

Projet Opéra à l'école

(Expérimentation terminée)

Collège Elsa Triolet

3 avenue DIVISION LECLERC , 69694 VENISSIEUX CEDEX

Site : http://colelsatriolet.fr/College_Elsa_Triolet/Developpement_durable.html

Auteur : François BOURGUE

Mél : bourgue_francois@hotmail.com

Depuis 2011, l'Opéra de Lyon et l'école Anatole France, réseau Eclair du collège Elsa Triolet à Vénissieux accueille le projet « Opéra à l'école » dans le cadre scolaire. Il s'agit pour ces établissements scolaires de recevoir une résidence d'artistes pendant 3 années sur une même cohorte d'élèves. Les artistes une comédienne, un plasticien et un musicien, placent leur intervention dans le continuum scolaire. Le collège Elsa TRIOLET accueille la première promotion des élèves 6èmes impliqués.

Chaque semaine, une demi-journée tous les élèves de CM2 et de 6ème bénéficient d'un parcours artistique en lien avec « Flûte enchantée » de Mozart.

Juin 2013, nos jeunes talents se produiront sur la scène de l'amphiOpéra.

Les familles participent de cette dynamique par des invitations à des bilan d'étapes et des sorties à l'Opéra.

Ce projet bénéficie d'un suivi Ifé et participe à une anthropologie filmée.

Plus-value de l'action

Impact sur la qualité de la communication élèves / enseignants.

Projet catalyseur du travail en équipe

Développement de l'estime de soi des élèves

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

- 2011-2012 (année 1): 237 élèves du CE2 au CM2
- 2012-2013 (année 2) : 425 élèves du CE2 à la 6e
- 2013-2014 (année 3) : 550 élèves du CM1 à la 5e (à confirmer)

A l'origine

Au niveau national :

1. - Un contexte de renouvellement de l'éducation musicale avec des expériences pilotes à l'international (Sistema) et en France (orchestre Demos)
2. - Malgré des expériences pilotes, une carence globale sur l'éducation artistique et musicale à l'école
3. - Une problématique nationale d'accroissement de l'échec scolaire (cf rapport du Haut Conseil à l'Education [2007] et rapport de l'Institut Montaigne sur l'échec scolaire [avril 2010])
4. - Une image négative des quartiers urbains périphériques et un creusement des écarts à tous les niveaux (économiques, sociologiques, scolaires, etc) entre les villes centres et les villes périphériques.

Au niveau local :

- 1 - Un territoire inscrit en Zone Urbaine Sensible sur lequel les habitants cumulent des difficultés d'ordre économique et social.

- 2 -Des établissements inscrits dans le réseau ECLAIR (dispositif expérimental qui a pour ambition de développer des pôles d'excellence au sein des établissements concentrant le plus de difficultés)
- 3- Une concentration d'élèves en difficulté scolaire dans les établissements touchés par le projet
- 4 - Des enseignants motivés pour monter des partenariats d'excellence
- 5 - Des familles qui ont de l'ambition pour leurs enfants mais qui manquent d'outils pour mettre en œuvre cette volonté et n'osent pas toujours aller vers l'école pour être accompagnés.
- 6 - un équipement culturel (Opéra) engagé sur les questions de sensibilisation par la pratique artistique et repéré localement comme un établissement favorisant l'excellence et l'ouverture au plus grand nombre.

Objectifs poursuivis

- 1 Participer à la dynamisation des apprentissages scolaires et favoriser l'ambition au sein d'un projet de réseau.
- 2 Apporter un regard artistique aux enseignements
- 3 Favoriser l'acquisition des compétences transversales du socle commun de compétences et de connaissances
- Compétence 1 : Maîtrise de la langue française
- Compétence 5 : La culture humaniste
- Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
- Compétence 7 : L'initiative et l'autonomie

- 4 Croiser les enseignements de 6e (dont les enseignements artistiques, Éducation Musicale, Arts Plastiques, EPS) et la création artistique et leur donner une vie dans ce projet.
- 5 Enrichir par des interventions ponctuelles les enseignements de tous les niveaux (6e, 5e, 4e et 3e).
- 6 Assister et participer au processus de création d'un opéra.
- 7 Susciter une créativité par une approche et une pratique artistique et développer l'expression artistique avec le concours de plusieurs artistes.
- 8 Permettre à des enfants éloignés de la pratique artistique de connaître les spécificités de l'Opéra de Lyon (connaissance sur le genre opéra et la danse, découverte du bâtiment et des métiers, etc) et de développer des compétences dans différentes disciplines artistiques constitutives du genre opéra
- 9 Voir « en vrai » l'opéra : par ses artistes, des visites des bâtiments, des découvertes des métiers
- 10 Assister à des représentations à l'Opéra et rencontrer dans la mesure du possible les équipes artistiques.
- 11 Participer à la lutte contre le décrochage scolaire.
- 12 Favoriser le plaisir de l'apprentissage.
- 13 Contribuer au mieux vivre à l'école
- 14 Développer un projet structurant pour l'établissement et le Réseau ÉCLAIR pour participer à son rayonnement sur le territoire.
- 15 Pour les niveaux 5e, 4e et 3e continuer à développer la relation « École/Entreprise »
- 16 Avoir un effet catalyseur sur les pratiques artistiques et culturelles des élèves au sein de l'établissement scolaire et en dehors
- 17 Participer au décroisement territorial (centre/périphérie).
- 18 Participer à la dynamisation des établissements scolaires, et par extension du quartier (mobilisation des parents, partenariat avec les équipements de proximité, etc)

Description

L'Opéra de Lyon a initié en septembre 2011 une résidence d'artistes pluridisciplinaire dans une école élémentaire et un collège de Vénissieux qui se déroule sur trois années scolaires (octobre 2011-juin 2014).

La résidence s'articule en ateliers de pratique artistique pendant le temps scolaire. Cette pratique est volontairement pluridisciplinaire en écho à la spécificité du genre opéra, qui est par nature un art total. Le contenu des ateliers est construit en concertation avec les enseignants afin de développer les liens dans l'apprentissage avec les enseignements fondamentaux. Le projet se déploie sur deux établissements –de premier et second degré-, ce qui permet de suivre les élèves lors de leur passage au collège (les élèves sont partie prenantes du projet durant les trois années).

Le projet prévoit également une découverte culturelle régulière et complète de l'activité de l'Opéra de Lyon.

Les situations de rencontres artistiques et le travail collaboratif sont favorisés (avec la Maîtrise de l'Opéra notamment).

Les élèves sont durant ces trois années en situation de création. Des temps de restitution sont prévus sur le territoire (lors des événements festifs de l'école, du collège et éventuellement du quartier) et à l'Opéra à chaque fin d'année scolaire (à l'AmphiOpéra en 2012 et 2013 et sur la grande scène en juin 2014).

L'équipe artistique permanente du projet regroupe trois artistes qui couvrent le champ des savoir-faire nécessaires à la construction d'une forme opératique:

- Nicolas Bianco : musicien-compositeur
- Pierre Constantin : plasticien
- Romaine Friess : comédienne-conteuse

Les services musicaux de l'Opéra peuvent intervenir pour des collaborations artistiques ponctuelles et le personnel administratif et technique participe au projet pour faire découvrir aux classes l'envers du décor (visite de l'Opéra et des ateliers, découverte des métiers, etc) à la demande des enseignants.

Les artistes ont proposés comme cadre général de leur intervention une progression pédagogique ajustable aux trois disciplines artistiques, déclinée sur les trois années du projet

Modalité de mise en oeuvre

CADRE ET SUPPORT PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE

Cette année les artistes vont travailler à partir de La Flûte enchantée de Mozart qui sera un matériau à partir duquel les classes pourront découvrir de façon approfondie l'œuvre.

Point de départ : l'œuvre est racontée, on peut également imaginer que les élèves lisent une version simplifiée.

Les entrées peuvent être multiples :

- Théâtre (Opéra-Comique/mélodrame en France)
- Les images produites par l'histoire (contes...)
- La musique

L'objectif de cette année est d'aboutir à une restitution lors de laquelle les enfants donnent une version de la Flûte Enchantée.

Le travail peut être envisagé de différentes façons :

- Le professeur et les artistes se mettent d'accord sur une scène qu'ils travailleront avec les élèves
- Interprétation d'une scène
- Réécriture d'un passage du texte
- Adaptation d'un extrait
- Le professeur et les artistes choisissent un thème
- Un thème lié à un personnage : Tamino = homme de la culture / Papageno = homme de la nature.
- La nuit/le jour

Les thèmes éducatifs : amitié, parcours initiatique (passage d'épreuve), le mensonge...

Le professeur et les artistes choisissent un personnage sur lequel travailler.

Dans l'idéal il serait bon que chaque classe choisisse une problématique différente. Les thèmes éducatifs : amitié, parcours initiatique (passage d'épreuve), le mensonge...

Le professeur et les artistes choisissent un personnage sur lequel travailler.

Dans l'idéal il serait bon que chaque classe choisisse une problématique différente.

- Année 1 : Notions préliminaires / découverte des langages

Lors de la première saison, les 12 classes ont travaillé sur différents projets : création de contes musicaux, travail autour d'œuvres musicales pour enfants (Nous bâtissons une ville – Hindemith et Le Loup de neige – Malcolm Williamson), production acousmatique autour de la thématique de l'eau en résonance avec un projet d'éducation au développement durable.

- Année 2 : Dramaturgie

Les 18 classes (CE2, CM1, CM2 et 6e) travaillent autour de La flûte enchantée, en déclinant diverses thématiques choisies dans l'œuvre.

Au sein des classes de 6e, un groupe de 22 élèves suit une option musique en partenariat avec l'école de musique de

Vénissieux. Leur pratique instrumentale fera l'objet d'une valorisation au sein du projet l'Opéra à l'école.

- Année 3 : scénographie et espace

Le projet artistique pour cette 3e saison est en cours de définition. Les classes –CM1, CM2, 6e, 5e) travailleront ensemble à une création qui sera présentée sur la grande scène de l'Opéra.

Les ateliers ont lieu :

- à l'école primaire, sur le temps scolaire de manière hebdomadaire (créneau régulier d'une heure par classe).
- au collège, sur des créneaux hebdomadaire dédiés aux ateliers « opéra » (deux heures par classe).

Dans les deux établissements scolaires, chaque artiste dispose d'une salle pour ses ateliers.

Trois ressources ou points d'appui

Engagement des équipes éducatives

- Partenariat avec l'Institut Français de l'Education
- Formalisation du projet grâce à la signature d'une convention-cadre entre l'Opéra et la DSDEN

Difficultés rencontrées

Travail en réseau avec deux établissements scolaires de cycles différents

- Temporalités différentes (classe : 1 an / projet : 3 ans)
- Changement de comportement des élèves avec leur passage en 6e.

Moyens mobilisés

Moyens humains :

Au sein du pôle de développement culturel de l'Opéra de Lyon : deux personnes assurent la mise en œuvre et la coordination du projet, en lien étroit avec la responsable du pôle et le directeur général de l'Opéra :

- une chargée de médiation culturelle : 50% ETP pour le projet l'Opéra à l'école
- un chargé de production : 80% ETP pour le projet l'Opéra à l'école

Au sein des établissements scolaires :

- à l'école primaire, une commission de trois enseignants travaille en collaboration avec la directrice et le conseiller pédagogique de circonscription pour la mise en œuvre du projet dans l'école.
- au collège, un enseignant référent a été désigné. Il suit la mise en œuvre du projet avec les CPE et la principale de l'établissement. Chaque classe a un enseignant encadrant les heures consacrées au projet, en binôme avec les artistes.

Besoin financier : 12HSA

Les trois artistes sont employés par l'Opéra de Lyon. 171 jours d'intervention ont été prévus pour l'année 1, 300 jours pour les années 2 et 3.

D'autres professionnels de l'Opéra interviennent ponctuellement (chef de chant, techniciens son et lumière, etc).

Moyens matériels :

- Matériel nécessaire aux ateliers (feuilles, encre, peinture, pupitres, petits instruments percussifs, matériel hi-fi, etc)
- Bus pour les déplacements à l'Opéra des élèves (visites, venue sur des représentations scolaires, répétitions et créations) et de leurs familles (pour les représentations des élèves à l'Opéra)
- Communication et catering pour les événements fédérateurs
- mise à disposition de salles dans les établissements scolaires et au sein dans des structures municipales (maison de l'enfance, salle des Fêtes et Familles).

Partenariat et contenu du partenariat

Le projet l'Opéra à l'école s'inscrit dans la continuité d'une action territoriale concertée de longue durée. Les différents partenaires valident les objectifs et participent à la définition des contenus en amont du projet. Ils sont consultés régulièrement, notamment via la réunion du comité de pilotage du projet.

Le projet fait l'objet d'une convention entre l'Opéra de Lyon et l'Education Nationale (services départementaux). Elle se décline dans les établissements scolaires comme suit

- À l'école par un avenant à l'axe culturel du projet d'école
- Au collège par le contrat d'objectifs et un cahier des charges annuel

Les actions de l'Opéra de Lyon de développement culturel font également l'objet d'un suivi au sein du comité de pilotage institutionnel qui réunit tous les financeurs publics de l'établissement (Ville, Etat, Région, Département) ainsi que l'Education Nationale.

Enfin, les actions de l'Opéra de Lyon sur la ville de Vénissieux font l'objet d'une convention entre la ville et l'Opéra, signée

pour trois ans et assortie d'un plan d'action annuel. Cette convention a été renouvelée en 2012.

Au-delà du contenu institutionnel du partenariat, le projet fait l'objet d'une communication constante entre le pôle de développement culturel, les établissements scolaires, la circonscription de Vénissieux Sud, et les autres partenaires (école de musique, services de la ville de Vénissieux, etc).

Liens éventuels avec la Recherche

qui mène durant les trois années du projet une recherche interdisciplinaire sur ce projet artistique et culturel en éducation prioritaire.

Contact Institut Français de l'Education: Séverine Bresciani

severine.bresciani@ens-lyon.fr / 04 26 73 11 16

Equipe :

Responsable scientifique

Christian Lallier, anthropologue-cinéaste, Chargé de Mission "Culture & Création" - IFE

Ingénierie projet

Séverine Bresciani-Dalynjak, Responsable du Service Pilotage de projets collaboratifs Agence Qualité Education - IFE

Equipe du Centre Alain Savary

Patrick Picard, Responsable du centre Alain Savary – IFE (Département Agence Qualité Education)

Marie-Odile Maire-Sandoz, Chargée d'étude du Centre Alain Savary - IFE

Patrick Stéfani, Chargé d'étude du Centre Alain Savary - IFE

Equipe associée

Luc Trouche, Directeur du Département Recherche de l'IFE

Eric Dayre, Directeur du CERCC / ENS de Lyon Centre d'Etude et de Recherche Comparée sur la Création

Alain Kerlan, Directeur de l'ISPEF / Université Lumière Lyon 2 Institut des sciences et des pratiques d'éducation et de formation

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- La connaissance des publics d'action et bénéficiaires du projet en identifiant les profils sociologiques, les habitudes et pratiques culturelles
- L'impact de l'action sur les participants (élèves et leurs familles, enseignants, artistes) et les cadres d'actions (projets d'écoles, réseau ECLAIR)
- L'analyse des dynamiques de partenariats

L'équipe opérationnelle de l'enquête regroupe différents laboratoires de recherche :

- L'IFE pour la recherche en anthropologie filmée
- Le Centre Alain Savary pour l'animation de groupes de travail avec les enseignants
- Le Centre d'études et de recherche comparée sur la création (Jean-Loup Rivière) et le laboratoire Education, cultures et politiques pour l'enquête qualitative (Alain Kerlan)

Documents

Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action

Evaluation

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, externe)

Des temps de travail communs aux acteurs (enseignants, équipe éducative, artistes et opérateurs culturels) sont organisés régulièrement pour assurer le suivi opérationnel du projet.

L'évaluation du projet – qui porte sur l'analyse des effets d'une action culturelle et artistique d'ampleur à l'école est portée par l'IFE (Institut Français de l'Education) et par les acteurs du projet.

L'Opéra de Lyon a noué un partenariat avec l'IFE pour mener une enquête compréhensive. Cette enquête portera sur les points suivants :

- La connaissance des publics d'action et bénéficiaires du projet en identifiant les profils sociologiques, les habitudes et pratiques culturelles
- L'impact de l'action sur les participants (élèves et leurs familles, enseignants, artistes) et les cadres d'actions (projets

d'écoles, réseau ECLAIR)

- L'analyse des dynamiques de partenariats

L'équipe opérationnelle de l'enquête regroupe différents laboratoires de recherche :

- L'IFE pour la recherche en anthropologie filmée
- Le Centre Alain Savary pour l'animation de groupes de travail avec les enseignants
- Le Centre d'études et de recherche comparée sur la création (Jean-Loup Rivière) et le laboratoire Education, cultures et politiques pour l'enquête qualitative (Alain Kerlan)

Evaluation concomitante

Le Centre Alain Savary organise des journées d'études avec l'ensemble des partenaires de terrain deux fois par an et anime des groupes de travail avec les enseignants afin de créer des ressources pour l'action à destination des acteurs du projet l'Opéra à l'école et de personnes engagées ou souhaitant s'engager dans le même type de processus (artistes et opérateurs culturels, éducation nationale).

Leur cahier des charges prévoit également des entretiens et questionnaires à destination des élèves et de leurs familles qui permettent d'évaluer l'impact de l'action sur les participants.

Des retours écrits et oraux à destination des acteurs du projet sont organisés deux fois par an.

Evaluation a posteriori

L'étude finale se présentera sous la forme d'un coffret comprenant :

- 1 premier DVD, avec un film documentaire (52' environ)
- 1 second DVD, avec un programme de modules interactif
- 1 livret d'accompagnement présentant les résultats de l'enquête qualitative
- 1 rapport de l'étude menée par le Centre Alain Savary

Effets constatés

Sur les acquis des élèves :

Sur les acquis des élèves :

- Diversification des apprentissages / réinvestissement des apprentissages
- Progression des acquis lexicaux
- Rapport différent à l'erreur
- Développement de la créativité
- Développement de l'estime de soi.

Sur les pratiques des enseignants :

Impact sur la qualité de la communication élèves / enseignants.

Regard différent porté sur les élèves

Projet catalyseur du travail en équipe

Intégration de l'apport artistique dans des contenus disciplinaires

Renforcement des liens professeurs / élèves par un regard différent.

Sur le leadership et les relations professionnelles :

1-La direction du collège est valorisée par ce projet. Une attention particulière est portée à l'établissement. Ce projet permet de resserrer les liens avec les familles lors des invitations.

Constitution d'un réseau d'acteurs culturels

3-Une grande réactivité et adaptabilité de la part du personnel vie scolaire et de l'encadrement est nécessaire car le déroulement des projets n'est pas planifié longtemps à l'avance. Certains groupes travaillent selon certains horaires, des sorties ont lieu avec un préavis assez court...

Sur l'école / l'établissement :

Progression sur la vie en collectivité, les rapports filles / garçons (à l'école élémentaire)

- Enjeu du projet collectif rejaillit sur la motivation individuelle (des élèves et des équipes éducatives)

Plus généralement, sur l'environnement :

Consolidation d'un réseau de partenaires sur le territoire (maison de l'enfance, école de musique, etc) et au niveau institutionnel (Ville, Education Nationale, Opéra, etc) qui va dans le sens d'une harmonisation de l'action auprès des enfants

- Impact du rayonnement du projet sur l'image des établissements auprès des familles

Une réussite à communiquer à l'extérieur, ce serait : *

Une réussite à communiquer à l'extérieur, ce serait :

Le rapport aux familles, posé comme un enjeu du projet dès sa conception. Quelques indices nous permettent aujourd'hui de constater l'accueil favorable que les parents d'élèves réservent au projet, et qui rejaillit sur l'image des établissements scolaires :

- Mobilisation des parents pour répondre aux questionnaires administrés par l'IFE
- Participation nombreuse des familles au rendu d'étape à l'AmphiOpéra en juin 2012 (environ 150 parents présents)
- La directrice de l'école constate une plus grande mobilisation des parents sur les sorties scolaires en générale depuis les sorties à l'Opéra
- Au collège, certaines familles qui auraient été susceptibles d'inscrire leur enfant dans un autre établissement sont restées