El Sistema ou l'éducation musicale pour tous, un mouvement mondial

El Sistema or music education for all: A global movement

El Sistema o la educación musical para todos, un movimiento mundial

Anis Barnat

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/ries/7211>

DOI : 10.4000/ries.7211

ISSN : 2261-4265

Éditeur

France Education internationale

Édition imprimée

Date de publication : 1 décembre 2018

Pagination : 169-172

ISBN : 978-2-85420-620-3

ISSN : 1254-4590

Référence électronique

Anis Barnat, « El Sistema ou l'éducation musicale pour tous, un mouvement mondial », *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [En ligne], 79 | décembre 2018, mis en ligne le 01 décembre 2020, consulté le 25 juin 2021. URL : <http://journals.openedition.org/ries/7211> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ries.7211>

El Sistema ou l'éducation musicale pour tous, un mouvement mondial

Anis Barnat

El Sistema Greece

Personnalité hautement charismatique et totalement dévouée, corps et âme, au projet de sa vie communément appelé El Sistema, José Antonio Abreu nous a quittés le 24 mars 2018. El Maestro, comme ses élèves, disciples mais aussi détracteurs l'appellent, laisse derrière lui un mouvement d'ampleur mondiale, pérenne, et la trace d'une révolution musicale et sociale qui restera son héritage.

L'idée de départ est simple, voire simpliste : montrer de manière très concrète le pouvoir de la musique, comme agent de transformation transcendante. Faire avant de comprendre, expérimenter avant de théoriser, privilégier le groupe tout en favorisant l'épanouissement de chacun dans les apprentissages. La pratique collective de la musique est un droit fondamental et un modèle humaniste d'intégration et d'organisation sociales. Cette philosophie prône l'enseignement gratuit, soutenu et interactif et promeut des valeurs éthiques et esthétiques du vivre-ensemble.

Les orchestres et chœurs sont beaucoup plus que des structures artistiques. Ce sont des modèles et écoles de vie en société. À travers ces écoles se crée une discipline rigoureuse d'articulation et de concertation chez les enfants, dans un esprit de solidarité et de fraternité et de coexistence sociale¹.

Il est très difficile de dire qu'il existerait un modèle El Sistema : pour la plupart des anciens de ce système, et pour celles et ceux qui ont développé le projet hors du Venezuela, c'est bien davantage une philosophie selon laquelle il faut replacer les élèves au centre du processus d'apprentissage (un enfant qui a une semaine de pratique musicale peut être le professeur de l'enfant qui vient d'arriver, permettant ainsi une confiance et une estime de soi dès les premières semaines). Difficile donc de dire qu'il y ait une méthode *per se* mais le point commun de tous les programmes El Sistema tient à des valeurs partagées : solidarité, respect, esprit d'équipe, travail. Et à un mot d'ordre : la flexibilité et une adaptation de tous les moments. La production musicale, que ce soit par des moments musicaux en classe ou dans le cadre de concerts, est un moment important du processus d'apprentissage : des concerts, des concerts et encore des concerts, pour mettre les élèves dans la peau de l'artiste. Sur scène, les enfants sont fiers et épanouis, tous unis autour de l'objectif commun de donner le meilleur d'eux-mêmes tout en étant très solidaires et en encourageant leurs camarades.

1. José Antonio Abreu, Conférence TED 2009, « The El Sistema Music Revolution », en ligne [<https://bit.ly/2qfGq59>].

Tout a commencé dans un hangar, en 1975, avec onze élèves. Cette histoire constitue en elle-même le mythe originel d'El Sistema. Le Maestro avait mobilisé ses réseaux pour avoir un lieu de répétition et le matériel pour accueillir un orchestre symphonique de plusieurs dizaines de musiciens quand seulement onze élèves se présentèrent. Deux solutions se présentaient au Maestro, alors que cette première répétition se terminait : soit il renonçait car la tâche s'avérait trop ardue, soit il redoublait d'efforts et développait patiemment son projet. C'est évidemment la seconde option qui prévalut, et ce projet devint son projet de vie, tant au Venezuela que dans le monde.

En ce qui concerne le Venezuela, les chiffres sont impressionnants : El Sistema a atteint son millionième élève au mois d'avril 2018 ; un concert événement a eu lieu au Polydrome de Caracas avec 10 701 musiciens participant (représentant seulement 1 % des forces musicales du pays). El Sistema s'est diversifié au point de ne plus se centrer uniquement sur la musique classique, avec des programmes qui font partie du système imaginé par El Maestro : chœurs, orchestres, orchestres de papier, initiation musicale, programme académique de formation de formateurs, programme d'éducation pour les élèves ayant un handicap physique, programme dans les hôpitaux, dans les prisons, *Alma Llanera* (musique folklorique traditionnelle), musiques populaires, programme de lutherie...

Les chiffres sont encore plus impressionnants au-delà des frontières du Venezuela : El Sistema a planté des graines dans plus de 70 pays et des répliques de la vision de José Antonio Abreu essaient aujourd'hui aux quatre coins du monde. Cette dissémination de la vision éducative est particulièrement intéressante car il ne s'agit pas de reproduire tel quel le modèle vénézuélien, mais d'en adapter les valeurs, dans le cadre du pays et du contexte concernés. Une très grande exigence artistique est toujours présente, mais en adaptant, par une pédagogie innovante et une grande flexibilité, les enseignements au contexte local.

Il y aurait des centaines d'exemples, nous n'en retiendrons que cinq représentatifs de la diversité du système.

El Sistema Greece est l'une des initiatives les plus récentes, en lien permanent avec El Sistema au Venezuela, pour dessiner les contours d'une pédagogie adaptée à un contexte particulier : celui d'une double crise économique et migratoire, avec l'afflux quotidien de demandeurs d'asile en Grèce. El Sistema Greece promeut l'intégration sociale dans la société grecque, en donnant des cours de musique gratuits et ouverts à tous, et compte des élèves réfugiés, migrants et grecs qui travaillent ensemble et « produisent » ensemble. Ces élèves de tous horizons constituent une nouvelle communauté, qui s'apparente réellement au nouveau visage de l'Europe.

El Sistema Sweden compte plus de 9 000 élèves régulièrement inscrits dans ce programme. Le Dream Orchestra en est une émanation humaniste, qui réunit les migrants récemment arrivés en Suède et les élèves suédois du programme. Le fondateur d'El Sistema Sweden, un Vénézuélien, avait fondé quelques années auparavant le Sistema le plus septentrional du monde : El Sistema au Groenland, qui s'adresse aux enfants d'un orphelinat.

El Sistema aux États-Unis est à l'image du pays : une fédération El Sistema USA recense les activités de plus de 200 programmes inspirés de la philosophie d'El Sistema. Parmi les plus emblématiques, citons YOLA (Youth Orchestra

of Los Angeles), qui est placé sous la tutelle du disciple le plus célèbre du Maestro, Gustavo Dudamel ; OrchKids, à Baltimore, qui s'adresse à des enfants dans des quartiers particulièrement sensibles ; Play in Philly, à Philadelphie, qui a commencé ses activités dans les quartiers défavorisés de la ville, parmi tant d'autres.

El Sistema Kenya : avec la musique comme vecteur éducatif, les professeurs de musique proposent aux enfants des quartiers défavorisés de Nairobi d'avoir accès à la musique comme outil de transformation sociale.

El Sistema Japan opère à Soma, dans la préfecture de Fukushima, pour les enfants survivants du tsunami. La musique agit comme un catalyseur émotionnel et permet à ces enfants de pouvoir exprimer leurs traumatismes, dans un processus de reconquête de soi.

Il ne s'agit pas ici de dresser un inventaire à la Prévert, mais de montrer que toutes ces initiatives ont un point commun, malgré toutes les différences liées aux contextes locaux : la place de l'enfant dans le processus éducatif est centrale, l'idée étant que les élèves tombent amoureux de la musique pour ensuite « en demander » chaque jour un peu plus. C'est un processus vertueux, qui permet aux enfants, sans s'en rendre compte, de travailler beaucoup plus que la plupart des élèves inscrits dans un cursus traditionnel. Les valeurs de solidarité, de travail en équipe et de respect sont prônées constamment et au final, l'excellence artistique arrive tout naturellement car les élèves sont exigeants avec eux-mêmes, pour leur bien-être et pour participer collectivement au meilleur son possible.

Ce tableau idyllique n'est pas sans critiques, souvent constructives : El Sistema n'est pas adaptable tel quel dans la majorité des pays car la régulation sur le rythme scolaire des enfants ne permettrait pas aux élèves de faire cinq heures de musique par jour ; le rapport au sensoriel est privilégié, par rapport à l'apprentissage cartésien des notes, ce qui fait que les élèves inscrits dans les programmes s'inspirant d'El Sistema n'ont pas toujours les mêmes connaissances théoriques sur la musique que les élèves suivant des formations plus traditionnelles. Il n'empêche que la propagation d'El Sistema depuis 1975 est en soi une révolution musicale, comme l'ont souligné certaines des figures les plus importantes de la musique classique (Sir Simon Rattle ou Claudio Abbado, en particulier). L'analyse critique et la remise en question de la transposabilité du système vénézuélien dans un monde tourné de plus en plus vers la protection de l'enfant est toujours une préoccupation importante, et cela explique que le résultat et l'excellence artistiques aient un prix, celui du travail et du dévouement à la musique.

En 2018, alors qu'un nouveau chapitre s'écrit après la disparition physique du Maestro, El Sistema veut jouer un rôle d'envergure mondiale, en permettant aux institutions qui le souhaitent de bénéficier de formations au système dessiné il y a quarante-trois ans et adapté à chaque instant par les milliers de professeurs vénézuéliens. La création prochaine de l'Université José Antonio Abreu à Caracas, en 2019, permettra de former des formateurs venus du monde entier aux méthodes d'El Sistema.

El Sistema veut par ailleurs s'appuyer, pour continuer à se développer, sur l'étude d'impact² réalisée pendant près de trois ans par la Banque interaméricaine de

2. X. Alemán, S. Duryea, N. G. Guerra et al., (2016) : *Los efectos de la formación musical en el desarrollo infantil: una prueba aleatoria de El Sistema en Venezuela*, note technique n° IDB-TN-1171, 20en ligne [<https://bit.ly/2PgHe52>].

développement au Venezuela, et dont les résultats sont probants tant ils démontrent que l'impact de la musique dans le contexte des enseignements d'El Sistema permet un épanouissement personnel, familial et communautaire pour chaque élève. Malgré les critiques venues des systèmes plus traditionnels d'enseignement musical, El Sistema a des raisons de croire en son avenir.

Les valeurs prônées par El Sistema sont toujours d'actualité, alors qu'une réflexion est aujourd'hui menée, dans de nombreux pays, sur la fracture sociale, sur les enclaves sociales dans certains territoires, sur la crise migratoire et sur le rôle de la culture comme levier de transformation profonde. Le leitmotiv « *Tocar, Cantar y Luchar* » [jouer, chanter, lutter] instauré par le Maestro Abreu définit l'essence de cette philosophie éducative et artistique. C'est un programme social qui s'adresse à tous les enfants et qui promet une société inclusive, où chacun peut développer son potentiel musical individuel dans le cadre d'une activité musicale collective. La condition *sine qua non* du fonctionnement harmonieux d'un Sistema est l'altérité et la reconnaissance de l'autre, en favorisant un dialogue permanent entre les élèves et un esprit de tolérance, pour que le concert soit un moment d'harmonie éthique et sociale. En étant exigeant envers soi-même, pour produire le meilleur concert une fois que tous sont réunis, le musicien se surpasse et découvre sa place et son rôle dans cette mini-société. L'excellence artistique et musicale n'est que la conséquence logique de cette rigueur envers soi-même, qui construit des jeunes gens prêts à vouloir transformer le monde par la musique.