

Synthèse des travaux sur les effets des Orchestres en Classe : aspect cognitifs, éducatifs et sociaux.

Roxane Erb et Laure Kloetzer, université de Neuchâtel, mai 2019

Bien que la musique en soi ait des effets majeurs sur le développement cognitif, social et émotionnel des enfants (Susan Hallam, 2010), cette synthèse se focalise sur un type singulier d'éducation musicale, les classes d'orchestre ou Orchestres en Classe (OC). Les Orchestres en Classe sont issus de plusieurs traditions, au croisement du remarquable programme vénézuélien, El Sistema, de l'héritage du *Maidstone Movement* anglais aux Etats-Unis, et de l'implantation de la tradition américaine des School Orchestras en Allemagne dans les années 1990 (Deverich, 1986 & Bradler, 2015). Leur caractéristique commune est une approche pédagogique particulière mêlant **une pratique instrumentale, dans un apprentissage collectif, basé sur le jeu d'ensemble**. Les multiples effets pour les élèves ont été bien documentés ces dernières années. Comme le souligne Maria Majno (2017), il y a une telle quantité d'études qu'il est difficile de se tenir à jour. Cette synthèse expose les principaux résultats de ces recherches autour de trois axes : cognitif, éducatif et social.

Concernant *les effets cognitifs*, l'étude de Maria Fasano (2019) et son équipe s'intéresse aux effets d'un entraînement musical pendant un trimestre sur les stratégies de contrôle inhibiteur dans les cas de comportements impulsifs et hyperactifs. L'étude se déroule **en Italie avec des enfants de 8 à 10 ans** répartis en deux groupes : un groupe contrôle et un groupe bénéficiant d'une instruction musicale de type Orchestre en Classe (55 élèves musiciens bénéficiant de deux heures de leçon par semaine pendant 3 mois, avec un concert final). Tous les élèves ont été soumis à une batterie composée de différents tests évaluant l'attention, l'hyperactivité, et le contrôle de l'impulsivité. Ceci est complété par des questionnaires aux professeurs et aux élèves. L'étude montre qu'un entraînement musical court mais systématique et en ensemble **peut faciliter le développement de stratégies de contrôle inhibiteurs pouvant moduler l'hyperactivité perçue et rapportée par les enfants eux-même**. L'éducation musicale en ensemble permettrait donc de lutter contre ce genre de problème que l'on peut rencontrer dans le cadre de l'école. Une deuxième étude, de la Prof. Clara James et de son équipe (2019), s'intéresse à **l'influence de la pratique musicale sur le développement cognitif et sensori-moteur d'enfants à l'école publique dans des quartiers populaires du Canton de Genève**. L'étude longitudinale sur deux ans suit les progrès de **deux groupe d'élèves de 10 à 12 ans** : 34 fréquentant les Orchestres en Classe et 35 composant le groupe témoin. Les tests standardisés portent sur l'aptitude musicale, la cognition générale, la dextérité et coordination bi-manuelle. Les auteurs relèvent de **meilleures performances musicales** des enfants ayant bénéficié des Orchestres en Classe, ainsi **qu'un développement cognitif accru de ces enfants dans le domaine de la mémoire de travail, de l'attention focalisée, et de la vitesse de traitement de l'information**. Enfin, cette pratique améliore la **dextérité manuelle et la coordination bi-manuelle** en comparaison au groupe témoin. Les auteurs concluent que les OC permettent aux élèves d'être mieux préparés pour

l'enseignement secondaire, et recommandent d'étendre cette pratique sur une durée de deux ans au moins, à toutes les écoles primaires du canton.

Concernant les *effets sociaux*, la musique offre une grande satisfaction aux enfants et a un **effet positif sur le bien-être et la cohésion dans les classes**. A Genève, Pierre-François Coen et Giorgia Mora (2015) ont réalisé une enquête auprès des Orchestres en classe auprès de 285 élèves et 258 parents sur quatre dimensions : les buts du programme, la motivation des élèves, les effets du dispositif et la satisfaction des différents acteurs. Cette étude relève que **les maîtres de discipline artistiques et sportives, les professeurs d'instruments et les parents sont convaincus par les effets de l'orchestre en classe sur les compétences sociales des élèves**. Les auteurs relèvent que le dispositif a « une incidence sur les compétences sociales des élèves et le climat de classe », mais que cet effet reste « contextualisé et situé » : ainsi, il est plutôt visible durant les cours d'orchestre en classe et ne « contaminent » que légèrement les autres situations scolaires ».

De la même manière, Chong et Kim (2016) ont analysé 593 questionnaires adressés aux étudiants de 15 écoles coréennes dans leur perception de l'expérience de l'orchestre à l'école. Selon eux, les étudiants peuvent se faire de nouveaux amis et apprécient de communiquer mais aussi d'écouter les autres (et d'être écoutés). Le programme d'orchestres à l'école permettrait ainsi d'expérimenter des **interactions sociales positives**, tout en augmentant la **confiance en soi** des élèves de par le rôle musical qu'ils jouent dans le programme (Chong et Kim, 2016).

Parmi les *effets éducatifs*, Zurcher (2014) ayant réalisé des entretiens auprès d'une trentaine d'élèves (moitié 4H, moitié 7H) relève que les enfants parlent de cette expérience en termes de **plaisir, de sentiment de responsabilité** (vis-à-vis de leur instrument et des autres), et de **qualité de relation avec leurs enseignants**. Dans le bilan tiré des Orchestres en Classe dans le département de la Mayenne (Seince & Bourdin, 2015), les responsables académiques notent que « les parents et les équipes d'établissement remarquent **une intégration très positive des élèves musiciens dans le collège**. Ils soulignent **l'esprit de solidarité** et les phénomènes d'entraide que le dispositif génère non seulement dans les pratiques musicales, mais parfois aussi dans les disciplines générales. Ils relèvent une sensibilité plus marquée non seulement à la musique mais aussi aux différents champs artistiques et particulièrement lorsque le dispositif de classe-orchestre est suivi depuis les classes primaires ». Par ailleurs, l'expérience des cours et des concerts permet de **développer les relations des élèves avec les milieux professionnels**, sous un angle valorisant et positif. Le dispositif est vu comme contribuant à la fois au **lien social** et à une politique d'**accessibilité de la vie culturelle locale pour tous**.

Par ailleurs, un thème est traité par plusieurs études : la **motivation**. Le même rapport (Seince & Bourdin, 2015) énonce que la « consultation des registres des présences montre clairement que les élèves inscrits dans le dispositif sont peu absents et n'ont pas d'absences injustifiées. Intérêt, motivation et investissement sont trois facteurs qui **réduisent les risques de décrochage scolaire** ».

Coen et Mora (2015) constatent parallèlement une motivation élevée des étudiants dans leur participation au programme. Chong et Kim (2016), regardant ses effets sur la motivation dans les apprentissages scolaires, relèvent que **les étudiants aiment passer du temps à l'école** après les cours. Leur **intérêt pour leur classe ainsi que pour les travaux académiques** a augmenté pendant le programme. Bachmayer et Peter (2011) explorent plusieurs aspects de la motivation en adressant un questionnaire à 64 élèves de deux écoles différentes en Suisse alémanique. Trois types de classes (à cordes, vents et percussions) sont concernées. Cette étude est complétée par six entretiens avec des élèves. Les élèves classent la musique parmi leurs matières préférées. Le fait que la musique soit citée le plus souvent avec la gymnastique et les mathématiques (Bachmayer et Peter, 2011) témoigne du plaisir qu'ils prennent à suivre cette enseignement et à jouer.

Les auteurs relèvent que ces effets sont liés aux dynamiques d'interaction dans le dispositif. Ces dernières font l'objet d'une recherche en cours dans le canton de Vaud, dont les premiers résultats sont attendus pour août 2019.

Cette synthèse des effets des Orchestres en Classe montre que financer de tels programmes ne s'apparente pas à une dépense inutile, mais bel et bien un investissement pour l'avenir. En France, les orchestre en classe existent depuis 1999, date de l'ouverture de la première classe (Wozniak-Lepinoy & Pavie, 2012). L'évolution et le développement du programme s'est poursuivi et en 2012 on comptait environ 600 classes sur tout le territoire (Wozniak-Lepinoy & Pavie, 2012); chiffre qui pratiquement doublé pour atteindre environ 1200 en 2017 (Kubik, 2017). En Suisse romande, les Orchestres en Classe sont très populaires dans le canton de Genève, et présents depuis dix ans dans le canton de Vaud (trois écoles à Lausanne), aussi dans le canton de Fribourg dans les cycle d'orientation de la Gruyère (Rod & May, 2013).

Articles et ouvrages cités :

Bachmayer, T., & Peter, R. (2011). *Klassenmusizieren und Motivation*. Hochschule Luzern-Musik.

Bradler, K. (2014). *Streicherklassenunterricht: Geschichte, Gegenwart, Perspektiven*. Augsburg: Wißner.

Chong, H. J., & Kim, S. J. (2016). Development of a School Orchestra Model in Korean Public Schools and Students' Perceptions of the Orchestra Experience. *International Journal of Education & the Arts*, 17(35).

Coen, P.-F., & Mora, G. (2015). *Rapport scientifique : évaluation des orchestres en classe de Genève*. Haute école pédagogique de Fribourg.

Deverich, R. (1987). The Maidstone Movement: Influential British Precursor of American Public School Instrumental Classes. *Journal of Research in Music Education*, 35(1), 39-55.

Fasano, M., Semeraro, C., Cassibba, R., Kringelbach, M., Monacis, L., De Palo, V., . . . Brattico, E. (2019). Short-Term Orchestral Music Training Modulates Hyperactivity and Inhibitory Control in School-Age Children: A Longitudinal Behavioural Study. *Frontiers in Psychology*, 10, 750.

Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. *International Journal of Music Education*, 28(3), 269-289.

Kubik, S. (2017). *Le projet "Orchestre à l'école" investit l'Auditorium de Radio France*. Tiré de <https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/orchestre-l-ecole-32998>. Consulté le 27 mai 2019.

James, C. et al. (2019). *Impact de l'Orchestre en Classe au sein d'une école publique genevoise sur le développement cognitif et sensorimoteur de l'enfant* (pp. 1–20). Genève

Majno, M. (2017). El Sistema à la croisée des chemins. *Revue Internationale D'éducation De Sèvres*, (75), 139-148.

Rod, F., & May, S. (2013). *Les ensembles instrumentaux en milieu scolaire*. Haute école pédagogique de Lausanne.

Seince, Michel, & Bourdin, Yves. (2015). *Orchestre à l'école Bilan des observations dans les collèges publics de la Mayenne*. Laval

Wozniak-Lepinoy, M., & Pavie, C. (2012). *Une classe d'orchestre clés en main*. Paris : L'Harmattan.

Zürcher, L. (2014). *L'éducation musicale à travers l'orchestre : le développement musical et les représentations des élèves*. Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, La Chaux-de-Fond.