

L'apprentissage par imitation en musique

*« Il n'y a qu'une méthode pour inventer,
qui est d'imiter. » (Alain, 1932, chap. LIV)*

L'idée génératrice du mémoire

- Projets de recherche « A la recherche du piano français » (2014) et « Le piano ravélien: un apprentissage par la copie » (2015-2016), menés par Rémy Campos et Pierre Goy
- Expérimentation des projets: travail d'imitation par écoute sur la base d'enregistrements sonores
- Après avoir expérimenté ce travail en tant que musicien, j'ai essayé de l'intégrer dans mon enseignement

L'imitation dans les sciences psycho-pédagogiques

- L'imitation est l'une des plus puissantes capacités humaines à la base de deux fonctions essentielles : l'apprentissage et la communication. (Jacqueline Nadel, 2011)

- Deux formes d'imitation:

Mimétisme: forme instinctive, reflexe

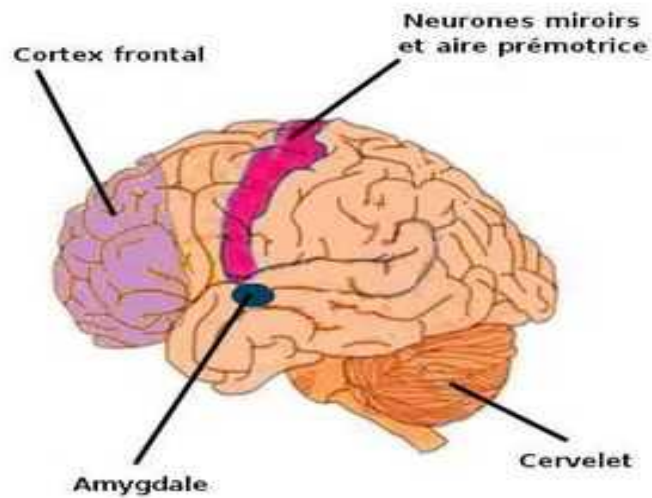
Important pour le lien social, contagion émotionnelle

Imitation vraie: forme intentionnelle (Henry Wallon)

Importance pédagogique – *apprendre à faire un geste en le voyant*

Recherches en neurosciences

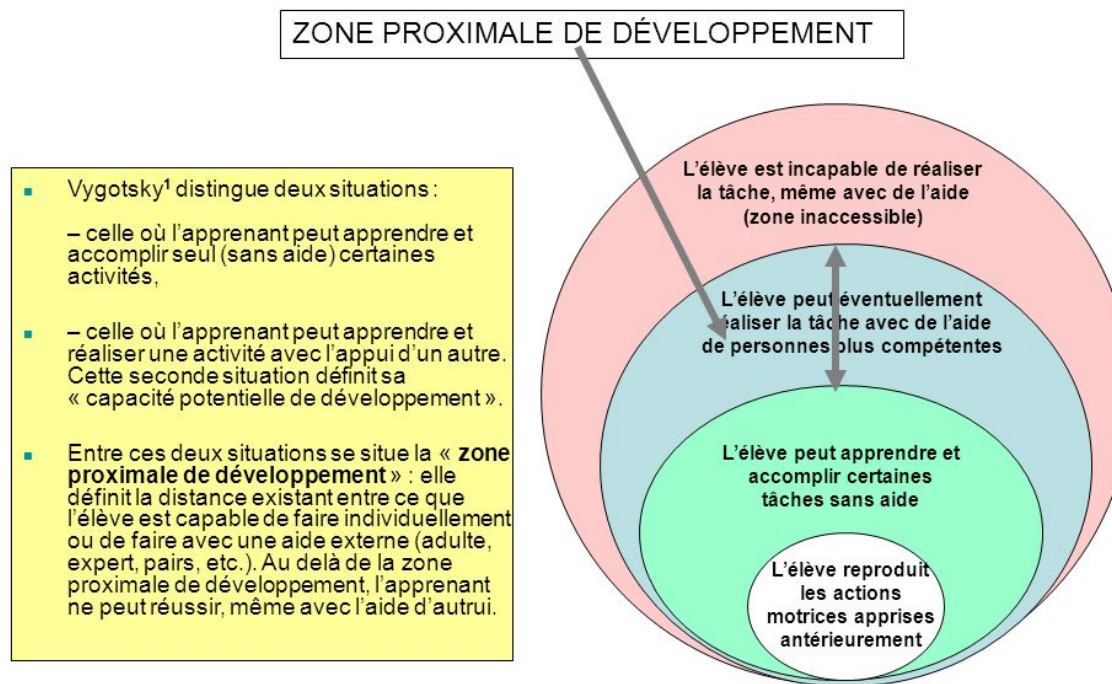
- Giacomo Rizzolatti – neurones miroirs, 1995

Jennifer A. Stevens: expérience en neuro-imagerie, 1999

- Les neurones ne réagissent que lorsque l'action observée est réalisable
- Deux obstacles: barrière biologique et l'absence de repère cérébral

Lev Vygotski, *Zone proximale de développement*

¹L.S. Vygotsky, *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*, Harvard University Press, 1978.

Claude Robillard, extrait du document *Faire développer des compétences en exploitant des tâches complexes ou des tâches difficiles : qu'est-ce que cela veut dire?*, atelier présenté au congrès de la FÉEPÉQ, Rimouski, 2009.

L'imitation en musique

Musiques ethniques

- Contexte de transmission orale: rapport direct avec la musique sans l'intermédiaire de la partition

« Partagé entre son héritage romantique qui voit dans l'imitation un pauvre substitut de l'inspiration artistique, et son engouement souvent inconsidéré pour la nouveauté, l'Occidental éprouve sans doute quelque difficulté à accepter le principe de l'imitation comme un concept-clef de l'une des formes d'art traditionnelles les plus raffinées du monde, la musique classique de l'Inde. » (Huib Schippers, De bouche à oreille, p.125)

Le travail d'imitation en jazz

- Clark Terry, célèbre trompettiste jazz, donne trois étapes pour apprendre à improviser: **imiter**, assimiler et innover
- L'imitation par l'écoute remonte aux débuts du jazz et constitue la partie essentielle du travail créatif musical
- Avec cet apprentissage le musicien acquiert un vocabulaire musical et se familiarise avec les différents mouvements qui ont émergé de l'évolution du jazz, pour pouvoir dialoguer dans ces différents styles par la suite

L'imitation en musique classique

- Avec les débutants l'imitation est utilisée comme un exercice d'oreille
- A un niveau musical plus avancé, les professeurs ont recours à l'imitation pour des questions d'interprétation (dans un but correctif)
- Mais le processus d'imitation ne constitue pas une méthode d'apprentissage (contrairement au jazz, par exemple)

L'imitation dans mon enseignement

- Travail d'imitation auditive à partir d'enregistrements sonores (audio)
- Une pièce qui est travaillée avec l'imitation et les autres pièces sont travaillées de manière conventionnelle
- J'enregistre moi-même les pièces dans un premier temps car il est difficile de trouver des enregistrements des pièces que mes élèves jouent
- Je leur donne des consignes afin qu'ils puissent procéder étape par étape. Mais le travail s'est effectué essentiellement sans mon intervention, à la maison

Procédés

- Apprentissage préalable du texte musical
- Construction du travail d'imitation par l'écoute des paramètres musicaux (rythme, phrasés, dynamiques, équilibre sonore entre les deux mains, etc.)
- Deux types d'imitation utilisés:
 - Imitation immédiate*: jouer en même temps que l'enregistrement
 - Imitation décalée*: jouer après avoir écouté l'enregistrement
- Selon le stade d'apprentissage et la difficulté de la pièce, travail de mains séparées à partir de l'enregistrement proposé

Résultats observés

- Après seulement quelques jours de travail d'imitation j'ai constaté des améliorations nettes chez mes élèves.
- Les améliorations notées: stabilité de la structure rythmique, une meilleure construction de la forme des pièces (progressions et l'expression musicale), l'équilibre entre les deux mains (accompagnement et mélodie), la qualité sonore, etc. L'imitation, par l'écoute et le rapport direct avec la musique, permet de surmonter les difficultés techniques et les élèves arrivent à jouer des pièces qui, à priori, sont très difficiles pour eux.
- L'écoute musicale est le facteur qui se trouve à la base de toutes ces améliorations car elle (l'écoute) est stimulée pendant le travail d'imitation beaucoup plus que lorsque l'élève se trouve tout seul devant une partition.

Avantages de cette méthode

- Contrairement aux méthodes de piano vendues avec CD, cet outil didactique permet une approche plus personnalisée avec chaque élève.
- L'enregistrement permet à l'élève d'avoir un modèle sonore de la partition et le texte musical devient alors une matière musicale vivante et non plus un objet figé que l'élève ne sait pas comment appréhender.

Perspective et développement

- Etape expérimentale de cette méthode de travail mais qui présente déjà des résultats concluants.
- Dans un premier temps mon rôle consistait à donner des consignes, laissant la part de l'instinct musical guider les élèves dans leur travail à domicile.
- Aucune méthode ne suffit à elle-même. L'intervention d'un professeur est donc nécessaire afin de donner un cadre plus exigeant à ce travail, permettant ainsi à mes élèves à en tirer encore plus de profit.
- Il me paraît donc important d'organiser des séances avec mes élèves pour approfondir le travail d'imitation par une écoute plus précise et minutieuse.

Conclusion

- Une des vertus paradoxales de l'imitation est bien celle d'ouvrir le champ des possibles et permet de s'approprier différents outils et moyens musicaux.
- L'imitation permet de concentrer l'écoute sur les idées musicales directement et l'élève n'est plus freiné par la difficulté de la partition.
- En focalisant l'écoute sur la musique, l'élève développe certaines compétences plus rapidement qu'avec des explications détaillées.
- L'imitation peut donc être utilisé comme un outil didactique non pas pour supplanter la méthode conventionnelle d'enseignement de la musique classique, mais pour la compléter et la rendre plus varié.