

hep/

La musique à la rencontre des autres disciplines

Présentation des
conférences

Presentation of
conferences

Journée internationale d'étude

24 avril 2015

HEP Vaud, Lausanne

Deirdre Russell-Bowie

University of Western Sydney,
Australie

d.russell-bowie@uws.edu.au

Professeur Deirdre Russell-Bowie a donné des conférences sur les thématiques touchant l'éducation artistique depuis plus de trente ans et a écrit un certain nombre de livres et autres publications à ce sujet. Ses intérêts de recherche incluent le développement de l'estime de soi des enfants à travers les arts, des pratiques et l'enseignement des arts incluant également les nouvelles technologies. Elle a écrit 32 livres et publié des articles dans plusieurs revues au niveau international. Son site Web offre aux enseignants des ressources pédagogiques dans le domaine de l'enseignement des arts. En Australie, Deirdre Russell-Bowie a remporté le prestigieux prix de pédagogie universitaire ainsi que plusieurs prix pour son enseignement et sa recherche. <http://artsmmadd.com>

Theory and Practice of Integrating the Creative Arts/Théorie et pratique de l'intégration des disciplines artistiques

« Tant de choses à enseigner - si peu de temps ! » C'est le cri de cœur de nombreux enseignants généralistes du primaire. Le curriculum bien chargé a conduit les enseignants à trouver différentes façons d'enseigner tout ce qu'ils doivent enseigner en un temps restreint et cela a conduit, entre autres, à une approche intégrée des enseignements des arts. Ce document présente une approche synthétisée de l'apprentissage intégré qui peut aider les enseignants à obtenir des résultats dans chacune des disciplines artistiques ainsi que dans d'autres disciplines. Intégrer authentiquement les disciplines à travers le curriculum peut assurer des expériences d'apprentissage qui sont significatives et efficaces. Trois modèles d'intégration des arts seront abordés, tout en mettant l'accent sur le troisième modèle, Syntegration. C'est un modèle d'intégration holistique, qui peut permettre d'atteindre des résultats dans chacun des domaines disciplinaires concernés ainsi que le développement des capacités transversales.

Plusieurs exemples de bonnes pratiques en matière d'intégration des arts seront présentés et discutés ainsi qu'un bref rapport sur la formation des enseignants du primaire en Australie.

L'atelier avec des étudiants du Bachelor Primaire: L'intégration des arts en lien avec un projet de lecture

Cet atelier démontrera comment l'enseignement intégré des arts peut être utilisé pour améliorer les compétences en lecture des enfants tout en travaillant des objectifs dans les disciplines artistiques. Le thème Colour Your World with Rainbows sera exploré à travers l'art, la danse, le théâtre, la musique, des nouvelles technologies et de la poésie.

Madeleine Zulauf

Formation Musique Recherche
Zulauf

fmrzulauf@gmail.com

Au bénéfice d'une licence et d'un diplôme post-grade en psychologie ainsi que d'un diplôme de branches musicales théoriques, Madeleine Zulauf a travaillé comme psychologue clinique puis comme chef de projets au « Centre vaudois de recherches pédagogiques ». Elle est actuellement directrice du bureau « Formation Musique Recherche Zulauf » ainsi que professeur de psychologie et de pédagogie dans diverses institutions de formation d'enseignants, notamment à la Haute école des arts de Berne. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages dans le domaine de la recherche en éducation musicale.

www.fmrzulauf.ch

Markus Cslovjecssek

Haute École Spécialisée de
Suisse Nord-Ouest (FHNW)

Pr. Markus Cslovjecssek est titulaire de la Chaire de pédagogie de la musique et membre de la direction de l'Institut du degré secondaire, auprès de la Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest. Après une première formation de maître primaire, il a obtenu les diplômes d'enseignant de musique à l'école pour les degrés secondaires I et II ainsi que de violoncelle, de chant et de direction chorale (Akademie für Schul- und Kirchenmusik, Luzern).

Il est le coordinateur du groupe SIG PRIME auprès de la société internationale de l'éducation musicale (ISME). www.fhnw.ch/ph/isek/professuren/musikpaedagogik
www.schulfachmusik.ch

L'enseignement intégré de la musique: Un défi pour l'enseignement et la formation des enseignants

Fondé en 2006 et devenu un Special Interest Group (SIG) de l'International Society for Music Education (ISME) en 2011, le groupe Practice and Research in Integrated Music Education (PRIME) organise régulièrement des manifestations. Lors d'un important symposium à Soleure en 2008, plusieurs spécialistes avaient présenté leurs visions de l'enseignement intégré de la musique (EIM) lors de communications scientifiques et d'ateliers de formation pour les enseignants. Ce symposium a servi de déclencheur pour la préparation du livre Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training.

La communication sera consacrée à la présentation du livre, dont le travail d'édition scientifique nous a conduits à mieux cerner ce qu'est l'EIM, au-delà des différentes conceptions que le terme suscite. Cette élaboration conceptuelle se traduit dans la structure même du livre. En parcourant ses différentes sections – chacune regroupe plusieurs chapitres de contributeurs – ainsi que les textes de guidage qui les accompagnent, le lecteur est invité à dépasser l'opposition entre « Education à la musique » et « Education par la musique » pour aller au cœur de l'EIM, pensé tant en termes d'approches et d'activités didactiques que d'objectifs d'apprentissage. Il découvre également des suggestions pour la formation des enseignants, qu'on souhaite voir utiliser un EIM avec leurs élèves. Au final, le lecteur devrait être amené à mieux comprendre en quoi la musique est en fait synonyme d'intégration, voire même d'éducation!

formation des enseignants
activités
d'enseignement et d'apprentissage
enseignement
intégré de la musique
représentations
travail d'édition scientifique

Grazia Giacco

Université de Strasbourg
grazia.giacco-blanc@espe.unistra.fr

Grazia Giacco est membre de l'Équipe de Recherche EA3402 – Laboratoire ACCRA, Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion Artistiques de l'Université de Strasbourg. Depuis septembre 2013, elle est MCF Musique et Didactique de l'éducation musicale à l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Université de Strasbourg. Sa thèse, Critères d'organisation de type spatial dans l'œuvre musicale contemporaine depuis 1950 en Europe (2006), a été récompensée du « Prix de thèse » des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg. Très engagée dans la réflexion sur la création musicale contemporaine, en 2011, elle a reçu une bourse à la Paul Sacher Stiftung de Bâle. En 2014, elle a reçu une bourse de recherche IDEX de l'Université de Strasbourg pour son projet « Didactique de la création artistique »

<http://arts.unistra.fr/equipe-de-recherche>
<https://unistra.academia.edu/Grazia-Giacco>

John Didier

Haute école pédagogique du canton de Vaud
john.didier@hepl.ch

John Didier travaille en tant que formateur à la HEP Vaud. Possédant une double formation de maître de travaux manuels et de maître d'arts visuels, il a enseigné pendant plusieurs années les activités créatrices et les arts visuels. En parallèle à ce parcours d'enseignant, il a étoffé ses compétences professionnelles par un doctorat en arts plastiques portant sur l'objet technique: son passage de l'atelier aux nouvelles technologies. Dans le cadre de son activité de formateur et de chercheur, ses compétences s'orientent, entre autres, sur l'objet technique et ses rôles dans la formation, sur la robotique en tant qu'outil pédagogique et sur la culture technique et son implantation dans les activités créatrices

Didactique de la création artistique: un questionnement interdisciplinaire

Le projet Didactique de la création artistique (Giacco, 2014) prend en compte le potentiel de la création et de la créativité en pédagogie: créativité et processus créateur en tant que sources de connaissance; créativité et création comme outils pour un réinvestissement didactique transdisciplinaire; créativité/création et impact sur les processus sociocognitifs.

Cette communication présente ces journées d'étude qui répondent au besoin d'une époque et s'inscrivent dans l'interdisciplinarité. Elles questionnent les frontières entre didactique, disciplinaire et artistique.

créativité en pédagogie
recherche-création
processus
créateur

Tilo Steireif

Haute école pédagogique du canton de Vaud
tilo.steireif@hepl.ch

Tilo Steireif est diplômé de l'ECAL. Après avoir obtenu un brevet d'enseignement, il a complété ses études par un Master CCC à la HEAD en 2011. Artiste, professeur formateur à la HEP en arts visuels, il donne des cours de didactique pour les enseignants généralistes et spécialistes. Son approche est centrée sur le carnet de dessin et l'analyse de l'image. Il s'intéresse également aux approches interdisciplinaires: arts visuels et musique, arts visuels et TIC, arts visuels et approches sociales. Tilo Steireif est cadre de recherche au sein de l'UER Art et technologie de la HEP Vaud où il travaille sur le lien entre art, co-éducation et approche critique.

Kamishibai – un projet de formation d'enseignants

Par le biais du genre narratif japonais « kamishibai », les étudiants sont pris en charge par trois formateurs (sous la direction de Christine Fawer-Caputo, avec Jean-Claude Imhof et moi-même). Les étudiants apprennent à communiquer à travers un récit, des productions visuelles tout en réalisant un « objet sonorisé » transmissible. Les aspects visuels, narratifs et sonores s'imbriquent dans ce module interdisciplinaire qui favorise le travail collectif et la gestion d'un projet complexe. En fin de cours, les kamishibais sont mis en pratique devant des classes primaires.

kamishibai
son narration
image
travail collectif

Daniel Hug
Haute École Spécialisée de
Suisse Nord-Ouest (FHNW)
daniel.hug@fhnw.ch

Daniel Hug vient de la conception sonore et du design interactif qu'il explore à la fois par l'application pratique ainsi que dans la recherche. Depuis 2005, il enseigne la conception sonore pour les médias interactifs et des jeux dans diverses universités en Suisse et en Europe. Depuis 2011, il est maître de conférences et chercheur à la chaire de pédagogie de la musique à l'Université des Sciences Appliquées de la Suisse Nord-Ouest. Son intérêt porte sur l'application des méthodes de conception et de l'utilisation de la technologie interactive du son et l'éducation musicale.

De nouvelles interfaces dans l'éducation sonore (Sound Education)

Les nouvelles technologies telles que le suivi de la vidéo, l'informatique et des interfaces multitouch sont devenues partie intégrante de la vie quotidienne de nombreuses personnes. En combinaison avec des capacités de traitement du son de haute qualité, elles contribuent à la conception de nouveaux instruments de musique. Ces outils d'expression musicale sont aujourd'hui non seulement accessibles à un petit groupe de musiciens expérimentaux, mais offrent de nouveaux moyens d'interactivité sonore et de création musicale pour tout le monde. Cela a un impact sur la conception des « instruments de musique » et sur la « pratique musicale ».

L'objectif du réseau interdisciplinaire « Les nouvelles interfaces pour l'éducation sonore » est de tenir compte de ces nouvelles opportunités pour l'éducation musicale, de contribuer à la théorie du champ disciplinaire et de mener des recherches de conception axée sur les applications. Les enfants peuvent se découvrir en tant que concepteurs autonomes et responsables de son et de musique. Nos principales questions sont: Quel genre d'expériences esthétiques est offert par les nouvelles technologies interactives et des interfaces? Quelles sont les possibilités et les contraintes relatives à l'application pédagogique? Quelles approches didactiques sont le mieux adaptées à leur application?

nouvelles technologies
interfaces
conception participative
éducation sonore
éducation musicale

Jean-Claude Imhof
Haute école pédagogique du
canton de Vaud
jean-claude.imhof@hepl.ch

Tombé dans la musique depuis tout petit, cet autodidacte s'est essayé au chant, aux claviers et à la batterie. Se rendant compte du bienfait que lui procure la musique, il a tenté d'en faire bénéficier des jeunes dans les ateliers qu'il animait en tant qu'éducateur spécialisé. Rapidement, le lien entre musique et apprentissages (scolaires et sociaux) est apparu comme « la voie à explorer ». Cette approche par la musique est aujourd'hui intégrée dans le master en enseignement spécialisé de la HEP-Vaud.

La musique comme outil d'apprentissage en pédagogie spécialisée

Dans quelle mesure, la musique peut-elle favoriser l'expression des élèves de l'enseignement spécialisé, quelle que soit la situation de handicap, et contribuer à leur (re) donner goût aux mots, aux nombres, aux sons, aux mouvements, à l'histoire, à la découverte du monde? Quelques pistes sont proposées. Invitation à l'écriture par la réalisation d'une chanson, ouverture aux mathématiques à l'aide de rythmes, improvisations pour libérer l'esprit créatif, etc. Condition préalable: un cadre rassurant! La mise en confiance, la reconnaissance des compétences et la valorisation sont autant d'ingrédients indispensables. Ensuite, il suffit souvent de pas grand-chose pour que l'élève devienne auteur et acteur de ses œuvres et, par là même, plus ouvert et motivé aux apprentissages scolaires et sociaux. Quelques séquences filmées, réalisées dans des classes relevant de l'enseignement spécialisé viennent illustrer ces propos.

apprentissage
handicap
créativité
expression
valorisation

Samuel Inniger
Haute École Spécialisée de
Suisse Nord-Ouest (FHNW)
samuel.inniger@fhnw.ch

Samuel Inniger est associé de recherche à l'École de formation des enseignants de l'Université des Sciences Appliquées et des Arts Nord-West Schweiz. Il détient un baccalauréat en musicologie et histoire, ainsi qu'une maîtrise en pédagogie musicale. Il a de l'expérience d'enseignement au niveau de l'école secondaire et supérieure. Son travail et ses recherches portent sur la perspective intégrée de l'éducation musicale.

European Music Portfolio Mathematics

L'objectif des projets Comenius European Music Portfolio (EMP) est de développer une approche intégrée de l'éducation musicale. Dans le récent projet « EMP – chemins sonores vers les mathématiques » (2013-2016), nous nous concentrons sur les synergies entre l'enseignement de la musique et l'apprentissage des mathématiques. Franchir les frontières entre les mathématiques et la musique est une ressource, parce que le son et le mouvement permettent d'accéder aux bases conceptuelles des mathématiques, tandis que des phénomènes mathématiques soutiennent la compréhension musicale et aident à acquérir des compétences interdisciplinaires.

Le projet EMP-M vise à développer des approches novatrices et créatives pour rendre l'apprentissage des mathématiques (et de la musique) plus intéressant et engageant. Il vise également à améliorer la qualité et la dimension européenne des cours de formation initiale des enseignants en introduisant un programme de formation testé qui traite des approches interdisciplinaires de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et la musique.

Site web: www.maths.emportfolio.eu

mathématiques et musique à l'école
approche auditive

europaan music portfolio maths

sonification
europaan comenius programme

Kaarina Marjanen
Université Laurea des Sciences
Appliquées, Hyvinkää (Finlande)
kaarina.marjanen@laurea.fi

Dr Kaarina Marjanen travaille actuellement à l'Université des Sciences Appliquées Laurea, Hyvinkää, Finlande. La collaboration au projet PEERS a commencé lors de son poste à l'Université de Finlande orientale (2013-2014), l'École de sciences de l'éducation appliquée et la formation des enseignants, où elle a travaillé comme maître de conférences en éducation musicale. Les principaux instruments de Kaarina Marjanen sont le piano et le chant. Outre le projet Peers, Kaarina a collaboré dans les réseaux internationaux (EMP, MMADD, SIGPRIME, CCE Finlande, CESEM; Musik und Mensch). Vous pouvez trouver ses publications et CV sur les sites suivants:

<http://laurea.academia.edu/KaarinaMarjanen/Activity>

http://works.bepress.com/kaarina_marjanen

European Music Portfolio Langues - une manière créative d'entrer dans l'apprentissage des langues

Musique et langues sont un couple inséparable. Ce fait a été mis à contribution dans le projet européen European Music Portfolio (2009-2012) pour développer des matériaux pédagogiques afin de soutenir le travail des enseignants. L'objectif principal du projet était de soutenir les enseignants du primaire, les généralistes, les enseignants de musique et de langues, mais un large éventail de toutes sortes d'enseignants a été également pris en compte. À la suite de ce projet, des cours de formation pour les enseignants ont été réalisés dans plusieurs pays européens. Différentes données ont été recueillies auprès des participants.

Le développement de la méthode de recherche a été un processus de création constante. Toutefois, l'enquête a été la méthode principale choisie depuis le début du processus d'étude, à partir de 2012. Cette enquête a exploré diverses directions dont l'une des plus importantes est le développement de la formation initiale des enseignants pour combiner musique et langues. Ce document fait ressortir l'objectif général du projet, les principales conclusions et les objectifs de développement actuels. La discussion à propos des relations entre le Portfolio Musique et le Portfolio Langues est sur le point de commencer.

www.emportfolio.eu

formation continue
musi-langage
formation des enseignants
enseignement

Groupe d'étudiants de l'Université de la Finlande orientale de Joensuu et de la Haute école pédagogique du canton de Vaud

Miia Kemppainen
miiake@student.uef.fi

Jarkko Mustonen
jamuston@gmail.com,

Antti Karvinen
anttk@student.uef.fi

Paola Marazzi
paola.marazzi@etu.hepl.ch

Arbresha Ismaili
arbresha.ismaili@etu.hepl.ch

Kathleen Lorenz
kathleen.lorenz@etu.hepl.ch

Les étudiants de ce groupe se destinent tous à l'enseignement au cycle primaire. Ils n'étudient donc pas la musique en tant qu'enseignants spécialistes, mais s'intéressent particulièrement à cette discipline et aux possibilités de lier les apprentissages de la musique avec ceux des autres disciplines.

Musique et création de textes dans un projet d'enseignement à l'école primaire

Dans le cadre d'un projet d'échange PEERS entre les deux institutions de formation, les étudiants ont élaboré et réalisé une séquence d'enseignement dans leurs pays respectifs. Sous la direction de Kaarina Marjanen et Sabine Chate-lain, cette étude en commun a pour but d'explorer les possibilités de l'ensei-gnement intégré de la musique au niveau de l'école primaire. Une séquence d'enseignement élaboré par tout le groupe tente de lier l'enseignement de la langue maternelle avec celui de la musique autour d'un projet de création de paroles sur une mélodie existante. Le projet a été filmé et analysé afin de mettre en évidence les défis qui se présentent à l'enseignant pour réaliser un projet d'enseignement intégré en tenant compte des apprentissages dans les deux disciplines.

Les résultats de cette étude peuvent contribuer à la formation des enseignants en matière de l'enseignement intégré de la musique.

enseignement-apprentissage
intégré de la musique
syntégration
écriture de paroles
formation des enseignants
créativité

Deirdre Russell-Bowie
University of Western Sydney,
Australia
d.russell-bowie@uws.edu.au

Professor Deirdre Russell-Bowie has been lecturing in Creative Arts Education for over thirty years and has authored a prolific number of music and creative arts books and other publications. Her research interests include developing children's self-esteem through the arts and preservice and inservice teachers' attitudes to, and practices in arts education as well as technology mediated arts education. She has written 32 books and numerous national and interna-tionally published journal articles and conference papers. Her website offers teachers free creative arts resources developed from her many resource books. Deirdre has won the prestigious national Australian Award for University Teaching as well as several University awards for Teaching, Community Service and Research.

<http://artsmmadd.com>

Theory and Practice of Integrating the Creative Arts

'So much to teach – so little time! This is the cry from many generalist primary teachers. The crowded curriculum has led to teachers finding different ways of teaching all they need. Teach within the given time period and this has led to their integrating the arts. This paper will present a synthesised approach to integration that can assist teachers in achieving outcomes in each of the art forms as well as achieving and enhancing outcomes in other disciplines across the curriculum. Authentically integrating disciplines across the curriculum can ensure children's learning experiences are meaningful and effective. Three models of arts integration will be discussed, focussing on the third model, Synte-gration, which is a holistic and authentic integration model, which can allow for the achievement of outcomes from each of the discipline areas involved as well as generic outcomes.

Examples of good practice in arts integration will be presented and discussed as well as a brief report on preservice primary teachers' attitudes to, and expe-riences of integration throughout their Primary Creative Arts unit to inform arts educators.

Workshop – Integrating the arts with literacy: Workshop for Preservice Primary Teachers

This workshop will demonstrate how the integrated arts can be used to en-hance children's literacy skills as well as achieving outcomes in each art form. The theme Colour Your World with Rainbows will be explored through art, dance, drama, music, media arts and poetry.

Madeleine Zulauf
Formation Musique Recherche
Zulauf, Switzerland
fmrzulauf@gmail.com

Madeleine Zulauf holds a degree and a post-graduate diploma in psychology and a diploma in music theory. She had done clinical psychology before working as a Head of Projects for the « Centre vaudois de recherches pédagogiques ». She is now director of the private Research and Teaching Bureau « Formation Musique Recherche Zulauf » and professor of psychology and pedagogy in different institutes for teacher training, e.g. at Bern University of the Arts. She has published numerous articles and books in the domain of music education research.

www.fmrzulauf.ch

Markus Cslovjcek
University of Applied
Sciences Northwestern Switzerland (FHNW)
markus.cslovjcek@fhnw.ch

Markus Cslovjcek holds a Chair for Music Education and is a member of the Management Board of the Institute for Secondary Education, which is part of the School for Teacher Education in the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland. He shares his experience and perspectives as a visiting professor at the Universitat Autònoma de Barcelona. As a coordinator, teacher, researcher and author he is particularly interested in the development of an integrated perspective for music in schools. Markus is Co-Editor of the book series Mousikae Paideia for Lang Publishers, he was the director of the project Mathe macht Musik for Klett and Balmer publications and he coordinates the international network Practice and Research in Integrated Music Education. Markus initiated the European Music Portfolio EU-Comenius Project, was a member of the steering group in EMP – A Creative Way into Languages (2009-2012) and leading partner in EMP – Sounding Ways into Mathematics (2013-2016).

www.fhnw.ch/ph/isek/professuren/musik-paedagogik
www.schulfachmusik.ch

Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training

Founded in 2006 and recognized as a Special Interest Group (SIG) of the International Society for Music Education (ISME) in 2011, the group « Practice and Research in Integrated Music Education » (PRIME) organizes events on a regular basis. At a major symposium in Solothurn in 2008, several experts presented their visions of Integrated Music Education (IME) in scientific papers and training workshops for teachers. The symposium became a motivating factor in the preparation of the book « Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training ».

The presentation will introduce the book, which shows our work as scientific editors. Working in an editorial capacity has fostered our better understanding of IME, by transcending the different conceptions that the term arouses. This conceptual development is reflected in the structure of the book. As the reader goes through the various sections of the book, each of which contains several chapters from contributors as well as accompanying texts, he/she is invited to go beyond the dichotomy between « Education in Music » and « Education through Music ». This is in order to get to the heart of IME, expressed both in terms of pedagogical activities as well as learning objectives. The reader will also find suggestions for training teachers with the hope that they will use IME with their students. In the end, the reader should be able to better understand how music is actually synonymous with integration and even with education!

integrated music education
editorial work
conceptions
teaching and learning activities
teacher education

Grazia Giacco
University of Strasbourg, France
grazia.giacco-blanc@espe.unistra.fr

Grazia Giacco is a member of the research team EA3402 – Laboratoire ACCRA, which specialises in contemporary approaches on creation and artistic reflexion at the University of Strasbourg. Since 2013, she teaches music and music education as a professor at the École Supérieure du Professorat et de l'Éducation at the University of Strasbourg. Her thesis on Spatial criteria of organisation in contemporary music since 1950 in Europe' defended in 2006 was awarded the « Prix de thèse » by the Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg. She is very involved in reflexions on contemporary artistic creation. She received in 2011 a scholarship at the Paul Sacher Stiftung of Bâle for working on « Fond Sciarino ». In 2014 she received an IDEX scholarship from the University of Strasbourg for her project on artistic creation in teaching.
<http://arts.unistra.fr/equipe-de-recherche>
<https://unistra.academia.edu/Grazia-Giacco>

John Didier
University of Teacher Education,
State of Vaud
john.didier@hepl.ch

John Didier worked is a lecturer at the HEP Vaud. With dual training master crafts and visual arts teacher, he taught for several years creating activities and visual arts. In parallel with this teaching career, he has expanded his professional skills with a Phd in fine arts. The topic focusses on the technical object: the transition from workshop to new technologies. As part of his teacher training and research activities, his skills are based on technical objects, in particular their role in training robots as an educational tool, technical culture and their implantation in creative activities.

Artistic creation teaching: an interdisciplinary question

The didactic project of artistic creation conceived by Giacco in 2014, takes into account the potential of creation and creativity in education, More particularly, the project focusses on creativity and creative process as a source of knowledge, creativity and creation as tools for interdisciplinary teaching reinvestment as well as the impact of creativit and creation on the socio-cognitive process.

This paper presents the results of interdisciplinary meetings which took into account the specific needs of the faculty at that time. The content of these meetings question the the boundaries between educational, disciplinary and artistic fields.

creativity in education
creative process
research-creation

Tilo Steireif

University of Teacher Education,
State of Vaud
tilo.steireif@hepl.ch

Tilo Steireif graduated in 1999 at ECAL, obtained his teaching certificate in 1999 and finished his Master CCC Studies at HEAD in 2011. He is an artist as well as teacher trainer at the HEP Vaud in visual arts and teaches courses to both generalist as well as specialist teachers. He worked on sketchbook and image analysis and seamlessly combines interdisciplinary approaches in visual arts and music, visual arts and ICT, visual arts with social approaches. In his research framework, he establishes links between art, co-educational and critical approach within the research unit Art and Technology of HEP Vaud.

Kamishibai – a project for primary teacher education

Three teacher trainers - Christine Fawer - Caputo, with Jean-Claude Imhof and myself -are jointly working with students in a project involving the Japanese narrative genre « kamishibai ». In this genre, the students learn to communicate through a narrative and visual production while achieving a transmissible « sound object ». Visual, narrative and sound aspects come together in this interdisciplinary unit which promotes teamwork and management of a complex project. At the end of the course, kamishibais are put into practice by the students in their primary classes.

kamishibai
narrativity
picture
sound
collectif work

Daniel Hug

University of Applied
Sciences Northwestern Switzer-
land (FHNW)
daniel.hug@fhnw.ch

His background is sound and interaction design which he explores through both practical application as well as research. Since 2005, he is teaching sound studies and sound design for interactive media and games at various Universities in Switzerland and Europe. Since 2011, Hug is lecturer and researcher at the chair for music pedagogy at the University of Applied Sciences of Northwestern Switzerland. His focus lies on the application of design methods and the use of interactive technology in sound and music education.

New interfaces in sound education

New technologies such as video tracking, embedded computing and multitouch interfaces have become part of the everyday life of many people. In combination with high-quality sound processing abilities, they contribute to the design of novel musical instruments. These tools of musical expression are nowadays not only available to a small group of experimental musicians and media artists, but offer new means of interactive sonic and musical creation for everyone. This has an impact on the conception of « musical instrument » and « musical practice ».

The aim of the interdisciplinary network « New Interfaces for Sound Education » is to reflect these new opportunities in terms of their potential for sound and music education, to contribute to the theory of the field, and to conduct design-driven research on applications, that offer children and young people a novel, playful approach to sound and music making. The children can experience themselves as autonomous and responsible designers of sound and sonic, musical interactions. Our main questions are: What kind of aesthetic experiences are afforded by new interactive technologies and interfaces? What are their potentials and constraints regarding pedagogical application, and what kind of didactical approaches are best suited to their application?

technologies
interfaces
design
participatory design
sound education
music education

Jean-Claude Imhof

University of Teacher Education,
State of Vaud

jean-claude.imhof@hepl.ch

Jean-Claude Imhof is actively involved in music since childhood. He has dabbled into singing, playing the keyboard as well as drums. Having reaped the benefits of music, he encouraged young people to participate in workshops he organised as an educator. Soon, he established the link between music and learning which Quickly, the link between music and learning (academic and social aspects) appeared as « the path to explore ». His approach to music is now integrated into the course Master in Special Education at the HEP Vaud.

Music as a learning tool in special education

To what extent can music encourage special-needs students to express themselves in regardless of their disabilities? How can music contribute in rendering words, numbers, sounds, movements, history, and the discovery of the world more meaningful? Our paper proposes a few schemes. Pupils are encouraged to compose a song, to access maths through the use of rhythm, and use improvisation as a means to unleash their creative spirit. The prerequisites of this teaching are confidence building measures, recognition of skills and recovery. Consequently, students can produce their own work and show motivation in academic and social learning. Some video sequences made in a special education class illustrate our claims.

learning
handicap
recovery
creativity

Samuel Inniger

University of Applied
Sciences Northwestern Switzer-
land (FHNW)

samuel.inniger@fhnw.ch

Samuel Inniger is a Research Associate at the School of Teacher Education of the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland. He holds a BA in musicology and history and a MA in music pedagogy. His first teaching experiences were in secondary as well as high school. His work and research focuses on the integrated perspective of music education.

European Music Portfolio Mathematics

The goal of the European Comenius EMP-Projects is to develop an integrated approach to music education. In the recent project « EMP - sounding ways into Mathematics » (2013-2016) we focus on synergies in teaching and learning music and mathematics. A crossover between mathematics and music is a resource. This is because sound and movement provide access to the conceptual foundations of mathematics, whereas mathematical phenomena support musical understanding and help to acquire interdisciplinary skills.

The EMP-M project aims to develop innovative and creative approaches to make the learning of mathematics and music more interesting, inquiry-based as well as engaging. It also aims to enhance the overall quality and highlights the European dimension of in-service and initial teacher training courses by introducing a tested training curriculum. This curriculum deals with interdisciplinary approaches to the teaching and learning of both mathematics and music.

Website: www.maths.emportfolio.eu

auditory approach
sonification
interdisciplinarity
music portfolio

Kaarina Marjanen,
Laurea University of Applied
Sciences, Hyvinkää, Finland
kaarina.marjanen@laurea.fi

Dr Kaarina Marjanen currently works in Laurea University of Applied Sciences, Hyvinkää, Finland. The Peers collaboration started during her position at the University of Eastern Finland (2013-2014), the School of Applied Educational Science and Teacher Education, where she worked as a senior lecturer in music education. Kaarina's main instruments are piano and the vocals. Besides the Peers project, she has collaborated in many international networks (EMP, MMADD, SigPrime, CCE Finland, CESEM; Musik und Mensch). You can find her publications and CV on the websites: <http://laurea.academia.edu/KaarinaMarjanen/Activity> http://works.bepress.com/kaarina_marjanen/

European Music Portfolio Languages – a creative way into languages

Music and languages go hand in hand. This link was exploited in the European Music Portfolio Project (2009-2012) as a basis to develop teaching aids to support the work done by teachers. The project focused mainly on primary generalist teachers including language and music teachers as well as teachers teaching a wide range of subjects. The project led to the introduction of CPD courses for these teachers in several European countries. Data was collected from teachers taking the CPD course enabling the development of initial teacher training modules based on input obtained from the experience of these teachers.

The methodological development of the study process is under progress. The principal method of investigation since 2012 has been the online questionnaire. This investigation has generated a few leads, the most important of which is the development of the initial teacher training which encompasses teaching music as well as languages. This paper gives an overview of the project rationale, the main findings, and the current developmental aims. Our presentation will set the culture-based discussion between The Music Portfolio and The Language Portfolio in motion.

www.emportfolio.eu

PEERS group from University of Eastern Finland, Joensuu and University of Teacher Education, State of Vaud

Miia Kemppainen
miiake@student.uef.fi

Jarkko Mustonen
jamuston@gmail.com

Antti Karvinen
anttk@student.uef.fi

Paola Marazzi
paola.marazzi@etu.hepl.ch

Arbresha Ismaili
arbresha.ismaili@etu.hepl.ch

Kathleen Lorenz
kathleen.lorenz@etu.hepl.ch

All students in the above-mentioned group are pre-service primary teachers. They do not specialize in music education, but they are potentially interested in this subject and want to explore the possibilities of integrating an interdisciplinary perspective in music education.

Music and lyric writing in a primary school project

Students from Finland and Switzerland developed and implemented a teaching sequence in their respective countries as part of an exchange project between the two respective teacher training institutes. The teaching sequence in the exchange project attempts to combine teaching the native language of each country with teaching music, in particular, putting words to an existing melody. The sequence was filmed and analyzed in order to obtain evidence on the effective integration of teaching and learning during the project. The following question was asked: What are the challenges faced by teachers in combining the two disciplines in their teaching sequence? The results of the study gives us insights on how to integrate music education in general teacher education.

continuing professional development
musilanguage
teacher training

integrated music education
syntegration
lyric writing
creativity

hep/

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH-1014 Lausanne

Tél. : +41 21 316 92 70

www.hepl.ch