

/// PRATIQUES PÉDAGOGIQUES, MUSIQUE ET NUMÉRIQUE

\\ PRÉAMBULE

Cette Fiche mémo est centrée sur la pédagogie de l'enseignement artistique et l'implication du numérique dans celui-ci. Avant d'indiquer les références sur cette thématique, nous avons fait le choix d'intégrer d'autres ressources plus généralistes concernant les incidences du numérique sur le secteur culturel, sur le métier de musicien ainsi que des références sur la prise en compte du numérique dans l'enseignement et l'éducation en général.

Dans cette fiche, ne seront pas mentionnées de références concernant toutes les avancées technologiques impactant les instruments de musique et tout le travail autour du numérique et du son.

SOMMAIRE

Implication du numérique dans le secteur culturel.....	p. 1
Le musicien face au numérique.....	p. 3
L'intégration du numérique dans l'éducation.....	p. 6
Focus sur l'enseignement/éducation artistique et le numérique.....	p. 8
Sites ressources.....	p. 11

IMPLICATION DU NUMÉRIQUE DANS LE SECTEUR CULTUREL

L'arrivée du numérique a entraîné de nombreux bouleversements dans le secteur culturel. Voici quelques références qui traitent de ces bouleversements.

[Vidéo] Spectacle + numérique : horizon 2025
Proscénium
Proscénium. 14 avril 2015

► <http://www.proscenium.fr/le-conclave>

A l'occasion d'une rencontre, La Nacre a édité une précédente fiche Mémo intitulée : « **Développement culturel des territoires et numérique** », vous y trouverez également de nombreuses références autour de la problématique du numérique dans le secteur de la culture.

- **Sa version en ligne** (pealtrees) : <http://www.pearltrees.com/nacre/culture-numerique/id3745734>
- **Sa version en pdf** : <http://bit.ly/1QfjdZk>

D'autres publications ont également été éditées à cette occasion :

> **Carte en ligne** des acteurs du spectacle vivant dans le numérique en Rhône-Alpes : <http://bit.ly/1HsSrFC>

> **Répertoire** des acteurs du spectacle vivant dans le numérique en Rhône-Alpes : <http://bit.ly/1I8ZXAR>

> **Fiches expériences** sur des initiatives numériques dans le secteur du spectacle vivant : <http://nacrhonealpes.wix.com/fichesexperiences>

LE MUSICIEN FACE AU NUMÉRIQUE

Quant est-il du métier de musicien face à tous les changements qu'il implique le numérique. Sélection de références pour faire le point sur ce thème.

L'énaction et l'art sonore numérique

Juan Rodrigo Garcia Reyes

L'Harmattan. 2014. 281 p

Etude sur l'art sonore par ordinateur, et sur les processus cognitifs à l'œuvre dans la création musicale. L'auteur explique le renforcement de la communication entre les diverses disciplines artistiques par l'apparition de la technologie numérique. Il analyse le processus de création et la perception d'une œuvre sonore réalisée avec ordinateur en réfutant une idée classique du phénomène sonore.

Les technologies numériques transforment-elles les conditions de production et de réception des œuvres musicales ?

Ludovia. 9 juin 2014

Si les technologies ne déterminent pas a priori les usages qui en sont faits, leurs potentialités se cristallisent généralement dans un imaginaire socio-technique

questionnant la téléologie du progrès. S'agissant du numérique, cet imaginaire s'est notamment incarné dans la promesse d'une démocratisation accélérée et à grande échelle, censée transformer les notions d'opinion et d'espace publics, de publicisation et d'expressivité du soi, ou encore modifier l'idée d'expertise.

» <http://www.ludovia.com/2014/06/la-promesse-de-mocratisante-les-technologies-numeriques-transforment-elles-les-conditions-de-production-de-reception-des-oeuvres-musicales/>

Devenir musicien dans l'ère numérique

Pierre Garcin

In : « L'art d'être artiste », Sociologie de l'Art 2014/2. L'Harmattan. 2014. 220 p.

Dans le domaine des musiques amplifiées, on ne peut devenir musicien qu'en se consacrant à son activité et en apprenant en situation, grâce à l'expérience acquise par la pratique. Du fait des difficultés économiques qu'elles rencontrent depuis le début des années 2000, les maisons de disques ont réduit leur budget marketing et développement, laissant aux artistes le soin de construire leur carrière lors d'une période d'autoproduction devenue plus exigeante, puisqu'en plus de devoir maîtriser toutes

Le placard du rock est effectivement plein à craquer, et les nouveaux artistes résistent difficilement à la tentation d'essayer différentes combinaisons ou d'effectuer des altérations mineures au lieu de créer des modèles totalement originaux. Revivals et remakes, culture pop révisité, mode et musique vintage, retro ou hipster, samples à l'infini, recyclages à gogo et nostalgie écrasante... Il semble que la rétromania soit une des caractéristiques principales, si ce n'est le phénomène central, de la pop culture d'aujourd'hui, de la musique en particulier.

Si la culture de la citation a toujours existé, à l'heure de YouTube, de l'IPad et de l'Internet 2.0, elle a pris une importance jusqu'ici inégalée. Telle est la thèse présentée ici par Simon Reynolds. Et de s'interroger : ces formes de la nostalgie bloquent-elles le chemin à toute créativité ou bien nous retrouvons-nous nostalgiques précisément parce que notre époque viendrait à manquer d'élan créatif ? Rétromania est un ouvrage de référence pour repenser un rock qui s'épuise à force de se parodier.

Création musicale et diversité à l'ère numérique

Franck Riester, Didier Selles, Alain Chamfort, Daniel Colling et Marc Thonon
Ministère de la culture et de la communication.
Septembre 2011. 137 p.

» http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/cnmrapportdefinitif30-09vdef_3_b.pdf

Portrait des musiciens à l'heure du numérique

Maya Bacache-Beauvallet, Marc Bourreau, François Moreau
Éditions Rue d'Ulm. 2011. 91 p.

Un portrait du nouvel environnement dans lequel évoluent les artistes musiciens, de leur condition à l'heure du numérique. Parallèlement au développement de la consommation gratuite de musique sur internet, les ventes de musique enregistrée se sont effondrées depuis 2003. Pourtant, durant la même période, les revenus des musiciens n'ont pas baissé. Les auteurs exploitent les résultats d'une enquête menée auprès des artistes de l'Adami, pour examiner la perception qu'ont les musiciens eux-mêmes des récentes transformations de leur métier. Il en ressort qu'ils sont loin d'avoir saisi de manière uniforme toutes les opportunités offertes par le numérique, ni d'avoir été exposés de manière homogène aux risques présentés par cette innovation.

Le sacre de l'amateur : sociologie des passions ordinaires à l'ère numérique

Patrice Flichy
Ed. du Seuil. 2010. 96 p.

Grace à l'informatique et au web participatif l'auteur pointe la montée en puissance des amateurs. Ils sont passionnés de domaines artistiques (musique, écriture ou photo) mais aussi de politique ou de savoirs et de connaissances multiformes transformant les modes d'appropriation et de production de la culture contemporaine. Cette démocratisation des compétences contrebalance l'élitisme de nos sociétés et prolonge la démocratisation politique et scolaire à l'œuvre depuis deux siècles. Un nouvel acteur de la sphère publique apparaît : celui du «pro-am» (professionnel-amateur), expert autodidacte, citoyen-acteur, créateur à part entière.

Mémoires artificielles et outils de création musicale : conséquences de l'emploi des lutheries électroniques et numériques sur la conception et l'appropriation des musiques électroacoustiques

Frédéric Dufeu
Thèse de doctorat en Musique, sous la direction de Antoine Bonnet. Soutenue en 2010 à Rennes 2.

Aux XXe et XXIe siècles, les musiques électroacoustiques ont largement bénéficié des développements d'instruments reposant sur les technologies électroniques et numériques. Parmi les ruptures provoquées par l'emploi des lutheries nouvelles vis-à-vis des situations mécanico-acoustiques, la faculté de certains dispositifs de jeu instrumental à mémoriser des informations sonores et musicales est l'objet central de cette recherche. Si les mémoires artificielles sous leurs différentes formes ont une fonction d'invention pour les outils de composition, elles sont ici principalement étudiées selon leurs manifestations dans les instruments de musique numériques. Aussi bien pour les œuvres écrites et interprétées que pour les musiques improvisées, la mémoire d'un instrument permet de fonder son comportement reliant l'action gestuelle à la production sonore sur des opérations de reconnaissance, d'apprentissage, de catégorisation et de manipulation d'informations d'ordre symbolique ou audionumérique. La mise en évidence ainsi que l'étude de ce fait organologique singulier conduisent à une reconsidération de la lutherie et des pratiques de la composition, de l'interprétation et de l'improvisation. A Montbéliard, la composition assistée par ordinateur est en pointe.

- ▶ Sommaire du dossier : <http://www.ciep.fr/revue-internationale-deducation-sevres/pedagogie-et-revolution-numerique>
- ▶ Lien vers l'introduction du dossier : <http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/introduction-ries-67.pdf>
- ▶ Lien vers les références bibliographiques contenues dans le dossier Pédagogie et révolution numérique > <https://ries.revues.org/4140>

Learning cultural heritage by serious games

Michela Mortara, Chiara Eva Catalino, Francesco Bellotti [et al.]
2014. pp. 318-325.

Les produits des technologies nouvelles : environnements virtuels et réalité augmentée, par ex. sont des compléments des outils de connaissance globale d'un «héritage culturel». Cet article présente la proposition actuelle de «jeux sérieux» pour le domaine culturel.

Synthèse du colloque éducation 2013 : enseigner autrement à l'ère numérique

Erasme
2013. [sans pagination]

Le mercredi 10 avril 2013 le Département du Rhône a organisé un colloque participatif afin de réunir les principaux acteurs de l'innovation pédagogique sur son territoire.

Les participants étaient invités à partager leurs expériences autour des nouvelles pratiques d'enseignement impulsées par la présence d'outils numériques dans leur classe.

Ces échanges ont pris la forme de forums, de barcamps et d'ateliers animés par des enseignants et des professionnels. Le centre Erasme, en charge du développement des usages innovants du numérique dans le Rhône, a conçu et organisé ce colloque en collaboration avec le rectorat de l'Académie de Lyon. Avec la participation de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, du learning Lab de l'école Centrale Lyon / EM-Lyon et de l'IFE (institut français de l'éducation).

- ▶ <http://www.erasme.org/colloqueeducation2013>

L'école, le numérique et la société qui vient

Denis Kambouchner, Philippe Meirieu, Bernard Stiegler
Mille et une nuits. 2012. 203 p.

L'ouvrage reprend les échanges entre 3 spécialistes et penseurs de la question scolaire, de ses évolutions, et

de ses rapports avec une société soumise aux mutations engendrées par les nouvelles technologies. Si celles-ci créent les conditions d'une démocratisation de l'accès au savoir, elles s'associent également à un fort consumérisme et à un marketing omniprésent, peu soucieux d'émancipation des esprits. Une telle évolution perturbe fondamentalement les équilibres de l'éducation scolaire. Au fil de l'entretien les trois interlocuteurs réaffirment l'importance d'une haute ambition pour l'école.

Pédagogie + Numérique = apprentissages 2.0

Thibert Rémi
Dossier de veille de l'IFé. Novembre 2012

Après plus de 25 ans de plans d'équipements, de volontés politiques affichées, d'incitations, d'innovations, le numérique peine à entrer dans les usages scolaires. Si les établissements sont en général assez bien équipés, les TIC utilisées en classe restent limitées à la navigation sur internet, à des usages bureautiques, parfois agrémentés de vidéo-projection et de tableaux blancs interactifs.

Mais les TIC ne sont pas venues changer les paradigmes pédagogiques. Quelle est donc leur efficacité ? Les méta-analyses qui ont été menées depuis les années 1980 indiquent qu'elles n'ont pas d'impact significatif sur la réussite scolaire des élèves. Pourtant elles soulèvent beaucoup d'espoirs en terme de motivation des élèves et d'approche pédagogique différente, davantage centrée sur les apprenants. La question qui s'impose ne concerne donc plus l'impact des TIC, mais plutôt de savoir quelles solutions technologiques peuvent soutenir efficacement les apprentissages, et quelle pédagogie doit être mise en place pour profiter pleinement des possibilités offertes par le numérique.

- ▶ <http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/79-novembre-2012.pdf>

ÉDUCATION NATIONALE ET NUMÉRIQUE

Pour tout savoir sur la **politique du Ministère de l'Éducation en terme de numérique** :

- <http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html>
- Également le site ressource : Eduscol - l'actualité du numérique > <http://eduscol.education.fr/numerique/dossier>

**Audiovisuel et numérique au service de la danse : transmission, enseignement, développement des publics. Compte-rendu
Maison de la danse. 2014. 20 p.**

«Compte-rendu de la journée professionnelle qui a eu lieu le 2 juin 2014. L'audiovisuel et le numérique ont envahi nos vies et changé nos pratiques. Quel usage la danse –qui s'affirme avant tout comme l'art du sensible– peut-elle faire de l'audiovisuel et du numérique ? Cette journée s'inscrit dans un contexte riche pour le secteur chorégraphique à l'heure où l'Éducation Artistique et Culturelle et le numérique sont affirmés comme priorités : 5 ans d'action de numérisation d'archives, 3 ans depuis le lancement de Numeridanse.tv, intégration de la Cinémathèque de la Danse au Centre national de la danse, de nombreuses initiatives nouvelles et des dispositifs innovants. Nous tenterons au cours de cette journée de réfléchir aux apports de l'audiovisuel et du numérique dans la constitution et la diffusion d'une culture chorégraphique ainsi que dans l'enseignement de la danse.

Quels sont les outils audiovisuels et numériques qui existent déjà dans ce champ ? Comment s'en emparer au mieux ? Faut-il en développer d'autres ?» Extrait de l'introduction du compte-rendu.

► <http://www.maisondeladanse.com/sites/default/files/bilan-2-juin-2014.pdf>

À Montbéliard, la composition assistée par ordinateur est en pointe

**La lettre du musicien n°451
2 juillet 2014**

Reconnu pour la qualité de sa formation à la composition numérique, le CRD de Montbéliard attire des étudiants issus des conservatoires nationaux, ou d'autres sortis de l'Ircam. Fort de ce succès, il gère un regroupement de quatre conservatoires de la région dans le cadre du projet du ministère de la Culture de développer les outils d'aide à la création numérique. C'est en 1999 que Jacopo Baboni Schillingi a mis en place un pôle de composition : « Notre première spécificité a été de considérer la composition comme une approche de la musique à part entière pour les enfants. Nous avons donc une classe de composition numérique destinée aux 7-11 ans qui fonctionne bien. »

Technology and its use by percussion educators in the 21st century

**Tracy Wiggins
Percussive notes N°50.1.
2012. pp. 50-55.**

With the development of new technology ranging from less expensive cameras and recording equipment to the prominence of social media such as Facebook, Twitter, and *LinkedIn*, percussion educators have access to an array of new tools to improve the learning of their students, improve outreach for their programs, and more.

Enseignement à distance de la musique : création du laboratoire LAMUSADI

Sylvaine Martin

Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication. Soutenue en 2012 à Paris 8 .

« Aujourd'hui l'e-learning musical est un outil d'apprentissage de la musique en plein essor depuis le développement des technologies, des normes et standards tels que MIDI (Musical Instrument Digital Interface - qui permet la communication entre ordinateurs et instruments de musique traditionnels), l'Internet, le Web et les multimédias. Tous ces domaines de recherche combinés favorisent la réalisation de cours mis sur logiciels ou en applications qui peuvent être diffusés sur l'Internet ou en Intranet dans les systèmes scolaires. Cette avancée dans l'éducation musicale se constate partout dans le monde et nous présentons dans cette thèse l'ensemble des éléments nécessaires au progrès de l'enseignement à distance de la musique dans les établissements scolaires de haut niveau et auprès d'un large public. Pour mener à bien cette étude nous avons créé le laboratoire franco-québécois LAMUSADI qui a permis la mise en œuvre de différents cours de musique à distance, élaborés à partir du programme d'enseignement des Conservatoires de musique du Québec. »

Quelles méthodes d'apprentissage et de transmission de la musique aujourd'hui ? Rapport à l'attention de Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication : mission de réflexion présidée par M. Didier Lockwood, vice-président du Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle

**Didier Lockwood
[s.n.]. 2012. 23 p.**

Ce rapport remis par Didier Lockwood préconise de rendre la pratique musicale accessible au plus grand nombre et de généraliser de nouvelles approches pédagogiques. Il conseille notamment de redéfinir les missions des conservatoires afin de décloisonner et démocratiser l'apprentissage de la musique en France ; de transformer les conservatoires en «écoles des arts» afin de créer des passerelles entre les différentes disciplines artistiques ;

Sites ressources pour l'éducation artistique et enseignement artistique

→ **Médiathèque de la Philharmonie de Paris**

<http://mediatheque.cite-musique.fr>

→ **Collectif RPM – Recherche et pédagogie musicale**

<http://collectifrpm.org/>

→ **FNEIJMA**

FNEIJMA fédère plus d'une trentaine d'écoles et lieux de formation installés sur le territoire national et outremer, et précise dans une charte les conditions éthiques, matérielles et professionnelles de leurs activités. Forte de l'expérience et des connaissances de l'ensemble de ses adhérents, la FNEIJMA représente un large panel des pratiques d'enseignement des musiques actuelles.

<http://www.fnejma.org/>

→ **APFM – Association des professeurs de formation musicale**

www.apfm.asso.fr

→ **Conservatoires de France**

Regroupe des directeurs d'établissements d'enseignement artistique classés (CRR, CRD-CRI, CRC) ou non, écoles territoriales ou associatives.

<http://conservatoires-de-france.com>

→ **FFEM – Fédération française de l'enseignement musical chorégraphique et théâtral**

Rassemble à ce jour plus de 1 100 conservatoires de musique, de danse, de théâtre et d'arts plastiques.

www.ffemnet.com

→ **Fnami – Fédération nationale des musiciens intervenants**

Le Wiki des musiciens intervenants, développé par la Fnami, permet de coordonner le réseau très actif des associations locales de musiciens intervenants.

<http://musiciensintervenants.wikispaces.com/home>

Structures de formation des enseignants et professionnels artistiques en région Rhône-Alpes

→ **APEJS - Association pour la promotion et l'enseignement du jazz et des musiques actuelles**

www.apejs.org

→ **JAV - Jazz Action Valence**

www.jazzactionvalence.com

→ **CEFEDM - Centre de formation des enseignants de la musique**

<http://www.cefedem-rhonealpes.org/>

→ **CFMI - Centre de formation des musiciens intervenants**

<http://lesla.univ-lyon2.fr/centre-de-formation-de-musiciens-intervenant-a-l-ecole-591495.kjsp>

→ **CNSMD - Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon**

www.cnsmd-lyon.fr

Sites ressources spécialistes dans l'éducation, la recherche et le numérique

→ **LEDEN : Programme de recherche et de création numérique (MSH Paris Nord - Université Paris 8)**

Ce programme de recherche et de création porte sur les médiations numériques dans les secteurs éducatifs, scientifiques et culturels. Il a pour mission de développer des recherches, des outils, des méthodes et des savoir-faire destinés à la valorisation et la transmission des patrimoines scientifiques et culturels au niveau national et international.

<http://www leden.org>

→ **IRI - Institut de Recherche et d'Innovation**

L'IRI a pour ambition d'élaborer de nouvelles formes d'adresse au public dans le domaine de la culture et de développer les applications culturelles et scientifiques, en particulier dans le domaine muséal, des technologies numériques destinées aux amateurs, aux chercheurs et aux artistes dans le contexte de l'ingénierie des connaissances, des réseaux sociaux et des interfaces multimodales.

<http://www.iri.centrepompidou.fr>

→ Erasme

Erasme est le centre d'innovation numériques de la Métropole de Lyon. Living lab, Erasme met en place des méthodes d'innovation ouverte pour susciter de nouveaux usages du numérique pour l'éducation, la culture et les services à la personne.

<http://www.erasme.org/#education>

→ Share, réseau autour de la recherche et de l'éducation artistique

SHARE signifie un énorme bond en avant; un moment clé dans le développement de la recherche artistique.

SHARE est un projet de networking international, associant 39 institutions partenaires travaillant ensemble afin de renforcer le '3eme cycle' dans la recherche et l'éducation artistique. Il crée également un cadre d'échange à travers l'Europe pour les expériences, pratiques et idées très diverses qui constituent le domaine vivant de la recherche artistique et culturelle.

<http://www.sharenetwork.eu>

RESSOURCES DE LA NACRE

Fiche Mémo de La Nacre sur l'enseignement artistique

Sélection de ressources sur l'enseignement artistique : histoire, pratique artistique, apprentissage... et sur la décentralisation de cet enseignement et les schémas départementaux.

Des ressources concernant la pratique amateur, le bénévolat et les sociétés musicales ont également été indiquées car ce sont des sujets connexes à celui de l'enseignement artistique.

▶▶ <http://bit.ly/1WBXLgL>

EDITEUR La Nacre
DIRECTEUR DE PUBLICATION Nicolas Riedel

La Nacre est soutenue par la Région Rhône-Alpes
et le ministère de la Culture et de la Communication/Drac Rhône-Alpes.