les discours qui les accompagnent, les effets qu'ils induisent ou encore les « conditions de production de la recherche commandée » (Deslyper, Eloy et Picaud, 2022, p. 141). Les contributions réunies dans ce numéro des DES s'ajoutent aux recherches en cours et dressent quelques perspectives pour l'avenir.

L'apparition et le développement d'initiatives d'éducation musicale à vocation sociale s'expliquent par l'accueil enthousiaste rencontré dans les pays développés par l'expérience vénézuélienne *El Sistema*, menée à grande échelle dans tout le pays depuis la fin du xxe siècle, et dont les objectifs revendiqués visent une transformation sociale par la pratique collective de la musique classique.

En Europe et aux États-Unis, le succès affiché par cette expérience a trouvé un écho dans des sociétés confrontées à la crise des institutions musicales traditionnelles (orchestres symphoniques, conservatoires), à la remise en question des hiérarchies culturelles, et à la mise en oeuvre de la démocratisation de l'accès à la culture savante. Cet écho a été amplifié dès les années 2000 par la médiatisation d'une série d'études montrant un lien prometteur entre pratique musicale et développement de compétences cognitives, d'autres signalant un bien-être social plus élevé lorsqu'on pratique la musique en groupe, voire une amélioration des compétences sociales comme l'empathie ou la communication (Schumacher, 2009 ; Vaughan, Harris et Caldwell, 2011 ; Hille, 2011, 2015). Désormais, les projets inspirés par l'exemple vénézuélien fleurissent un peu partout et font l'objet de l'attention des pouvoirs publics, des médias et de nombreux chercheurs qui accompagnent ces initiatives depuis plusieurs années. Leurs méthodes et leurs questionnements, au coeur des contributions sollicitées pour ce numéro de *DSE*, s'orientent autour de trois thématiques.

Décrire les projets avec le nécessaire recul critique

La multiplication des initiatives d'éducation musicale « à vocation sociale » (en anglais, *Social Action Through Music* [SATM]) a généré une grande variété d'expérimentations tant au niveau de leurs présupposés, de leurs publics que de leurs méthodes pédagogiques. Rendre compte de cette diversité à travers des retours d'expérience permet d'identifier les enjeux propres à chaque projet. « Il apparaît un véritable besoin de mieux connaître ce qui existe en termes de pratiques musicales collectives et, au sein de ces pratiques musicales, ce qu'il en est des pédagogies mises en oeuvre et des résultats qu'elles peuvent produire. » (Tripier-Mondancin et Martin, 2017). Il s'agit de discuter les postulats, les questions posées par les chercheurs, la rigueur méthodologique, ou encore les résultats qui peuvent conclure à un effet comme à une absence d'effet (Rickard, Bambrick et Gill, 2012), en lien avec la description et la compréhension de ces projets menés dans des contextes scolaire ou extrascolaire. Aux projets orchestraux s'ajoute le chant en chœur interrogé et à interroger de la même manière (Welch, Himonides, Saunders, Papageorgi et Sarazin, 2014).

Mettre en regard les actions et les discours

L'une des particularités de ces nombreux projets d'éducation musicale concerne la mise en place, dès leur démarrage, de dispositifs d'évaluation visant à mesurer l'efficacité des objectifs recherchés. Dans la plupart des cas, ces dispositifs sont pilotés en interne par les porteurs de projets eux-mêmes, ce qui a pu être jugé comme un obstacle au statut scientifique des discours produits, en tant qu'ils étaient susceptibles de faire la promotion des actions pour en justifier l'existence et les financements (Baker 2014, 2016). L'objectif de ce numéro de *DSE* est d'aller plus loin en situant les propos historiquement et sociologiquement. Il s'agit de consolider les données produites par la mise en oeuvre de protocoles

d'observation scientifique. La nécessaire analyse de ce qui se joue dans les ateliers et les cours exige des travaux qui questionnent notamment les conceptions et stratégies mises en oeuvre des enseignements-apprentissages, les types de connaissances enseignées, les processus visés. Selon Amico, Clouet, Le Calvé, Lewandowski, Lisack et Oleksiak (2018), faire la part entre un récit public et des analyses fines et situées mais dispersées dans différents champs disciplinaires semble urgent. Enfin, l'implication des acteurs dans le processus de réflexion et d'évaluation permet dans certains cas de conduire une recherche collaborative dont les tenants et les aboutissants méritent d'être interrogés et soigneusement définis.

Étudier, comprendre l'impact

Jusqu'à présent, les mécanismes qui lient les pratiques collectives et les éventuels impacts en termes de compétences sociales ne sont pas clairs ou demeurent non explicités, au point de pouvoir être appliqués à n'importe quel participant ou attribué à n'importe quel projet. L'approche causaliste mériterait d'être renforcée par des données probantes et, dans tous les cas, complétée par des approches exploratoires bien plus nombreuses. Les études d'impact, par exemple, contribuent à construire une connaissance scientifique qui se distingue des discours relevant de la croyance, voire du mythe. Elles visent une forme de neutralité en se fondant sur l'observation des faits et l'examen systématique des effets éventuels des actions projetées (OCDE, 2009, cité par Guy, 2015). Qu'elles soient prévues en amont ou en aval de l'action, elles visent une forme d'objectivité fondée sur des données quantitatives et qualitatives intégrant à la fois des éléments factuels et objectifs, des avis d'experts, et les avis des populations concernées (*ibid.*).

La section thématique du présent numéro de *DSE* propose des contributions de différente nature – deux articles, deux témoignages et une recension – qui souhaitent éclairer certaines des questions énumérées ci-dessus. Les deux premiers articles observent de près deux projets récents qui ont mobilisé plusieurs acteurs de l'éducation publique. Tout d'abord, un groupe de recherche collaborative a mis au point une étude d'impact concernant deux expérimentations réalisées dans le cadre d'*Orchestre à l'école*, impliquant des enseignants de l'Éducation nationale et de conservatoire. Il s'agit d'un travail à grande échelle qui a mobilisé plusieurs chercheurs en étroite collaboration avec les acteurs eux-mêmes, dans un processus d'évaluation *ex post*. Le deuxième article, en revanche, propose une enquête réalisée dans le temps du projet à partir d'entretiens avec les différents participants, élèves et enseignants. Il en ressort des questionnements parfois radicaux qui viennent heurter les certitudes sur l'identité professionnelle établie de ces musiciens d'orchestre peu préparés à enseigner collectivement à un public marqué par une grande hétérogénéité.

Les deux témoignages offrent des réflexions issues d'expériences au long cours acquises auprès de deux institutions emblématiques, *El Sistema* au Venezuela et son alter ego français, Démos. Ce dispositif porté par la Philharmonie de Paris s'inspire en partie du modèle vénézuélien, en s'attachant à oeuvrer à la démocratisation culturelle par la création d'orchestres constitués d'enfants « éloignés des lieux de pratique ». Souhaitant dès le départ intégrer la recherche à ses actions (dans une démarche d'évaluation), Démos a engagé des chercheurs afin de réaliser des études mesurant l'efficacité des résultats obtenus. L'une de ces chercheuses témoigne de la difficulté à adopter un positionnement véritablement détaché de l'institution qui lui commandite les études. Ce témoignage trouve son prolongement dans la recension d'un ouvrage dû aux promoteurs du projet Démos dans lequel les méthodes, les objectifs et les réalisations sont présentés par différents acteurs, qu'ils soient enseignants, élèves, parents ou partenaires associatifs.

Le deuxième témoignage est dû à Geoffrey Baker, le chercheur qui le premier a interrogé *El Sistema* selon les critères de la recherche scientifique, suscitant de vives réactions chez les thuriféraires du modèle vénézuélien. Fort de sa très profonde connaissance de *El Sistema*, Baker analyse les défis posés à la recherche sur la *Social Action Through Music* en identifiant les différents obstacles qui empêchent encore aujourd'hui de poser un regard critique sur la SATM, le premier d'entre eux étant le regard *a priori* bienveillant porté par les institutions, les médias et les mécènes sur le développement des pratiques musicales collectives « à vocation sociale ».

Bibliographie

Amico, M., Clouet, C., Le Calvé, M. Lewandowski, J., Lisack, L. et Oleksiak, J. (2018). Des enfants musiciens comme projet de société ? Le projet Démos de la Philharmonie de Paris. *Cahiers d'ethnomusicologie* [En ligne], 31 | <http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/2880>

Baker, G. (2014). *El Sistema : orchestrating Venezuela's youth*. New York : Oxford University Press.

- Baker, G. (2016). Editorial Introduction : El Sistema in Critical Perspective, *Action, Criticism, and Theory for Music Education*, 15(1), 10-32.
- Deslyper, R., Eloy, F. et Picaud, M. (2022). Cuisine (sociologique) et dépendances. Contraintes et marges de manoeuvre dans le cadre de deux enquêtes commanditées. *Genèses*, 127(2), 129-144. <https://doi:10.3917/gen.127.0129>
- Guy, D. (2015). De l'étude d'impact comme mode d'accompagnement scientifique du changement. Dans D. Broussal, P. Ponté et V. Bedin (dir.), *Recherche-Intervention et accompagnement du changement en éducation* (p. 83-107). Paris : L'Harmattan.
- Hille, A. (2011). *Étude d'impact des Orchestres à l'École*. (Rapport de stage du master « Economics and Public Policy », Sciences Po Paris, École Polytechnique et École nationale de la Statistique et de l'Administration économique). http://www.institutmontaigne.org/res/files/orderfile/etude_orchestres_adrian_hille.pdf
- Hille, A. (2015). How a Universal Music Education Program Affects Time Use, Behavior, and School Attitude, SOEP Papers on Multidisciplinary Panel Data Research 810, DIW Berlin, *The German Socio-Economic Panel (SOEP)*.
- Rickard, N. S., Bambrick, C. J., et Gill, A. (2012). Absence of widespread psychosocial and cognitive effects of schoolbased music instruction in 10-13-year-old students. *International Journal of Music Education*, 30(1), 57-78.
- Schumacher, R., (2009). Pauken mit trompeten. lassen sich lernstrategien, lernmotivation und soziale kompetenzen durch musikunterricht fördern? *Bildungsforschung Band 32*, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
- Tripier-Mondancin, O. et Martin, F. (2017). L'idée de renouvellement par les pratiques musicales collectives pour socialiser, à l'aune de ce qui se joue dans l'éducation musicale scolaire, depuis plus d'un siècle. Conférence : « Des pratiques musicales collectives à vocation sociale », Pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse, Bordeaux.
- Vaughan, T., Harris, J., et Caldwell, B. J. (2011). Bridging the Gap in School Achievement Through the Arts. Abbotsford, BC : *The song Room*.
- Welch, G. F., Himonides, E., Saunders, J., Papageorgi, I., et Sarazin, M. (2014). Singing and social inclusion. *Frontiers in Psychology*, 5, 1-12. <https://doi:10.3389/fpsyg.2014.00803>