

ENSEIGNER LA RYTHMIQUE DANS UN CONSERVATOIRE

*Quelques pistes offertes à la réflexion des professeurs
de l'Institut Jaques-Dalcroze*

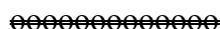
Marie-Laure Bachmann

"La Rythmique a trois buts principaux :

- 1. développer le sentiment musical dans l'organisme tout entier;**
- 2. créer le sentiment de l'ordre et de l'équilibre après avoir éveillé tous les instincts moteurs;**
- 3. développer les facultés imaginatives (de représentation et de création)."**

E. Jaques-Dalcroze

Que l'on s'occupe de petits enfants ou d'adultes, de débutants ou de professionnels, de handicapés moteurs ou d'artistes de la scène, de danseurs ou de musiciens, d'élèves d'école primaire ou d'élèves d'école de musique, ces trois buts - qui résument les principes essentiels de notre éducation - demandent à figurer en tout temps au premier plan de nos préoccupations et de nos objectifs de dalcroziens et président au choix des moyens que nous utilisons.

Mais puisque nous sommes non seulement dans un institut de rythmique mais dans une école de musique, penchons-nous sur ce qui fait **la spécificité d'une école de musique**. Que cherchent ceux qui y entrent (du moins la plupart)? Ils ambitionnent d'apprendre à **jouer d'un instrument**, pour **faire de la musique**.

Nos élèves de rythmique et de solfège sont donc, pour la plupart, **de futurs instrumentistes** (du moins eux ou leurs parents l'espèrent-ils); bon nombre en ont même déjà commencé l'étude depuis une ou plusieurs années : piano ou flûte de bambou à l'Institut, violon, trompette, percussion, etc. dans un autre conservatoire. Une de nos priorités d'école de musique est donc de leur procurer les conditions favorables à l'étude d'un instrument et de leur permettre de progresser dans cette voie.

Sans minimiser (**au contraire**) notre rôle d'éducateurs de la musicalité générale du corps et de l'harmonie corps-esprit (rôle que nous partageons avec nos collègues rythmiciens du privé ou de l'école publique), ni celui de professeurs de solfège (que nous partageons avec nos collègues solfégistes des conservatoires), attachons-nous ici à examiner ce que la Rythmique est à même d'apporter aux élèves **dans la perspective du jeu instrumental**.

Pour les besoins de l'exposé, les divers aspects impliqués dans le jeu instrumental seront ici traités séparément; les énumérations qu'ils comportent ne prétendent pas être exhaustives et l'ordre de leur présentation n'a rien de rigide.

1° L'aspect physique du jeu instrumental

implique maîtrise et contrôle de l'action par les muscles et par l'oreille, sens rythmique et métrique, sensibilité du toucher, rapidité et précision des réactions auditives, visuelles, tactiles; coordination et dissociation des mouvements dans l'espace et dans le temps, nuanciation de la vitesse et de l'énergie musculaire, maîtrise de la respiration et de la posture. Il implique également l'apprentissage d'une technique liée à la nature de l'instrument.

La rythmique est une éducation physique, qui permet de développer ces diverses aptitudes à l'échelle du corps entier, des différents segments corporels, et de l'émission de la voix. De même elle possède une technique (marche, arrêt, course, sauts, déplacements, mouvements continus ou arrêtés) qui, s'appuyant sur la musique, vise à faire du corps "l'instrument musical par excellence" (E. Jaques-Dalcroze). La maîtrise corporelle (motricité globale et motricité fine) et la conscience du mouvement juste, acquises au travers des exercices de Rythmique, facilitent l'adaptation aux coordinations souvent subtiles exigées par le jeu instrumental.

2° L'aspect affectif du jeu instrumental

implique l'intérêt de l'élève, son envie de découvrir et d'apprendre, sa perméabilité aux sentiments évoqués par une musique adaptée à son âge et à ses possibilités, sa capacité de manifester et de contrôler ses émotions, son désir de s'exprimer et de communiquer...

La rythmique est une éducation de l'affectivité, qui permet de sensibiliser l'organisme aux messages de la musique, de transformer les sensations en sentiments, de relier entre elles perceptions, émotions et imagination créatrice. Au travers de jeux corporels et musicaux, et d'exercices faisant appel à l'expérience vécue, elle entretient la motivation de l'élève et son désir de progresser. En outre, elle l'aide à développer sa sensibilité tout en lui enseignant à maîtriser les effets.

Enfin, par la présence de la musique - modèle et inspiratrice de la plupart des exercices, sous forme de l'improvisation du professeur et de morceaux choisis, - elle est facteur d'équilibre, de stimulation intérieure et de joie.

3° L'aspect mental du jeu instrumental

implique des facultés d'attention, d'observation et de concentration, de mémoire et d'anticipation, de réflexion, de représentation, d'imagination et de construction. Il suppose l'existence et la création d'images motrices, visuelles, auditives et la capacité de passer sagement de l'une à l'autre.

La rythmique est une éducation mentale qui fait appel à ces diverses facultés et les entraîne, par le biais d'exercices faisant intervenir tout le corps et les sens, en relation avec la musique et l'espace ambiant, et de techniques visant à diminuer le temps nécessaire entre la perception et l'action qui en découle. Elle sollicite constamment la mise en rapport de la sensation et de la représentation, dans tous les domaines de l'activité psychomotrice. Faisant appel tour à tour à

la réflexion et à l'instinct, elle permet la création d'automatismes qui développent dans le cerveau de l'élève des images motrices, visuelles, auditives, que l'exercice musico-corporel renforce et assouplit.

4° L'aspect solfégique du jeu instrumental

implique la possession d'un ensemble de notions théoriques et la compréhension de leur symbolisation graphique (maîtrise d'un code), c'est-à-dire la mise en correspondance du signe et du geste, de la note jouée et du son entendu, l'aptitude à la lecture courante et à sa traduction gestuelle instantanée. La réalisation, par le geste et la sensation musculaire ou tactile, de consignes écrites (lues ou représentées intérieurement) concerne aussi bien la mesure, le rythme, la durée des valeurs, que la direction mélodique, les intervalles, les tonalités, le phrasé mélodique ou harmonique, les nuances, accents, respirations et silences d'un morceau.

La rythmique est une éducation solfégique, qui permet l'intégration progressive de notions théoriques et de leur représentation codée en les rapportant à l'expérience physique, mentale et affective de l'élève, en entraînant son oreille, son corps et sa voix jusqu'au point où leur activité peut être intériorisée (développement de l'audition intérieure et du sentiment intérieur des rythmes) et représentée graphiquement, de sorte que le rythme ou la note écrite soient en correspondance immédiate avec les représentations internes (motrices, auditives, vocales, visuelles) de l'élève. Pour y parvenir elle prend un soin particulier à établir la correspondance entre l'audition des rythmes sonores et la qualité des gestes et mouvements corporels.

5° L'aspect social du jeu instrumental consiste à jouer avec autrui et pour autrui. Jouer avec autrui suppose la capacité de guider et de se laisser guider, de soutenir, de dialoguer musicalement, d'écouter et de regarder autrui, de laisser la parole ou de savoir la prendre, de réagir rapidement – visuellement et auditivement – aux indications d'un chef ou à une modification involontaire du jeu du partenaire, à imiter autrui ou à contraster avec lui, à échanger, à être complice. Ce qui est valable pour la musique d'ensemble l'est également pour **l'improvisation**, qui est l'un des chemins privilégiés par Jaques-Dalcroze pour acquérir ces qualités.

Jouer pour autrui suppose le désir de communiquer, la capacité de se mettre à la place du public (le respect du public), la maîtrise du trac et la bonne gestion des influences extérieures, porteuses ou perturbatrices, psychologiques ou matérielles.

La Rythmique est une éducation sociale en ceci que, dès les premières leçons elle oblige à tenir compte de la présence d'autrui (leçons collectives). Les exercices pour petits groupes ou par couples développent l'esprit de collaboration et de complémentarité et enseignent que la réussite ne dépend pas seulement de soi, mais aussi de soi; apprendre à imiter, guider, suivre ou prendre l'initiative font partie de nombreux exercices.

Les inventions de groupe apprennent à prendre des responsabilités, à faire confiance aux autres et à les respecter physiquement et mentalement.

oooooooooooooooooooo

Dans le jeu instrumental complet, tous les aspects évoqués ci-dessus sont simultanément présents. Pour les besoins de la cause ils sont parfois traités isolément par le professeur d'instrument, qui insiste momentanément sur telle ou telle difficulté à vaincre, relevant de tel ou tel aspect particulier.

De même dans la rythmique, tout exercice fait généralement appel à plus d'un aspect à la fois et peut être poussé, selon les besoins du moment ou le but recherché, dans une direction relevant de tel ou tel domaine particulier.

Le fait d'avoir présents à l'esprit, en tant que professeur, des objectifs définis ainsi qu'une liste des qualités à développer en fonction de chacun d'eux, joue un rôle important dans le choix ou le développement de tel exercice particulier comme dans l'établissement d'un programme à plus ou moins long terme.

L'attention du professeur étant dirigée vers l'obtention de résultats qui trouvent leur prolongement dans une application concrète, la raison d'être de chaque exercice lui apparaît dès lors clairement et la cohérence de son enseignement en bénéficie. Ainsi, dans une école de musique, la rythmique, le solfège, l'improvisation et l'éducation instrumentale s'épaulent dès lors l'un l'autre, et convergent ensemble de façon économique et efficace vers le but poursuivi.

oooooooooooo

oooooooooooooooooooo