

LA PRATIQUE MUSICALE COMME OUTIL DINTEGRATION SOCIALE

6 novembre 2019 | 10h15-17h30 | D-427 Pavillon Marie-Victorin

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10h15 Mot de bienvenue

10h30 **The Significance of Creativity in Later-life Musical Social Networks |** L'importance de la créativité dans les réseaux sociaux musicaux du troisième âge | Andrea Creech, Université Laval

11h15 Pause

11h30 **Singing Songs Facilitates Foreign Language Learning and a Shared Common Humanity.** | Chanter des chansons facilite l'apprentissage des langues étrangères et le partage d'une humanité commune. | Arla Good, Ryerson University, Toronto

12h15 Lunch

13h45 **MusiquEntraide : offrir la musique aux enfants syriens** | MusiquEntraide : Offering Music to Syrian Children | Jo-Anne Fraser et Daniela Giudice, Cégep Saint-Laurent

14h30 La classe enchantée : pour un plus grand engagement social et scolaire des élèves | La classe enchantée : for a Greater Social and Academic Commitment of Students | Isabelle Archambault et Sophie Lapierre, Université de Montréal

15h15 Pause

15h30 **Table ronde avec les intervenants |** Round table with the speakers | Invitée Hélène Lévesque, conseillère pédagogique de la musique, Commission Scolaire de Montréal

16h15 Pause

16h30 Conférence: Singwell Canada: Understanding Group Singing in Older Adults from a Biopsychosocial Perspective | Singwell Canada: Comprendre le chant en groupe chez les personnes âgées d'un point de vue biopsychosocial | Frank Russo, Ryerson University, Toronto

17h30 Cocktail

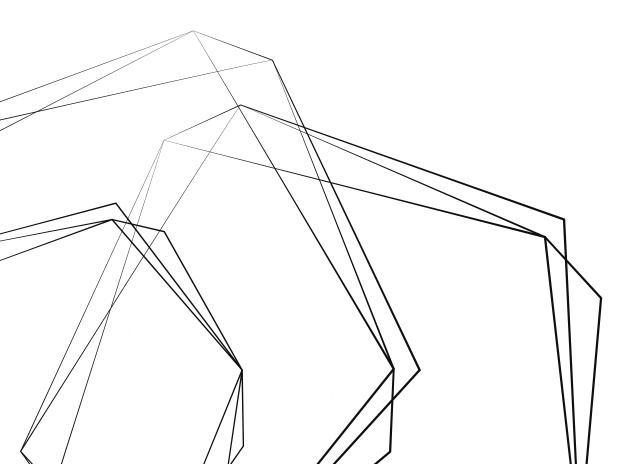
ORIENTATION DES DISCUSSIONS

Voici deux questions dont nous aimerions discuter :

- 1) Quelle serait la meilleure pratique musicale pour promouvoir l'inclusivité?
- 2) Comment évaluer (ou mesurer) ses effets?

Here are two questions we would like to discuss:

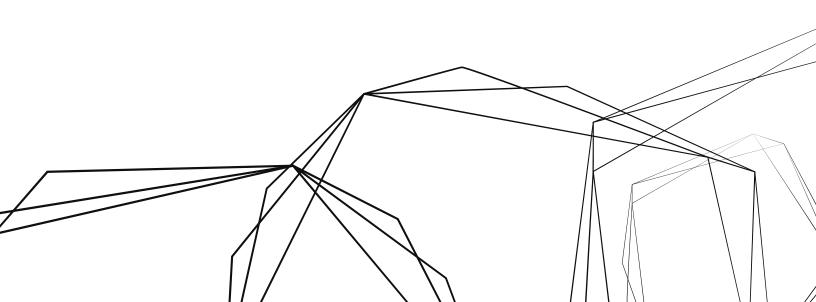
- 1) What would be the best musical practice for promoting inclusiveness?
- 2) How to assess (or measure) its effects?

The Significance of Creativity in Later-life Musical Social Networks | L'importance de la créativité dans les réseaux sociaux musicaux du troisième âge | Andrea Creech, Université Laval

Andrea Creech est professeure de Didactique Instrumentale à la Faculté de musique de l'Université Laval, où elle est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en musique communautaire. Elle a publié de nombreux articles sur des sujets liés au développement, à l'apprentissage et à la participation musicale tout au long de la vie. Ses intérêts de recherche actuels portent sur les pédagogies de la créativité et de la collaboration dans la création musicale tout au long de la vie.

Andrea Creech is Professor of Didactique Instrumentale at the Faculty of Music, Université Laval, where she holds a Canada Research Chair in music in community. She has published widely on topics concerned with lifelong musical development, learning and participation. Her current research interests focus on pedagogies of creativity and collaboration in music-making across the lifespan.

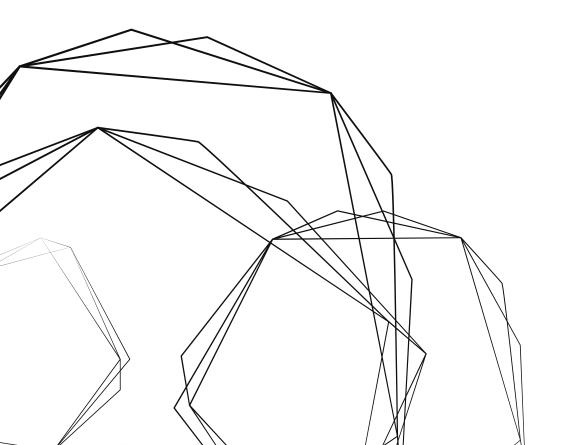
Dans le domaine de la musique, de la santé et du vieillissement, un nombre croissant de publications ont mis en lumière les avantages des activités musicales qualifiées de créatives, soulignant l'engagement social comme un résultat positif (p. ex. Creech, Hallam, McQueen et Varvarigou, 2013 : Creech, Hallam, Varvarigou et McQueen, 2014). Toutefois, la recherche à ce jour a été limitée dans son analyse théorique à l'idée que les « activités créatives » sont bonnes pour les participants. C'est pourquoi, dans cette présentation, j'aborderai les questions suivantes : 1) Quelle est l'importance de la créativité musicale pour le bien-être social des personnes âgées ? Et 2) Quelles sont les façons dont la créativité musicale peut être encouragée chez les personnes âgées ? Une revue systématique de la littérature a été effectuée, révélant que la créativité dans l'apprentissage musical et la participation était perçue comme un « voyage » avec une orientation vers la relation, la collaboration, la réciprocité et l'inclusivité. En m'appuyant sur les premiers résultats de recherches axées sur la vie créative des personnes âgées par la musique, j'illustrerai l'idée que le « lien social » est une caractéristique clé du processus de co-création chez les personnes âgées.

Within the domain of music, health and ageing, a growing body of literature has highlighted wider benefits of musical activities described as creative, highlighting social engagement as one positive outcome (e.g. Creech, Hallam, McQueen & Varvarigou, 2013; Creech, Hallam, Varvarigou & McQueen, 2014). However, the research to date has been limited in its theoretical analysis of the idea that 'creative activities' are good for participants. Therefore, in this paper I address the following questions: 1) What is the significance of musical creativity for the social wellbeing of older people? And 2) What are the ways in which musical creativity can be fostered among older adults? A systematic literature review was carried out, revealing that creativity in musical learning and participation was perceived as a 'journey' with an orientation towards relationship, collaboration, reciprocity, and inclusivity. Drawing on early findings from research focusing on creative later-life through music, I will illustrate the idea of 'social connection' as a key defining feature of the co-creative process among older adults.

Singing Songs Facilitates Foreign Language Learning and a Shared Common Humanity. | Chanter des chansons facilite l'apprentissage des langues étrangères et le partage d'une humanité commune. | Arla Good, Ryerson University, Toronto

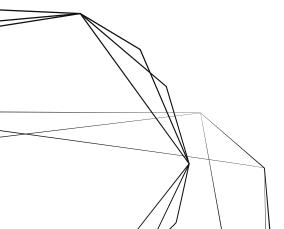
Arla Good est stagiaire postdoctorale au laboratoire SMART (Science of Music Auditory Research and Technology) à l'Université Ryerson. Au cours de la dernière décennie, elle s'est efforcée d'identifier et d'optimiser les interventions basées sur la musique qui peuvent contribuer au bien-être psychologique et social de différentes populations. Elle travaille actuellement à l'initiative SingWell Canada qui réunit plus de 20 chorales d'aînés à travers le pays.

Arla Good is a postdoctoral fellow in the Science of Music Auditory Research and Technology (SMART) Lab at Ryerson. Much of her work over the last decade has sought to identify and optimise music-based interventions that can contribute to psychological and social wellbeing in a variety of different populations. She is currently working on the SingWell Canada initiative uniting over 20 older adult choirs around the country.

Chanter des chansons est une activité universelle qui peut facilement être partagée entre des individus de différentes cultures. Les chants et les danses d'origine étrangère sont souvent riches en informations culturelles qui peuvent être efficaces pour générer une expérience d'apprentissage culturel positive. En effet, les professeurs de musique et les psychologues sociaux ont accumulé des preuves empiriques démontrant que chanter des chansons étrangères facilite l'apprentissage des langues étrangères, encourage la compréhension interculturelle et peut même réduire les préjugés envers les personnes de cultures étrangères. Cette présentation donnera un aperçu de deux études en classe qui ont porté sur la façon dont le chant de chansons étrangères peut améliorer les programmes d'éducation culturelle. La première étude s'est penchée sur l'utilisation de la chanson dans le cadre d'un programme de langue étrangère et fournit des preuves d'un avantage de la chanson sur le rappel, la prononciation et la traduction du vocabulaire étranger. La deuxième étude a examiné l'utilisation de la chanson dans le cadre d'un programme de réduction des préjugés et a démontré que la chanson met en évidence les points communs et met l'accent sur l'humanité partagée entre les cultures. L'ensemble de ces études suggère que le fait de compléter les programmes culturels par des chansons étrangères apporte des avantages supplémentaires qui rendent l'expérience d'apprentissage fructueuse.

Singing songs is a universal activity that can easily be shared amongst individuals from different cultures. Foreign songs and dances are often rich with cultural information that may be effective for generating a positive cultural learning experience. Indeed, music educators and social psychologists have been amassing empirical evidence that singing foreign songs facilitates foreign language learning, encourages cross-cultural understanding, and may even reduce prejudice towards people from foreign cultures. This presentation will outline two classroom-based studies that investigated how singing foreign songs can enhance cultural education programs. The first study examined the use of song in a foreign language program and provides evidence for a song advantage on recall, pronunciation and translation of foreign vocabulary. The second study examined the use of song in a prejudice-reduction program and provides evidence that singing songs highlights commonalities and emphasizes the shared humanity across cultures. Taken together, these studies suggest that supplementing cultural programs with foreign songs yields added benefits that make for a fruitful learning experience.

MusiquEntraide : offrir la musique aux enfants syriens | MusiquEntraide : Offering Music to Syrian Children | Jo-Anne Fraser et Daniela Giudice, Cégep Saint-Laurent

Professionnelle de l'enseignement œuvrant dans le réseau collégial du Québec depuis plus de trente ans, Jo-Anne Fraser est actuellement enseignante et coordonnatrice du programme de musique du Cégep de Saint-Laurent. Elle a créé et piloté plusieurs projets novateurs au fil des années, mettant en lien les étudiants du programme de musique avec les autres programmes du cégep (danse et soins infirmiers) et avec différents organismes et institutions tels que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys avec le projet « Grandir par la musique », le CIUSS Nord-De-L'Ile avec le « Programme d'animation musicale en santé mentale à Hôpital Albert-Prévost » ainsi que l'Entraide Bois-de-Boulogne avec le projet MusiquEntraide.

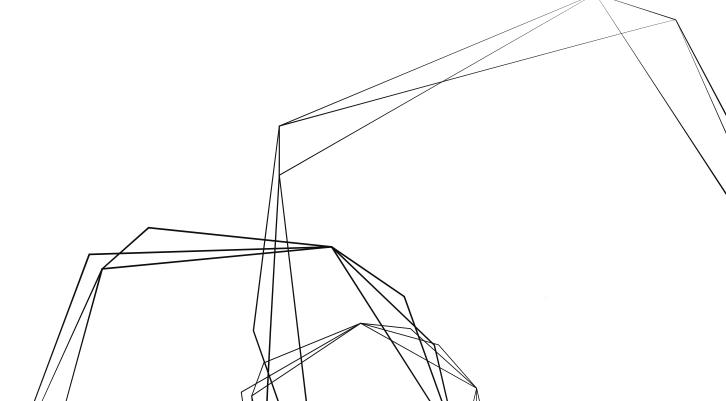
A teaching professional who has been working in the Quebec college system for over thirty years, Jo-Anne Fraser is currently a teacher and coordinator of the music program at Cégep de Saint-Laurent. She has created and piloted several innovative projects over the years, linking music program students with other CEGEP programs (dance and nursing) and with various organizations and institutions such as the Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys with the "Grandir par la musique" project, CIUSS Nord-De-L'lle with the "Programme d'animation musicale en santé mentale à Hôpital Albert-Prévost" and Entraide Bois-de-Boulogne with the MusiquEntraide project.

Diplômée du Conservatoire de musique de Montréal, de l'Université McGill et de l'Université de Montréal, Daniela Giudice travaille avec enthousiasme et dévouement avec de jeunes musiciens et chanteurs depuis près de trente ans. Accompagnatrice recherchée dans le cadre d'examens, de concours et de récitals, ses collaborations musicales l'ont menée un peu partout au Québec, en Ontario, dans l'Ouest canadien ainsi qu'en Amérique centrale. Professeure de piano au Cégep de Saint-Laurent, Son engagement dans la Fédération des Associations de Musiciens Éducateurs du Québec (FAMEQ) comme bénévole et éditrice déléguée de la revue Musique et pédagogie, témoigne de sa conviction dans l'importance de la musique dans la société.

A graduate of the Conservatoire de musique de Montréal, McGill University and the Université de Montréal, Daniela Giudice has been working with enthusiasm and dedication with young musicians and singers for nearly thirty years, and has been a sought-after accompanist in exams, competitions and recitals, her musical collaborations have taken her throughout Quebec, Ontario, Western Canada and Central America. A piano teacher at the Cégep de Saint-Laurent, her involvement in the Fédération des Associations de Musiciens Éducateurs du Québec (FAMEQ) as a volunteer and associate editor of the magazine Musique et pédagogie, testifies to her conviction in the importance of music in society.

MusiquEntraide est un programme d'enseignement de la musique destiné aux enfants de familles de réfugiés syriens, qui a été mis en place cet automne au département de musique du Cégep de Saint-Laurent, en partenariat avec l'Entraide Bois-de-Boulogne, un organisme communautaire dont la mission est de faciliter et d'harmoniser l'intégration à la société d'accueil des familles du Moyen-Orient nouvellement arrivées. Ce programme vise à offrir des cours de musique aux enfants de ces familles qui ne peuvent assumer les frais de cours particuliers pour leurs enfants. De plus, il vise aussi à encourager les étudiants du collégial qui désirent se diriger vers une carrière d'enseignant en musique. Plus de 35 enfants bénéficieront de cours de musique donnés par une vingtaine de nos étudiants du programme de musique, sous la supervision de leurs enseignants durant 8 semaines. Notre présentation portera sur la création et la mise en œuvre de ce programme ainsi que sur ses objectifs auprès de nos étudiants, des enfants syriens, de leur famille.

MusiquEntraide is a music education program for children of Syrian refugee families, which was implemented this fall at the Music Department of the Cégep de Saint-Laurent, in partnership with Entraide Bois-de-Boulogne, a community organization whose mission is to facilitate and harmonize the integration into the host society of newly arrived Middle Eastern families. More than 35 children will benefit from music classes given by some 20 of our music program students, under the supervision of their teachers for 8 weeks. Our presentation will focus on the creation and implementation of this program as well as its objectives for our students, Syrian children and their families.

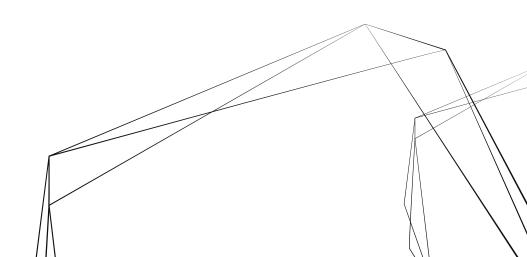
La classe enchantée : pour un plus grand engagement social et scolaire des élèves | La classe enchantée : for a Greater Social and Academic Commitment of Students | Isabelle Archambault et Sophie Lapierre, Université de Montréal

Sophie Lapierre est responsable du secteur jeunesse de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Elle a cofondé l'École des jeunes, son volet estival (Camp musical d'été de Montréal), ainsi que La classe enchantée.

Sophie Lapierre is responsible for the youth sector of the Faculty of Music at the Université de Montréal. She co-founded the École des jeunes, its summer component (Montreal Summer Music Camp), and La classe enchantée.

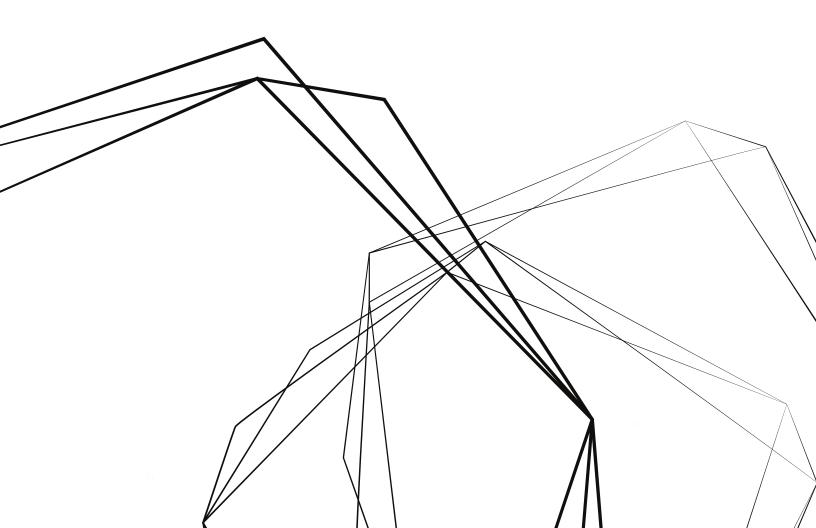
Isabelle Archambault est professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'École, le bien-être et la réussite éducative des enfants et cotitulaire la Chaire Myriagone Mc Connell-UdeM en mobilisation des connaissances jeunesse.

Isabelle Archambault is a professor at the School of Psycho-Education at the Université de Montréal, holder of the Canada Research Chair on the School, Well-Being and Educational Success of Children and co-holder of the Myriagone Mc Connell-UdeM Chair in Youth Knowledge Mobilization.

Soucieuse d'offrir un accès à la musique au plus grand nombre d'enfants, l'École des jeunes de la Faculté de Musique de l'Université de Montréal a mis sur pied, en collaboration avec la Commission scolaire de Montréal, un programme unique visant à développer la pratique musicale auprès des établissements d'enseignement primaire : La classe enchantée. Il s'agit d'un programme offert en parascolaire aux élèves du réseau des écoles publiques de Montréal, quels que soient leurs revenus familiaux et leurs résultats scolaires. Les résultats préliminaires d'une recherche portant sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme et ses effets sur l'engagement scolaire et social des jeunes seront présentés.

In order to provide access to music for as many children as possible, the École des jeunes de la Faculté de Musique de l'Université de Montréal, in collaboration with the Commission scolaire de Montréal, has set up a unique program to develop musical practice in elementary schools: La classe enchantée. This is an after-school program offered to students in the Montreal public school system, regardless of their family income and academic performance. The preliminary results of research on the evaluation of the implementation of the program and its effects on the academic and social engagement of youth will be presented.

Singwell Canada: Understanding Group Singing in Older Adults from a Biopsychosocial

Perspective | Singwell Canada : Comprendre le chant en groupe chez les personnes âgées d'un point de vue biopsychosocial | Frank Russo, Ryerson University, Toronto

De nombreuses personnes âgées font face à des défis majeurs en matière de bien-être social. Les plus importants sont l'isolement social et la solitude qui peuvent découler d'une combinaison de facteurs, notamment la retraite, l'éloignement physique accru de la famille et le décès d'êtres chers. Un autre défi de taille pour le bien-être social concerne la stigmatisation, qui implique souvent l'autostéréotype, selon lequel une personne intériorise les caractérisations négatives courantes du vieillissement ou des maladies associées au vieillissement dans le cadre de son identité sociale. SingWell Canada (https://www.singwell.ca) est une subvention de développement de partenariat financée par le CRSH qui vise à étudier le potentiel du chant choral pour soutenir le bien-être social des personnes âgées vivant avec des maladies associées à l'âge (Parkinson, maladie pulmonaire, démence, aphasie, perte auditive) ainsi que celles qui sont en bonne santé. Nous suivons actuellement 15 chorales nouvellement formées à travers le Canada. Un deuxième objectif de ce projet est de clarifier les fondements sociobiologiques de tout bénéfice pour le bien-être social. Nos résultats à la première année de ce programme de recherche suggèrent que le chant en groupe mène à une plus grande connectivité sociale et à une réduction de la stigmatisation. Les effets avant et après la séance montrent généralement une augmentation des seuils d'ocytocine et de douleur et une diminution du cortisol. Les comparaisons avec les conditions de contrôle suggèrent que certains de ces effets pré-post sont induits par le chant seul, alors que d'autres se produisent en fonction de la dynamique du groupe.

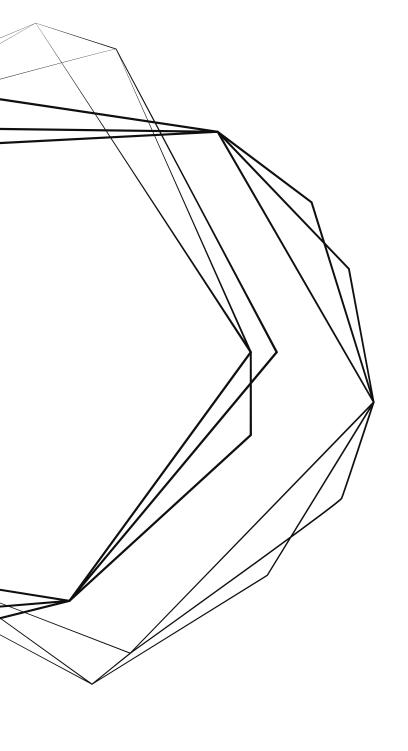
Many older adults face formidable challenges to social wellbeing. Foremost among these is the social isolation and loneliness that may arise from a combination of factors inclusive of retirement from work, increased physical distance from family, and the death of loved ones. Another prominent challenge to social wellbeing concerns stigma, often involving self-stereotyping whereby an individual internalizes commonly held negative characterizations of aging or aging-associated diseases as part of their social identity. SingWell Canada (https://www.singwell.ca) is a SSHRC-funded partnership development grant that aims to investigate the potential for choir singing to support social wellbeing in older adults living with age-associated diseases (Parkinson's, Lung Disease, Dementia, Aphasia, Hearing Loss) as well as those who are in good health. We are currently tracking 15 newly formed choirs across Canada. A second aim of this project is to clarify the sociobiological underpinnings of any benefits to social wellbeing. Our results at the year-1 mark of this program of research suggest that group singing leads to increased social connectedness and reduced stigma. Pre-post session effects typically show increases in oxytocin and pain thresholds, and decreases in cortisol. Comparisons with control conditions suggest that some of these pre-post effects are driven by singing alone, while others arise as a function of group dynamics.

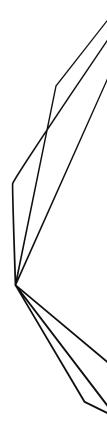
FRANK RUSSO

Frank Russo est professeur de psychologie à l'Université Ryerson, où il est titulaire de la chaire Hear the World Research Chair in Music and Emotional Speech. Il est également titulaire d'un diplôme en science et musique de la réadaptation de l'Université de Toronto et d'un poste de scientifique affilié à l'Institut de réadaptation de l'Université de Toronto. Dans son laboratoire SMART (Science of Music Auditory Research and Technology) à Ryerson, il étudie les bases biologiques, cognitives et socio-émotionnelles de la musique et de la parole. Il se consacre également à deux domaines connexes de recherche appliquée. Le premier domaine vise à comprendre la perception de l'effort d'écoute, de la musique et des émotions de la parole chez les personnes âgées malentendantes. Le deuxième domaine évalue le potentiel des interventions basées sur la musique (en particulier le chant) pour contribuer à la santé, à la communication et au bien-être. Il s'est engagé à la diffusion et à l'application de la recherche au-delà du milieu universitaire grâce à des collaborations créatives avec des groupes communautaires et l'industrie. Parmi les applications de ses recherches, mentionnons une norme canadienne de klaxon de train, une technologie de substitution sensorielle, de nouveaux algorithmes pour soutenir la perception de la musique au moyen d'appareils auditifs et la mise au point d'interventions vocales pour combler les déficits de communication. Il est membre de la Société canadienne de psychologie et du Collège Massey, et ancien président de la Société canadienne d'acoustique.

Frank Russo is a professor of Psychology at Ryerson University, where he holds the Hear the World Research Chair in Music and Emotional Speech. He also holds status appointments in Rehabilitation Science and Music at the University of Toronto, and as an affiliate scientist at the Toronto Rehabilitation Institute. In his Science of Music Auditory Research and Technology (SMART) Lab at Ryerson, he studies the biological, cognitive, and social-emotional bases of music and speech. He also engages in two related areas of applied research. The first area seeks to understand perception of listening effort, music, and speech emotion in hearing impaired older adults. The second area assesses the potential for music-based interventions (especially singing) to contribute to health, communication and wellbeing. He is committed to the dissemination and translation of research beyond the academy through creative collaborations with community-based groups and industry. Successful translations of his research include a Canadian train-horn standard, a sensory substitution technology, new algorithms to support music perception through hearing aids, and the development of singing interventions to support communication deficits. He is a Fellow of the Canadian Psychological Association and Massey College, and is a past president of the Canadian Acoustical Association.

Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique

