

TRAVAILLER SON OREILLE MUSICALE

Qu'est-ce que signifie, pour vous, « *avoir l'oreille musicale* » ?

Est-ce avoir **l'oreille absolue**, ce don que tout le monde connaît mais qu'il est impossible d'avoir ?

En réalité, on n'est pas loin... Mais **avoir une oreille musicale** ne veut pas forcément dire **avoir l'oreille absolue**. Je m'explique :

Avoir de l'oreille signifie en réalité que l'on a dû **travailler** pour **développer son oreille** avec des **exercices**, des **méthodes**, et cela requiert **une certaine rigueur**.

En revanche, **l'oreille absolue**, quant à elle, consiste à repérer du premier coup **n'importe quelle note** et à la **nommer**. Mais là où la plupart des gens se trompent, c'est que **l'oreille absolue** est une faculté que l'on a dès tout petit et que, sans le savoir, des dizaines de personnes ont **sans être forcément des musiciens** !

C'est, d'une certaine façon, une sorte **d'hyperacousie fréquentielle** qui n'en reste pas moins désagréable pour les personnes dotées de ce genre de faculté.

D'ailleurs, ma 1ère prof de musique m'avait raconté qu'une de ses élèves l'avait et que, lors d'une de leurs balades pour le concert de fin d'année, une voiture était passée à proximité, avait klaxonné et cette élève avait dit « *Oula, ce klaxon est entre le Fa et le Fa#, c'est très dérangeant...* »

Vous voyez, très impressionnant. ;)

Eh bien non, dans cet article, je ne vais pas vous parler **d'oreille absolue**, mais **d'oreille... relative** !

Et l'**oreille relative**, c'est le mot juste lorsque l'on parle de « *travailler son oreille musicale* », ou « *avoir l'oreille musicale* ».

Tout est une question de **technique**, de **maîtrise**, pour parvenir à tout un tas de capacités telles que :

- **Déchiffrer** plus rapidement une partition ou une tablature de guitare
- Savoir **improviser** librement et aisément sur tous types de gammes et de styles ;
- Pouvoir **composer** soi-même ses propres morceaux de façon organisée ;
- Avoir des facilités pour **enseigner** la musique et transmettre des notions aux autres.

Tout ceci est génial... Mais le problème, c'est que la majorité des musiciens ne savent pas **quelles étapes suivre** pour y parvenir et quelles sont les **techniques** qui permettent de radicalement **travailler son oreille musicale relative** afin de progresser totalement dans l'**apprentissage** et la **compréhension de la musique**.

Je le conçois, ça fait **beaucoup de mots compliqués**. ;)

Alors, sans plus tarder davantage, attaquons la piste ~~de ski~~ dès maintenant avec ces 8 Clés qui permettent de **travailler son oreille musicale** ! « SMILEY SKI »

I. UNE MEILLEURE BASE MUSICALE... POUR UNE MEILLEURE OREILLE MUSICALE !

Tout d'abord, la **chose ES-SEN-TI-ELLE** que tout bon musicien devrait avoir est celle de maîtriser sur le bout des doigts **toutes les notions de solfège**.

Alors, vous devez sans doute penser, comme ça, au 1er abord, que c'est quelque chose **d'inatteignable**, que vous avez déjà essayé dans le passé de tout comprendre lorsque vous preniez des cours privés ou au Conservatoire où **vous en avez bavé** pendant plusieurs années mais que vous n'avez jamais compris à quoi cela pouvait bien servir **dans la pratique de votre instrument** ?

Vous devez croire qu'il est trop tard pour vous de le comprendre « *à votre âge* », même si vous n'avez **QUE 25 ans**, puisque vous pensez qu'après 15 ans, on n'a plus la **plasticité cérébrale** et la **dextérité nécessaire** pour y parvenir et que les bonnes habitudes ne viendront plus aussi facilement que chez les **enfants** et les **adolescents** en bas âge.

Eh bien, laissez-moi vous dire une bonne chose : tout ceci est **AR-CHI FAUX** !

En ce qui concerne la pratique d'un instrument, le problème ne provient pas de notre capacité à pouvoir **apprendre ou réapprendre** les bonnes habitudes de positionnement de la main, des doigts, du corps, etc.

Le problème est beaucoup **plus logique** que cela, mais pourtant pas autant considéré qu'il devrait l'être : plus nous vieillissons, plus nous croulons sous **diverses activités**, de nombreuses **responsabilités** de plus en plus importantes à assumer au **travail**, dans la **vie de famille**, de **couple**, du côté **financier**, etc.

En résumé, plus la vie avance, plus elle laisse derrière elle un bon nombre de nos agissements qui, sur le long terme, finissent par **s'accumuler** et ne nous laissent plus aucun temps disponible pour nous laisser un tant soit peu de temps... **pour nous !**

C'est aussi simplement triste que ça. :/

De plus, quand on est petit, nos parents nous font pratiquer des **activités différentes** afin de voir dans laquelle nous nous épanouissons le plus. Et c'est là que l'embranchement se fait : lorsque l'on est petit, on a une **énergie folle** à dépenser... Et c'est pourquoi la plupart des enfants pratiquent en priorité **une activité physique** plutôt qu'une **activité artistique**, même si, bien entendu, beaucoup d'enfants arrivent à pratiquer les 2 (*voire plus de 2 !*).

Mais la musique est un **domaine artistique** qui est **populaire** chez bon nombre de personnes, et ce parce que, après les réseaux sociaux et la télévision, **écouter de la musique** fait partie de notre quotidien : que l'on soit en train de **lire**, de **conduire**, de **manger**, de **prendre sa douche** (*pour beaucoup de gens ;*), de pratiquer **une activité manuelle** ou **sportive**, la plupart des gens aiment écouter de la musique en même

temps, tout simplement parce que cela ne sollicite **que l'ouïe** et nous laisse tous les autres sens pour s'adonner à autre chose en parallèle. :)

Ainsi, pour cette simple raison, beaucoup de gens aimeraient pouvoir apprendre à jouer d'un instrument simple et populaire, tels le **piano**, la **guitare**, le **violon** ou la **batterie** (*entre autres*).

Et c'est pourquoi, passées les étapes du **lycée** et des **études supérieures**, avoir du temps pour soi redevient plus envisageable et **l'envie de jouer d'un instrument** (*comme l'envie d'apprendre quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps*) **resurgit** et nous **hante**.

Seulement voilà, même si certaines rares personnes ayant un don seront capables de **jouer ce qu'elles voudront d'oreille** sans ne rien n'y connaître en solfège, cela ne sera pas le cas **pour la majorité des gens**, hélas.

C'est pourquoi je vous ai dit, plus haut, qu'il était indispensable de bien connaître **tous les chapitres de solfège** puisque ce conseil sera vrai pour une grande majorité de personnes. :) Mais bien sûr, si vous arrivez de vous-même à **rejouer des morceaux à l'oreille** et que vous n'y connaissez rien en théorie musicale, c'est tout à votre honneur. :)

Et d'ailleurs, laissez-moi vous raconter brièvement ce qu'il s'est passé avec un de mes élèves dont je tairai le nom.

Ok, vas-y...

Kévin - xD - m'a contacté pour me demander si je pouvais l'aider à intégrer davantage **son jeu de piano** dans son **groupe de jazz** en apprenant comment **former les accords** et à **trouver sa place** dans la disposition sonore des différents instruments.

Or, lorsque nous nous sommes rencontrés et que je lui ai demandé de me jouer un morceau de son choix afin d'évaluer son niveau, il a commencé à me jouer quelque chose de **totalelement improvisé** mais digne d'un musicien ayant **20 ans d'expérience musicale** derrière lui !

Des **cadences parfaites** avec **accords renversés 7ème** aux **gammes blues pentatoniques** en passant par des **basses continues** en **accords d'octave** pour renforcer la **continuité mélodique**, tous les ingrédients utilisés par **un bon pianiste** étaient regroupés.

Et vous voyez, rien de tel qu'une bonne petite soupe de **jargon musical** très technique pour vous prouver que je ne rigolais pas (*et que lui non plus d'ailleurs ^^*) et qu'il était **pleinement conscient...** qu'il ne connaissait **pas l'ombre d'un de ces termes techniques** et de ces **notions** !

Hallucinant, n'est-ce pas ? :o

Eh bien, en réalité, cet élève avait joué plus d'une dizaine d'années dans un bar pour **animer des soirées...** Voilà qui aide beaucoup. Il a donc tout appris sur le tas **tout seul** ! Mais il a eu beaucoup de chance d'avoir trouvé **le cheminement parfait** pour y parvenir sans avoir eu à passer **par le solfège**. Et, comme lui, seulement **une petite poignée de gens** y parviennent. :)

Voilà, donc, comme je vous le disais, même si au bout d'un moment, elles arrivent à tourner rapidement en rond autour de ce qu'elles savent faire, certaines personnes **auront un don** pour arriver à jouer ce qu'elles voudront.

Et c'est pourquoi cette première partie d'article s'adresse davantage à ceux et celles qui auront envie de **connaître le solfège** sous toute sa carcasse plutôt qu'à ceux qui, comme **Kévin**, sauront déjà jouer tout ça, même si ils ne savent pas comment ils font. :)

Maintenant, et pour terminer cette looongue partie, je tenais simplement à vous préciser qu'une autre de mes élèves a beaucoup progressé lorsqu'elle prenait des cours avec moi (*oui, en effet, c'est le but des cours de musique xD*). Mais la différence est qu'elle avait... **75 ans** !

Elle connaissait rapidement **les premiers chapitres de solfège** mais très peu les chapitres **plus avancés**. Nous avons donc tout repris depuis le début, et elle a su, en l'espace de quelques mois, **tout maîtriser sur le bout des doigts**. :)

Et d'ailleurs, si vous vous demandez ce que cela implique d'apprendre le solfège, sachez qu'il peut être **ENTIÈREMENT maîtrisé** en l'espace **d'une vingtaine de chapitres/notions** et que chacune d'entre elles se retrouvent ensuite **omniprésentes en musique**, quoi que vous fassiez.

C'est donc loin d'être une leçon de mathématiques à apprendre par cœur, mais bel et bien toute **une ribambelle de petites clés** qui vous permettront de **déverrouiller** tous les petits cadenas qui vous empêchent de **comprendre la musique.** :)

II. DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX STYLES DE MUSIQUE

Parmi les 6 techniques que je vous présente, celle-ci paraît tellement évidente mais est pourtant si peu exploitée.

En effet, faire l'effort et prendre le temps de **découvrir de nouveaux styles de musique** et de nouveaux artistes permet de changer complètement **la vision que l'on a de la musique** – *notamment de la musique que l'on a l'habitude d'écouter* – en terme de **composition** et d'acquérir de nouvelles bases pour **travailler son oreille musicale.**

Bon mais, vous devez déjà peut-être écouter quelques styles de musique différents. Mais le faites-vous **suffisamment** ? ;)

Comme je ne suis pas avec vous en ce moment-même, j'ai une solution à vous proposer pour que vous l'évaluiez de chez vous pour remédier à ce problème.

1. Parmi tous les styles que vous voyez apparaître sur cette photo, sélectionnez-en donc **10 qui vous inspirent le plus** :

- Disco
- Dancehall
- Blues
- Funk
- Jazz
- Metal
- Pop
- Punk
- Rap
- Rock 'n' roll
- Country
- Reggae
- Afro
- Raï
- Ska
- Gospel
- Soul
- Kompa
- Classique
- R'n'B
- Electro
- Zouk
- Makossa
- Musique Indi
- Musique Latino
- Hard Rock
- K-rock
- K-rap
- K-indie
- K-pop

2. Sur **YouTube** ou **Spotify**, choisissez donc une playlist avec les morceaux les plus connus de ce style, ce qui vous donnera par la même occasion le nom des **artistes les plus célèbres.** :)

Pendant longtemps, j'ai écouté les mêmes styles de musique et il m'arrivait même de **mépriser certains styles** et de les rabaisser par rapport à d'autres.

Mais aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, j'ai appris à m'ouvrir à **plein de nouveaux styles** qui m'étaient totalement inconnus jusque-là, tel le **Rap**, le **Jazz** ou l'**Électro**.

De plus, dans les styles que j'aimais qu'étaient le **Rock** sous tous ses aspects (*Pop-Rock, Punk Rock, Hard Rock* – très diversifié tout ça, n'est-ce pas...), j'ai étendu les styles jusqu'à leurs **extrêmes**, notamment avec les innombrables sous-genres du **Metal** (*Metal Progressif, Nu-Metal, Néo-Metal, Metal Nordique, Speed Metal, Metalcore*, etc.) ou bien, d'un autre côté, avec de la musique plus « posée » ou **riche en textes** (*Francis Cabrel, Lomपाल, Orelsan*) et en **mélodies enivrantes** (*Panda Dub, County Jels, Keane, Faith Hill*).

Mais j'ai également appris à **redécouvrir** la plupart des artistes que je connaissais depuis longtemps et qui, lorsque l'on s'intéresse un peu à ce qu'ils ont fait **en dehors de la sphère commerciale**, peuvent nous apporter énormément de choses (*Coldplay, Mark Knopfler, Fleetwood Mac*, etc.).

Bien entendu, tous ces artistes et ces styles me parlent profondément à moi, **personnellement**.

À vous donc de trouver vos propres styles qui vous apporteront, vous aussi, **une grande valeur musicale**. Et c'est de cette façon que l'on est le plus en mesure de **travailler son oreille musicale**. ;)

Enfin, gardez une chose à l'esprit : plus vous écouterez de nouveaux styles de musique, plus vous en viendrez à **développer inconsciemment votre oreille musicale**.

Ceci est notamment dû au fait que vous découvrirez de **nouvelles méthodes de composition**, de **nouveaux procédés harmoniques et mélodiques**, de nouvelles **familles sonores** et de **nouveaux instruments**. ;)

Et, devinez ce qui est le plus beau dans tout ça ? ;)

Plus vous arriverez, par ce biais ainsi que par les autres points présents dans cet article, à **comprendre la musique** et à **identifier de nouvelles entités sonores**, plus vous serez appâtés par le fait de découvrir encore **de nouveaux styles de musique** et **de nouveaux artistes** qui vous apporteront, à leur tour, une bonne dose de **richesse musicale**. ;)

C'est une spirale infernale, mais pour une fois, **pour la bonne cause**. ;)

Alors, qu'attendez-vous ? Jetez-vous dedans corps et âme **sans plus attendre** ! :D

III. EXPÉRIMENTER SOI-MÊME : UN POINT CLÉ POUR TRAVAILLER SON OREILLE MUSICALE

Le 3ème point qu'il est nécessaire de comprendre pour **travailler son oreille musicale** correctement, c'est de savoir **expérimenter les choses par soi-même** !

Du moins, **oser se lancer** et **tester quelque chose**. ;)

C'est d'ailleurs une pratique utilisée par 50% des gens qui souhaitent **déchiffrer** des morceaux **plus rapidement**, et notamment des morceaux qui leur tiennent particulièrement à **cœur**.

Mais les autres 50% ne s'osent même pas essayer pour 2 raisons principales :

- Soit par peur de ne pas **y arriver directement**, ce qui leur demanderait des heures de recherche ;
- La peur de se rendre compte que c'est **beaucoup plus compliqué** que ce qu'il n'y paraît et que, du coup, ils ne seraient **pas faits pour la musique** (*ce qui est absurde bien sûr*).

D'ailleurs, si vous aussi êtes bloqué lorsque vous essayez de **trouver des mélodies** ou des **accords** par vous-même, **dites-le moi en commentaire** pour me faire part de vos **difficultés** et dans **quelle catégorie** vous vous situez. ;)

En attendant, il ne faut jamais commencer par des morceaux **trop compliqués**.

Ce que je vous propose donc MAINTENANT, c'est de chercher simplement les **mélodies chantantes** des morceaux suivants :

- [Dammit](#) de **Blink 182** ;
- [Let It Be](#) des **Beatles** ;
- [La Sonate n°16 en Do Majeur, K545 \(1st Mvt\)](#) de **Mozart**.

La particularité de tous ces morceaux est qu'ils sont tous **en Do Majeur** !

Alors, si vous ne maîtrisez pas encore totalement ce **langage barbare** qu'est la musique, cela signifie simplement que vous ne rencontrez aucune touche noire sur votre piano en essayant de les jouer ! (*Enfin, cela peut arriver, notamment dans la Sonate de Mozart, mais cela reste occasionnel*)

D'ailleurs, si vous souhaitez connaître **davantage la musique** en reprenant vos bases **depuis le début** et comprendre les **notes**, les **rythmes**, **degrés**, **intervalles** et pouvoir réaliser vos **premiers accords au piano ou à la guitare**, je vous recommande de **télécharger** dès maintenant mon livre sur « [Les Bases de la Musique au Piano et à la Guitare](#) ». Il est entièrement **gratuit** et encore **disponible** actuellement, profitez-en ! :)

Recevez votre **guide GRATUIT** pour connaître toutes les bases de la **Musique au Piano et à la Guitare**.

Chercher ces mélodies vous sera bien plus abordable que de retrouver les mélodies de *Rivers Flow In Yours* de **Yiruma**, ou de n'importe quelle chanson d'**Elton John**, tout simplement parce que ce dernier, par exemple, n'utilise principalement pas la tonalité de Do Majeur, voilà tout. :) (*j'ai dit principalement, mais même si la chanson Song For Guy est en Do Majeur, elle intègre quand même un Sib qui est une touche noire...*)

C'est comme à la montagne : Si vous attaquez dès le début **une piste rouge** ou **noire**, vous allez forcément vous sentir **nul** ! Il vous faut commencer par **une piste verte** pour voir si vous tenez sur vos skis puis d'augmenter peu à peu vers **les pistes bleues** pour commencer à faire **vos premiers virages**.

Décidemment, avec ton ski, là...

Voilà, en musique, c'est pareil. ;)

IV. SAVOIR IDENTIFIER LES INSTRUMENTS

Ensuite, pour vous exercer à travailler votre oreille musicale, il faut que vous soyez capable, dans un premier temps, **d'identifier les différents instruments** présents dans un morceau.

Cela paraît plutôt simple au premier abord, n'est-ce pas ?

Bien entendu, si vous écoutez un morceau de Rock, de Punk ou de Metal, cela tournera majoritairement autour de la formation **Guitares, Basse, Batterie** et **Claviers**.

Du coup, et si vous essayiez de repérer les différents instruments dans ces 3 morceaux : (*je ne dis pas que c'est forcément compliqué, mais ça change un peu de ce que l'on a l'habitude d'écouter ^^*) :

- [November Rain](#) des **Guns N'Roses** ;
- [The Lucky One](#) de **Alison Krauss & The Union Station** ;
- [Sarbacane](#) de **Francis Cabrel** (*en live*).

Alors oui, ces morceaux sont issus du **Rock**, de la **Variété** et de la **Country**, mais étant donné que la Musique Classique n'est peut-être pas votre fort, je me suis dit que ces exemples **vous parleraient mieux**. ;)

D'autant plus que, si vous souhaitez identifier les instruments au sein d'**œuvres symphoniques**, par exemple, ce n'est pas ce qui manque et vous trouverez votre bonheur [sur YouTube](#). :)

Mais en effet, savoir identifier les instruments vous permet de porter **une oreille différente** sur les morceaux que vous écoutez et vous entraîne dès maintenant à **isoler chaque élément** qui constitue une chanson.

C'est donc un excellent travail (*donné d'ailleurs comme exercice au Conservatoire*) pour **travailler son oreille musicale** encore davantage. :)

V. DÉVELOPPER SES CAPACITÉS DE CHANT

Maintenant, pour pouvoir **développer davantage votre oreille**, la technique qu'il va falloir que vous mettiez absolument en avant est... de **chanter** !

Alors, non, pas de panique, je ne vais pas vous demander de devenir des prodiges du chant pour participer au prochain casting de **The Voice** ! ^^

Non, en réalité, vous devez simplement être en mesure de pouvoir chanter ce que vous écoutez pour, à votre tour, **pouvoir le jouer** sur votre instrument par la suite. :)

D'ailleurs, mon professeur de piano me disait souvent qu'il fallait que je « *chante* » ma partition, d'abord d'une façon **vocalisée** – *ce qui me mettait plutôt mal à l'aise, je ne vous le cache pas...* – puis **au piano**.

Et pour pouvoir mieux interpréter ce que j'avais à **jouer au piano**, il fallait que je comprenne **comment les mélodies se décomposaient** au niveau **des montées et des descentes mélodiques**, du **choix des nuances**, des **phrasés** – *indiqués par les liaisons de legato, etc.*

Ainsi, si l'on souhaite arriver à **mieux déchiffrer** ou **mieux interpréter une partition**, il faut savoir se chanter la partition **intérieurement**.

Et par la suite, cette oreille que vous aurez développé pour y parvenir sera **la MÊME OREILLE** que lorsque vous souhaitez **improviser** ou **composer**. ;)

De plus, en chantant une mélodie, vous vous rendrez davantage compte des **différents intervalles entre les notes**, puisque cela vous demandera un effort supplémentaire pour atteindre ces différentes notes.

Et **travailler son oreille musicale**, c'est en grande partie savoir **décrypter les différentes notes d'un morceau**, et donc les **intervalles** présents entre chacune d'entre elles. ;)

VI. SAVOIR ACCORDER SA GUITARE D'OREILLE

Pour terminer cet article, je rajoute une simple petite astuce qui s'adresse **aux guitaristes** mais également à tous les autres **instrumentistes à corde**.

Donc, si vous êtes guitariste, vous accordez sûrement votre guitare avec **un accordeur**, comme **la majorité des débutants en la matière**.

Mais il existe d'autres façons de savoir **accorder sa guitare**, en utilisant simplement... **son oreille**, eh oui !

D'ailleurs, pendant longtemps, les instruments étaient accordés **de cette façon** et c'est la technologie récente qui a permis au grand public de pouvoir accorder soi-même ses propres instruments **plus facilement !** :)

Mais pour ne pas trop m'étendre sur ce sujet dans cet article, je vous propose de découvrir dès maintenant comment [accorder une guitare sans accordeur](#), à l'oreille, dans un article totalement dédié à ce sujet. :)

N'oubliez également pas que les violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassistes possèdent des **manches fretless**, c'est-à-dire sans petite barre métallique pour délimiter les notes – *les frettes*.

Ces instrumentistes doivent donc **développer une oreille** dès le début de pratique de leurs instruments afin de **réaliser les notes de la façon la plus juste possible**.

Allez ! Pour conclure, allez donc **déboucher vos oreilles** avec un coton-tige et servez-vous davantage de ce **petit outil magique** pour vous propulser vers **de nouvelles perspectives musicales !** :D

J'espère que, maintenant, vous comprenez mieux **pourquoi** il est important de **travailler son oreille musicale**. :)

Si vous éprouvez d'ailleurs des difficultés pour arriver à **mieux la développer** ou si, au contraire, vous y parvenez facilement et que cela **a changé votre vie**, faites-le moi savoir maintenant **en commentaire !** :)