

5 RAISONS DE COMPRENDRE LA MUSIQUE

Vous êtes-vous retrouvés **face à votre instrument** avec ce sentiment de ras-le-bol de **tourner en rond** à force de travailler les mêmes morceaux en boucle parce que votre professeur vous a demandé de **parfaire un certain passage** ?

Ou bien de trouver votre instrument chez un de vos amis en soirée et de **ne pas savoir quoi jouer** ? Parce que bon, le **Classique** ou la **Musique du Monde** c'est bien sympa, mais « *ça ne va probablement pas intéresser les copains... Eux, ils veulent de la musique qui bouge, qui se danse, ou du moins que tout le monde connaît.* »

Ou bien encore d'assister à une **soirée scène ouverte** et de ne pas vouloir **se lancer** et **jouer avec les autres musiciens** ? Et pour quelle raison ? Parce que vous n'avez pas votre partition **sur vous**, et que eux résonnent avec ce qu'ils appellent des « *grilles d'accords* » dont vous **ignorez tout**, que ce soit en terme **d'accompagnement** ou **d'improvisation mélodique**...

Si vous vous reconnaissez parmi ces 3 cas-ci, alors laissez-moi vous dire que vous **êtes au bon endroit** !

Dans cet article, je vais vous expliquer 5 raisons qui vous montreront pourquoi, au-delà d'apprendre à **lire des partitions** et de faire **de la lecture de rythme**, il est fondamental de bien **comprendre la musique** pour devenir **un meilleur musicien** plus **polyvalent** et plus **épanoui**.

C'est parti ! ;)

I. POUVOIR RATTRAPER SON « RETARD »

On le sait tous.

Si les parents inscrivent leurs enfants dans beaucoup d'activités extra-scolaires différentes lorsqu'ils rentrent à l'école primaire, c'est pour les **éveiller** et pour leur faire découvrir **de nouvelles passions** auxquelles ils peuvent prendre plus ou moins goût.

À eux de faire ensuite leurs choix et, en fonction de leurs facultés, à celui des parents de les orienter vers des professeurs ou des coachs **plus spécialisés**.

Maintenant, les 2 autres raisons pour lesquelles les enfants sont impliqués dans ces activités très jeunes est que, d'une part, à cet âge-là, l'esprit est très **malléable** et que l'on peut faire apprendre des choses inouïes aux enfants... et que, d'autre part, les enfants n'ont **qu'une responsabilité** quotidienne : faire leurs **devoirs** et ne jamais laisser passer quoi que ce soit **avant l'école**.

Mais vous avouerez bien que, en comparaison avec notre vie de fou et en relativisant, nos **responsabilités financières**, au **travail**, dans **notre couple**, dans nos **projets professionnels** et/ou **personnels**, et tous les autres problèmes qui s'accumulent au fur et à mesure du temps, les problèmes des enfants de devoir « *simplement* » **faire leurs devoirs** sont bien **minimes**. ;)

Bien sûr, on ne peut pas demander à **un enfant** d'avoir la maturité **d'un adulte** de 30 ou 40 ans, mais bon, le fait est que les enfants ont un esprit beaucoup plus « *clair* » et propice à recevoir **plein de nouvelles informations** qu'ils ingurgiteront plus facilement. :)

Bon mais, tout ça pour vous dire quoi ?

Que de croire que c'est impossible d'apprendre la musique dès lors qu'on a dépassé les 15 ans !

D'ailleurs, à 15 ans aussi, de nouvelles responsabilités nous tombent dessus : des devoirs et projets scolaires plus importants qui demandent **plus d'investissement**, les premiers problèmes de l'adolescence (*amour, intégration sociale*), etc. Il est donc compliqué de vouloir commencer la musique **à cet âge-là**.

Maintenant, si je vous disais que d'assimiler simplement **les chapitres les plus importants** de la musique vous permettraient de pouvoir jouer **très rapidement** vos premiers morceaux de piano, de guitare, d'accordéon ou de tout autre instrument ?

Le problème avec les cours privés, c'est qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup... ou pas du tout. Tout dépendra de **la pédagogie du professeur** et de ses **capacités**.

Pour le Conservatoire, n'en parlons pas. Vous devrez **OBLIGATOIREMENT** passer par un cursus « *chiant et long* », ne nous ménageons pas pour dire ce qu'il en est.

Attention, je dis simplement que ce n'est tout simplement pas le bon moyen pour commencer la musique sans courir le risque d'en être rapidement **dégoûté**. Après, si l'on a déjà des capacités et que l'on souhaite les **développer davantage**, c'est là que ça devient **intéressant**. ;)

C'est ce qui s'est passé pour moi : j'ai commencé en cours privé avant de rentrer au Conservatoire 10 ans plus tard, et j'y ai totalement **trouvé mon compte** ! :) Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si j'avais commencé par le Conservatoire, je n'aurai peut-être pas tenu jusqu'au bout et vous ne seriez sûrement pas en train de lire ces lignes en ce moment. ;)

Et encore une fois, pourquoi je vous dis ça ?

Pour vous faire rendre compte que, si vous souhaitez rattraper le « *retard* » que vous avez par rapport **aux enfants en bas âge** (*bien qu'il n'y ait pas vraiment de retard en soi*), comprendre la musique sera nécessaire pour maîtriser tout ce dont vous avez besoin **en très peu de temps**.

Bien sûr, ce n'est pas ce qui vous rendra **virtuose**, mais cela permettra de vous débloquent **un tas de nouvelles facultés** qui vous permettront ensuite d'évoluer dans tous les domaines de la musique !

Et comprenez bien ceci : comprendre la musique, c'est une méthode davantage attribuée **aux adultes** qu'aux enfants en bas âge qui, eux, n'ont pas à connaître dès le début **le pourquoi du comment**... alors que les adultes préfèrent, eux, comprendre l'envers du décor avant d'apprendre bêtement. Et c'est là-dessus que vous devrez **miser votre force**. ;)

II. POUVOIR SE DÉMARQUER DES AUTRES MUSICIENS

Comprendre la musique, c'est aussi avoir la possibilité de **lire entre les lignes**, **d'écouter** et **d'identifier** des choses indiscernables par d'autres musiciens moins expérimentés. ;)

Là où vos amis sauront jouer des morceaux à partir de **tablatures** ou de **partitions déchiffrées et interprétées**, vous serez capable de dire POURQUOI il y a un « *Fa double dièse* » au lieu d'un « *Sol bécarré* » (*ce qui revient exactement à la même chose sur un piano*) à la mesure 5 de la *Fantaisie Impromptu* de **Chopin**. ;)

Vous saurez expliquer les changements de **signatures rythmiques**, les **modulations** (*qui sont des changements de tonalité*) et l'apparition des **différents accords** qui apparaissent.

Vous trouvez la nuance assez subtile, n'est-ce pas ? ;)

En fait, pour résumer, vous serez capable d'identifier **les volontés du compositeur** plutôt que de simplement les **exécuter**. ;)

Et cette situation est présente dans la plupart des autres domaines **de la vie** !

Prenez par exemple le cas de l'informatique : Il est facile (*plus ou moins en fonction de chacun*) de se servir d'un **ordinateur** et d'utiliser ses **logiciels et applications**...

Pendant, le jour où l'on rencontre le moindre **dysfonctionnement**, le moindre **problème** ou une **situation nouvelle totalement inconnue**, on se retrouve rapidement embêté et on panique par peur de faire **une mauvaise action**, en cliquant sur un mauvais lien par exemple. Et parce que cela demande trop d'efforts et que l'on n'« *ose pas* » chercher de solution, on finit la plupart du temps par abandonner. :/

Maintenant, si vous connaissez les différents « *organes* » qui constituent un ordinateur ou que vous savez où aller pour **résoudre un problème logiciel**, vous serez en mesure de

pouvoir **entretenir votre ordinateur**, de lui **éviter des accidents**, de le faire **vivre plus longtemps** et même de le **réparer** si besoin !

En musique, c'est **la même chose**.

Le jour où vous faites face à une nouvelle situation ou à un problème (*comme devoir jouer un morceau que l'on connaît par cœur mais que l'on n'a jamais appris avec une partition*), savoir **comprendre la musique** s'avère alors **d'une importance capitale** et vous permettra de surmonter les « *coups durs* » en cas de besoin. :)

III. POUVOIR ACCÉDER À UN ENSEIGNEMENT PLUS QUALIFIÉ

Si vous souhaitez **apprendre la musique de zéro** et savoir **jouer d'un instrument**, vous pouvez vous orienter, comme je vous l'ai dit plus haut, vers **un professeur privé** ou vers **un Conservatoire**.

Et avec eux, vous apprendrez bien évidemment à jouer d'un instrument mais également à savoir **lire des partitions** et **décortiquer plein de nouveaux morceaux**.

Maintenant, et c'est le cas la plupart du temps, pour **comprendre la musique** davantage dans un plus court laps de temps, vous avez **2 possibilités** :

- Vous pouvez demander à votre professeur privé d'orienter les cours vers de **l'analyse** et de **l'écriture musicale**, mais s'il n'avait pas prévu ça dans son programme, il ne sera sans doute pas en capacité de vous le faire faire. C'est donc une possibilité valable **seulement à 50%**.

Et d'ailleurs, l'analyse et l'écriture musicales apparaissent dès la 8ème année de solfège au Conservatoire ! Alors bien sûr, il y a plein d'autres exercices que cette école met en œuvre pour initier ses élèves à un **développement plus poussé de l'oreille** et à la **compréhension musicale**, mais autant vous dire que si vous souhaitiez arriver plus rapidement à comprendre la différence entre un « *Fa double dièse* » et un « *Sol bécarré* », ce n'est pas en restant seulement un an au Conservatoire que vous allez y arriver...

- Non, l'autre solution qu'il reste, c'est de trouver un professionnel expert dans ce domaine qui sera en mesure de vous l'apprendre **pas-à-pas** et dans un laps de temps assez court afin que vous restiez toujours **motivé**, que vous n'abandonniez jamais et que vous parveniez à atteindre **des paliers d'objectifs** qui, au bout du temps, vous guideront vers votre **objectif final**. Un coach spécialisé, en soi. :)

Bien entendu, je résume un petit peu ce que je vous propose **sur ce blog** et ce que je peux vous apporter, mais il existe également d'autres professionnels qui sont capables tout autant que moi de vous proposer ce genre d'aide ! Simplement, trouver une personne de ce type dans sa ville peut-être **plus délicat que sur Internet** qui foisonne de tas de **services en tous genres**. :)

En tout cas, si après avoir développé rapidement de nouvelles connaissances, vous décidez **d'accroître vos capacités d'instrumentiste**, il vous sera alors **plus simple de le faire** ! Tout ce que vous appliquerez directement ne sera plus que le fruit d'une **totale compréhension théorique**, et même si ça paraît compliqué (*oui parce que je suis inspiré*

pour écrire des mots à rallonge xD), cela vous permettra de **faire un bond en avant** dans votre **carrière musicale**. :)

IV. SAVOIR DIRIGER UN ENSEMBLE MUSICAL

Un des autres aspects positifs de comprendre la musique, c'est de pouvoir se revendiquer pour soi-même et auprès des autres (*en restant bien sûr humble et modeste*) un musicien **qui a les épaules** pour pouvoir **contrôler tout ce qu'il écoute**.

Grâce à une meilleure théorie que vous maîtrisez maintenant en interne, vous allez être capable de **déceler la moindre petite erreur** qui pointerait le bout de son nez. Et cela peut vous être vraiment très utile si vous avez **une formation musicale avec des amis**. :)

Vous serez alors en mesure de mieux comprendre **les besoins du groupe**, en sachant analyser les **problèmes de composition, d'interprétation**, de **spatialisation sonore** et identifier **les fausses notes dérangeantes**.

Et dans tout groupe, c'est dur à entendre, mais il faut **UN leader**. Il faut quelqu'un qui puisse diriger les autres en matière musicale, quelqu'un qui sache **motiver ses compagnons, gérer le travail** de chacun en plus du sien et **guider la vie du groupe**.

Il peut d'ailleurs être aidé, mais il faut quelqu'un qui puisse **administrer et régir** ce qui doit être fait **pour le bien du groupe**, c'est indispensable.

Tous les grands groupes ont leur leader : **Metallica** (*James Hetfield*), **Green Day** (*Billie Joe Armstrong*), **Megadeth** (*Dave Mustaine*), etc. D'ailleurs, c'est très souvent le **chanteur** qui se retrouve **leader**, parce que c'est lui que les gens retiennent avant toute chose parmi les musiciens d'un groupe, et que c'est lui qui a les épaules pour **guider le groupe**, étant donné qu'il doit mener la danse et savoir « *faire son show* » devant des centaines de milliers de personnes ! Disons que c'est dans son caractère, de la même façon qu'un bassiste sera généralement **plus réservé**. Mais voyons, je suis en plein stéréotypes, jamais je ne me permettrai de faire des généralités ! xD

Mais pour faire court, en ayant les connaissances suffisantes, vous pouvez vous-même **devenir le leader d'un groupe** et aider vos amis à orienter leur jeu et leurs façons de composer avec **un œil différent**. :)

Après tout, comme dirait le scénariste Dan Abnett : « *Le pouvoir, c'est le savoir*. »... :)

... et Victor Hugo : « *Pouvoir, vouloir, savoir, trois mots qui mènent le monde*. »

À méditer. :)

Maintenant, si vous faites partie d'un groupe et que vous ne souhaitez pas être un chef pour vos amis ou que vous préférez simplement **rester à votre place** de guitariste ou d'accordéoniste, **comprendre la musique** vous aidera pour une chose (*mais une chose très importante quand même hein, on n'est pas là pour pousser mémé dans les orties qui*

n'accumule pas de la mousse... Euh, je crois que je me suis perdu dans mes dictons là... ^^) : celle de pouvoir **être musicalement libre** et de pouvoir **mettre ses sentiments en avant** au-delà de la **mémorisation du morceau** en elle-même.

Vous serez ainsi **libéré du carcan de la partition directrice** et pourrez laisser court à vos **idées de composition** et **d'improvisation**. :)

V. UNE AIDE IMPORTANTE POUR ENSEIGNER LA MUSIQUE

Enfin, savoir comprendre la musique est **d'une utilité cruciale** si vous êtes **professeur de musique**.

Comme je l'ai expliqué plus haut, si vous ne l'avez pas encore développé et que vous souhaitez décupler **vos capacités musicales** au sein de votre instrument, vous pouvez faire appel à **un professeur privé** qui acceptera une fois sur 2 d'accepter votre requête.

Mais s'il vous dit non, ce n'est pas dû au fait qu'il ne voudra pas, mais qu'il ne **POURRA** tout simplement pas le faire à cause **d'un manque de savoir**.

Comprendre davantage la musique permet de paraître crédible **aux yeux de ses élèves** ou de leurs parents et de se présenter comme **un véritable expert en la matière**, et ce via plusieurs pratiques :

- Vous pouvez aisément **retranscrire d'oreille** n'importe quel morceau pour **l'adapter** à chacun des niveaux de vos élèves ;
- Vous développez **une oreille attentive** à la moindre petite erreur que ceux-ci peuvent faire, et ce même si vous ne regardez pas le piano ;
- Vous pouvez d'ailleurs corriger vous-même **vos propres erreurs** afin de **progresser** davantage et plus rapidement ;
- Vous devenez capable de jouer **n'importe quel morceau** pour niveau débutant au premier coup d'œil (*ou presque*), ce qui vous fait valoir comme étant **un professeur très compétent** et qui renforce **votre expertise perçue**.

Alors maintenant, en tant que professeur, ne souhaiteriez-vous pas **vous démarquer** de la masse de ces professeurs qui ne sauront enseigner que **le strict minimum à leurs élèves** et pouvoir faire **toutes ces merveilleuses choses** ?

Ne désireriez-vous pas devenir un professeur **tellement compétent** que vous seriez **recommandé** par **tous les musiciens de la région** avec le bouche à oreille ?

Ne voudriez-vous pas pouvoir aller encore plus loin **pour vos élèves** et vous faire reconnaître à votre juste de valeur en leur inculquant des choses qu'ils n'apprendront pas **en si peu de temps** auprès d'un autre professeur ou au sein d'un Conservatoire ?

En acquérant ces connaissances, vous devenez ainsi **une référence dans votre métier**.

Et dans l'auto-entrepreneuriat, plus vous faites **correctement votre travail**, plus vous êtes **récompensé pour ça**. ;)

Vous pouvez récolter **des avis incroyables sur Google**, être invités à des **masterclass** et à des **événements** avec **des musiciens importants**, obtenir **de grosses subventions** pour lancer **de plus gros projets**... mais vous pouvez aussi rester à envergure humaine et recueillir tout simplement **une immense satisfaction** de la part de vos élèves. Et si c'est ce que vous désirez simplement, alors vous aurez **tout gagné**. ;)

Indiquez-moi maintenant en commentaire en quoi **comprendre la musique** pourrais vous aider dans votre quotidien musical. ;)

Maintenant, je vous propose de découvrir un article **totalelement complémentaire** qui fait suite au fait de **comprendre la musique**, c'est celui de **développer** et de **travailler son oreille musicale**. Et c'est pourquoi je vous propose de le découvrir dès maintenant via le bouton ci-dessous. ;)

À tout de suite !