

ÉDUCATION MUSICALE

La création : un geste pédagogique

« La créativité des élèves, qui traverse [...] tous les cycles, se déploie au cycle 4 à travers une grande diversité de supports (notamment technologiques et numériques). [...] Chaque élève est incité à proposer des solutions originales, à mobiliser ses ressources pour des réalisations valorisantes et motivantes. »
Programme pour le cycle 4 – Volet 1 : les spécificités du cycle des approfondissements,
BO spécial n°11 du 26 novembre 2015.

SOMMAIRE

Le geste créateur	2
Explorer, imaginer, créer et produire	2
Évaluer la créativité.....	3
Mettre les élèves en situation de création	3
La création, un moment d'expression collective ou individuelle.....	4
Les démarches de créativité.....	4

Enseigner l'éducation musicale, c'est accompagner les élèves vers la compréhension du monde sonore dans lequel ils évoluent et pour cela leur faire endosser tour à tour le rôle d'auditeur ou d'interprète. C'est également, à proportion identique, « chercher, tout comme le créateur, la signification de la musique dans notre vie et celle des autres » .

Souvent mentionnée dans les programmes précédents, la création, sous la forme d'un des quatre champs de compétences présent du cycle 2 au cycle 4, prend maintenant une place essentielle dans la formation dispensée en éducation musicale. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture y fait référence à plusieurs reprises et dans plusieurs domaines comme levier du développement intellectuel et sensible de l'élève.

Le geste créateur

La création incite les élèves à dépasser l'imitation d'un modèle pour se placer en situation de questionnement et de recherche. Alimentée par la nécessité d'une production, stimulée par l'enjeu d'une perception de plus en plus affinée, elle encourage la prise d'initiative personnelle et l'expression de la sensibilité de chacun.

Mais, en matière d'éducation, la création revêt-elle le même sens que pour les compositeurs ? « Notre préoccupation est bien de faire passer du plan du simple jeu, du jeu rituel, au jeu de règles musicales, à l'Art. Alors que notre but n'est pas de « former » de futurs artistes, nous devons simplement créer les conditions de l'expression musicale qui provoqueront les conduites qui, à leur tour, ouvriront la voie à l'art de créer². »

Donner la possibilité aux élèves de créer, c'est les amener à comprendre l'acte de création. La mobilisation d'exercices créatifs, de jeux pour lesquels il faut effectuer un choix, explorer un univers sonore inconnu, échanger musicalement avec les autres, concevoir et réaliser de courtes productions à partir d'éléments musicaux originaux ou préalablement travaillés sont des gestes pédagogiques formateurs permettant à tous d'accéder au sens de la création. C'est de ce fait pouvoir évaluer l'appropriation des processus créatifs mis en place plus que le résultat final.

Mais ces gestes pédagogiques n'ont toutefois pas de sens s'ils ne tiennent pas compte de la sensibilité de chacun et de la liberté de choix qui est ainsi proposée.

Le geste créateur est étroitement lié au geste vocal ou instrumental. La voix est le premier instrument de l'élève. Son utilisation lors de créations offre de multiples possibilités et peu de barrières techniques. L'utilisation d'instruments mis à la disposition des élèves ou apportés par eux n'est constructive que si elle se libère de tout impératif technique³. Le jeu de l'instrument devient alors intuitif et seul le résultat sonore compte. Les instruments numériques offrent des possibilités sonores illimitées pour assurer une assise à la création et/ou pour la réaliser.

Quand nous évoquons la création en éducation musicale, nous parlons donc d'expression artistique par le biais de pratique créative ou de geste créatif et non de création artistiquement reconnue.

Explorer, imaginer, créer et produire

La présentation progressive de ce champ de compétences tel qu'il apparaît dans le programme favorise une multiplicité de mises en œuvre et engage le professeur à effectuer un choix entre deux stratégies pédagogiques complémentaires :

- des exercices de créativité sont programmés dans le déroulement d'une séquence ou dès le début de celle-ci afin d'éclairer une problématique et de comprendre les procédés musicaux sollicités ;
- la création est l'aboutissement d'un projet ou la réponse à une problématique et valide ainsi les apprentissages réalisés.

Dans le premier cas, la création est appréhendée en tant que geste pédagogique favorisant les apprentissages. Dans le second, le résultat artistique fait la démonstration des progrès réalisés par les élèves.

Évaluer la créativité

Les champs *Explorer, imaginer, créer et produire* et *Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création* traduisent les compétences particulièrement sollicitées par les élèves quand ces derniers sont mis en situation de création. Le premier permet d'évaluer les exercices de créativité sollicités lors d'une séquence, le deuxième s'attache plus à une réalisation aboutie. Des moments de créativité peuvent cependant alimenter des compétences dans les autres champs du programme. *Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes techniques*, par exemple, peut donner lieu à des d'exercices de création favorisant auprès des élèves la compréhension d'un phénomène sonore.

Une fois ces moments de création réalisés, *Échanger, partager, argumenter et débattre* devient le champ de compétences sur lequel les élèves vont adosser leurs apprentissages en donnant du sens à leur production.

Les connaissances, capacités et attitudes mobilisées par les élèves pendant les temps de création sont multiples. Par exemple, *organiser un discours musical en s'appuyant sur des éléments préalablement repérés et assimilés* ou bien encore *être force de proposition* en sont deux exemples particulièrement éloquents.

Quelle que soit l'approche pédagogique choisie, l'évaluation de la créativité se dégage de toute subjectivité en orientant le professeur et les élèves vers l'observation des compétences mobilisées.

Mettre les élèves en situation de création

La société et son fonctionnement n'encouragent que rarement les moments de création et d'invention. À l'issue de la maternelle, le potentiel créatif des élèves est volontiers masqué par d'autres sollicitations intellectuelles et la musique est un domaine dans lequel les enfants sont particulièrement cadrés et confrontés à des normes. La prise de responsabilités musicales au sein d'un groupe n'est pas non plus innée pour tous, quel que soit le cursus musical suivi auparavant.

Mettre les élèves en situation de création demande une préparation et un entraînement régulier. Les élèves sont d'autant plus familiers avec la créativité qu'ils la pratiquent dès les premières séances de l'année. La création devient ainsi un acte pédagogique naturel que le professeur mobilise pour inciter à l'expression d'un ressenti, à la prise de responsabilité, à la décision et à l'implication physique et vocale. Demander à des élèves d'inventer un moment musical sans préparation ni ressources n'aboutit que très rarement, sinon de façon très aléatoire.

Les exercices préparatoires ont pour objectifs de mettre les élèves en condition favorable pour la création, de les encourager, de désinhiber leur potentiel à proposer des idées et de leur apporter le bagage musical qu'ils sélectionnent ensuite pour créer. Ces exercices se pratiquent à tout moment au sein d'une séance. En voici quelques exemples référés à des situations habituelles proposées au sein de toute séquence d'éducation musicale :

ÉCHAUFFEMENT CORPOREL

Détente, prise de conscience de ses gestes, de ses mouvements.
Apprentissage de formules rythmiques corporelles.

ÉCHAUFFEMENT VOCAL

Apprentissage de formules vocales.
Identification de schémas harmoniques ou de carrures.
Entraînement au phrasé, aux nuances, aux modes de jeu, au geste vocal.

PERCEPTION - PRODUCTION

Repérage et reproduction de formules vocales ou corporelles.
Travail sur l'expression dans une production.

COMPARAISON DE DEUX EXTRAITS - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - CRÉATION DE PLAYLISTS

Appropriation de démarches compositionnelles.

ÉCHANGES - COMMENTAIRES - SYNTHÈSE

Expression d'un ressenti.
Argumentation.
Choix de procédures ou de matériaux.

La création, un moment d'expression collective ou individuelle

Les moments de créativité réalisés collectivement en classe développent chez les élèves des attitudes d'écoute, de respect, de collaboration, de partage et de concentration renforcés par le questionnement permanent qui sous-tend l'activité.

Ces moments collectifs peuvent être prolongés en classe ou en dehors par une recherche créative plus individuelle. Le numérique (ordinateur, tablette, smartphone) et ses outils d'enregistrement et d'édition offrent pour cela des moyens performants. Dans ces deux situations, tous les élèves doivent pouvoir partager leurs idées personnelles pour un résultat qui fasse compromis sinon consensus.

La création de chanson est un projet porteur pour la réalisation d'un EPI avec le français, les langues, ou encore l'histoire-géographie. Elle se réalise de façon conjointe dans les différents cadres disciplinaires et articule selon un équilibre solidement anticipé les créations poétique et musicale.

Les démarches de créativité

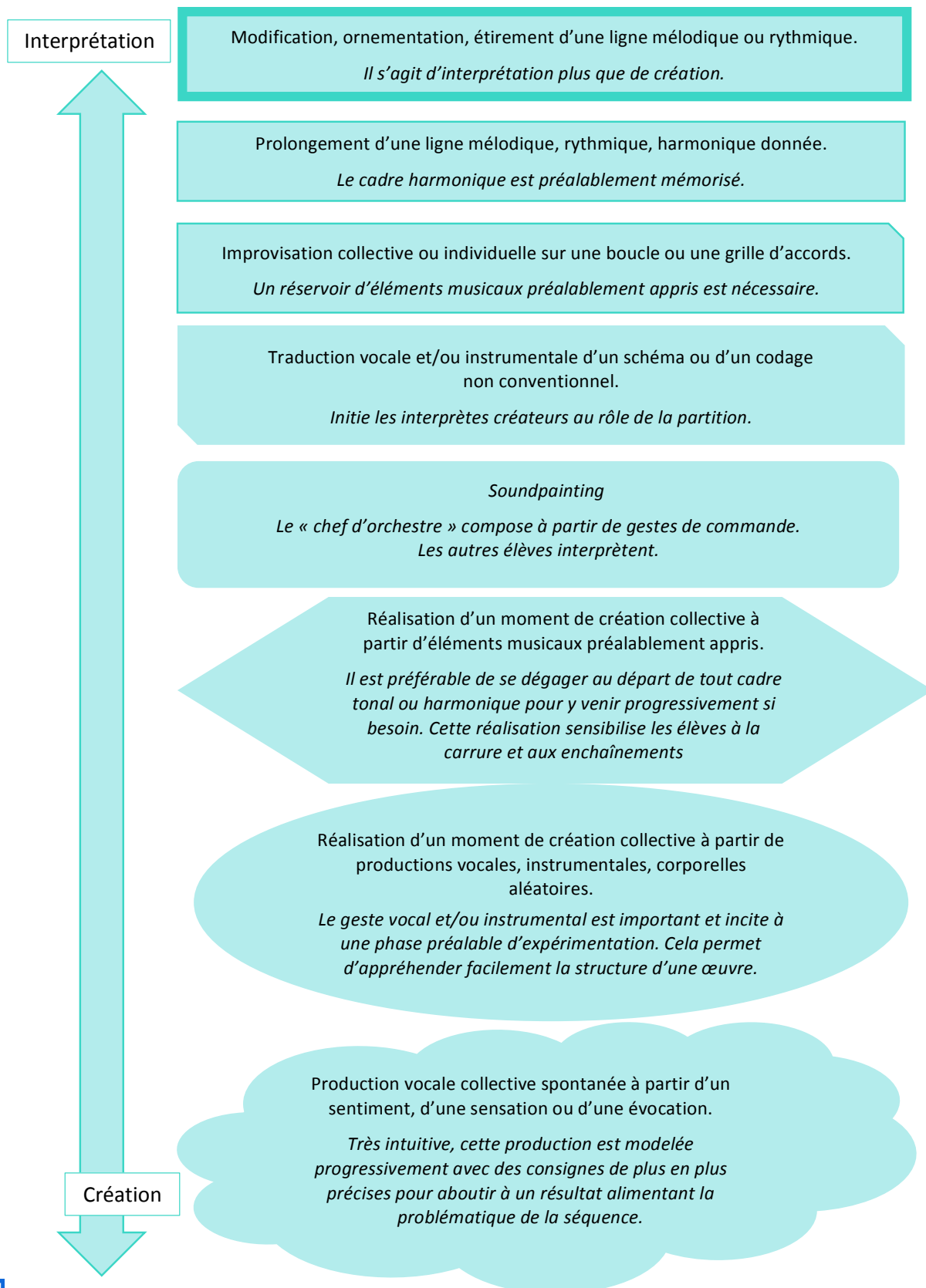
« L'inspiration est précisément quelque chose d'indéfinissable. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme Paul Valéry, que la contrainte est absolument nécessaire pour l'invention, ce qui est parfois le cas, mais une vision spontanée peut également s'emparer de vous⁴. »

Retrouvez Éduscol sur

⁴ Pierre Boulez, *Entretiens avec Michel Archimbaud*, Folio essais, Gallimard, 2016.

Les étapes énoncées précédemment placent les élèves en condition de création. Selon le moment et l'activité support, le professeur choisit la démarche pédagogique qui convient. La liste suivante, non exhaustive, se propose de les ordonner de la plus intuitive à la plus structurée :

Retrouvez Éduscol sur

Quelle que soit la démarche suivie, les élèves sont toujours responsables de leurs choix et le professeur intervient comme accompagnateur du projet et gardien de la problématique dans laquelle il s'inscrit sans essayer d'imposer ses idées.

Selon les situations, l'élève inscrit sa création dans un cadre de commande ou dans une démarche d'expression personnelle.

La possibilité de l'enregistrement doit également lui permettre de questionner les enjeux et les droits de diffusion des « compositions » ainsi réalisées.

Retrouvez Éduscol sur

