

Sous la direction de Tim Brady, l'[ICN](#) a commandé un document de recherche qui vient appuyer, d'une manière scientifique et universitaire, leurs arguments sur la valeur des musiques « spécialisées ». Ce document comporte une analyse et une bibliographie d'une vaste gamme d'études sur l'importance et les bienfaits de la musique et de la créativité. **Les membres du RCMN sont invités à utiliser ce document et ces arguments comme bon leur semble pour aider à l'avancement des musiques de création au Canada.**

Les bénéfices de la création musicale : améliorer l'éducation, encourager l'innovation

Martin Guerpin (Université Paris-Sorbonne/ Université de Montréal/ OICRM) et Jonathan Goldman (Université de Montréal/ OICRM)

Décembre 2014

Argumentaire

Plusieurs travaux récents (voir bibliographie) ont permis de démontrer l'utilité et les bénéfices que pouvaient engendrer les actions en faveur de la création musicale. Ces effets positifs peuvent se faire ressentir dans trois domaines au moins : le domaine cognitif, le domaine social, et le domaine éthique. Pour chacun d'entre eux, les apports de la créativité musicale dépassent largement le domaine de la musique.

1. Les bénéfices de la musique créative dans le domaine cognitif : un adjuvant au développement des connaissances et des compétences.

Plusieurs travaux menés dans le champ de la musicologie cognitive ont mis en évidence le rôle de l'apprentissage et de la pratique de la musique dans l'acquisition de compétences spatio-temporelles (**Hetland 2000**).

D'une manière plus générale, plusieurs études ont démontré que les étudiants régulièrement exposés à la musique créative, par le biais de l'écoute ou par celui de la pratique, parvenaient à un niveau de résultats supérieur à la moyenne dans tous les domaines (**Johnson et Memmot 2006**). D'autres travaux ont révélé de meilleures aptitudes à l'apprentissage des langues étrangères ou encore une acquisition plus efficace du vocabulaire (**Bygrave 1995**) chez des étudiants pratiquant régulièrement la musique. Au primaire, au secondaire comme dans les études supérieures, cette pratique favorise également les capacités de concentration, de mémorisation (**Schellenberg 2004**).

Dans le domaine scolaire, dans le domaine de la recherche scientifique et dans le monde du travail, l'écoute, l'étude et la pratique favorisent également l'inventivité et la créativité (**Boulez et Connes 2011**). De tels constats s'expliquent par les différentes compétences sollicitées par les exercices d'écoute (notamment dans la mise en relation des facultés d'imagination et de raisonnement) et de la pratique musicale (coordination, écoute de l'autre). L'exposition à la musique créative permet en somme d'apprendre à apprendre. De nombreuses études ont signalé ce rôle de la musique créative, capable de féconder à son tour l'imagination et la créativité de

ceux qui l'écoutent ou qui la pratiquent (**Csikszentmihalyi 1996, Levitin 2006, Sacks 2007, Lehrer 2012**),

L'improvisation jazz et l'improvisation libre présentent de ce point de vue un intérêt particulier en ce qu'elles permettent de développer plusieurs compétences spécifiques : négociation entre des propositions venues d'autres musiciens, réactivité en temps réel à des situations inattendues. Ce n'est pas par hasard si le modèle de l'improvisation a attiré l'attention d'entreprises soucieuses de développer les capacités de leurs employés à gérer des situations imprévues (**Canone 2010**).

Les bénéfices de la créativité musicale rejaillissent donc sur le développement individuel, mais également dans le domaine interpersonnel. C'est ici qu'intervient l'intérêt social de la musique créative.

2. Les bénéfices de la musique créative dans le domaine social : favoriser la socialisation

Différents projets mêlant recherche et action concrète ont démontré l'intérêt de la musique dans les relations entre individus et entre communautés.

Le rapprochement, la motivation, l'exigence et l'esprit d'émulation que suscite la musique créative favorisent également la socialisation des individus en stimulant l'esprit et la cohésion d'équipe (www.childrensmusicworkshop.com).

L'exemple de l'Association for the Advancement of Creative Musicians, fondée à Chicago en 1965, et initiatrice de nombreux projets pédagogiques, montre par ailleurs que la pratique musicale permet de réinsérer plusieurs jeunes issus de milieux défavorisés et de leur redonner l'envie de réaliser de nouveaux projets innovants (**Lewis 2009**, <http://aacmchicago.org>). D'autres projets ont permis de mettre en évidence l'intérêt de la musique pour rompre l'isolement de personnes âgées dans des maisons de retraite (www.weka.fr).

À plus grande échelle, les projets de création musicale s'avèrent également bénéfiques pour le rapprochement et les dialogues entre des cultures *a priori* hétérogènes. Des résultats tout à fait probants à cet égard ont été obtenus dans le cadre du projet « Improvisation, Community and Social Practice » mené au sein de l'Université de Guelph (<http://www.improvcommunity.ca>).

La musique créative présente donc un intérêt certain pour aider l'individu à trouver sa place dans une collectivité. De ce fait, elle est aussi un facteur de bien-être pour chacun et présente ainsi un intérêt éthique.

3. Les bénéfices de la musique créative dans le domaine éthique : favoriser le bien-être et l'épanouissement de chacun

D'un point de vue philosophique, l'intérêt de la musique créative consiste à offrir à l'individu un domaine de liberté dans lequel, pour paraphraser Kant, ses facultés peuvent s'exercer librement, hors des contraintes de rentabilité et d'efficacité imposées par la société ou exigées par le système scolaire où il évolue (**Jauss 2007**). L'apport de cette contemplation libre et désintéressée peut paraître paradoxal au vu des arguments déclinés jusqu'à présent. Il l'est beaucoup moins si l'on considère que cet espace de liberté permet à chacun de développer une curiosité ainsi qu'un rapport au monde plus riches et, partant, de stimuler sa propre créativité, quel que soit son domaine d'activité (**Barenboim 2008**). Comme l'a montré la théorie de l'attente récemment

développée dans le domaine de la psychologie par David Huron à partir de l'exemple de la musique créative, la musique stimule également des émotions et des désirs positifs qui peuvent être transposés dans la vie quotidienne de chacun (**Huron 2008**).

Vecteur de contemplation libre et de bonheur, la musique est enfin un facteur de bien-être physique, physiologique et psychologique. Depuis quelques décennies, la musicothérapie en a fait la preuve, non seulement pour remédier à des cas de déséquilibres mentaux ou de démence (**Bunt et Hoskyns 2002**), mais également pour éliminer nombre de pathologies moins prononcées mais plus répandues. Contre le stress et contre l'anxiété, elle peut ainsi s'avérer plus efficace que certains médicaments. En outre, elle joue un rôle dans l'équilibre de notre système immunitaire (**Chanda et Levitin, 2013**).

Au terme de cette revue générale de littérature, il apparaît que la musique créative mérite d'être encouragée, dans sa pratique comme dans son écoute et dans son étude. Facteur de bien-être, elle peut également s'avérer particulièrement utile pour améliorer les relations entre individus et entre communautés. Enfin, elle constitue un outil efficace et décisif dans les processus d'acquisition des connaissances, dans le développement des compétences, et pour favoriser le goût pour l'innovation ainsi que la créativité individuelle et collective.

Bibliographie (mise à jour en décembre 2014)

Ouvrages et articles

Aldridge, D., (ed.), *Music therapy in palliative care: new voices*. London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 1998.

Bamford, A., *The Wow Factor, Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education* (2nd edition), Waxmann Verlag, Berlin, 2009.

Barenboim, Daniel, *La musique éveille le temps*, Paris Fayard, 2008.

Bolduc, J., « Musique et habiletés cognitives au pré-scolaire », *Recherche en éducation musicale*, vol. 27, 2009, p. 1-16.

Boulez, P., Connes, A, « La créativité en musique et en mathématiques », conférence enregistrée à l'IRCAM lors du colloque *Mathematics and Computation in Music*, juin 2011.

Bunt, Leslie et Hoskyns, Sarah (ed.), *The Handbook of Music Therapy*, New York, Routledge, 2002.

Butzlaff, R., « Can Music be used to Teach Reading? », *The Journal of Aesthetic Education*, n°34, 2000, p. 167-178.

Bygrave, P., « Development of Receptive Vocabulary Skills Through Exposure to Music », *Bulletin of the Council for Research in Music Education*, n°127, 1995, p. 28-34.

Canone, Clément (dir.), *Improviser, de l'art à l'action. Numéro spécial de la revue Tracés*, n°18, ENS éditions, 2010. <http://traces.revues.org/4496>

Catterall, J., *The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Findings from Four Longitudinal Studies*. Washington, DC, National Endowment for the Arts, 2012.

Catterall, J., « The Arts and the Transfer of Learning », in R. Deasy (ed.), *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development*, Washington, AEP, 2002.

Csikszentmihalyi, Mihaly, *Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention*, New York, Harper, 1996.

Cutietta, R., « Does Orchestra Education in Schools Make a Difference? », *General Music Today*, n°11, 1998, p. 17-20.

Denac, O., Sicherl-Kafol, B., « Creative Expression Through Contemporary Musical Language », *Social Sciences and Cultural Studies. Language, Public Opinion, Education and Welfare*, 2009, p. 348-354.

Elliott, D. J., *Music Matters: A New Philosophy of Music Education*, New York, Oxford University Press, 1995.

Fogel, H. (2007). The Importance of Music Education. Artsjournal.com/ontherecord.

Gouzouasis, P., Guhn, M., et Kishow, N., *The relationship between achievement and participation in music and achievement in core grade twelve academic subjects*, The University of British Columbia, Department of Curriculum Studies.

Guth, P. (2009). The Importance of Music Education, <http://education.more4kids.info>.

Henkjan, Honing, *Musical Cognition: A Science of Listening*, New Brunswick, Transaction Publishers, 2011.

Helmrich, B.H., « Window of opportunity? Adolescence, music and algebra », *Journal of Adolescent Research*, 25 (4), 2010.

Hetland, L., « Learning to Make Music Enhances Spatial Reasoning », *Journal of Aesthetic Education*, 34, 2000, p. 179-238.

Hilliard, R. E., « The effect of music therapy sessions on compassion fatigue and team building of professional hospice caregivers », *The Arts in Psychotherapy*, 33 (5), 2005, p. 395-401.

Hodges, D., et O'Connell, D., *The Impact of Music Education on Academic Achievement*, University of North Carolina, Greensboro, 2005.

Huron, David, *Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation*, Cambridge, MIT Press, 2008.

Israel, D, *Staying in School*, New York, The Center for Arts Education, 2009.

Jauss, Hans Robert, *Petite apologie de l'expérience esthétique*, Paris, Allia, 2007.

Johnson, C. M. et Memmott, J. E., « Examination of relationships between participation in school music programs of differing quality and standardized test results », *Journal of Research in Music Education*, 54 (4), 2006, p. 293.

Lee, M. (ed.), *Rehabilitation, music and human well-being*, Saint Louis, MMB Music, 1989.

Lehrer, Jonah, *Imagine: How Creativity Works*, New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2012.

Levitin, Daniel, *This is Your Brain on Music*, Westminster, Penguin, 2006.

Lewis, George, *A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music*, Chicago, The University of Chicago Press, 2008.

Liske, K., *Philosophy of Music Education. A Statement of Educational Philosophy and Professional Purpose*, Oshkosh, University Press of Wisconsin, 2008.

Mitchell, L. A., et MacDonald, R. A. R., « An experimental investigation of the effects of preferred and relaxing music listening on pain perception », *Journal of Music Therapy*, 43 (4), 2006, p. 295-316.

Moussard, A., Rochette, F., et Bigand, E., « La musique comme outil de stimulation cognitive », *L'Année psychologique* n°112, vol. 3, 2012, p. 499-542.

Patel, A., *Music, Language and the Brain*. Oxford University Press, New York, 2008.

Peretz, I., « A quoi sert la musique ? », *Le temps stratégique*, vol. 92, 2000.

Petitto, L. A., *Arts Education, the Brain and Language. In the Arts and Cognition Monograph: The Dana Consortium Report on Arts and Cognition*, New York, Dana Press, 2008, p. 93-104.

President's Committee on the Arts and the Humanities, *Reinvesting in Arts Education: Winning America's Future Through Creative Schools*, Washington, DC, 2011

Rauscher, F., *Can Music Instruction Affect Children's Cognitive Development ?*, ERIC Document Reproduction Service, 2003.

Sacks, Oliver, *Musicophilia. Tales of Music and the Brain*, New York, Knopf, 2007.

Schellenberg, E. G., « Music Lessons Enhance IQ », *Psychological Science*, 15 (8), 2004, p. 511-514.

Scripp, L., « An Overview of Research on Music and Learning », in Deasy, R. (ed.), *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development*, Washington, AEP, 2002.

Shields, C., « Music education and mentoring as intervention for at-risk urban adolescents: Their self-perceptions, opinions, and attitudes », *Journal of Research in Music Education*, 49 (3), 2001, p. 273-286.

Thompson, W. F., *Music. Thought and Feeling. Understanding the Psychology of Music*, New York, Oxford University Press, 2014.

Tommasini, A., « Classical Music Takes Center Stage at the White House », *The New York Times*, 2009.

Trevarthen, C., et Malloch, S., « The dance of well-being: defining the musical therapeutic effect », *Nordic Journal of Music Therapy*, 9 (2), 2000, p. 3-17.

Tyson, F., *Psychiatric music therapy: Origins and development*, New York, Creative Arts Rehabilitation Center, 1981.

U.S. Department of Education « Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools 1999-2000 & 2009-2010 », 2011.

Ruppert, S., *Critical Evidence: How the Arts Benefit Student Achievement*, Washington, AEP & National Assembly of State Arts Agencies (NASAA), 2005.

Ruppert, S., *Making a Case for the Arts: How and Why the Arts are Critical to Student Achievement and Better Schools*, Washington, AEP, 2006.

Ruppert, S., *Within Our Power: The Progress, Plight and Promise of Arts Education for Every Child*, New Jersey, The New Jersey Arts Education Census Project, 2007.

Sites internet contenant des ressources

- <http://www.childrensmusicworkshop.com>
- <http://www.ed.gov>
- <http://littlekidsrock.org>
- <http://menc.org>
- <http://nammfoundation.org>
- <http://nces.ed.gov/nationsreportcard>
- <http://supportmusic.com>
- <http://www.improvcommunity.ca>
- weka.fr
- <http://aacmchicago.org>

Projets et programmes mis en place sur le même sujet (ou sur un sujet similaire)

- President's Committee on the Arts and the Humanities, *Reinvesting in Arts Education: Winning America's Future Through Creative Schools*, Washington, DC, May 2011.
- Gouzouasis, P., Guhn, M., & Kishow, N., *The relationship between achievement and participation in music and achievement in core grade twelve academic subjects*, The University of British Columbia.
- *Keeping the Promise. Arts Education for Every Child: The Distance Travelled – The Journey Remaining*, New Jersey Arts Education Census Project, 2011.