

ORCHESTRES DE JEUNES DÉMOS

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale

PHILHARMONIE
DE PARIS

2015-2018

L'AMBITION DE DEMOS 2015-2018

Dès sa création en 1995, la Cité de la musique a fait le choix du collectif et de la transmission orale pour ses ateliers de pratique musicale visant à offrir à tous les publics (jeunes, notamment) un meilleur accès à la musique. Elle s'est donc d'abord attachée à des répertoires traditionnels et extra-européens pour lesquels une telle pédagogie s'imposait. Le succès de ces propositions a conduit la Cité de la musique à expérimenter cette pédagogie aux répertoires classiques pour lesquels elle paraissait moins évidente.

Ces projets, menés dans la durée auprès de petits groupes en partenariat avec des structures sociales, ont confirmé que cette méthode et ce modèle pouvaient être repris à plus grande échelle. De là est né Démos, projet expérimental conçu sur des phases de 3 ans et initié en 2010. Il a concerné d'abord 450 enfants sur Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine essentiellement. De 2012 à 2015, l'expérimentation touche 800 enfants dont 400 recrutés sur 2 nouveaux territoires, l'Isère et l'Aisne.

La Philharmonie de Paris, aboutissement du projet de la Cité de la musique, entend répondre avec force aux grands enjeux sociétaux liés notamment à la démocratisation culturelle et la cohésion sociale qui en résulte. Son implantation volontariste dans un territoire marqué par une grande diversité sociale et culturelle inscrit naturellement dans ses missions principales un travail de fond sur les publics de proximité.

Ces territoires du Nord-Est parisien ont été récemment marqués par des événements dramatiques à portée nationale et internationale. S'appuyant sur son expérience et sur sa conviction que la culture, la musique en particulier, est un vecteur efficace de cohésion sociale et d'intégration dans les zones où les tensions sont les plus palpables, la Philharmonie de Paris entend jouer son rôle en ancrant Démos plus fortement dans les quartiers sensibles de l'Ile-de-France (Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts de Seine, Yvelines, Essonne, Val d'Oise, Val de Marne et Seine et Marne) et en déployant son modèle en régions dans les territoires où se concentrent le même genre de difficultés.

De 2015 à 2018, l'objectif est de monter progressivement en puissance et de toucher 3000 enfants à travers la constitution de 25 orchestres : Démos accentuera sa conduite opérationnelle sur l'Ile-de-France pour former jusqu'à 15 orchestres. Il accompagnera également les régions désireuses de constituer des orchestres sur le même modèle (missions de conseil, ressources pédagogiques, programmes de formation...).

Hypothèses de déploiement de Démos

Orchestres en Ile-de-France	15
Orchestres en région	10

LE PROJET

Démos est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre.

Il est destiné à des enfants ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales et culturelles, d'un accès facile à la pratique de la musique dans les institutions existantes. Il s'agit d'enfants de 7 à 14 ans habitant dans des quartiers relevant de la "Politique de la Ville" ou dans des zones rurales éloignées des lieux de pratique.

Ces territoires concentrent plusieurs difficultés. Beaucoup d'enfants y sont notamment en situation d'échec scolaire. Dans sa mission de prévention, Démos fait le choix stratégique d'accompagner ces enfants hors temps scolaire pour contribuer à les installer dans une dynamique positive par rapport aux apprentissages et agir sur les mécanismes de reproduction sociale.

LES OBJECTIFS

Dans une cohérence pédagogique et artistique globale, Démos propose un apprentissage de la musique classique à des enfants qui ne fréquentent pas d'école de musique et ne participent à aucun dispositif musical et vise à :

- >lever les freins sociaux et culturels liés à la pratique musicale,
- >proposer un dispositif complémentaire des institutions existantes,
- >contribuer au développement personnel des jeunes,
- >créer une dynamique territoriale innovante.

LE MODE D'EMPLOI

Chaque enfant se voit confier son instrument de musique.

Il suit 4 heures de cours par semaine, hors temps scolaire, dans la structure sociale qu'il a l'habitude de fréquenter.

Ces séances, encadrées par deux musiciens professionnels et un travailleur social, se font par groupes de 15 enfants qui travaillent sur une même famille d'instruments, avec des temps personnalisés par groupe de 2 à 3 enfants.

Les enfants d'un même territoire répètent une fois par mois en orchestre.

Des restitutions publiques en présence des familles sont régulièrement organisées dont un grand rassemblement orchestral par an.

LA PÉDAGOGIE

Démos privilégie les apprentissages collectifs qui favorisent à la fois le plaisir, le lien social et la musicalité. Le jeu en orchestre offre d'emblée des résultats musicaux intéressants et motivants.

La musique est introduite dès les débuts de l'apprentissage : il s'agit de faire sonner l'instrument et de jouer collectivement, sans commencer par des gammes ou des exercices, des pièces de répertoire arrangées pour s'adapter aux niveaux des enfants. Les notions de solfège sont intégrées progressivement avec la pratique.

L'apprentissage est complété par une sensibilisation culturelle (fréquentation de concerts, visites de musées...).

LES PROFESSIONNELS

L'animation des ateliers suit un principe original de double expertise musicale : il s'agit en effet à la fois de garantir la qualité des méthodes de transmission (profil musicien pédagogue) et de confronter les enfants à l'excellence artistique présentée comme un modèle accessible (profil musicien d'orchestre).

La collaboration des acteurs culturels et des acteurs du champ social constitue la base du projet Démon qui fonde sa démarche sur la complémentarité de leurs compétences éducatives. Il s'agit d'initier des pratiques pédagogiques innovantes et de renforcer l'impact du projet. Démon a conçu des formations sur mesure pour optimiser cette collaboration entre musiciens et travailleurs sociaux.

LES FAMILLES

La motivation des parents dans l'accompagnement de leurs enfants et leur adhésion aux objectifs éducatifs constituent des clés de réussite pour le projet Démos. Les travailleurs sociaux jouent à ce titre un rôle fondamental pour faire entrer la musique dans la vie quotidienne des familles.

Chaque rencontre avec les parents est l'occasion de leur expliquer le projet. Mais il s'agit d'aller plus loin et de leur proposer d'entrer dans une approche sensible de ce que vivent leurs enfants en participant à des ateliers conçus pour eux.

L'ÉVALUATION

Démos s'inscrit dans la lignée des dispositifs expérimentaux qui visent à impulser de nouvelles dynamiques dans le champ de l'éducation artistique et culturelle. Il agit sur les mécanismes de reproduction sociale qui bloquent l'accès des jeunes de milieux populaires à certaines pratiques culturelles.

De 2010 à 2015, les résultats de cette expérimentation ont non seulement été observés par les équipes d'encadrement mais aussi évalués scientifiquement par des cabinets d'étude et par des travaux universitaires. Plusieurs chercheurs et équipes de chercheurs en sciences humaines (anthropologie de la musique, sociologie, sciences de l'éducation, psychologie sociale...) se sont vu confier des missions d'évaluation fines et qualitatives sur divers aspects de Démos : impact du projet sur les enfants et leur famille, impact sur les pratiques professionnelles, impacts sur les politiques culturelles territoriales...

Pour la suite, les évaluations porteront sur les gains neurocognitifs liés à l'apprentissage musical et les effets positifs de Démos sur la réussite scolaire. Avec le triple d'enfants concernés par le dispositif, l'impact social de Démos pourra être mesuré sur un échantillon significatif et représentatif.

LES IMPACTS ÉDUCATIFS ET SOCIAUX

Demos suscite une inscription durable des enfants dans la pratique musicale : à l'issue de la première phase, 50% d'entre eux ont choisi de poursuivre leur apprentissage musical, dont plus de 70% se réinscrivaient l'année suivante.

Le dispositif, à la fois ouvert et structuré, fait évoluer la relation des enfants aux apprentissages (gain net des capacités d'attention et de la concentration, goût de l'effort, rigueur et assiduité) et améliore leur confiance en soi (regards positifs portés par les familles et l'encadrement éducatif). Il développe également respect de l'autre, envie de communiquer et expressivité.

LES 3 POINTS DE VIGILANCE

A partir de septembre 2015, Démos accordera une attention renforcée à 3 dimensions essentielles à son projet :

1. Jusqu'à présent, le recrutement des enfants était réalisé sur des territoires classés « Politique de la Ville », essentiellement sur la base du volontariat. Les groupes constitués par les structures sociales maintiendront une certaine mixité mais feront désormais une place plus explicite aux enfants suivis dans le cadre de dispositifs de prévention (notamment Réseau Réussite Educative) et recrutés sur des territoires particulièrement repérés comme prioritaires.
2. Pour accompagner au plus près ces enfants, le profil des intervenants sera choisi avec soin et ils bénéficieront de formations renforcées leur donnant des outils pour animer leur groupe, notamment sur les questions liées à l'autorité et à la gestion des conflits.
3. Pour approfondir son approche du vivre ensemble et augmenter l'efficacité de sa méthode éducative tant sur le plan musical que cognitif, Démos renforcera son travail sur les enjeux de la diversité culturelle :
 - > les intervenants musicaux suivront des formations spécifiques sur ces sujets,
 - > pour valoriser réciproquement les différentes cultures portées par les enfants et leur famille, des pièces traditionnelles seront intégrées systématiquement dans les programmes des orchestres et mises en regard des pièces de musique classique occidentale. Ainsi, chaque tradition pourra être replacée dans l'histoire des civilisations humaines.

LES RÉSEAUX

Pour la conduite du projet, Démos s'appuie sur un vaste réseau de partenaires : structures sociales, structures culturelles qui portent le projet en région, orchestres (Orchestre de Paris, Divertimento, Orchestre les Siècles...), conservatoires...

Pour amplifier l'impact social et territorial du projet, Démos travaille avec d'autres acteurs : assistantes sociales, maisons de territoire, Aide Sociale à l'Enfance...

Pour la 3ème phase de Démos, une collaboration renforcée avec l'Education Nationale, via les réseaux Réussite Educative et les inspections académiques, sera mise en place, toujours dans une conception globale et cohérente d'un encadrement éducatif complet et diversifié pour l'enfant.

LES TERRITOIRES

Démos est un projet à dimension nationale qui prend en compte le tissu local et les enjeux de territoire des quartiers urbains et des zones rurales isolées. Animateur d'un système de coopération original, il met en place une étroite collaboration entre les acteurs du monde culturel, ceux du champ social et les collectivités territoriales.

Démos contribue à amplifier les dynamiques d'accès à la culture existantes. Les équipes du projet sont attentives aux initiatives locales et dialoguent au quotidien avec les élus et les professionnels des territoires. Elles veillent en particulier à harmoniser l'activité de Démos avec les politiques innovantes impulsées aujourd'hui par les écoles de musique et les conservatoires.

LA COORDINATION

La Philharmonie de Paris assume le pilotage national de D emos. Une équipe permanente d'une quinzaine de personnes coordonne le projet. Cette équipe veille à la cohérence des actions sur le terrain en respectant les spécificités et les besoins exprimés par les partenaires locaux. Elle est composée de professionnels dont les compétences complémentaires sont à l'image du projet (coordinateurs territoriaux, pédagogues, éducateurs, chargés de production...).

  partir de septembre 2015, l'amplification significative du dispositif conduira l'équipe à s'étoffer progressivement pour proposer la même qualité de coordination à tous les niveaux. Elle int grera un chercheur associé chargé de piloter les programmes d'évaluation.

