

Musique et intégration sociale des défavorisés

Le programme « El sistema »

Conférence de Manuel MENDOZA-AGUILAR
violoniste, directeur de l'orchestre symphonique du conservatoire de Strasbourg
23 novembre 2024

La conférence a démarré en musique : Manuel Mendoza est venu avec son violon et a interprété le « canon » de Pachelbel suivi de la mélodie « secret éternel ». Il a ensuite régulièrement joué quelques notes pour étayer son discours et montrer comment il utilise son violon pour intéresser les jeunes enfants en leur faisant découvrir cet instrument.

El Sistema est un programme d'éducation musicale développé au Venezuela par Jose Antoni Abreu en 1975, financé par des fonds publics. *El Sistema* désigne aujourd'hui un système repris par de nombreuses associations en Amérique Latine mais aussi dans de nombreux pays dans le monde. Ce programme, qui a maintenant 50 ans, propose une méthode d'apprentissage alternative de la musique, qui permet également une intégration sociale de jeunes défavorisés. Au Venezuela *El Sistema* était sous la tutelle du ministère des Services sociaux, et non du ministère de la Culture, ce qui a contribué de façon stratégique à sa survie.

Manuel Mendoza, qui nous a présenté ce type de programme, est lui originaire d'Équateur. Il a découvert le violon et appris à en jouer à 11 ans au collège. Il a commencé à donner des cours de musique à 16 ans. Il s'interroge sur la façon de mobiliser les enfants et les jeunes pour qu'ils viennent jouer de la musique et chanter dans un orchestre chaque jour, ainsi que cela se fait dans plusieurs villes au Venezuela, en Colombie... Il est maintenant à Strasbourg dont il est devenu Directeur de l'orchestre symphonique du Conservatoire. Il participe aussi à la mise en place du programme *El Sistema* dans la ville de Bischwiller en Alsace, seule ville en France où collaborent les dispositifs phares « Orchestre à l'école » et « *El Sistema* ».

« L'Orchestre à l'École offre une éducation musicale gratuite 2 h par semaine à 4 classes de CM1 et CM2 de l'école élémentaire autour des instruments à vent. Quatre autres classes de chaque niveau bénéficient d'une heure hebdomadaire de chant choral sur le temps scolaire. Le dispositif concerne ainsi près de 200 enfants. En réponse aux difficultés scolaires et sociales, l'Orchestre à l'école modifie en profondeur la relation entre les élèves et leurs enseignants... La pratique collective de la musique incite les élèves à une plus grande participation à la vie du groupe et encourage des valeurs telles que le partage, le respect mutuel et la solidarité. »

« À partir du CE2, les enfants du Groupe scolaire peuvent rejoindre l'Orchestre Sistema, dirigé par Manuel Mendoza depuis 2015. El Sistema offre un apprentissage intensif, collectif et gratuit de la musique classique... Les enfants se retrouvent chaque mercredi pendant 4 h pour apprendre le violon, l'alto et le violoncelle, travaillent par classe d'instrument puis ensemble et en orchestre symphonique. Ils peuvent poursuivre après au collège... »

Dans le cadre de l'orchestre Sistema les enseignants, les responsables, le chef d'orchestre cherchent à développer l'empathie, le travail commun, l'écoute de la respiration (le son peut soigner), les vibrations, la pédagogie, le contact avec les parents.

L'instrument est une source de dialogue. On discute de la musique ainsi que des diverses questions que se posent les élèves. On leur apprend à vivre collectivement mais aussi à se mettre à la place des autres – la musique est un projet commun.

Lien vers la vidéo de la conférence : <https://youtu.be/QcZw80EaVU8>

Références

- Le programme El Sistema en Alsace
<https://www.sistema-alsace.org/>

- Le site de l'école municipale des arts de Bischwiller
<https://www.ema-bischwiller.fr/p/oe.html>

