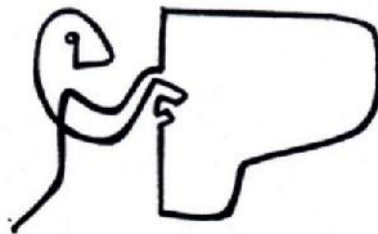

PROJET PÉDAGOGIQUE

/// L'IMPROVISATION POUR TOUS ///

Document proposé et écrit par **Tristan Lofficial**,

pianiste improvisateur et interprète
professeur de piano et d'improvisation musicale
accompagnateur de danse à L'**Opéra national de Paris**
et au **Conservatoire national supérieur de musique de Paris**

/// Octobre 2014 ///

/// L'IMPROVISATION POUR TOUS ///

SOMMAIRE

Avant-propos	3
Présentation	4
Objectifs et contenus	6
Les outils	7
Conclusion	11
Remerciements	12

Avant-propos

« Dans l'histoire de la musique, cette joie d'improviser en chantant ou en jouant, transparait presque à toutes les époques. L'improvisation a toujours entraîné la création de genres nouveaux et toute étude historique se limitant aux sources pratiques ou théoriques sans prendre en considération l'improvisation vivante, présente nécessairement une image incomplète voire même déformée. Il n'existe en effet pratiquement aucun domaine musical qui n'ait été affecté par l'improvisation, aucune technique musicale ou aucun style de composition qui n'en découle, ou n'ait été profondément influencé par elle. Toute l'histoire de la musique témoigne du désir passionné et universel d'improviser. »

(Ernst Ferrand, *L'improvisation durant neuf siècles de musique occidentale*)

Si l'improvisation transparait dans les genres et domaines les plus variés de l'histoire et de l'expression musicales, elle demeure, en France, considérée comme une discipline à part, spécifique à quelques rares pratiques et genres musicaux.

Or, il me semble intéressant de considérer l'improvisation non pas comme une discipline « à part », mais comme une valeur éducative à part entière, inhérente à l'enseignement et la pratique de la musique – tous genres confondus - et accessible à tous.

Grâce à mon père, pianiste de jazz, j'ai eu la chance de découvrir l'improvisation dès mon plus jeune âge. Apprivoisée comme une seconde langue maternelle, je n'ai jamais cessé de la pratiquer et de la cultiver. D'abord, en parfait autodidacte en marge de mes études musicales au sein de l'institution (la plupart de mes professeurs étant tout à fait étrangers à cette discipline). Par la suite, elle deviendra le sujet principal de mes diverses expériences et trajectoires professionnelles. Parallèlement à la scène et la création, j'ai commencé à enseigner l'improvisation dans les années 1990, à des enfants et adultes amateurs en cours particulier. Puis à des étudiants et professionnels dans le cadre d'ateliers d'improvisation collective et de stages d'accompagnement chorégraphique, en France et à l'étranger.

Fort de ma passion pour cette discipline et de ma conviction qu'elle peut apporter beaucoup à tout apprenti musicien, voici donc mon projet pédagogique.

Présentation

Initialement proposé dans le cadre de l'enseignement initial de la musique au sein des conservatoires nationaux, je souhaite aujourd'hui ouvrir mon projet à d'autres établissements de formation... autres cultures et horizons musicaux, autres cadres pédagogiques, autres élèves.

Ce projet s'appuie sur :

- mon expérience de musicien improvisateur et interprète, de l'enseignement du piano et de l'improvisation, ainsi que de l'accompagnement chorégraphique* contemporain, jazz et classique (Centre national de danse contemporaine, Conservatoire national supérieur de Paris, Opéra National de Paris...)

- les contenus et les objectifs de mon projet, ainsi que mes outils pédagogiques issus de ma propre expérience

* Discipline basée essentiellement sur l'improvisation musicale dans un cadre structuré par la danse

Deux disciplines :

« Improvisation au piano » - **cours individuels**
« Improvisation collective » - **ateliers collectifs**

La discipline « Improvisation au piano » s'adresse aux pianistes, organistes et percussionnistes
La discipline « Improvisation collective » s'adresse à tous les instrumentistes et chanteurs

Niveaux : initiation (débutant) / intermédiaire / avancé / supérieur

Profils : enfants et adultes en cours de formation musicale* initiale ou supérieure / amateurs.

* Classique, Jazz, musiques actuelles

L'improvisation, un précieux outil pédagogique

Un musicien incapable de jouer ou de chanter sans partition est-il un musicien complet ?

Wolfgang Amadeus Mozart affirmait que : « *Pour bien interpréter un morceau, il faut jouer comme si on improvisait.* »

Dans cette seule phrase, Mozart met en lumière la distinction entre l'improvisation et l'interprétation, leur complémentarité, et ce que l'une peut apporter à l'autre.

Alors que l'interprétation se rapporte à la musique écrite, l'improvisation demeure une pratique exclusivement orale et donc un acte spontané et accessible à tous, indépendamment du degré de maîtrise et de connaissance musicales. Ce qui rend possible la pratique de l'instrument même pour le débutant qui ne sait pas encore lire la musique. En initiant l'élève à l'improvisation, on pourra développer sa créativité et sa curiosité, éveiller son oreille et son écoute. Et en lui proposant d'abord des modes de jeux divers et informels, l'élève entretiendra un contact privilégié avec son instrument et la musique. Pour le professeur, l'improvisation sera aussi un formidable outil pédagogique pour aborder, dès l'initiation à l'instrument, de nombreux paramètres et domaines musicaux (cf. *Objectifs et contenus*).

Ensuite, l'élève pourra réinvestir, sous un autre regard, les différents éléments apportés par l'improvisation aux autres disciplines, et réciproquement. Ce qui favorisera, dans un esprit d'ouverture, la complémentarité des diverses disciplines et l'enrichissement d'une pensée musicale. Ainsi, l'improvisation complètera les études des classes instrumentales et vocales, de composition, d'accompagnement, de direction d'ensembles, de culture musicale...

L'improvisation sera aussi, dans la pratique individuelle et collective, un véritable outil pédagogique pour développer l'expression musicale de l'élève, ses facultés d'invention et de création, et cerner un certain nombre de difficultés qu'il rencontre dans la pratique ou la théorie. Et pour les élèves plus réservés ou sujets au trac, l'improvisation les aidera à trouver plus de confiance en eux et une meilleure autonomie dans la pratique de leur instrument.

Enfin, l'improvisation sera une fenêtre ouverte sur la culture et la création musicales, et la rencontre avec d'autres disciplines artistiques dont la danse, le théâtre, le cinéma...

Objectifs et Contenus

Ces objectifs et contenus pédagogiques résultent de mon expérience personnelle.

« Improvisation au piano » - **cours individuels**

Objectifs (tous niveaux) :

- étude et pratique de différents types, genres et formes de l'improvisation
- développement des connaissances générales théoriques, pratiques et culturelles
- acquisition de l'autonomie et de l'expression musicales personnelles
- aide à l'épanouissement des facultés personnelles d'invention et de création

Contenu :

- initiation à l'improvisation (**initiation**)
- développement des facultés d'écoute et d'analyse (**initiation, intermédiaire**)
- étude et pratique des langages rythmiques, harmoniques et mélodiques (**intermédiaire, avancé**)
- étude des formes et structures de l'improvisation (**tous niveaux**)
- travail sur le phrasé, la pulsation, le tempo (**initiation, intermédiaire**)
- acquisition de l'autonomie rythmique et harmonique (**initiation,)**)
- étude de pièces du répertoire classique, jazz, contemporain et populaire (**initiation, intermédiaire, avancé**)
- travail sur l'improvisation tonale, modale, libre (**tous niveaux**)
- travail sur l'arrangement et la composition (**avancé, supérieur**)
- improvisation en relation avec la littérature, le théâtre, la vidéo, la danse... (**avancé, supérieur**)
- concerts de musiques improvisées (**tous niveaux**)

« Improvisation collective » - **ateliers collectifs**

Objectifs et contenu :

- initiation à l'improvisation (**initiation**)
- élargissement des techniques instrumentales ou vocales dans la pratique de l'improvisation (**tous niveaux**)
- acquisition de l'autonomie et de l'expression musicale personnelle (**tous niveaux**)
- aide à l'épanouissement des facultés personnelles d'invention et de création (**tous niveaux**)
- pratique de l'improvisation tonale, modale, libre (**tous niveaux**)
- improvisation en relation avec la littérature, le théâtre, la vidéo, la danse... (**avancé, supérieur**)
- improvisation en petites et grandes formations (**tous niveaux**)
- accompagnement de projets artistiques personnels (**avancé, supérieur**)
- concerts de musiques improvisées (**tous niveaux**)

Les outils

Ces outils, issus de ma propre expérience, me serviront pour aborder chacun des chapitres de mes objectifs et contenus.

➤ Types et genres de l'improvisation

Pour que l'improvisation se reconnaisse comme une discipline et une valeur éducative à part entière, en adéquation avec les divers profils et niveaux des élèves, son apprentissage nécessite l'étude et la pratique de différents types et genres de l'improvisation.

L'improvisation tonale et modale :

Ces deux types d'improvisation correspondant à un ensemble de genres et courants musicaux, constituent la base du langage improvisé. Elle a pour but d'apprendre à l'élève à s'exprimer dans un cadre et à le maîtriser, suivant de nombreux paramètres musicaux (les carrures, les cycles, le rapport mélodie/harmonie, les spécificités du langage propres au contexte...).

L'étude de ces deux types d'improvisation se pratiquera dans différents genres musicaux (classique, jazz, contemporain, musiques actuelles...).

L'improvisation libre, non idiomatique :

« Pas de style, pas d'idiome, pas de hiérarchie, une improvisation libérée de tout langage prémédité. L'improvisation libre, c'est un vrai langage, une vision d'un monde différent. »

(Joëlle Léandre)

L'improvisation libre, lieu de tous les possibles, permettra d'aborder et d'expérimenter de nombreuses formes d'improvisation individuelles et collectives, en relation avec d'autres disciplines artistiques dont la littérature, le théâtre, la vidéo, la danse...

Si ce type d'improvisation se pratique essentiellement lorsque l'élève possède déjà un « bagage » musical technique et théorique solide, il m'arrive parfois de l'utiliser avec les débutants (initiation) ou les élèves de niveau intermédiaire, pour aborder certains sujets tels que le rythme, la mélodie, les nuances, les phrasés, l'écoute, l'imitation, la mémorisation, l'imagination...

➤ L'oreille

D'après Hermeto Pascoal, « *Lorsqu'on est enfant, on apprend à parler par la transmission orale, puis, on apprend à écrire.* »

Si l'on voit l'improvisation comme l'apprentissage d'une langue maternelle, on comprend que l'apprentissage de ce langage se fait par la perception, l'imitation, l'expérimentation et qu'elle active différentes mémoires dont la première sera la mémoire auditive. Ainsi, lorsque l'élève abordera l'instrument pour la première fois, il essaiera de produire un son en imitant son professeur comme les balbutiements de l'enfant qui, un jour, par imitation, dira « papa » puis « piano » puis une phrase qui sera sienne. Cette procédure d'apprentissage développera alors une autre perception de la musique.

➤ oralité

« *Les traditions orales sont des traditions aurales. Elles sont basées sur une culture de l'oreille. Toutes les musiques possèdent une part d'oralité dont l'importance est souvent sous-estimée dans les musiques écrites.* »

(Jacques Siron, *La partition intérieure*. Ed Outre Mesure, 1992.)

Si, en France, l'enseignement de la musique favorise très largement l'écrit à l'oral (tel que l'enseignement des langues étrangères), celui de l'improvisation se fera comme l'apprentissage d'une langue maternelle, par l'écoute, la perception, la mémorisation, l'imitation, l'expérimentation, l'autonomie et la créativité ; compétences musicales essentielles qui, d'après mon expérience, manquent souvent aux élèves.

Intégrer l'oralité au sein de l'enseignement, c'est transmettre la musique de bouche / instrument à oreille.

Par exemple, j'enseigne régulièrement à mes élèves des morceaux en jouant des thèmes au piano, phrase par phrase. L'élève doit les rejouer directement sur son instrument. Cette procédure nécessite, parfois, un certain temps mais s'avère fructueuse au fil des séances. Pour les élèves débutants ou intermédiaires, je procède de la même manière en jouant distinctement les différentes composantes du morceau (mélodie, harmonie, rythme...).

On retrouve chez tous les pédagogues une constante concernant l'improvisation. Christian Rollet s'exprime à ce sujet dans *L'improvisation musicale* * :

C. R. : « *Nous avons cherché ce qui est à la base de toutes les musiques acoustiques.*

D. L. : *C'est à dire ?*

C. R. : *L'oreille ! Cela paraît tout simple mais nous nous sommes aperçus qu'au bout d'un jeu tout à fait libre et spontané il y a une lassitude générale, et celui qui joue n'est pas le dernier à se lasser : il ne reconnaît pas ce qu'il joue. Le premier apprentissage consiste à apprendre à reconnaître ce qu'on joue, à entendre son propre jeu. »*

* (Denis Levaillant, *L'improvisation musicale*. Ed. Jean-Claude Lattès, 1981.)

Ce n'est donc pas un hasard si les traditions orales ont toutes développé l'improvisation comme pratique naturelle dans leur musique. L'oralité sera donc un outil essentiel pour enseigner cette discipline, quel que soit le niveau et le profil de l'élève, et le sujet de l'improvisation.

➤ L'imitation

D'après le saxophoniste Eric Barret, « *Pour le jazz, comme pour toutes les musiques, la maîtrise instrumentale et l'acquisition du langage sont nécessaires. Le langage s'apprend par l'imitation et un travail fondamental consiste à relever des improvisations.* » Le travail par imitation permet à l'élève de transcrire des paramètres qui ne sont pas écrits sur une partition écrite : le phrasé du musicien, son timbre, son caractère, son éloquence... C'est ainsi que Dave Liebman recommande dans ses master-classes de jouer et d'apprendre par cœur un solo avant de le transcrire. Cette pratique pourra être appliquée à toutes les esthétiques musicales et à tous les niveaux, pour amener naturellement l'élève vers son autonomie.

➤ Le(s) répertoire(s)

D'après Karlheinz Stockhausen, « *Seuls les oiseaux n'ont pas besoin de copyright !* »

En d'autres termes, l'improvisation ne s'improvise pas ! elle s'appuie donc notamment sur le(s) répertoire(s). Qu'il s'agisse de musique écrite ou de tradition orale, le(s) répertoire(s) demeure(nt) une source d'inspiration et de recherche inépuisables pour développer le langage improvisé, enrichir ses connaissances et sa culture musicale, multiplier les expériences et les disciplines.

Si, jusqu'à présent, la plupart des élèves qui souhaitent aborder l'improvisation, vont dans les classes de jazz, il me semble important de leur faire découvrir d'autres genres musicaux. Improviser, par exemple, sur une sonate ou une sarabande, un prélude ou une fugue, une œuvre contemporaine, une chanson...

Pour le professeur comme pour l'élève, ces répertoires serviront de sujets, d'exemples ou de modèles pour développer divers paramètres musicaux, langages, formes ou structures.

J'utilise régulièrement ce procédé au travers de pièces écrites pour aider notamment les élèves qui rencontrent des difficultés à improviser.

A titre d'exemple, j'ai utilisé dernièrement diverses pièces de J. S. Bach pour un cours d'improvisation intitulé « *Round J. S. Bach* », dans le cadre d'un stage d'accompagnement chorégraphique à Tokyo. Ne connaissant pas les stagiaires, j'ai choisi quelques morceaux faciles et connus de tous pour illustrer mes propos, dont le Prélude n° 1 en do majeur, BWV 846, de J. S. Bach. En partant de la forme originelle (la partition), j'ai amené les élèves à « sortir » petit à petit de la partition, en leur demandant d'abord de modifier leur interprétation... par le phrasé, les nuances, ou le tempo. Ensuite, je leur ai demandé de jouer les onze premières mesures du prélude en modifiant, au fur et à mesure, différents paramètres de l'écriture (rythme, positions harmoniques, tessiture, chiffrage...). Puis d'improviser une mélodie sur la trame harmonique, dans un tout autre style. Pour arriver enfin à une toute autre musique, issue d'une œuvre du répertoire.

Ce procédé pourra s'appliquer à tous les profils et niveaux des élèves.

➤ L'autonomie

« *Dans l'improvisation, être libre, ce n'est pas évoluer sans contraintes, mais évoluer en se considérant responsable des contraintes qu'on a choisies.* » (Brad Mehldau)

L'autonomie est l'un des principaux objectifs de mon projet pédagogique : donner les moyens nécessaires à l'apprenti musicien pour qu'il puisse s'épanouir pleinement dans sa pratique musicale et découvrir d'autres facettes de la musique. Cette « indépendance » suppose l'acquisition de nombreuses connaissances techniques, pratiques et culturelles.

Mes outils pédagogiques participent à la construction de cette autonomie. Avec ces outils « en poche », l'élève pourra évoluer et réagir seul, face aux nombreux obstacles qu'il rencontrera dans son activité future grâce à l'appropriation de savoirs et compétences. Pour cela, il faut, je pense, solliciter l'élève dès le début de sa formation par différents moyens, à avoir une réflexion sur sa pratique afin de cibler les difficultés, puis de trouver les moyens pour les résoudre et par conséquent, progresser. L'élève apprend à être acteur de son apprentissage, il apprend à apprendre et s'auto-évalue. Le professeur est là pour le guider et fixer avec lui des objectifs et des moyens qu'il pourra utiliser et adapter dans sa pratique future.

Cette autonomie s'acquerra aussi par la motivation de l'élève, principal moteur de l'implication personnelle. Ses envies, ses goûts et ses projets seront aussi des facteurs essentiels à sa progression.

➤ L'expression musicale personnelle

« *Parfois, vous devez jouer longtemps avant d'être en mesure de jouer comme vous même.* »

(Miles Davis)

Dans le cadre de la scène, les meilleures improvisations musicales sont, le plus souvent, les plus instinctives, les moins réfléchies. Et c'est généralement dans ces cas-là que se révèlent pleinement l'imagination, l'invention et la créativité propres à l'improvisation et à l'expression musicale personnelle. Il faut évidemment beaucoup d'expérience pour atteindre ce niveau, et en amont, beaucoup de travail et de pratique pour développer son expression personnelle.

Pour l'enseignement de l'improvisation, l'expression musicale personnelle sera au cœur de toutes les expérimentations. Et pour les élèves qui rencontrent des difficultés dans ce domaine, l'improvisation sera un formidable outil pour la développer. Elle favorisera l'implication personnelle de l'élève, sa curiosité, sa créativité, sa réflexion et son épanouissement.

Conclusion

« *Je pars d'un point et je vais le plus loin possible.* » (John Coltrane)

Chaque jour, je pratique l'improvisation. Et chaque jour, elle m'interpelle, me surprend et me questionne. Ce sont ces mêmes questions qui ont nourri mes réflexions sur l'enseignement de cette discipline, pour m'amener finalement à la construction de ce projet pédagogique.

Après plus de vingt années de métier et multiples expériences musicales, enseigner l'improvisation à de nouveaux élèves au sein de nouvelles structures, est pour moi une très belle perspective dans la continuité de ma carrière. Et plus que tout, l'occasion de transmettre le meilleur de ce que l'improvisation m'a apporté.

Tristan Lofficial

Remerciements

Pour leurs conseils éclairés ainsi que leur soutien, je remercie chaleureusement mes amis musiciens et professeurs Maureen Turquet, Bogdan Georgesco, Jean-Marie Bellec, Pierrick Menuau, Roselyne Béreau, Louis Denis Ott et Stefano Vismara.

