

LE CERCLE MUSICAL

GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT

ERIN PARKES, PH.D (ÉDUCATION MUSICALE)
ELIZABETH SIMPSON

CENTRE NATIONAL DES ARTS
NATIONAL ARTS CENTRE

Le Canada en scène. Canada is our stage.

lotus
centre
for special music education

LE CERCLE MUSICAL EN BREF	2
À l'écoute des besoins de la communauté	2
Élaboration du programme et processus de consultation	3
OBJECTIFS ET AVANTAGES DU CERCLE MUSICAL	4
Interaction avec des instruments d'orchestre	4
Accessibilité et acceptation	4
Préparation au concert	5
STRUCTURE DU CERCLE MUSICAL	6
COMPOSANTES DES ATELIERS DU CERCLE MUSICAL	7
Description et durée des activités	7
Notes and recommandations	7
RECOMMANDATIONS POUR LES CONCERTS ADAPTÉS AUX SENSIBILITÉS SENSORIELLES	10
Composantes	10
Précisions	10
LA PRÉPARATION AU CERCLE MUSICAL	11
Objectifs	11
Faire appel à des experts des besoins particuliers	11
Un espace adéquat pour les ateliers	12
Un espace adéquat pour le concert	12
Les participants au programme	13
Comprendre les participants	13
La formation du personnel et des musiciens	14
Un partenariat fructueux avec des organisations communautaires	15
Santé et sécurité	16
Évaluation du programme	16
STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES	18
Équilibre entre flexibilité et structure	18
Être à la fois un guide et un modèle	19
Défis comportementaux	19
Comprendre les besoins sensoriels	20
Développement du fonctionnement social	21
QUESTIONS ET RÉTROACTION	22
REMERCIEMENTS	22

LE CERCLE MUSICAL EN BREF

À l'écoute des besoins de la communauté

La musique, qu'on l'écoute ou qu'on en joue, est une composante essentielle de notre vie; elle contribue à tisser des liens entre nous et suscite souvent un merveilleux sentiment de bien-être. Néanmoins, l'éducation musicale et les spectacles de musique peuvent se révéler un défi de taille pour les personnes ayant des besoins particuliers : les projecteurs à haute intensité, les sons puissants et les foules, indissociables des salles de spectacles, sont simplement écrasants pour certains. Qui plus est, outre ces défis sensoriels, certaines personnes ayant des besoins particuliers ne sont en mesure d'embrasser l'expérience musicale qu'à travers une préparation spécialisée ou des activités d'apprentissage approfondi. Si la musique a un grand potentiel pour améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui ont des besoins particuliers, il faut, dans l'élaboration de programmes pour ce type de clientèle, recourir à des professionnels, faire preuve de créativité et de souplesse, et mettre en œuvre les ajustements adéquats.

La plupart des concerts et activités d'éducation musicale visent, au fond, à procurer de l'agrément, et l'offre destinée au grand public est souvent riche et variée. Le Cercle musical s'attache de son côté à faire découvrir la musique aux personnes ayant des besoins particuliers : ce programme permet aux participants de vivre une expérience musicale véritablement positive, grâce, notamment, à une approche axée sur les participants et leurs compétences. Bien des personnes ayant des besoins particuliers n'auraient pas la chance d'explorer le monde de la musique ou peut-être même de découvrir une nouvelle passion s'il n'y avait pas de programmes conçus exclusivement pour elles.

Le Cercle musical a pris son envol en 2012, offre et demande se rejoignant alors. Le Centre national des Arts (CNA) a réalisé non seulement qu'une programmation adaptée était nécessaire pour offrir des services accessibles à tous, mais surtout qu'il y avait un sérieux manque dans l'offre destinée aux personnes ayant des besoins particuliers. Au même moment, un organisme caritatif aussi installé à Ottawa, le Lotus Centre for Special Music Education, cherchait à élargir l'accès de cette même clientèle à l'éducation musicale. Le Lotus Centre a alors contacté le département de Musique du CNA en vue d'une collaboration potentielle. Dès les discussions préliminaires, les deux organisations ont conclu que des activités éducatives et des prestations musicales multimodales étaient nécessaires afin que les participants aient la possibilité de découvrir des instruments d'orchestre, qu'ils apprennent d'une manière qui leur convienne et qu'ils se sentent vraiment à l'aise.

Élaboration du programme et processus de consultation

La directrice de l'éducation musicale et du rayonnement dans la collectivité au CNA, Geneviève Cimon, et la directrice générale du Lotus Centre for Special Music Education, Erin Parkes, (docteure en éducation musicale) ont œuvré aux fondements du Cercle musical. Elles ont élaboré un programme comprenant à la fois des éléments éducatifs et une expérience de concert adaptée aux sensibilités sensorielles afin de répondre à deux objectifs généraux : accueillir les personnes ayant des besoins particuliers au CNA et leur permettre de découvrir les instruments d'orchestre. Elles ont ainsi déterminé que les activités se concentrant sur une famille d'instruments à la fois (instruments à vent, cuivres, percussions et cordes) étaient les plus adéquates, dans ce cas, pour un apprentissage ciblé.

Plusieurs personnes ayant des besoins particuliers réagissent difficilement aux environnements nouveaux et apprivoisent lentement les situations inédites. Afin de comprendre divers concepts et les mettre en relation avec certaines expériences, elles peuvent aussi avoir besoin d'un mode d'apprentissage correspondant à leurs préférences sensorielles (apprentissage auditif, visuel, kinesthésique). Les ateliers du Cercle musical sont conçus de manière à offrir aux participants une variété d'occasions de voir et entendre différents instruments, un à la fois, mais aussi d'en jouer eux-mêmes, avant qu'ils assistent au concert.

Le programme de base une fois établi, l'équipe du Cercle musical a accueilli en son sein Elizabeth Simpson, cor de l'Orchestre du CNA possédant une solide expérience en éducation musicale, à titre d'artiste-enseignante principale. Des spécialistes en ergothérapie et en thérapie comportementale ont aussi été consultés afin d'assurer que le programme comprend tous les éléments nécessaires pour offrir aux participants une expérience d'éducation musicale la plus réussie possible.

Pour un apprentissage réussi

- ☑ Une routine claire et uniforme pour tous les ateliers;
- ☑ L'utilisation d'un calendrier visuel des activités;
- ☑ Un espace d'apprentissage bien délimité comprenant des aires de repos;
- ☑ La participation des musiciens du concert aux ateliers;
- ☑ Une approche multimodale;
- ☑ Des occasions pour chaque participant d'interagir avec les instruments, chacun à sa manière;
- ☑ Des activités à la fois relaxantes et stimulantes qui soutiennent la régulation des sens.

OBJECTIFS ET AVANTAGES DU CERCLE MUSICAL

Les objectifs et avantages du Cercle musical ont été déterminés au cours du processus de consultation avec les experts. Le programme a ensuite été conçu de manière à atteindre ces objectifs et offrir aux participants un maximum d'avantages dans les trois domaines suivants :

Interaction avec des instruments d'orchestre

L'objectif principal du programme est simplement d'offrir aux personnes ayant des besoins particuliers la possibilité de faire l'expérience de la musique et de découvrir des instruments d'orchestre d'une manière qui leur convienne et qui comble leurs besoins sensoriels, sociaux et d'apprentissage. Durant chaque atelier, les participants ont l'occasion de toucher et d'entendre des instruments de l'une des familles d'instruments, et d'en jouer; ils se familiarisent avec le fonctionnement de chacun d'eux et découvrent les différences et similarités entre les instruments. Ils apprennent aussi une technique de base pour jouer d'un instrument. Grâce au concert, les participants peuvent mieux comprendre comment les instruments s'accordent entre eux, mais aussi entendre des musiciens professionnels démontrer toute la gamme des possibilités de leur instrument à travers une variété d'œuvres musicales.

Accessibilité et acceptation

Les familles qui comptent des personnes ayant des besoins particuliers se sentent parfois isolées, exclues des activités récréatives ou éducatives posant des défis sensoriels ou comportementaux. Les parents et proches aidants hésitent à inscrire leurs enfants à certaines activités par crainte que ceux-ci ne dérangent les autres participants ou qu'on leur demande de s'en aller. Cela pourrait être le cas des concerts, où les comportements habituels des personnes ayant des besoins particuliers, comme le fait de bouger ou de faire du bruit, sont relativement peu tolérés.

Grâce au Cercle musical, les parents et les proches aidants peuvent être certains que leurs enfants seront acceptés tels qu'ils sont par les musiciens, le personnel et les autres participants. Comme le programme a été conçu exclusivement pour les personnes ayant des besoins particuliers, il offre aux participants non seulement une plus grande accessibilité à la musique, mais aussi un niveau d'acceptation de tous les comportements qu'on ne trouverait pas ailleurs. Un accueil chaleureux et faciliter l'acceptation sont au cœur de la mission du Cercle musical.

Préparation au concert

Les concerts adaptés aux sensibilités sensorielles sont un excellent premier pas en vue d'une meilleure accessibilité des personnes ayant des besoins particuliers à la musique, mais cela ne permet pas nécessairement d'abattre tous les obstacles que celles-ci rencontrent lorsqu'elles vont voir un spectacle dans le contexte habituel. Pour plusieurs d'entre elles, tout ce qui sort de la routine peut constituer tout un défi; de plus, apprivoiser de nouvelles personnes et de nouvelles activités leur demande du temps. Le Cercle musical a été conçu de manière, justement, à donner du temps aux participants pour faire connaissance avec les musiciens, découvrir chaque instrument et devenir de plus en plus à l'aise avec l'artiste-enseignant du programme. Rien de nouveau ou sortant du cadre familial établi pendant les ateliers n'est présenté au concert, ce qui permet aux participants de se sentir à l'aise et de véritablement faire l'expérience de la musique. Qui plus est, le Cercle musical établit des ponts entre les personnes ayant des besoins particuliers et de futurs concerts, qu'ils soient adaptés aux sensibilités sensorielles ou non.

Ce guide d'accompagnement et ces **vidéos** sont conçus de manière à être utilisés de concert et ainsi de vous fournir tous les renseignements dont vous aurez besoin pour reproduire le programme au sein de votre organisation.

STRUCTURE DU CERCLE MUSICAL

Le programme du Cercle musical s'effectue en deux parties :

1. Dans chacun de trois ateliers, les participants découvrent une famille d'instruments différente

Durée	Environ 45 minutes
Participants	15 maximum

2. Concert adapté aux sensibilités sensorielles

Durée	Environ 45 minutes (30 minutes de musique)
Participants	45 maximum (regroupant 2 or 3 groupes de participants)

Les pages qui suivent se veulent un guide pratique sur l'organisation d'ateliers et d'un concert dans le cadre du programme du Cercle musical.

- La section *La préparation du Cercle musical* comprend tous les renseignements nécessaires concernant l'organisation des ateliers (où commencer; la formation du personnel; le choix d'un espace adéquat; les défis possibles et les manières de les relever);
- La section suivante, *Structure du Cercle musical*, présente chaque activité en détail et comprend des notes et des recommandations pour faire face à certains défis comportementaux. De plus, cette section comprend des liens vers notre site Web, où vous trouverez des capsules vidéos tirées d'ateliers qui ont eu lieu au CNA. Celles-ci vous expliquent des comportements fréquents et vous proposent des solutions pédagogiques;
- Les *Recommandations pour les concerts adaptés aux sensibilités sensorielles* peuvent vous aider à préparer les participants au concert de fin de programme; elles comprennent des renseignements au sujet des salles de spectacles et du contenu des concerts;
- Enfin, la section *Stratégies pédagogiques* vous permettra de mieux comprendre les besoins comportementaux, sensoriels et d'apprentissage de vos participants, mais aussi d'adapter votre programme à ceux-ci.

COMPOSANTES DES ATELIERS DU CERCLE MUSICAL

Description et durée des activités	Notes and recommandations
<p>Accueil des participants et de leurs proches (avant le début de l'atelier)</p> <ul style="list-style-type: none">• Demandez aux participants d'arriver quelques minutes à l'avance afin de s'habituer à l'espace où se déroule l'atelier et de se mettre à l'aise;• Avec les parents, discutez des détails de l'atelier et des conditions des participants qui pourraient avoir une incidence sur le déroulement des activités;• Discutez de la participation des proches avec eux.	<p>Les ateliers ont pour objectif de développer une relation entre les artistes-enseignants et les participants et d'établir une communication directe entre eux; cela dit, il pourrait être nécessaire de faire appel aux proches dans les cas de problèmes comportementaux (ex. refus de participer à une activité; comportement agressif; comportement visant la stimulation individuelle ou sensorielle).</p> <p>Lorsqu'on comprend les besoins particuliers des participants et qu'on discute du soutien des proches, on est mieux préparé à offrir des activités alternatives et à être flexible dans leur présentation.</p>
<p>Activité d'ouverture et chanson d'accueil</p> <p> 5 minutes</p> <ol style="list-style-type: none">1. Chantez une chanson de bienvenue pour aider les participants à se sentir à l'aise et à s'habituer à leur environnement.2. Invitez les participants à chanter avec vous, à battre des mains et à bouger, à participer comme ils le souhaitent.3. Chantez le nom de chaque participant pour l'accueillir	<p>Si l'espace le permet, affichez un horaire visuel de l'atelier dont les composantes visuelles attirent l'attention (avec des images ou des dessins, par exemple). Référez-vous à cet horaire tout au long de l'atelier pour que les participants puissent en suivre la progression.</p>
<p>Présentation de l'atelier et des instruments</p> <p> 5 minutes</p> <ol style="list-style-type: none">1. Décrivez brièvement les instruments à l'étude.2. Expliquez les objectifs de l'atelier.<ol style="list-style-type: none">a. Nous allons produire du son grâce à chacun de ces instruments.b. Après nos trois ateliers, nous allons voir un concert où des musiciens joueront de ces instruments.3. Prenez dans vos mains l'instrument central de l'atelier (par exemple, la trompette), et présentez le musicien qui jouera de cet instrument	<p>Exposez les instruments dans la salle où se déroule l'activité afin que les participants puissent les voir dès leur arrivée.</p> <p>Assurez-vous que les instruments soient exposés dans un endroit sécuritaire et qu'un assistant soit présent pour superviser ceux-ci.</p> <p>La description des instruments peut comprendre divers renseignements, tels les matériaux de confection des instruments, la manière dont le son est produit, les sons graves et aigus produits par les instruments, etc.</p>
<p>Présentation de l'instrument central de l'atelier par le musicien qui en jouera au concert</p> <p> 5 minutes</p> <ul style="list-style-type: none">• Le musicien se présente lui-même et parle de son instrument;• Le musicien joue une brève mélodie.	<p>Demandez au musicien qui jouera de cet instrument au concert de participer à l'atelier et de présenter son instrument.</p> <p>Une autre possibilité serait d'enregistrer de courtes capsules vidéos (environ 1 minute) dans lesquelles chaque musicien qui participera au concert se présente. Les participants pourront ainsi avoir un aperçu de la personnalité et du physique de chacun.</p> <p>Utilisez un téléviseur ou un grand écran pour montrer ces vidéos – les ordinateurs portables, les tablettes ou les téléphones sont trop petits.</p>

<p>Exploration des instruments 1</p> <p> 10 minutes</p> <p>L'artiste-enseignant joue du premier instrument-vedette. Il faut prendre en compte les particularités sensorielles des participants : on peut d'abord jouer doucement, loin des participants, puis se tourner vers eux en jouant de plus en plus fort (par exemple, d'abord une fanfare, puis une mélodie simple).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Invitez les participants à battre des mains ou à bouger pendant que l'artiste joue de l'instrument.2. Montrez aux participants comment faire des sons à partir de l'instrument. Présentez le tout selon une série d'étapes simples, de manière à ce que le processus apparaisse très clairement aux participants.3. Invitez ensuite les participants à essayer l'instrument à tour de rôle. Montrez comment faire et donnez des indications aux participants pour qu'ils vous imitent. Lorsqu'un participant fait un son, encouragez les autres participants à battre des mains. Le participant se sent ainsi soutenu et fier d'avoir accompli quelque chose.	<p>La communication multimodale est essentielle pour interagir avec les personnes ayant des besoins particuliers. Plusieurs participants pourraient avoir des lacunes dans leur capacité à communiquer ou à comprendre ce qui leur est communiqué, c'est pourquoi il est vital d'avoir recours à d'autres modes de communication que le langage.</p> <p>De manière à retenir l'attention et la concentration de tous les participants, passez un maximum de 2 minutes avec chaque participant. N'hésitez pas à interagir avec les autres en leur demandant ce qu'ils ont pensé des sons produits : « C'était amusant, joli, fort? »</p> <p>Lorsque les participants ne réussissent pas à produire un son, on peut les encourager à faire autre chose avec les instruments. Par exemple, si l'on pousse les pistons, on peut voir sa réflexion dans le pavillon de la trompette. Si l'on parle ou chante près du pavillon, on obtient de l'écho. D'une manière ou d'une autre, on encourage les participants en battant des mains.</p>
<p>Chanson et mouvement</p> <p> 3-5 minutes</p> <p>Lorsque les participants ont besoin de se recentrer pour retrouver leur concentration ou que des mouvements leur permettraient de libérer un trop-plein d'énergie, une activité de mouvement est la bienvenue.</p> <p>Comme pour les autres activités, divisez l'activité en étapes faciles à suivre. Démontrez chaque étape avant de demander aux participants d'effectuer l'activité, et continuez de démontrer chaque étape lorsque ceux-ci se joignent à vous. Assurez-vous que les mouvements soient très simples, et qu'ils soient adaptés aux participants à mobilité réduite.</p>	<p>Préparez des activités qui peuvent facilement être adaptées. Par exemple, une version de cette activité peut avoir un effet stimulant, et une autre, un effet calmant. L'artiste-enseignant choisit ainsi la version qui semble le mieux convenir aux besoins des participants, lesquels n'ont pas nécessairement besoin d'être mis au courant de cette variante.</p>
<p>Exploration des instruments 2</p> <p> 10 minutes</p> <p>Suivez le même protocole que pour la première exploration des instruments, cette fois avec le deuxième instrument-vedette.</p>	

<p>Répétition d'une pièce pour le concert</p> <p> 3-5 minutes</p> <p>Lorsque cela est possible, on peut montrer aux participants une pièce qu'ils interpréteront lors du concert. Ils éprouveront beaucoup de fierté à se produire ainsi devant les membres de leur famille et leurs amis; ils sentiront qu'ils auront accompli quelque chose en se produisant lors d'un concert, aux côtés de musiciens professionnels.</p>	<p>L'œuvre choisie doit être extrêmement simple et doit pouvoir être interprétée aisément par chacun des participants. Cela pourrait être aussi simple qu'une combinaison de percussions et de maracas. L'une des activités qui fonctionnent le mieux pour l'exploration des cuivres utilise la chanson « Si vous êtes heureux et vous le savez » : plutôt que de battre des mains, les participants bourdonnent leurs lèvres sur les embouchoirs.</p>
<p>Activité de clôture et chanson d'au revoir</p> <p> 1 minute</p> <p>La chanson d'au revoir conclut l'atelier. Elle devrait être très brève et avoir recours à un slogan ou à des mots que les participants peuvent aisément entonner à leur tour.</p> <p>Dites aux participants que vous avez hâte de les revoir au prochain atelier. Terminez l'atelier en indiquant le programme de la prochaine rencontre et par des applaudissements pour la contribution de chacun.e et pour un atelier amusant.</p>	<p>Si l'atelier a lieu dans le même espace que le concert, c'est une bonne idée de faire une visite de la salle de spectacles avant la fin du troisième atelier. Cela permet aux participants de se préparer au concert.</p>

Composantes de l'atelier en bref

- Bienvenue
- Activité d'ouverture et chanson d'accueil
- Présentation de l'atelier et des instruments
- Présentation des musiciens
- Exploration des instruments 1
- Chanson et mouvement
- Exploration des instruments 2
- Répétition d'une pièce pour le concert
- Activité de clôture et chanson d'au revoir

RECOMMANDATIONS POUR LES CONCERTS ADAPTÉS AUX SENSIBILITÉS SENSORIELLES

Le public devrait être composé des participants aux ateliers, de leurs familles et amis, du personnel de soutien et des enseignants. Le concert devrait se dérouler dans une ambiance décontractée et amusante. Idéalement, avant le début de celui-ci, les participants se sont préparés pendant les ateliers : ils savent à quoi s'attendre du déroulement du concert et de la manière de se comporter. Néanmoins, ils seront sans doute excités; on peut donc s'attendre à ce qu'il y ait des bruits et des mouvements et une certaine atmosphère grouillante. Battre des mains et des pieds, applaudir, se déplacer, danser et sauter sont des comportements tolérés. On peut rassembler les participants de deux ou trois groupes lors d'un seul concert : cela permet de réduire les coûts du programme, mais aussi de créer une expérience de concert plus énergique.

L'objectif du concert est que les participants aient du plaisir. Ils aiment la musique et ont ainsi l'occasion de le montrer de la manière qui leur est naturelle. Les concerts sont un succès quand les musiciens comprennent que les réactions variées des participants sont leur manière bien à eux d'exprimer leur joie et leur enthousiasme. Les musiciens doivent aussi réaliser que la détresse que certains participants pourraient ressentir n'est pas nécessairement liée à leur appréciation du concert, mais est souvent le fruit de facteurs externes (excitation, faim, trop de stimulation, etc.). Pour que l'expérience soit positive pour tous, il est nécessaire d'offrir aux musiciens une formation sur ce à quoi ils doivent s'attendre avec un public formé de personnes ayant des besoins particuliers.

Composantes	Précisions
Participation du public	Au début du concert, l'artiste-enseignant.e accueille les participants, les parents et les proches; il ou elle présente les musiciens et rappelle aux participants qu'ils les ont déjà rencontrés pendant les ateliers (par vidéo ou en personne). Au moment qui convient, l'artiste-enseignant.e invite les participants à interpréter la chanson qu'ils ont répétée pendant les ateliers.
Programme du concert	Mettez au programme du concert des œuvres brèves, d'environ 2 ou 3 minutes, qui ont des tempos et styles variés; ajoutez des mélodies connues. Pour un concert de 45 minutes, prévoyez environ 30 minutes de musique. Si le concert dure plus longtemps, on risque de faire face à des problèmes d'attention ou de surstimulation sensorielle de la part des participants. Lorsque la tête dirigeante de l'ensemble de chambre agit aussi à titre de maître de cérémonie, cela crée un déroulement aisé et un spectacle cohérent; cette personne présente les œuvres et les musiciens et interagit avec l'auditoire. Nous recommandons aussi que les musiciens prennent quelques instants pour se présenter au public et parler de leur instrument. Les participants aiment découvrir la personnalité de chacun et les sons que fait chacun des instruments.
Activité d'après-concert	Organisez un « zoo instrumental ». Les participants ont l'occasion de toucher aux instruments après le concert. Ils peuvent ainsi jouer d'un instrument à nouveau, cette fois sous la direction d'un musicien professionnel. Ils peuvent aussi montrer leur savoir à leurs frères et sœurs. C'est souvent un moment magique pour les participants et une belle manière de conclure une expérience musicale des plus inspirantes.

LA PRÉPARATION AU CERCLE MUSICAL

Objectifs

Chaque famille d'instruments comprend au moins quatre instruments dont il sera question dans les ateliers. Veuillez cependant noter que la famille des percussions vous demandera peut-être davantage d'organisation et de préparation, en raison du nombre d'instruments à étudier. L'artiste-enseignant.e et son équipe décideront des instruments à l'étude et de leur ordre de présentation.

Chaque atelier vise à atteindre les objectifs suivants :

- Découvrir des instruments d'une certaine famille d'instruments, grâce au toucher, à l'écoute et à la pratique musicale;
- Comblent les besoins sensoriels, en évitant la surstimulation, à travers l'écoute de la musique et la pratique d'un instrument;
- Développer ou améliorer le fonctionnement social (ex. écouter, attendre son tour, réciprocité et savoir-vivre);
- Comprendre le fonctionnement de base des instruments de musique;
- Apprécier la collaboration entre les musiciens ou instruments dans le cadre d'un concert;
- Apprendre à se sentir à l'aise et à avoir de la confiance en soi lorsqu'on prend part à des activités musicales.

Faire appel à des experts des besoins particuliers

Nous recommandons aux organisations qui n'ont pas de solide expérience dans l'offre de programmes adaptés à diverses clientèles de faire appel à des professionnels de leur communauté : éducateurs spécialisés, musicothérapeutes, thérapeutes comportementalistes, orthophonistes, psychologues et médecins ont le savoir requis pour adapter les environnements d'apprentissage aux personnes ayant des besoins particuliers. Ces professionnels pourront vous offrir leur rétroaction tout au long de la mise sur pied du programme et vous soutenir dans les tâches qui suivent :

- L'évaluation des espaces disponibles et la création d'un environnement adapté aux participants;
- La formation du personnel et des musiciens;
- Le choix des morceaux de musique au programme et la planification du contenu des ateliers;
- La préparation nécessaire pour accueillir des personnes ayant chacun ses besoins particuliers;
- La capacité à relever les défis que vous pourriez rencontrer;
- La création d'un programme réussi à chaque étape.

En établissant une communication constante et des liens étroits avec les professionnels qui œuvrent auprès de personnes ayant des besoins particuliers, on peut s'assurer que le programme envisagé est suffisamment personnalisé pour combler les besoins de tous les participants.

Un espace adéquat pour les ateliers

Choisir un espace adéquat à la fois pour les ateliers et pour le concert de fin de programme est essentiel pour que les participants se sentent à l'aise et apprécient leur expérience. La première décision à prendre est certainement celle-ci : Doit-on tenir les ateliers dans le même espace que le concert? Cela pourrait être le cas dans un centre des arts du spectacle, par exemple. Une autre option serait de présenter les ateliers dans des classes d'éducation spécialisée ou dans des centres de thérapie, puis le concert dans un centre des arts de la scène.

Éléments dont il faut tenir compte pour choisir le lieu où se tiendront les ateliers

- ✓ Espace adapté aux fauteuils roulants qui puisse confortablement accueillir un maximum de 15 participants assis en cercle (sans trop d'espace vide, lequel pourrait troubler les personnes ayant des sensibilités sensorielles);
- ✓ Places assises pour parents et proches aidants;
- ✓ Plafonds bas et tapis, si possible;
- ✓ Espace adjacent qui peut servir d'aire de repos pour les participants ayant besoin de quitter la pièce;
- ✓ Espace sécuritaire pour exposer les instruments;
- ✓ Projecteur ou téléviseur pour diffuser des vidéos;
- ✓ Calendrier visuel des activités.

Un espace adéquat pour le concert

Il est préférable que le concert ait lieu dans un espace créé à cette fin. Présenter le concert dans un centre des arts du spectacle est important dans la mesure où l'objectif des ateliers est de préparer les participants à un concert véritable. Les ensembles de chambre prennent place sur la scène au même niveau que les spectateurs (ils ne sont pas sur une scène surélevée), ce qui contribue à une atmosphère intime et amicale.

Éléments dont il faut tenir compte pour choisir le lieu où se tiendra le concert de fin de programme

- ✓ Un espace intime et couvert de tapis permet aux participants de se sentir à l'aise;
- ✓ Un éclairage tamisé convient aux participants sensibles à la lumière;
- ✓ Espace adapté aux fauteuils roulants situé loin de zones bruyantes;
- ✓ Prévoir temps et espace pour un « zoo instrumental » donnant aux participants la possibilité de toucher aux instruments après le concert;
- ✓ Ajouter des tapis pour les plus jeunes enfants et des chaises pour les enseignants, les familles et amis.

Les participants au programme

Les ateliers peuvent être adaptés aux participants de tous âges et de toutes habiletés, sachant que plusieurs d'entre eux ont des limitations qui les empêcheraient de participer à des activités n'ayant pas été spécifiquement conçues pour répondre à leurs besoins. Les participants peuvent avoir des limitations qui vont d'un niveau léger à un niveau très sévère, y compris ceux qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme, de trisomie 21, de paralysie cérébrale, du syndrome d'alcoolisme fœtal et du syndrome du X fragile, ainsi que ceux qui ont des troubles d'apprentissage ou un retard global de développement.

Bon à savoir!

Each workshop will look different depending on the profiles of the participants. This training manual aims to provide a general guide and instructions on how to adapt the program and make it accessible for all audiences.

Comprendre les participants

Grâce au Cercle musical, les parents et les proches aidants peuvent être certains que les participants sont acceptés tels qu'ils sont par les musiciens, le personnel et les autres participants. Comme le programme a été conçu exclusivement pour les personnes ayant des besoins particuliers, il offre aux participants non seulement une plus grande accessibilité à la musique, mais aussi un niveau d'acceptation de tous les comportements qu'on ne trouverait pas ailleurs.

Il est important de bien comprendre les besoins particuliers des participants et de se préparer en conséquence. Il faut:

- Déterminer un nombre maximal de participants en fonction des situations particulières de chacun
 - Dans certains cas, revoir le nombre maximal de 15 participants;
- Faire des recherches pour bien comprendre les différents diagnostics, conditions, situations et besoins de chacun;
- Évaluer le soutien supplémentaire nécessaire
 - Par exemple, prévoir un soutien supplémentaire de la part des proches; fournir des casques antibruit ou des objets à manipuler.

La communication

La consultation des proches devrait faire partie intégrante de l'organisation du programme. Il est important que ceux-ci soient préparés aux activités et bien informés, puisque leur contribution est essentielle au succès du Cercle musical.

Nous vous suggérons de discuter de la structure des ateliers avec les proches des participants et du rôle de soutien qui serait le leur : ils pourraient ainsi être spectateurs, s'asseoir avec les participants, démontrer les tâches à accomplir et même prendre part aux activités.

La formation du personnel et des musiciens

Il est possible que le personnel et les musiciens qui offriront les ateliers n'aient pas une expérience approfondie des interactions avec les personnes ayant des besoins particuliers, surtout celles qui ont des handicaps sévères. Cela peut être une source d'inquiétude pour le personnel et les musiciens, même s'ils sont enthousiastes à l'idée de mener ce genre d'activité. Nous vous recommandons donc de faire appel à des professionnels pour former le personnel et les musiciens qui joueront un rôle dans la présentation des ateliers.

La formation des musiciens et du personnel : Éléments à retenir

Artistes-enseignants

- L'importance de l'apprentissage axé sur les élèves dans ce contexte;
- L'équilibre entre structure et flexibilité;
- Les défis comportementaux et les stratégies pour y répondre;
- L'adaptation aux participants ayant chacun des besoins différents (autisme, handicaps physiques, limitations non verbales, etc.);
- La manière de donner des directives de façon à celles qu'elles conviennent aux participants ayant des habiletés cognitives variables;
- Les inquiétudes concernant la santé et la sécurité.

Personnel administratif

- La formation sur les besoins particuliers offerte dans la communauté;
- La collecte des renseignements pertinents pendant le processus d'inscription;
- La diffusion de tous les renseignements concernant les ateliers (objectifs, attentes, participation des parents et des proches);
- Répondre aux besoins particuliers et aux questions;
- Pallier les inquiétudes au sujet de la santé et de la sécurité.

Musiciens et artistes

- À quoi s'attendre de la part du public quant au comportement et à la participation;
- Comment planifier un répertoire qui soit adapté aux sensibilités sensorielles;
- Inquiétudes quant à la santé et la sécurité.

Un partenariat fructueux avec des organisations communautaires

Plutôt que de tenter de trouver des participants parmi le grand public, il peut être plus facile de communiquer avec des organisations ou des groupes déjà créés, tels des foyers de groupe, des centres de thérapie, des classes d'éducation spécialisée, ou des groupes de formation en aptitudes sociales.

Voici quelques-uns des avantages qu'une collaboration avec une organisation communautaire peut vous offrir :

- Faciliter le processus de recrutement des participants;
- Assurer que du personnel de soutien professionnel soit présent sur place pour aider les participants;
- Les participants se connaîtront déjà probablement les uns les autres;
- Offrir à l'organisation partenaire une formation sur l'incorporation de la musique dans ses programmes.

Lorsque l'on consulte des organisations communautaires en vue d'un partenariat possible, il est bon de poser des questions à la direction des programmes de celles-ci de manière à personnaliser les activités aux besoins de chaque groupe de participants. Quelques questions à poser : Les participants ont-ils déjà effectué des activités musicales? Avez-vous remarqué un intérêt pour un domaine particulier de la musique? Quelles adaptations seraient nécessaires pour assurer le succès de l'activité avec votre groupe? Travailler en étroite collaboration avec des partenaires communautaires peut mener à une expérience fructueuse pour toutes les personnes qui participent à ce projet.

Santé et sécurité

Il y a des préoccupations de santé et sécurité à considérer lorsque l'on travaille avec des personnes ayant des besoins particuliers. Il n'est ainsi pas rare que des participants soient tentés de quitter la salle, que certains soient agressifs dans leurs paroles ou leurs gestes, ou qu'ils s'approchent des musiciens pendant un concert. Ces derniers peuvent se sentir vulnérables lorsqu'ils se produisent sur scène, puisqu'ils sont assis, tenant leur instrument ou en jouant; ils ne sont peut-être pas prêts à faire face à une situation où leur instrument pourrait être endommagé ou seraient eux-mêmes peut-être en danger. Les professionnels qui travaillent avec les personnes ayant des besoins particuliers sont formés pour mettre en œuvre des méthodes de désescalade dans des situations potentiellement explosives.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire que les artistes-enseignants ou les musiciens suivent une formation pour travailler avec les personnes ayant des besoins particuliers, ils doivent savoir que des comportements problématiques sont possibles chez ce type de clientèle. Il est donc souhaitable que des personnes qualifiées soient présentes sur place pour faire face à toutes situations; il peut s'agir du personnel de soutien des organisations partenaires (ce qui serait idéal dans la mesure où le personnel serait déjà connu des participants), de parents ou de professionnels membres de la communauté. Vous pourriez aussi demander aux parents ou proches des participants d'être présents pour toute la durée du programme. Il est important que les participants puissent apprécier l'activité, mais aussi que la santé et la sécurité de tous soient protégées.

Évaluation du programme

Le Cercle musical est conçu de manière à ce que trois ateliers précèdent la tenue d'un concert. Nous vous recommandons d'évaluer chacun des trois ateliers afin de faire les ajustements nécessaires, selon les besoins des participants. Vous pouvez demander une rétroaction aux participants, aux parents et aux enseignants. Il s'agit d'un processus important afin d'assurer la participation active des participants et de répondre aux besoins de chaque groupe. Nous vous suggérons d'inclure dans ce processus les musiciens qui contribuent aux ateliers, ainsi que les consultants spécialistes des personnes ayant des besoins particuliers.

Évaluation du programme – Questions à poser

Est-ce que l'enseignant.e était à l'aise pendant l'atelier? Du mentorat ou une formation supplémentaire seraient-ils utiles, selon vous?

Est-ce que l'espace choisi convenait bien aux participants?

Le nombre de participants était-il adéquat?

La durée de l'atelier était-elle adéquate?

Les participants étaient-ils attentifs et intéressés? Se sentaient-ils à l'aise tout au long de l'atelier?

Les ateliers ont-ils aidé les participants à se préparer pour assister au concert?

Un soutien supplémentaire serait-il nécessaire pour les prochains ateliers (ex. casques antibruit, objets à manipuler).

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Lorsqu'on travaille avec des personnes ayant des besoins particuliers, il est crucial de mettre en place des stratégies qui favorisent le plein épanouissement de celles-ci. Les stratégies qui suivent peuvent être utilisées dans le cadre d'une variété d'activités de manière à offrir le meilleur environnement d'apprentissage possible.

Équilibre entre flexibilité et structure

Plusieurs personnes ayant des besoins particuliers ont de la difficulté à s'inscrire dans l'espace et le temps, mais aussi à comprendre les changements qui se produisent dans leur environnement. C'est pourquoi la prédictibilité et la structure sont vitales : elles permettent aux participants de se sentir à l'aise parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre et ce qu'on attend d'eux. Chez les participants souffrant de troubles du spectre de l'autisme, la routine est souvent un facteur-clé dans le succès des activités auxquelles ils prennent part.

Néanmoins, la flexibilité est elle aussi essentielle au bon déroulement d'une activité, et l'équilibre entre elle et la structure peut être difficile à atteindre. Il est important que les participants soient au centre de l'activité et que l'artiste-enseignant.e soit ouvert.e à laisser les participants orienter le déroulement de celle-ci, d'autant plus que cela peut mener à de magnifiques occasions d'apprentissage et de développement. Mais il est tout aussi important de maintenir la structure annoncée de l'activité, afin que les participants se sentent en sécurité et à l'aise. Des changements inattendus dans la routine, le déroulement incomplet de certaines activités ou leur déroulement dans un ordre inattendu peuvent être source de malaise chez certains participants. Des lignes directrices pour atteindre un équilibre entre flexibilité et structure suivent.

Lignes directrices pour atteindre l'équilibre entre flexibilité et structure

- ✓ Afficher un horaire visuel qui soit clair, mais suffisamment vague pour que la flexibilité soit possible. « Chanson d'accueil » ou « Exploration de la trompette » sont de bons exemples de titres d'activités. Utilisez des images pour rejoindre les participants non verbaux.
- ✓ Assurez-vous d'avoir en tête la durée maximale de chaque activité afin que chaque élément qui apparaît à l'horaire soit complété avant la fin de l'atelier.
- ✓ Prévoyez des activités qui peuvent facilement être adaptées. Par exemple, une version de l'activité de mouvement peut avoir un effet stimulant, et une autre, un effet calmant. L'artiste-enseignant.e choisit ainsi la version qui semble le mieux convenir aux besoins des participants, lesquels n'ont pas nécessairement besoin d'être mis au courant de cette variante.
- ✓ Voyez les ateliers comme un exercice de collaboration : l'artiste-enseignant.e anime l'activité, mais ce sont les participants qui mènent le jeu, qui influent la direction que prend l'atelier. L'artiste-enseignant.e doit donc porter une attention toute particulière à la manière dont les participants réagissent et être prêt.e à s'adapter rapidement selon les besoins.

Être à la fois un guide et un modèle

La communication multimodale est essentielle pour interagir avec des personnes ayant des besoins particuliers. Plusieurs participants pourraient avoir des lacunes dans leur capacité à communiquer ou à comprendre ce qui leur est communiqué, c'est pourquoi il est vital d'avoir recours à d'autres modes de communication que le langage. En fait, il est préférable d'utiliser la communication orale le moins possible, puisqu'elle peut porter à confusion pour ce type de clientèle.

Le mode principal de communication à employer est le modelage ou la démonstration, c'est-à-dire démontrer soi-même ce que l'on attend des participants. Outre le modelage, le soutien à offrir aux participants dépendra de leurs besoins individuels. Suivez le schéma qui suit pour aider les participants à réaliser l'action désirée; passez à l'étape suivante si la réponse désirée n'est pas atteinte:

1. Démontrez ce que vous souhaitez que les participants fassent et donnez-leur des directives oralement.
2. Divisez ce que vous démontrez en plusieurs étapes simples. Par exemple, si vous voulez que les participants fassent vibrer leurs lèvres pour créer un son sur un instrument de cuivre, demandez-leur de regarder vos lèvres.
3. Donnez des directives en partie physiques. Par exemple, mettez la main d'un.e participant.e sur un instrument et démontrez ce qu'il ou elle doit faire ou donnez-lui des directives oralement.
4. Offrez un soutien physique complet. Par exemple, placez votre main sur celle du ou de la participant.e et guidez-le ou la dans chacune des étapes.

Soyez prêts à fournir tous les niveaux de soutien, surtout si vous travaillez avec un groupe ayant des habiletés variables. Rappelez-vous toutefois de suivre la séquence des niveaux de soutien afin d'encourager l'autonomie le plus possible.

Défis comportementaux

Ceux qui souhaitent offrir des programmes pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage ont souvent des inquiétudes quant à l'éventualité de problèmes comportementaux. Il est vital de bien connaître les défis comportementaux les plus fréquents et d'avoir recours à des stratégies pour y faire face lorsque ce type de situation se produit. Dans tous les cas, il vaut mieux faire face à ce type de comportement avec le désir de comprendre ce qui se passe et de demeurer calme. La manière de se comporter est une forme de communication! Il faut donc tenter de comprendre ce que le ou la participant.e tente de communiquer par son comportement, et donc s'ajuster pour répondre à ses besoins. Avoir un expert spécialiste des personnes ayant des besoins particuliers sur place, pendant les

activités, peut justement être très utile dans ce type de situation. Voici une liste non exhaustive de problèmes comportementaux fréquents.

Comportement	Stratégies
Refus d'effectuer une tâche	Proposer une autre manière de participer; augmenter le niveau de soutien (voir ci-dessus); continuer l'activité en offrant la possibilité au ou à la participant.e de participer quand il ou elle sera prêt.e.
Expression orale répétitive	Permettre au ou à la participant.e de continuer à s'exprimer; accepter que le ou la participant.e ne tente probablement pas de communiquer quelque chose, donc qu'aucune réponse n'est nécessaire; continuer l'atelier.
Comportement visant la stimulation individuelle ou sensorielle	Rediriger le besoin de stimulation sensorielle vers l'activité en cours; fournir une occasion d'utiliser les sens de manière positive (ex. incorporer des mouvements dans l'activité ou permettre au participant de tenir un instrument lourd); ne pas tenter d'intervenir si le comportement n'est pas perturbateur pour les autres participants.
Agressivité verbale ou physique	Ne pas intervenir et demeurer calme; demander au ou à la participant.e de faire une pause et de se retirer dans l'espace de repos avec un.e professionnel.le ou un.e proche jusqu'à ce qu'il ou elle se soit calmé.e et puisse rejoindre le groupe en toute sécurité.

Comprendre les besoins sensoriels

Plusieurs personnes ayant des besoins particuliers sont trop ou trop peu sensibles à divers stimuli sensoriels. Autrement dit, ces personnes peuvent avoir une sensibilité plus ou moins élevée que celle d'autres personnes dans leurs perceptions sensorielles. L'hypersensibilité peut donner lieu à des mécanismes de défense (ex. tenter de s'éloigner; s'agiter), tandis que l'hyposensibilité peut mener à des comportements visant la stimulation sensorielle (mouvements fréquents; production de son; recherche de sensations). La première étape pour soutenir les besoins sensoriels de chacun est de créer un environnement et d'élaborer un plan de leçons qui soutiennent ces besoins. Mais comme les participants auront certainement des conditions et des besoins variés, il faudra fort probablement faire des ajustements en cours de route. Voici quelques conseils :

- Ayez du soutien sensoriel à portée de la main, comme des casques antibruit et des objets à manipuler;
- Ayez un plan de leçons pouvant être facilement adapté pour répondre aux besoins sensoriels des participants (ex. chanson d'accueil où les participants sont assis calmement ou sont debout et bougent);
- Soyez observateur.trice. Prenez note du type de stimulation sensorielle qu'un.e participant.e recherche ou à laquelle il ou elle tente de se dérober, et ajustez environnement et activité de manière à répondre à ce besoin, autant que possible.
- Pensez à offrir aux participants un espace où ils peuvent s'ajuster et se calmer, s'ils ne peuvent le faire dans l'espace même où se déroule l'atelier ou le concert.

Développement du fonctionnement social

Le développement social est un défi de plusieurs des conditions de ceux qui ont des besoins particuliers, notamment des personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme. Les parents et proches recherchent souvent des occasions de développer le fonctionnement social de leurs enfants, et surtout celles que ceux-ci pourraient véritablement apprécier. Le programme du Cercle musical comprend de nombreuses possibilités de développer plusieurs aspects du fonctionnement social.

Le Cercle musical est conçu de manière à favoriser le développement des aptitudes sociales suivantes :

Attention conjointe	Deux personnes accordent leur attention au même objet. L'une des deux personnes attire l'attention de l'autre sur un objet par le regard, le fait de pointer dans la direction de l'objet ou d'utiliser des indications verbales ou non verbales. L'utilisation d'un objet, comme un instrument de musique, permet d'augmenter l'attention conjointe.
Tour de rôle	Un élément crucial de la socialisation est la compréhension des besoins des autres et la capacité d'attendre qu'on ait répondu aux besoins des autres, avant de passer aux siens. C'est le cas, par exemple, quand un.e participant.e attend son tour pendant que d'autres personnes jouent d'un instrument ou le touchent.
Réciprocité sociale	Manière dont le comportement d'une personne en influence une autre, laquelle a un impact sur la première grâce à son propre comportement.
Savoir-vivre	Il s'agit d'un ensemble de règles qui régissent les attentes quant aux comportements sociaux selon des normes contemporaines. Dans le domaine du concert, le savoir-vivre comprend le fait d'écouter en silence et d'applaudir à la fin de la prestation.

QUESTIONS ET RÉTROACTION

Depuis les débuts du Cercle musical, le personnel du programme, les participants et leurs parents notent combien il s'agit d'une expérience enrichissante pour tous. La création d'un programme fructueux pour les personnes ayant des besoins particuliers requiert une planification stratégique, de la créativité et un protocole d'évaluation constante. Plus que tout, pour se lancer dans une telle entreprise, il faut croire que tout le monde a le droit de faire l'expérience de la musique et il faut être déterminé.e à aider les participants à atteindre leur plein potentiel. Ainsi, c'est une expérience vraiment unique, magique, qui sera créée, et ce, pour tous ceux et celles qui participent de près ou de loin à cette expérience.

Notre espoir, en créant ce guide d'accompagnement offrant des renseignements sur le Cercle musical, est que de plus en plus d'organisations artistiques mettront en place le programme et offriront de nouvelles occasions de découvrir la musique à ceux qui ont des besoins particuliers. Nous serions ravis de vous aider à mettre sur pied votre programme; nous pouvons vous offrir des consultations et répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience tout au long des diverses phases de création du programme. Écrivez-nous à erin@lotuscentre.net (Erin Parkes) ou le département d'éducation musical au Centre national des Arts à mused@nac-cna.ca.

REMERCIEMENTS

Grâce aux commanditaires suivants, le programme du Cercle musical a pu être développé à son plein potentiel et rejoindre un grand nombre de participants. Nous remercions les commanditaires suivants pour leur soutien continu de notre projet :

- La Fondation Craig
- La Fiducie nationale pour la jeunesse et l'éducation
- The Music Performance Trust Fund
- St. John's Music
- Long & McQuade.