

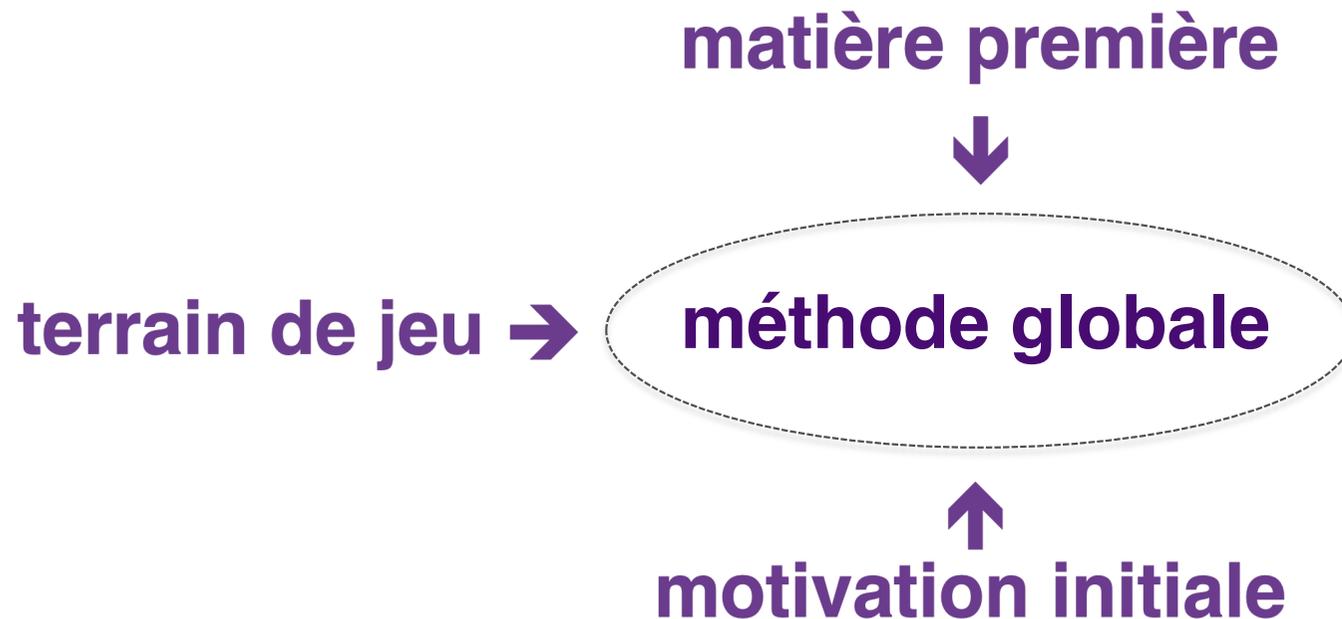
L'improvisation comme **outil créatif** dans l'enseignement musical et comme **levier de développement** des compétences musicales des élèves

→ **Félix Bergeron** : musicien, batteur, enseignant,
responsable pédagogique

Pourquoi utiliser l'improvisation dans l'enseignement ?

→ L'improvisation **fait partie intégrante** d'un apprentissage instrumental et musical **complet**

Daniel **LEVAILLANT**. (1996). L'improvisation musicale. Paris: Actes Sud.

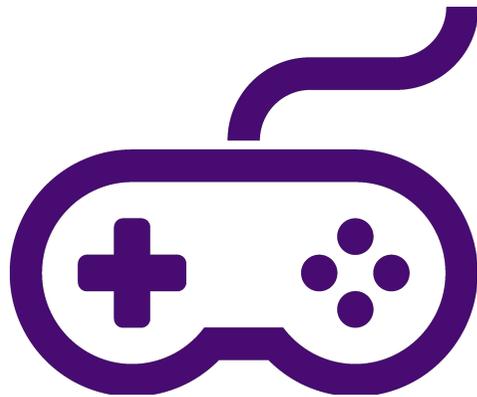

Pourquoi utiliser l'improvisation dans l'enseignement ?

→ L'improvisation **fait partie intégrante** d'un apprentissage instrumental et musical **complet**

Daniel **LEVAILLANT**. (1996). L'improvisation musicale. Paris: Actes Sud.

on **JOUE** de la musique

Pourquoi utiliser l'improvisation dans l'enseignement ?

→ L'improvisation **fait partie intégrante** d'un apprentissage instrumental et musical **complet**

Daniel **LEVAILLANT**. (1996). L'improvisation musicale. Paris: Actes Sud.

langage musical

improvisation

Pourquoi utiliser l'improvisation dans l'enseignement ?

- fait partie de la **tradition** musicale
- sollicite les **décisions** de l'élève à chaque instant
- favorise l'**utilisation spontanée du langage musical**
- tout en éveillant la **sensibilité esthétique**, permet un **apprentissage musical en profondeur**
- favorise la **motivation** et le développement de l'**autonomie** chez l'élève
- reconnue comme vecteur de **persévérance**

Qu'est-ce qu'improviser ?

Qu'est-ce qu'improviser ?

➔ « L'improvisation est la création et l'exécution **spontanées** d'idées musicales. »

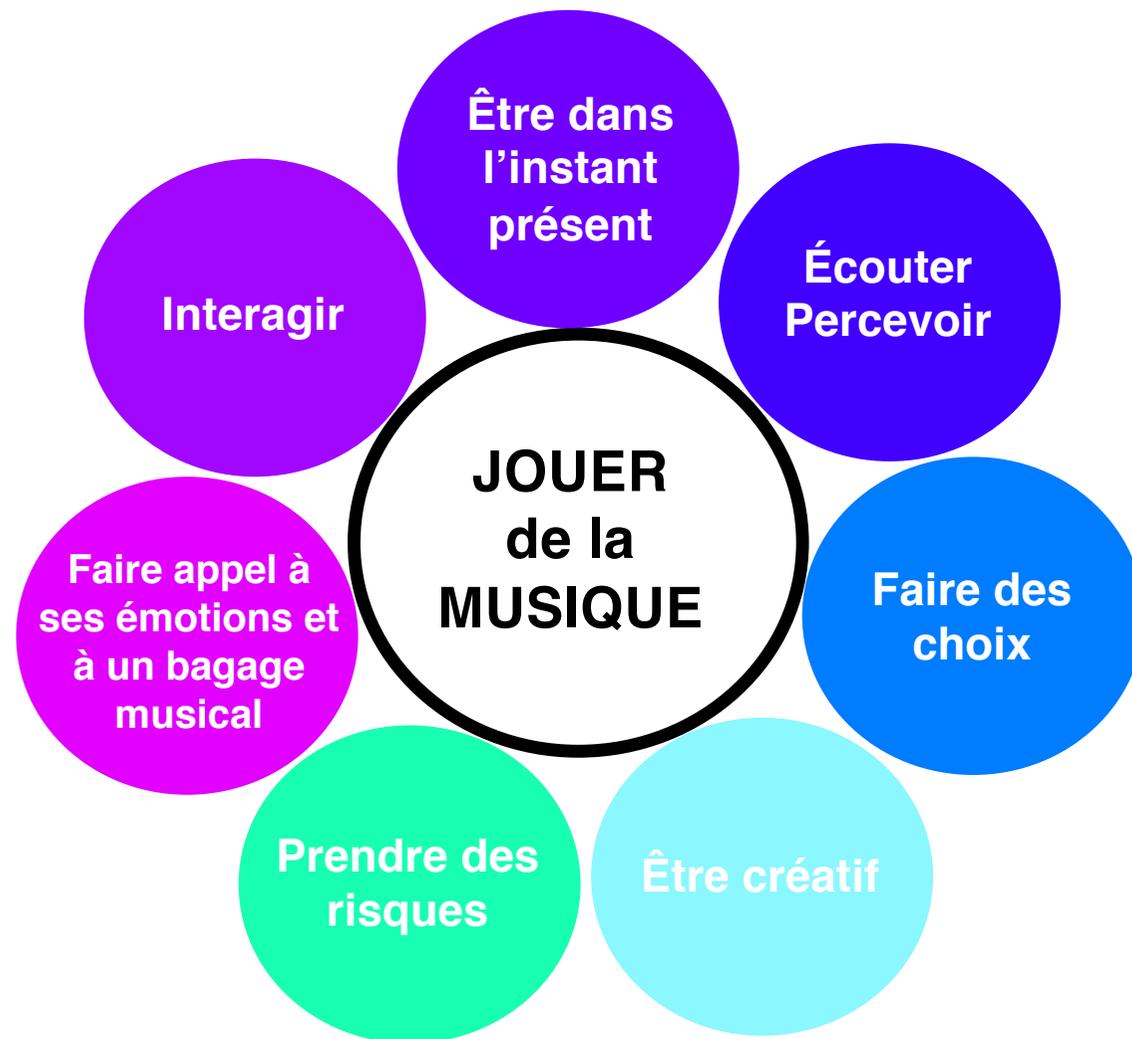
Noémie ROBIDAS. (2010).

➔ « De même que **la parole** (action) **performe la langue** (réservoir de possibles incorporé par le sujet parlant), **l'improvisation**, l'exécution, le positionnement territorial [sonore] **performent un savoir-faire musical** et relationnel acquis par l'éducation et/ou l'expérience. »

Jocelyn BONNERAVE. (2010).

Qu'est-ce qu'improviser ?

→ **Le processus** d'improvisation

L'improvisation nous permet donc d'**AXER** le travail sur des **points spécifiques**

Le **son** peut être décomposé en 4 paramètres:

DURÉE – HAUTEUR – INTENSITÉ - TIMBRE

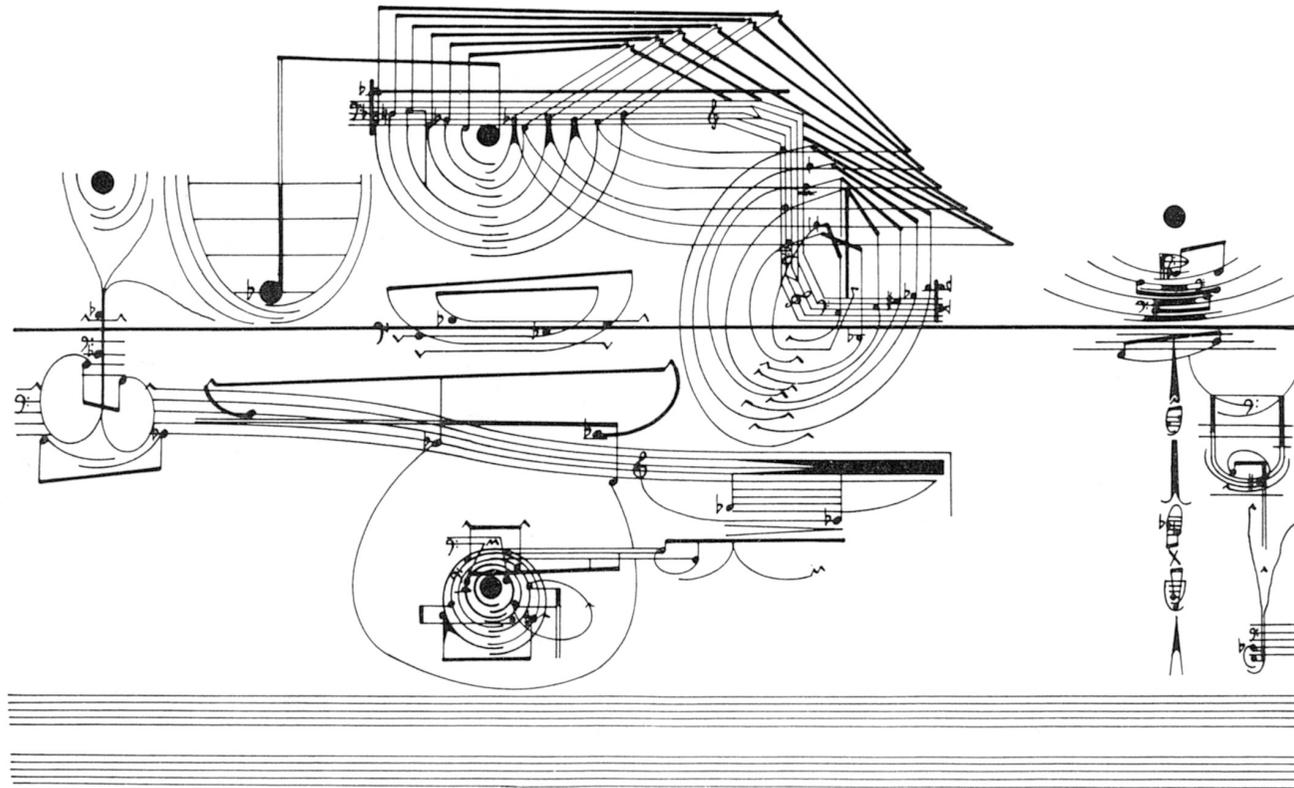
Le **son** « devient » musique grâce aux **modalités expressives** des musiciens:

- **INTENSITÉ** (dynamiques et nuances)
- **TIMBRE** (sonorité, orchestration, instrumentation)
- **PLASTIQUE SONORE** (articulations, phrasé, inflexions, vibrato, ornements, accents)
- **TEXTURE** (« matière » sonore)
- **PLASTIQUE RYTHMIQUE** (*swing*, placement rythmique)
- **REGISTRE** (zone de hauteur)
- **PLASTIQUE MÉLODIQUE** (élasticité mélodique, découpe de phrase)
- **SPATIALISATION** (sources sonores)
- **CARACTÈRE** (contenu émotionnel)

Quels **outils** venant de l'improvisation et de l'utilisation spontanée du langage musical peut-on utiliser ?

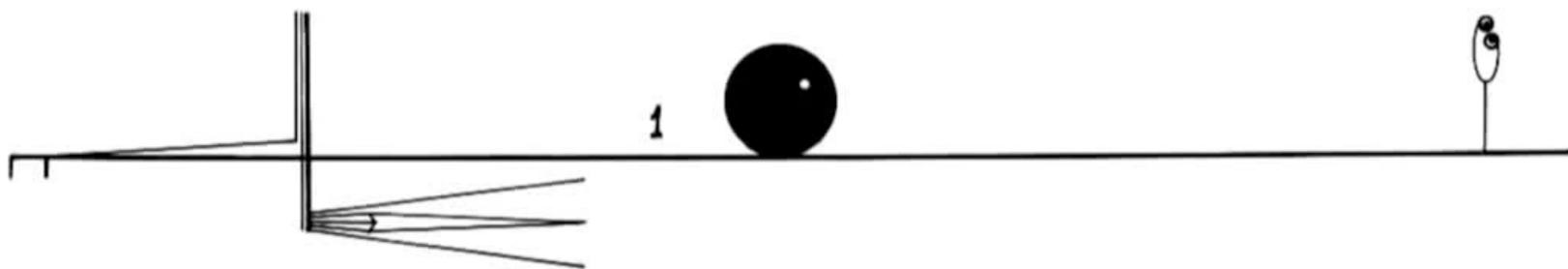
Quels **outils** venant de l'improvisation et de l'utilisation spontanée du langage musical peut-on utiliser ?

➔ **La représentation graphique** de la musique comme outil d'improvisation : les **partitions graphique**

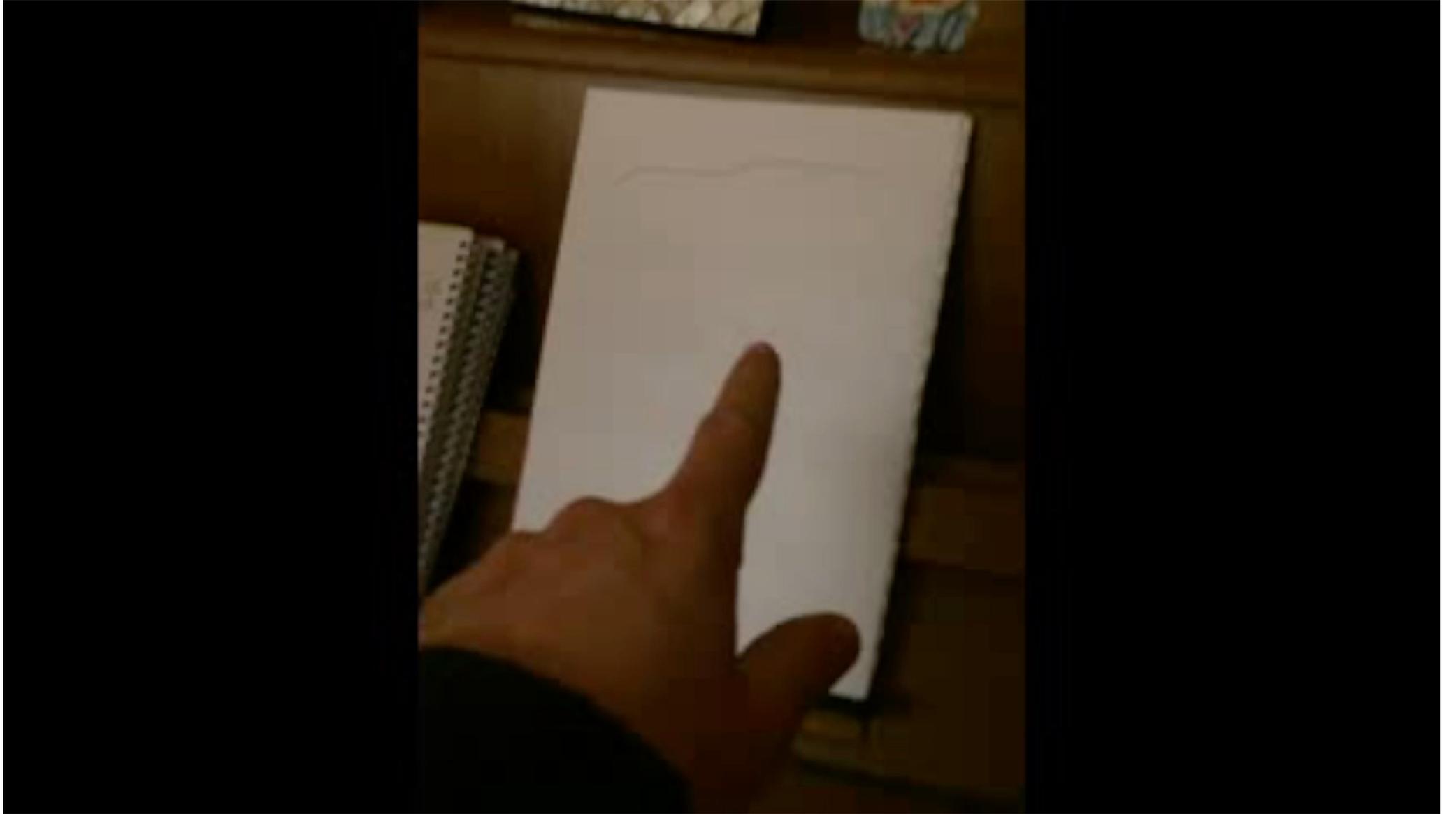
Treatise – Cornelius Cardew

Les différentes **formes** d'improvisation

La représentation graphique de la musique comme outil d'improvisation : les partitions graphique

➔ Pour son rapport graphique **simplifié** à la musique.

La représentation graphique de la musique comme outil d'improvisation : les partitions graphique

- ➔ Pour son rapport graphique **simplifié** à la musique.
- ➔ En mouvement, le **facteur temporel** n'appartient plus à l'interprète/improvisateur.

SYN-Phon

La représentation graphique de la musique comme outil d'improvisation : les partitions graphique

- ➔ Pour son rapport graphique **simplifié** à la musique.
- ➔ En mouvement, le **facteur temporel** n'appartient plus à l'interprète/improvisateur.
- ➔ Permet une « **visualisation** » du phénomène sonore.

Peter Ilyich Tchaikovsky
Dance of the Sugar-plum Fairy
from The Nutcracker

La représentation graphique de la musique comme outil d'improvisation : les partitions graphique

- ➔ Pour son rapport graphique **simplifié** à la musique.
- ➔ En mouvement, le **facteur temporel** n'appartient plus à l'interprète/improvisateur.
- ➔ Permet une « **visualisation** » du phénomène sonore.
- ➔ Favorise l'utilisation de **l'imaginaire**.

CHASSE AU TRÉSOR

La représentation graphique de la musique comme outil d'improvisation : les partitions graphique

- ➔ Pour son rapport graphique **simplifié** à la musique.
- ➔ En mouvement, le **facteur temporel** n'appartient plus à l'interprète/improvisateur.
- ➔ Permet une « **visualisation** » du phénomène sonore.
- ➔ Favorise l'utilisation de **l'imaginaire**.
- ➔ Peut **illustrer** des points spécifiques.

TEMPO / TRANSPORTS

									
<i>Largo</i>	<i>Lento</i>	<i>Adagio</i>	<i>Andante</i>	<i>Moderato</i>	<i>Allegretto</i>	<i>Allegro</i>	<i>Vivace</i>	<i>Presto</i>	<i>Prestissimo</i>
Large (lent)	Lent	À l'aise	Allant	Modéré	Assez allègre	Allègre, gai	Vif	Rapide	Très rapide
40-60 bpm	52-68 bpm	60-80 bpm	76-100 bpm	88-112 bpm	100-128 bpm	112-160 bpm	~140 bpm	140-200 bpm	> 188 bpm

TABLEAU DES DOUBLES CROCHES

0/			8/		
1/			9/		
2/			10/		
3/			11/		
4/			12/		
5/			13/		
6/			14/		
7/			15/		

La représentation graphique de la musique comme outil d'improvisation : les partitions graphique

- Pour son rapport graphique **simplifié** à la musique.
- En mouvement, le **facteur temporel** n'appartient plus à l'interprète/improvisateur.
- Permet une « **visualisation** » du phénomène sonore.
- Favorise l'utilisation de **l'imaginaire**.
- Peut **illustrer** des points spécifiques.
- Amène à la **création**.

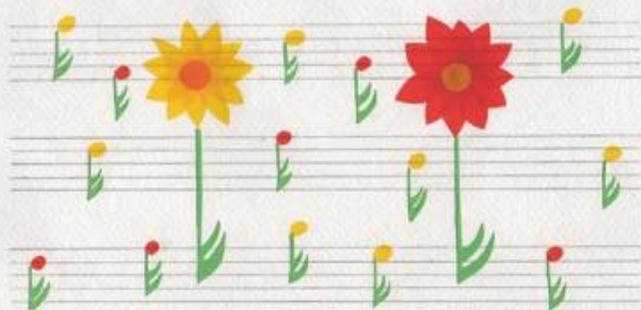
La musique de l'automne
qui arrive

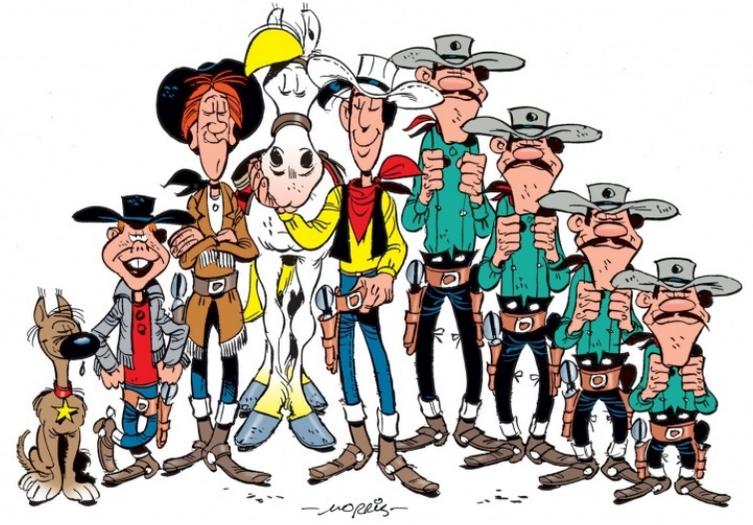
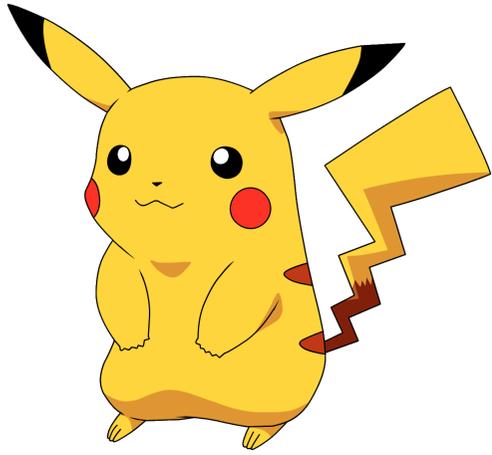
La musique de la lune
qui croît et décroît

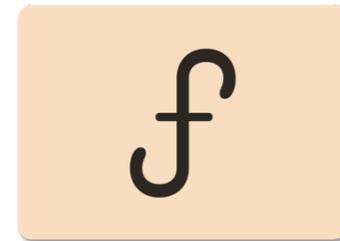
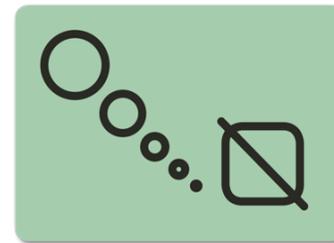
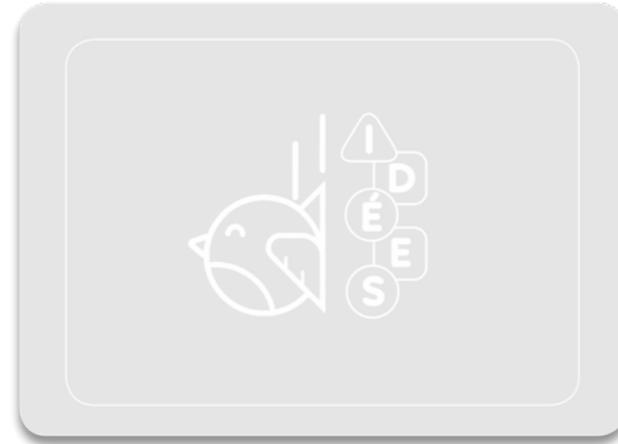
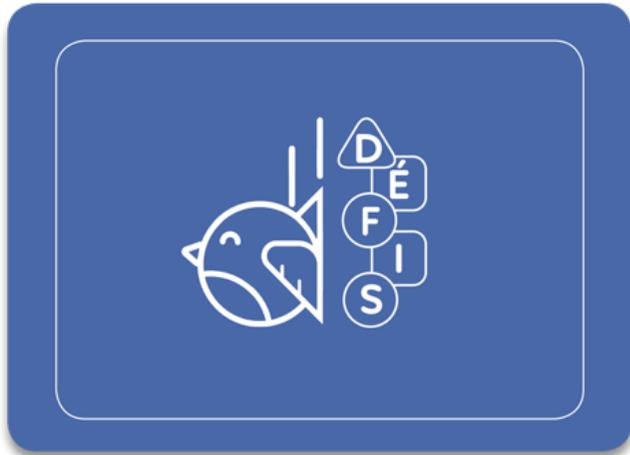
La musique des fleurs
qui s'ouvrent

Motomitsu Maehara -
Écoute la musique
(Éditions Notari)

Dragon Ball Z
01.6.79 v2.0

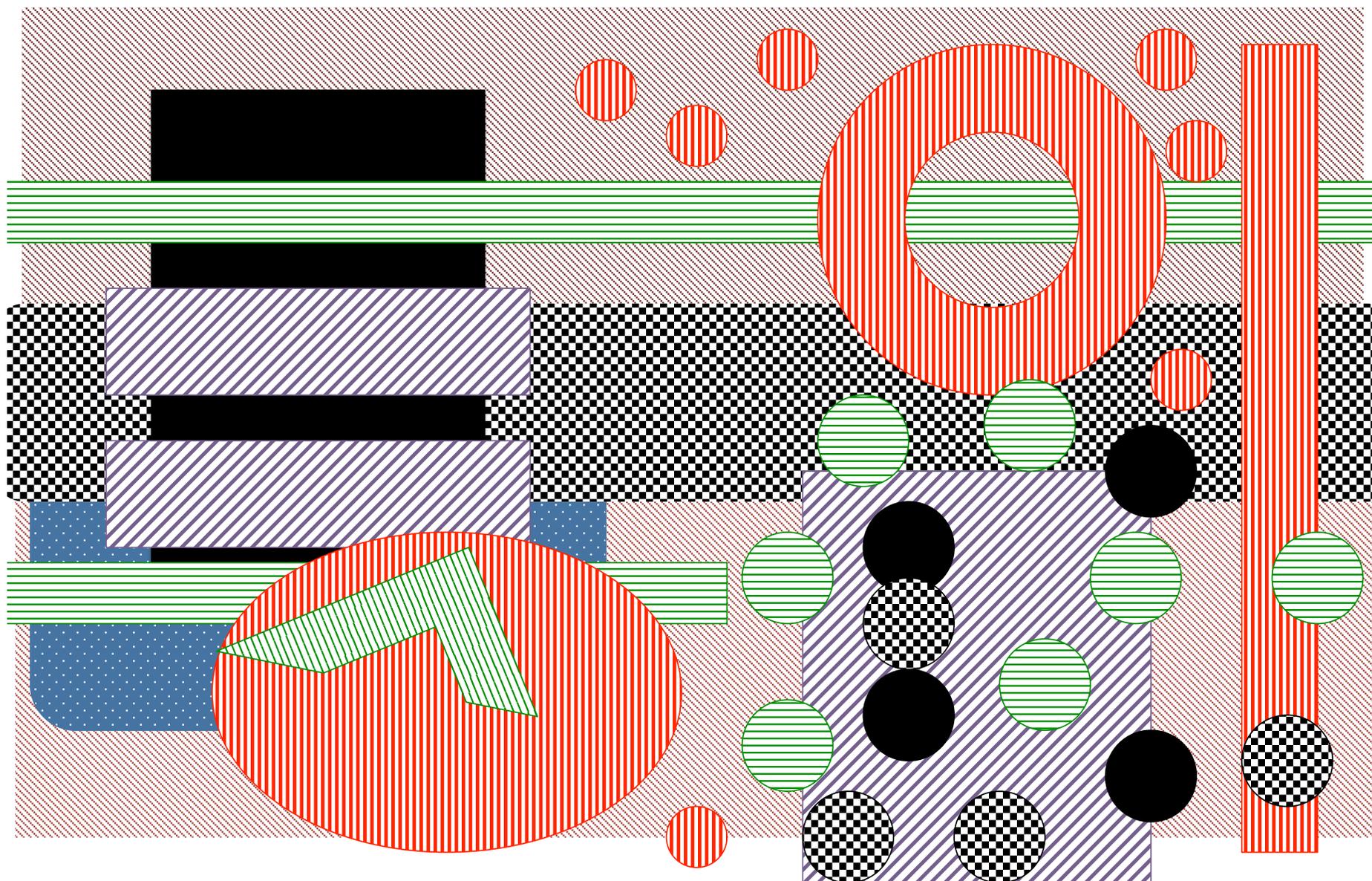

Joris Favre – Jeux MIROS développé dans le cadre son mémoire de pédagogie en 2018-19

La représentation graphique de la musique comme outil d'improvisation : les partitions graphique

- Pour son rapport graphique **simplifié** à la musique.
- En mouvement, le **facteur temporel** n'appartient plus à l'interprète/improvisateur.
- Permet une « **visualisation** » du phénomène sonore.
- Favorise l'utilisation de **l'imaginaire**.
- Peut **illustrer** des points spécifiques.
- Amène à la **création**.
- Est **adaptable** en fonction du profil de l'élève.

Inspiré du tableau de Bert Irvin présent dans la composition graphique de Barry Guy

LÉGENDE

ambiance calme et sensible

jouer avec les hauteurs de sons et de notes

sons et notes tenues

nuage de *staccato*

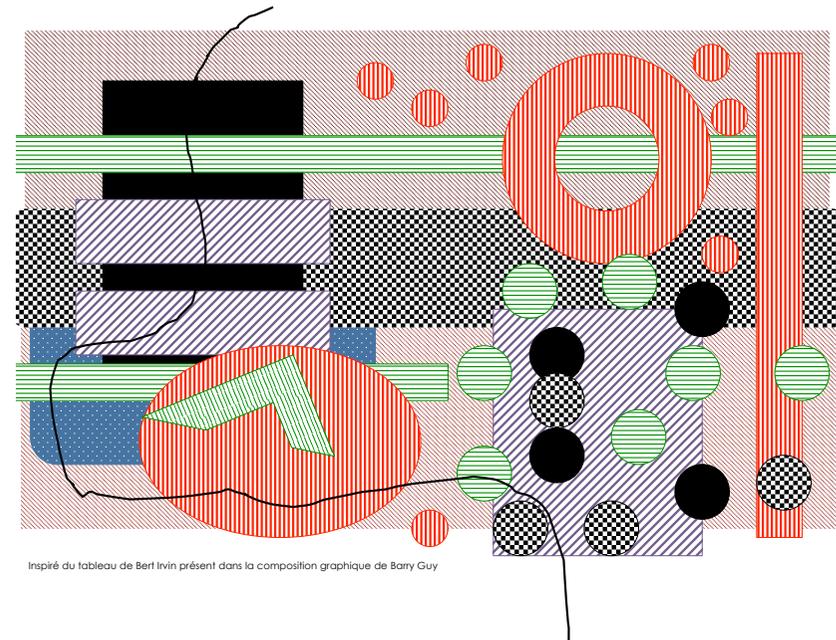
sons « *alternatifs* »

jouer rapidement et de manière sinueuse

dense et *fortissimo*

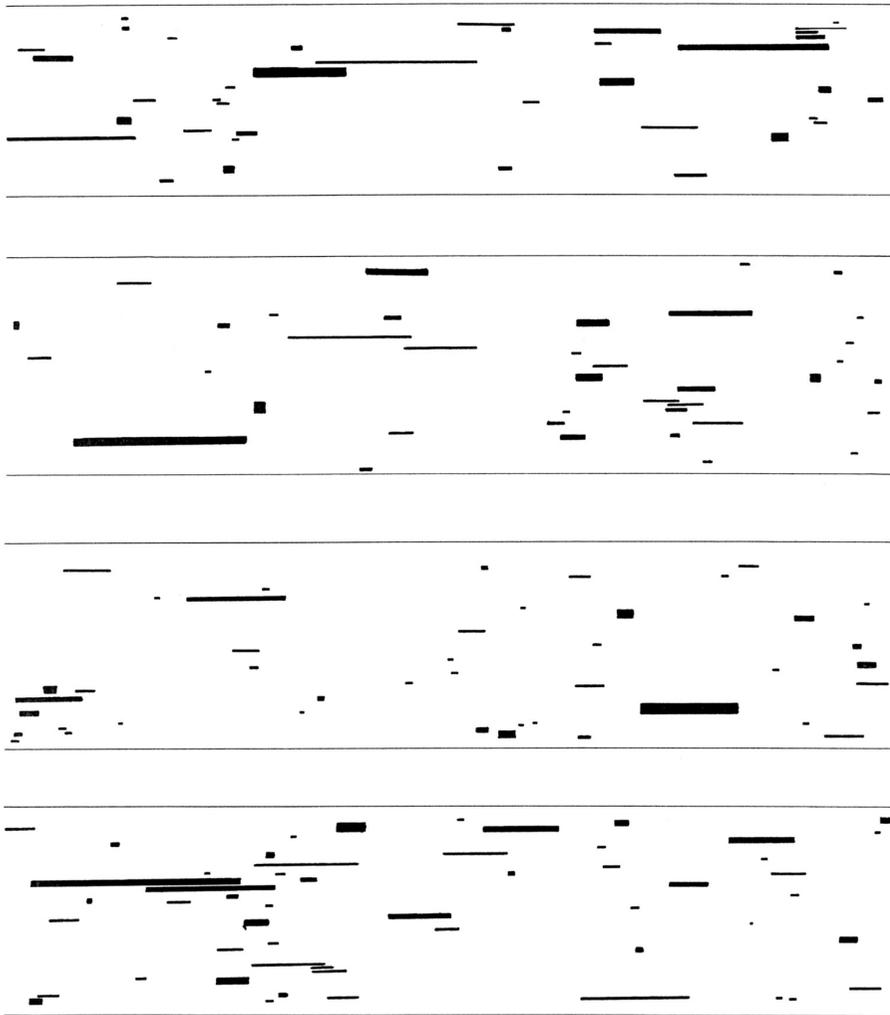

Inspiré du tableau de Bert Irvin présent dans la composition graphique de Barry Guy

4 SYSTEMS

for David Tudor on a birthday
Jan. 20, 1954

Félix Bergeron

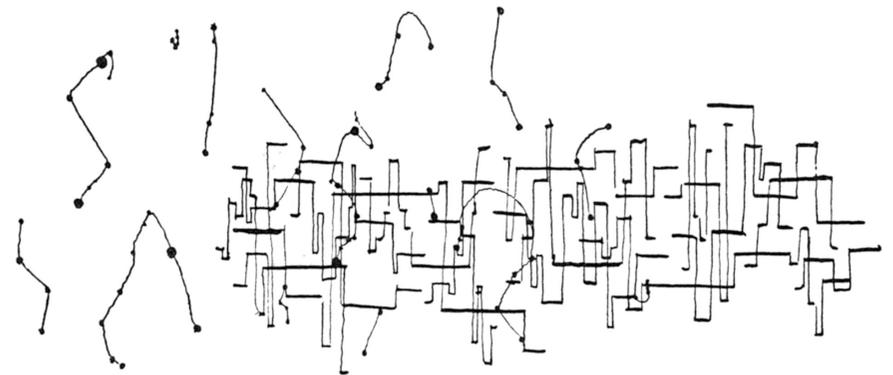
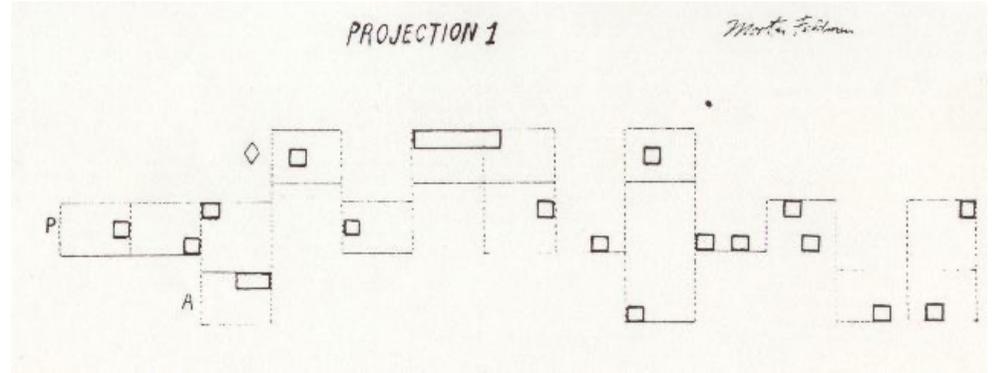

May be played in any sequence, either side up, at any tempo(i). The continuous lines from far left to far right define the outer limits of the keyboard. Thickness may indicate dynamics or clusters.

JAN. 20, 1954
Bergeron Acad.

PROJECTION 1

Martin Feldman

Félix Bergeron

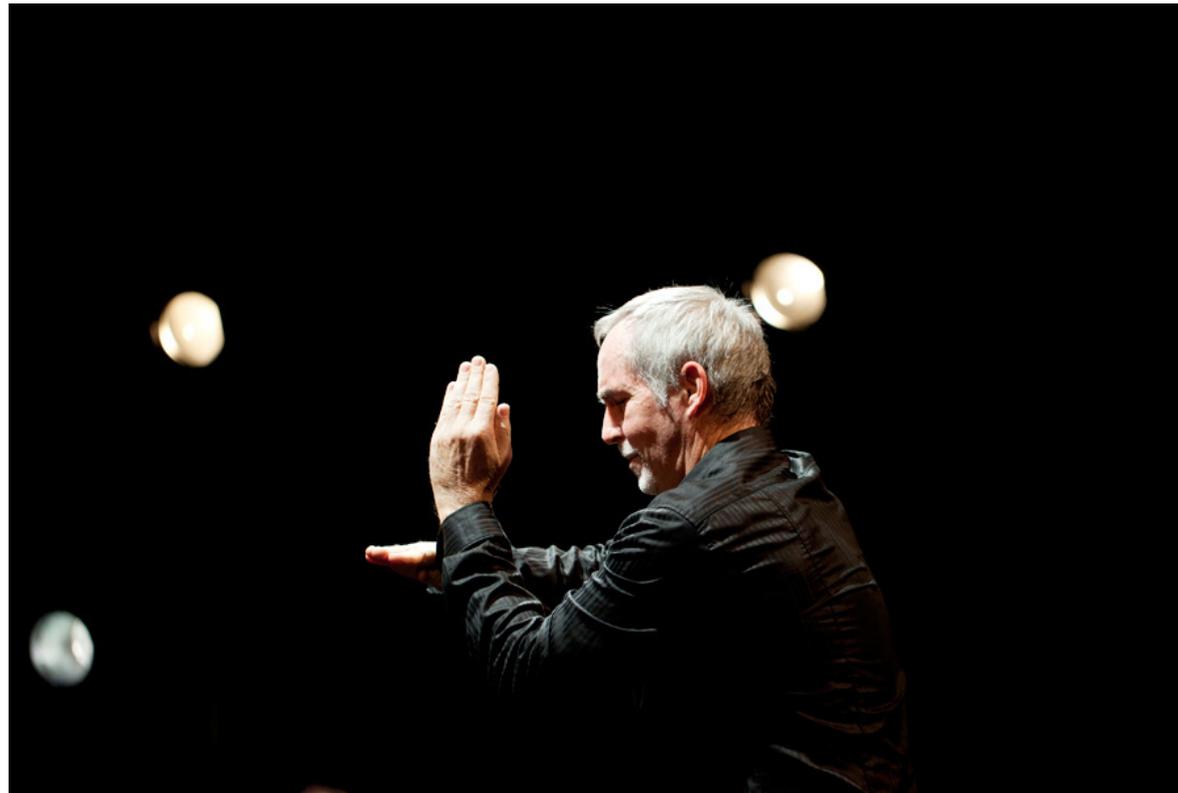
Août 2021

Quels **outils** venant de l'improvisation et de l'utilisation spontanée du langage musical peut-on utiliser ?

→ L'improvisation liée **au mouvement**, le « soundpainting »

Walter Thompson, l'inventeur du « *soundpainting* »

L'improvisation liée **au mouvement**, le « soundpainting »

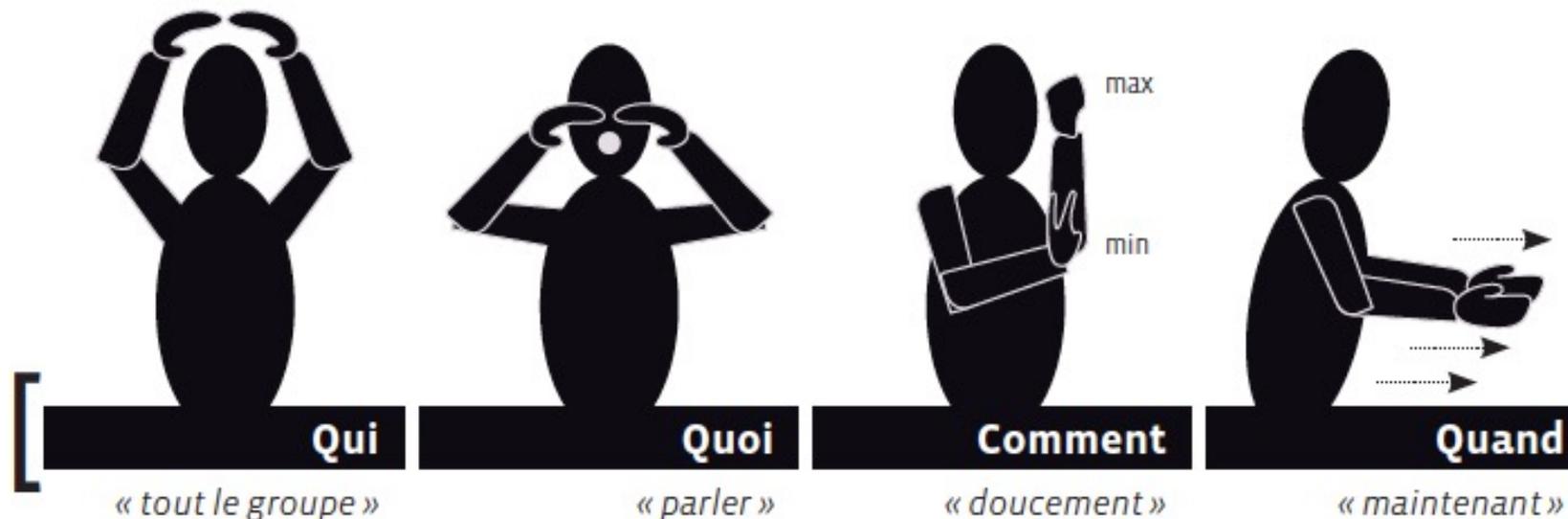
Soundpainting Gestures

L'improvisation liée **au mouvement**, le « soundpainting »

Structure du Soundpainting

1. Les Identifieurs – **QUI** doit jouer
2. Les Contenus – **QUOI**, quel type d'improvisation
3. Les Modifieurs – **COMMENT** réaliser cette improvisation
4. Les Départs – **QUAND** commencer à jouer

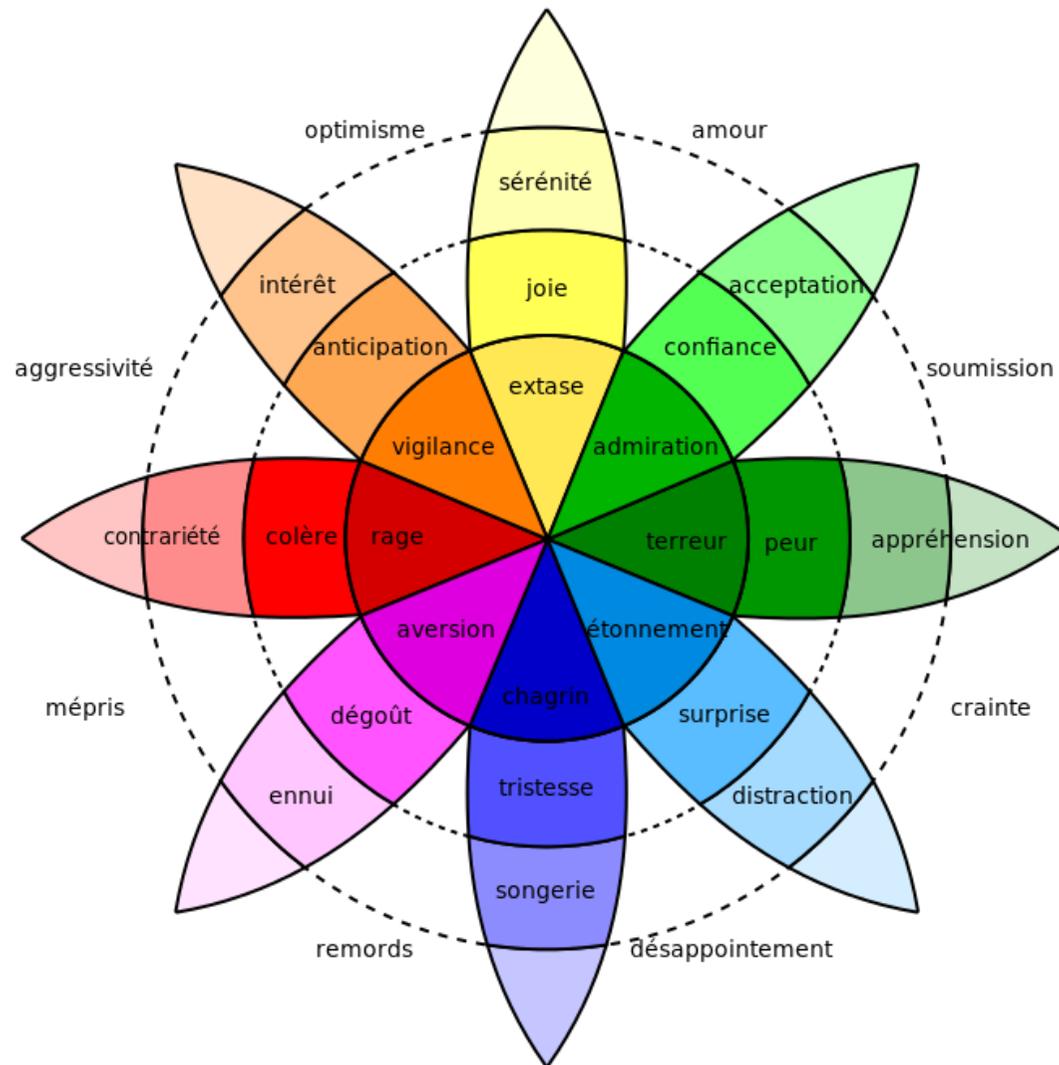
Quels **outils** venant de l'improvisation et de l'utilisation spontanée du langage musical peut-on utiliser ?

→ Le langage musical lié **aux émotions**

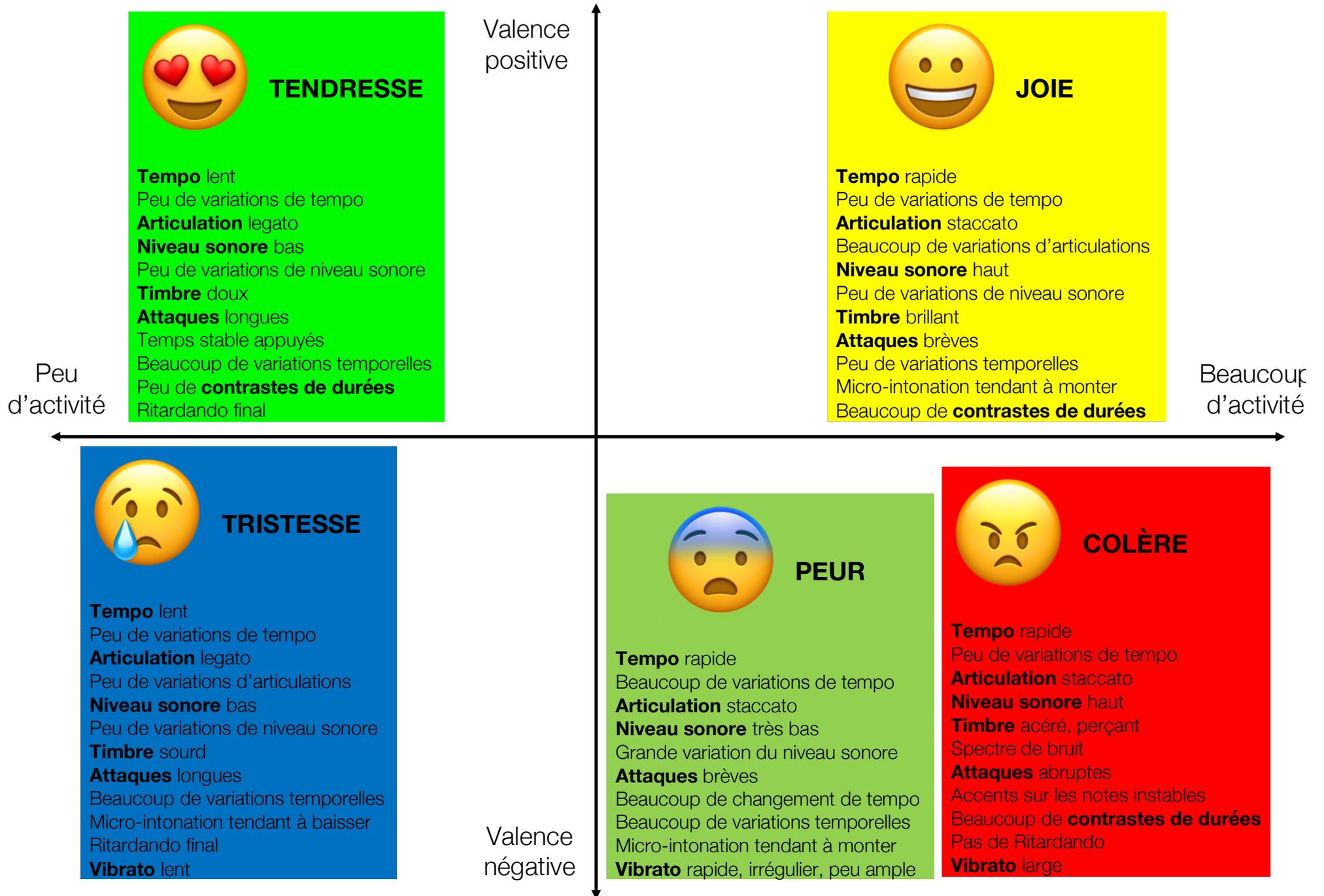

Valentine Michaud - *Furioso*

Le langage musical lié **aux émotions**

Rose de Plutchik

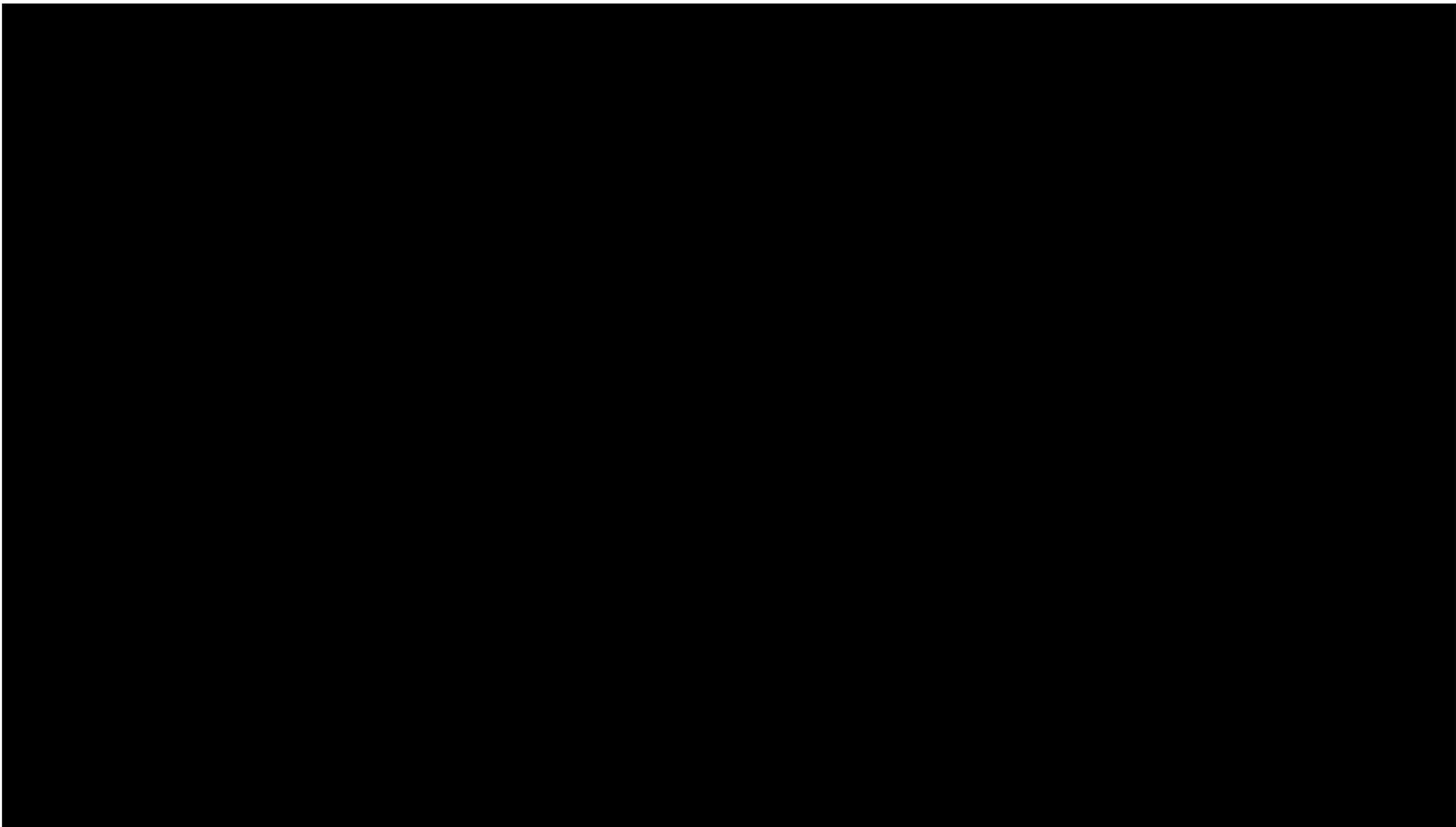

Sommaire des paramètres acoustiques utilisés par les exécutants à des fins de communication émotionnelle en musique, d'après Juslin (2010).

<i>affabile</i>	😊
<i>affannoso</i>	😱
<i>affettuoso</i>	😘
<i>affannato</i>	😓
<i>agitato</i>	😓
<i>allegro</i>	😄
<i>amabile</i>	🧐
<i>amoroso</i>	😍
<i>ardito</i>	👊
<i>brillante</i>	✨
<i>cantabile</i>	😘
<i>capriccioso</i>	😞
<i>comodo</i>	👉
<i>delicato</i>	🙄
<i>disperato</i>	😞
<i>dolce</i>	😘
<i>Doloroso</i>	😓
<i>drammatico</i>	😓
<i>energico</i>	🤸
<i>fuocoso</i>	🔥

<i>furioso</i>	😡
<i>grazioso</i>	👑
<i>giocosso</i>	😄
<i>lagrimoso</i>	😭
<i>leggero</i>	😄
<i>maestoso</i>	👑
<i>malinconico</i>	😞
<i>moderato</i>	😐
<i>nobile</i>	👑
<i>pacato</i>	😐
<i>piangedo</i>	😞
<i>pomposo</i>	👤
<i>religioso</i>	🙏
<i>risoluto</i>	😐
<i>scherzo</i>	😄
<i>tenerament</i>	😐
<i>tranquillo</i>	😎
<i>tristamente</i>	😞
<i>vigoroso</i>	💪
<i>vivace</i>	🏃

	9.12.19			16.12.19			23.12.19			30.12.19			6.01.20		
															
															
															
															
															
	CONCENTRATION	AUTOÉVALUATION DE LECON	TRAVAIL DE LA SEMAINE	CONCENTRATION	AUTOÉVALUATION DE LECON	TRAVAIL DE LA SEMAINE	CONCENTRATION	AUTOÉVALUATION DE LECON	TRAVAIL DE LA SEMAINE	CONCENTRATION	AUTOÉVALUATION DE LECON	TRAVAIL DE LA SEMAINE	CONCENTRATION	AUTOÉVALUATION DE LECON	TRAVAIL DE LA SEMAINE

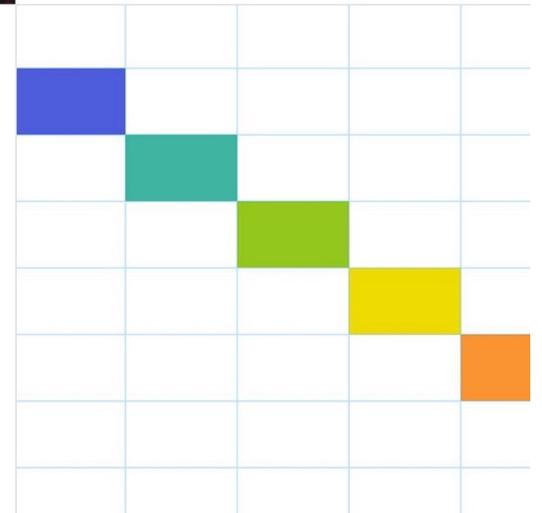
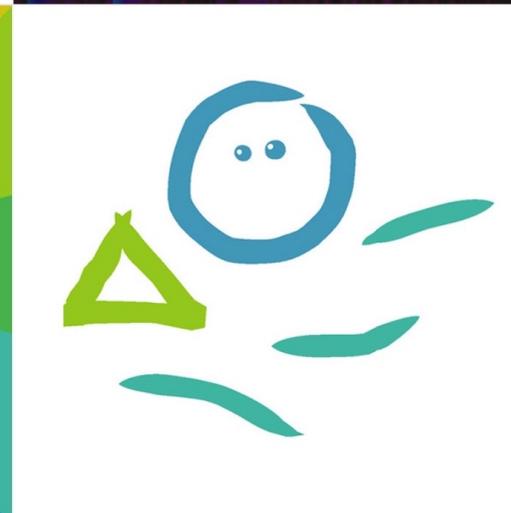
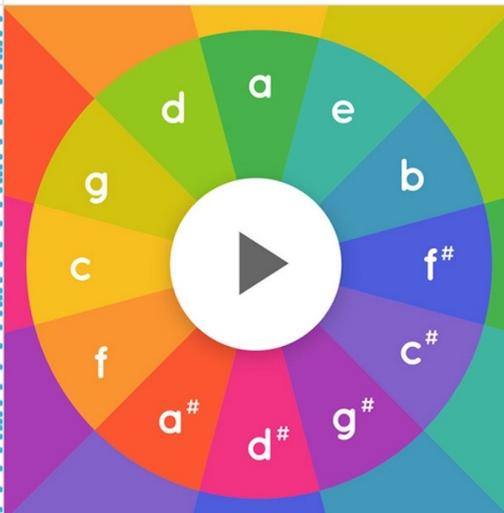
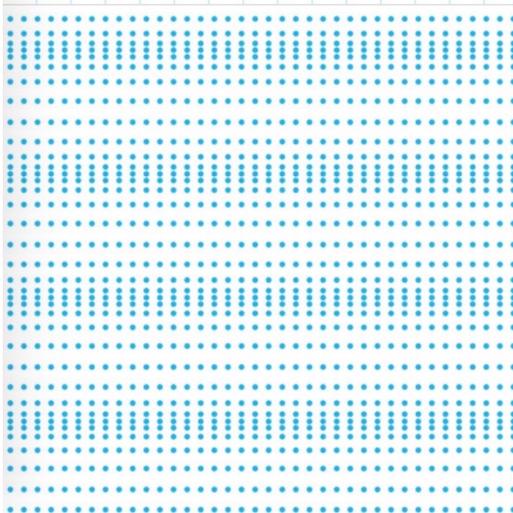
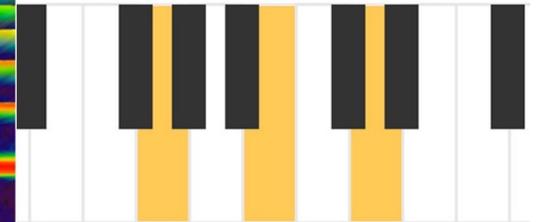
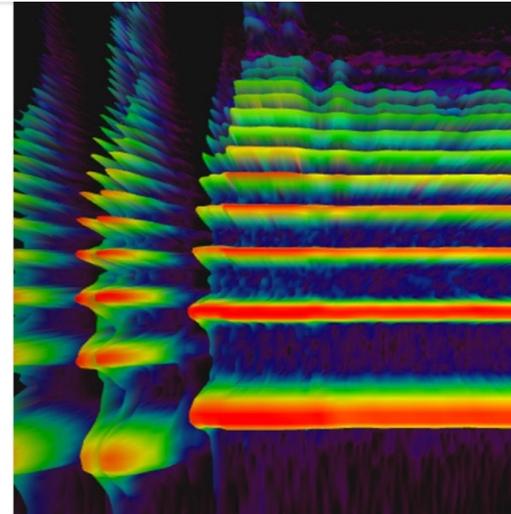
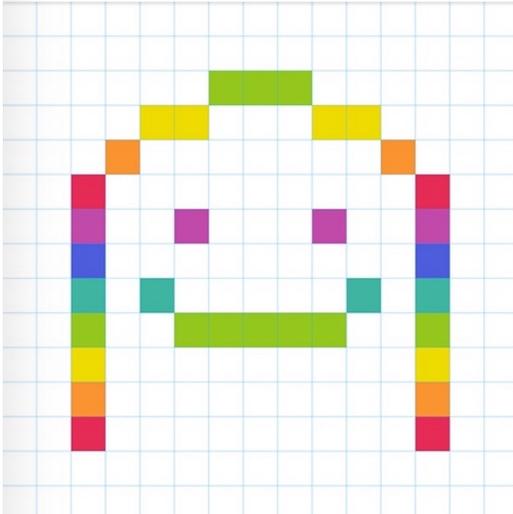

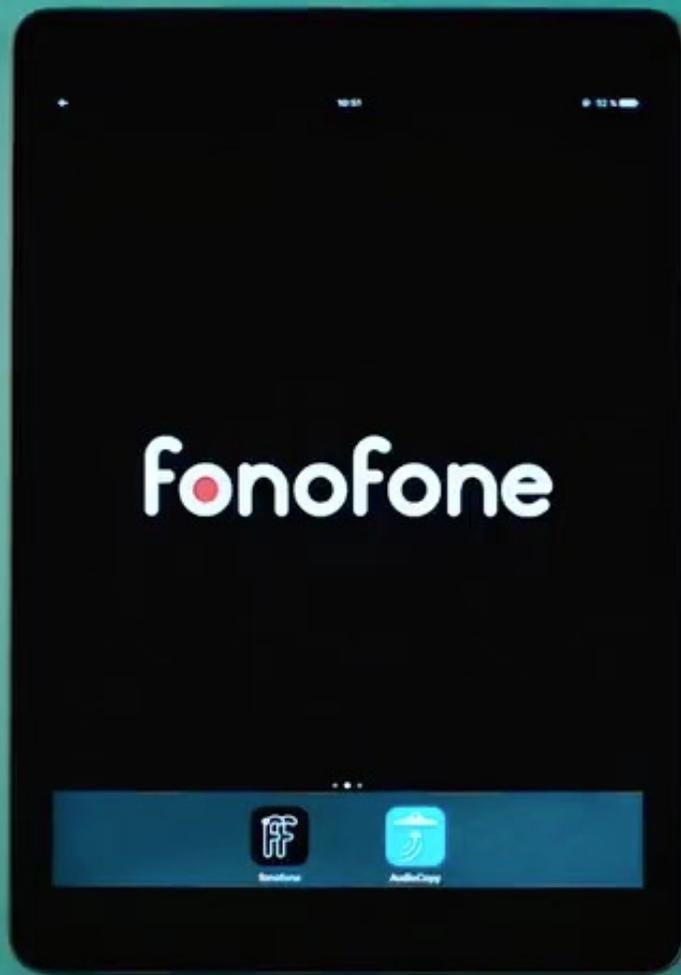
Quels **outils** venant de l'improvisation et de l'utilisation spontanée du langage musical peut-on utiliser ?

CHROME MUSIC LAB

[Expériences](#)

[À propos](#)

Application Fonofone

Playtronica

Félix Bergeron

Août 2021

Comment **utilise-t-on** l'improvisation comme outil dans l'enseignement ?

Comment **utilise-t-on** l'improvisation comme outil dans l'enseignement ?

→ Quelles **activités** proposer à l'élève ?

Proposer préalablement et parallèlement à l'apprentissage de l'improvisation des activités « **préparatoires** » ou « **connexes** » (jeu à l'oreille, acquisition d'un vocabulaire musical varié, reconnaissance de fonctions harmoniques et cadentielles, etc...)

Proposer à l'élève des activités **riches** et **variées**.

Alterner entre deux types d'activités : des activités visant **l'utilisation systématique de codes musicaux** et des activités qui permettent plus de **prise de risque** et favorisent le **transfert des connaissances**.

Comment **utilise-t-on** l'improvisation comme outil dans l'enseignement ?

Attention, plusieurs auteurs (Azzara, 1999 ; Kenny et Gellrich, 2002) affirment que l'improvisateur **ne peut pas créer dans un idiome musical qu'il ne connaît pas.**

Comment **utilise-t-on** l'improvisation comme outil dans l'enseignement ?

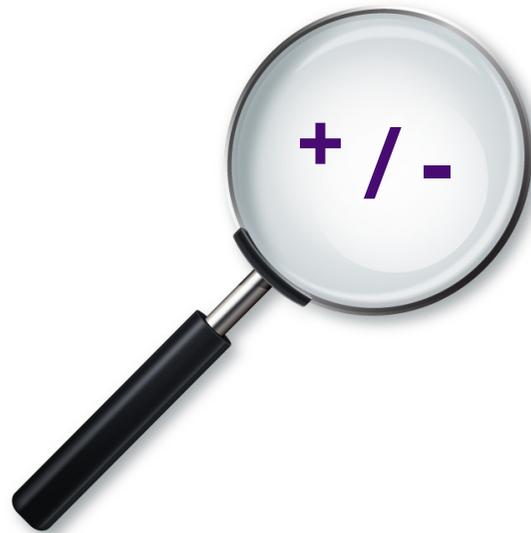
→ Quelle **attitude** le professeur doit-il adopter ?

- Un contexte d'enseignement **rassurant**
- Donner à l'élève le **droit à l'erreur**
- Adopter une **attitude d'ouverture**
- Proposer des **situations pédagogiques confortables** qui respectent le niveau instrumental et musical de l'élève, son état émotionnel et son expérience

Comment **construire** des exercices **utiles** et **adaptés**
pour mes élèves ?

Comment **construire** des exercices **utiles** et **adaptés** pour mes élèves ?

- **Définir des objectifs** clairs en fonction des habiletés que je veux développer (cf habiletés d'improvisation)

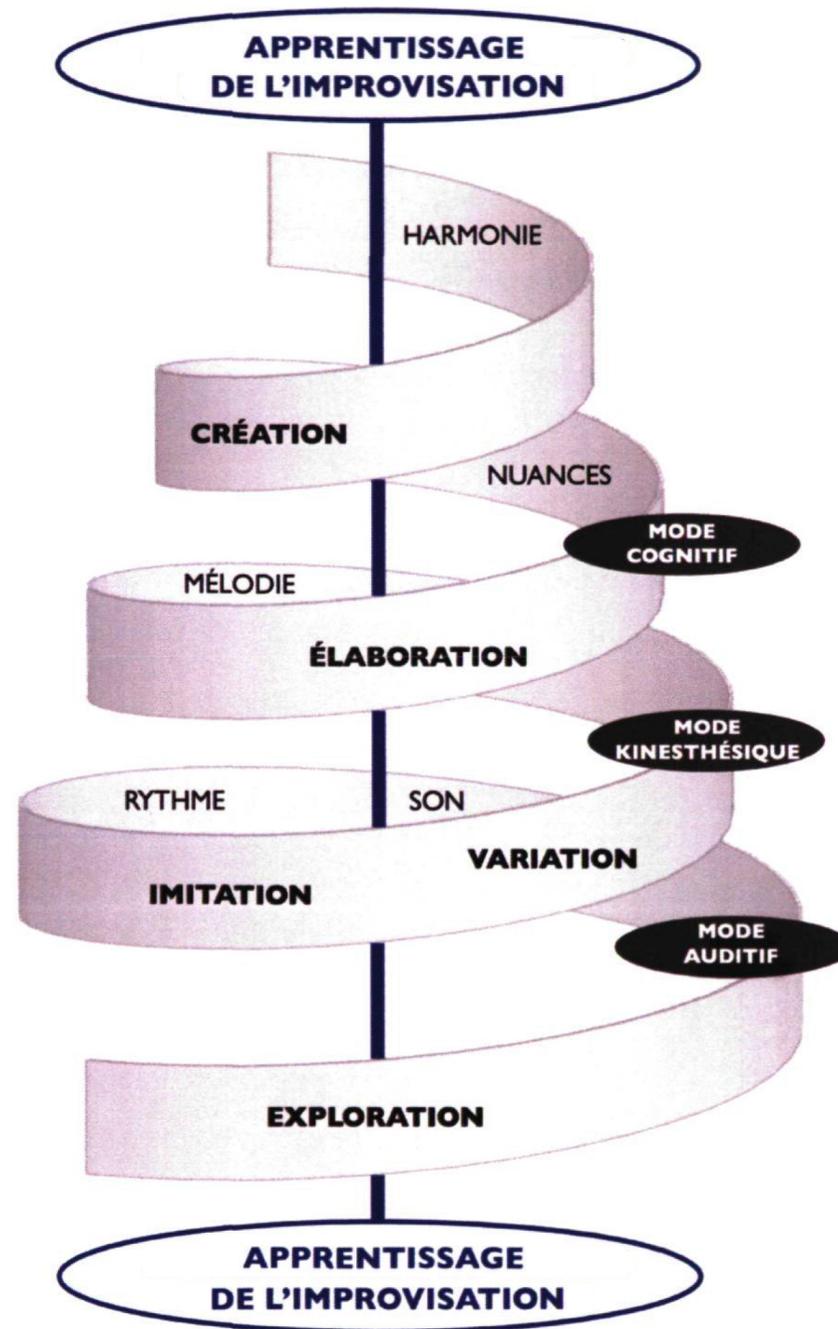

Schéma de l'approche pédagogique de l'improvisation par Noémie ROBIDAS (2010)

Comment **construire** des exercices **utiles** et **adaptés** pour mes élèves ?

- **Définir des objectifs** clairs en fonction des habiletés que je veux développer (cf habiletés d'improvisation)
- Utiliser des exercices à la difficulté **adaptée** aux capacités de l'élève (cf modèle de Kratus et progression des activités)

Comment **construire** des exercices **utiles** et **adaptés** pour mes élèves ?

→ Le modèle de KRATUS (1995)

- **l'exploration**
- **l'improvisation orientée sur le processus**
- **l'improvisation orientée sur le produit**
- **l'improvisation fluide**
- **l'improvisation structurée**
- **l'improvisation stylistique**
- **l'improvisation personnelle**

Comment **construire** des exercices **utiles** et **adaptés** pour mes élèves ?

- **Définir des objectifs** clairs en fonction des habiletés que je veux développer (cf habiletés d'improvisation)
- Utiliser des exercices à la difficulté **adaptée** aux capacités de l'élève (cf modèle de Kratus et progression des activités)
- **Être créatif** dans les exercices mis en place et proposer un matériel **varié**

Comment **construire** des exercices **utiles** et **adaptés** pour mes élèves ?

- **Définir des objectifs** clairs en fonction des habiletés que je veux développer (cf habiletés d'improvisation)
- Utiliser des exercices à la difficulté **adaptée** aux capacités de l'élève (cf modèle de Kratus et progression des activités)
- **Être créatif** dans les exercices mis en place et proposer un matériel **varié** (cf créativité au service de la différenciation pédagogique et liste de vérification de la créativité)
- Encourager l'**autoévaluation** et ne pas négliger le **feedback** pour favoriser le transfert des connaissances

Comment **proposer** un **feedback utiles** et **adaptés** à mes élèves ?

- ➔ Il se base sur **des critères définis et connus** de l'élève
- ➔ Les commentaires sont donnés à l'élève qui doit ensuite **proposer lui-même des pistes d'amélioration possible**
- ➔ Il **cible les forces et les freins ou obstacles** au plaisir de jouer et **se termine par un commentaire général positif**
- ➔ Il **est régulier** au fil de l'apprentissage (évaluation formative)
- ➔ Il sert de base à **un dialogue** et n'est pas une simple transmission d'information
- ➔ A terme, **il s'appuie sur l'auto-évaluation** de l'élève et devient une **co-évaluation**
- ➔ Il permet de **réguler** les apprentissages, mais aussi l'enseignement

Comment **construire** des exercices **utiles** et **adaptés** pour mes élèves ?

- ➔ **Définir des objectifs** clairs en fonction des habiletés que je veux développer (cf habiletés d'improvisation)
- ➔ Utiliser des exercices à la difficulté **adaptée** aux capacités de l'élève (cf modèle de Kratus et progression des activités)
- ➔ **Être créatif** dans les exercices mis en place et proposer un matériel **varié** (cf créativité au service de la différenciation pédagogique et liste de vérification de la créativité)
- ➔ Encourager l'**autoévaluation** et ne pas négliger le **feedback** pour favoriser le transfert des connaissances

Comment **construire** mes exercices **d'improvisation** ?

QUOI ?

- Quels types d'habiletés souhaitez-vous développer ?

POURQUOI ?

- Quel est l'objectif de cet exercice ?
- Dans quel but souhaitez-vous développer cette habileté en particulier ?

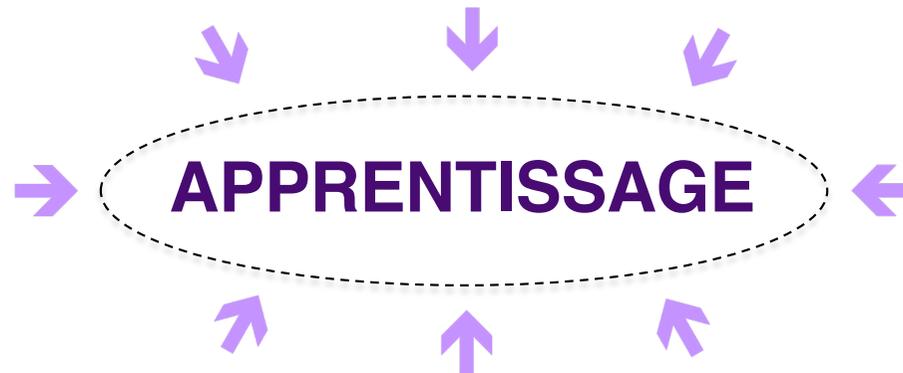
QUAND ?

- À quelle moment de la leçon l'exercice interviendra-t-il ?
- L'habileté que vous souhaitez développer pourrait-elle être remobilisée à d'autres moments ?

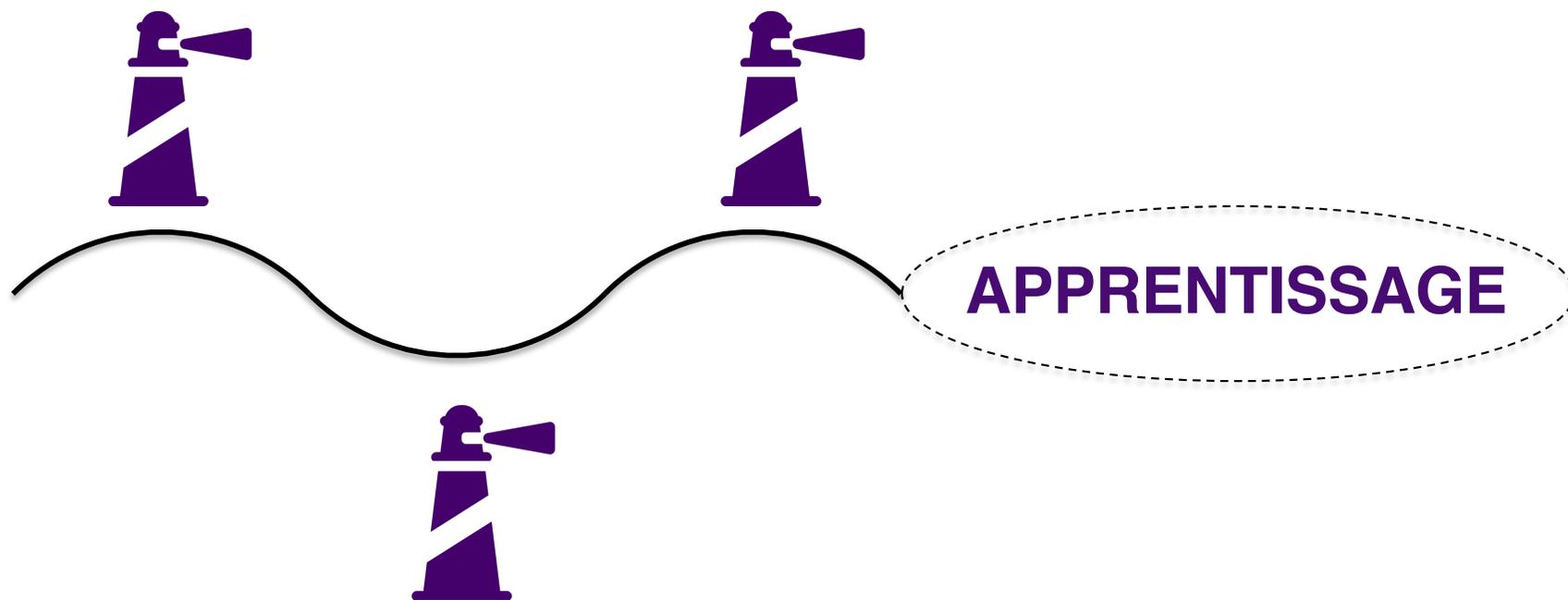
COMMENT ?

- Quelle technique d'improvisation allez-vous utiliser pour développer votre exercice (partition graphique, soundpainting, travail sur les émotions, etc.) ?
- Par quelles étapes allez-vous passer pour mettre en place votre exercice d'improvisation (modèle de Kratus) ?
- Si c'est votre souhait, une fois l'exercice mis en place, comment allez-vous le remobiliser dans d'autres contextes ou exercices musicaux ?
- Sur un plus long terme, quelle progression de votre exercice d'improvisation allez-vous proposer à l'élèves ?

L'improvisation, un outil puissant de **différenciation pédagogique**. (Philippe MEIRIEU, 1995)

L'improvisation facilite l'acquisition de « **balises** » sur le chemin menant à un objectif d'apprentissage

Contacts

→ bergeron.felix@gmail.com

→ www.felixbergeronmusic.ch/impro