

Glenn Gould et Alberto Guerrero vers 1945. Source : Wikipedia.org / Domaine public.

Cours 7 : La musique, un art exigeant.

« J'ai dû beaucoup m'appliquer ; quiconque s'appliquera de la même façon arrivera au même résultat. » (Johann Sebastian Bach)

« La musique est un art exigeant, qui demande habileté technique et connaissances théoriques. Elle impose souvent une formation longue, difficile, parfois même éprouvante, puis un entraînement sans fin. »

ETAPE 1 : Approche théorique.

Document n°1 : Friedrich Nietzsche, *Humain, trop humain*, « De l'âme des artistes et des écrivains », 1878.

155.

Croyance à l'inspiration. — Les artistes ont un intérêt à ce qu'on croie aux intuitions soudaines, aux soi-disant inspirations ; comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème,

la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel comme un rayon de la grâce. En réalité, l'imagination du bon artiste ou penseur produit constamment du bon, du médiocre et du mauvais, mais son *jugement*, extrêmement aiguë, exercé, rejette, choisit, combine ; ainsi, l'on se rend compte aujourd'hui d'après les carnets de Beethoven qu'il a composé peu à peu ses plus magnifiques mélodies et les a en quelque sorte triées d'ébauches multiples. Celui qui discerne moins sévèrement et s'abandonne volontiers à la mémoire reproductrice pourra, dans certaines conditions, devenir un grand improvisateur ; mais l'improvisation artistique est à un niveau fort bas en comparaison des idées d'art choisies sérieusement et avec peine. Tous les grands hommes sont de grands travailleurs, infatigables non seulement à inventer, mais encore à rejeter, passer au crible, modifier, arranger.

156.

Encore l'inspiration. — Si la faculté de produire s'est quelque temps suspendue et a été arrêtée dans son cours par un obstacle, elle fournit enfin un flot aussi subit que si une inspiration immédiate, sans travail intérieur préalable, autrement dit que si un miracle s'accomplissait. C'est ce qui produit l'illusion connue, au maintien de laquelle, comme j'ai dit, l'intérêt de tous les artistes est un peu trop attaché. Le capital n'a fait juste que *s'accumuler*, il n'est pas en une fois tombé du ciel. Il y a du reste encore autre part une telle inspiration apparente, par exemple dans le domaine de la bonté, de la vertu, du vice.

172.

Faire oublier le maître. — Le pianiste qui exécute l'œuvre d'un maître aura joué le mieux possible, s'il a fait oublier le maître et s'il a donné l'illusion qu'il racontait une histoire de sa vie ou vivait quelque chose actuellement. À la vérité : s'il n'est rien qui vaille, chacun maudira son bavardage par lequel il nous parle de sa vie. Il faut donc qu'il s'entende à captiver l'imagination de l'auditeur. C'est par là que s'expliquent à leur tour toutes les faiblesses et les folies de la « virtuosité ».

Document n°2 : Maxime Coignard, « Combien d'heures de travail permettent d'atteindre l'excellence dans une matière ? », in *Huffingtonpost.fr*, 2 février 2016. URL : https://www.huffingtonpost.fr/maxime-coignard/il-suffit-de-10000-heures-de-travail-pour-devenir-un-maitre_b_9130212.html

Dès 1990, le psychologue d'origine suédoise K. Anders Ericsson, développe la théorie des 10.000 heures : atteindre un niveau d'excellence dans une discipline, un art ou une technique, requiert beaucoup de temps. Un "temps" qui est désormais chiffré. [...]

Deux exemples spectaculaires : Bill Gates et les Beatles.

L'analyse du parcours de personnalités à la réussite éclatante mise en avant par Gladwell, renforce le constat d'Anders Ericsson. Fondateur de Microsoft, Bill Gates a dès l'adolescence, la chance de pouvoir programmer : durant sept mois, il passe alors 1575 heures sur ordinateur, environ 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Or, pour profiter pleinement de cette opportunité, il fait l'effort de se lever en pleine nuit et de rejoindre à pied ou en bus l'université de Washington, accédant ainsi à des terminaux d'ordinateurs "non-réservés" entre 3 et 6 heures du matin.

Quant aux Beatles, ils deviennent une légende car les quatre garçons dans le vent ont fait 270 spectacles en deux ans, avant même d'enregistrer leur premier disque ! Ils avaient déjà donné plus de spectacles que la majorité des groupes de l'époque, même les plus connus.

Suffit-il de pratiquer la même activité pendant un laps de temps donné, pour réussir ? 10.000 heures de pratique, représentent 10 ans de travail à raison de 20 heures par semaine ou 5 ans à temps plein. Mais le succès est loin d'être assuré si l'on se contente simplement de faire la même chose machinalement. La notion d'expertise implique le recours à une analyse juste et une capacité d'adaptation à des situations complexes en tirant les leçons de réussites et échecs préalables - mais aussi l'aptitude au dialogue, à la remise en question et à la quête d'excellence.

Suivre ses aptitudes naturelles et solliciter des conseils pour mieux les cerner.

Pour y parvenir, il est capital d'identifier clairement et avec humilité ses aptitudes naturelles. Avant de se lancer dans un effort soutenu, intense et quotidien, il est préférable de mesurer de la manière la plus objective et réaliste possible, les analogies entre ses "dons" et le domaine d'exercice choisi. Il peut s'avérer judicieux de noter ses moments d'épanouissement et d'en recenser les dénominateurs communs, ou de solliciter l'avis d'une personne bienveillante, d'un mentor ou d'un coach professionnel ; on a rarement la pleine conscience de ses propres talents. Une fois ceux-ci définis, c'est en les exerçant au maximum au quotidien que l'on peut développer sa confiance en soi : on gagne alors en performance et en bien-être.

ETAPE 2 : Témoignages d'artistes.

Document n°3 : « Six leçons de musique (et de philosophie) par le pianiste David Fray », *Francemusique.fr*, 21 janvier 2019. URL : <https://www.francemusique.fr/musique-classique/video-comment-ecouter-la-musique-entretien-avec-le-pianiste-david-fray-69121>

France Musique : Vous avez défini le concept d'écoute active : vous attendez des spectateurs une disponibilité totale à la musique, loin du tumulte du monde. Est-ce que ce concept est toujours d'actualité pour vous ?

David Fray : On vit dans une société aujourd'hui où l'effort n'est pas tellement valorisé et où l'on a tout, tout de suite. On est un peu gâté quelque part. J'attends vraiment de l'auditeur qu'il fasse aussi un effort. L'art, et la musique en général, demandent un effort qui fait partie du processus et de la beauté de la musique. Il ne faut pas tout attendre, il faut aussi aller vers le musicien et la musique. L'auditeur fait partie intégrante du processus et sa manière d'écouter influence aussi notre jeu à nous quand on est sur une scène. [URL : https://www.youtube.com/watch?v=lfzw_xZC_3g&t=29s]

Document n°4 : « Cinq leçons musicales de Leonard Bernstein à ne jamais oublier », 22 août 2018. URL : <https://www.francemusique.fr/culture-musicale/cinq-lecons-musicales-leonard-bernstein-a-ne-jamais-oublier>

« L'enseignement est sans doute le plus noble des métiers au monde - le plus généreux, difficile, et honorable. Il est également le métier le moins apprécié, le plus sous-estimé, mal-payé et sous-évalué au monde. [...] Vous voyez, l'enseignement n'est pas juste une question banale d'apprendre des gammes et des exercices ; un bon enseignant est celui qui peut allumer en vous une étincelle, l'étincelle qui enflammera une passion brûlante pour la musique, ou peu importe ce que vous étudiez. » (URL : https://www.youtube.com/watch?v=eD_Nk2BpQMw&t=90s)

Document n°5 : Glenn Gould, Interview avec Alex Trebek, in *The Culture Explosion*, 9 novembre 1966. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=1nZTgAGSajA>

ETAPE 2 : Approche artistique.

Œuvre : Damien Chazelle, *Whiplash*, 2014.

Document n°6 : Jérémie Couston, *Télérama*, « Damien Chazelle : “‘Whiplash’ n'est pas un film d'horreur mais un film physique” », 25 décembre 2014. URL : <https://www.telerama.fr/cinema/damien-chazelle-whiplash-n-est-un-film-d-horreur-mais-un-film-physique,121009.php>

Comment Miles Teller s'est-il préparé à son rôle ?

Il avait déjà joué de la batterie dans un groupe au lycée mais il ne connaissait pas vraiment le jazz. Il a suivi un entraînement de quatre semaines. À l'image, c'est presque toujours lui qui joue, je dirais pour quatre-vingt-dix pour cent des plans. Mais la bande-son, c'est un batteur professionnel.

Sa performance est prodigieuse, non ?

Ce n'est pas un prodige mais c'est quelqu'un de très ambitieux qui bosse beaucoup. Je ne pense pas qu'on naisse prodige mais la force de caractère fait qu'on le devient. Le génie de naissance est pour moi un mythe. On devient grand. Je voulais faire un film sur un musicien qui va devenir grand. C'est le processus qui m'intéressait.

Au cinéma, la notion de dépassement de soi passe plutôt dans les films de sport...

En effet, la plupart des films qui m'ont inspiré ne sont pas des films musicaux mais des films de sport comme *Raging Bull*, ou des films de guerre ou de gangsters, où la violence physique est palpable.

On pense tout de suite au sergent instructeur Hartman de *Full Metal Jacket*...

La première fois que j'ai vu *Full Metal Jacket*, j'étais dans mon orchestre de jazz. Je voyais enfin un film qui correspondait à ce que je vivais. À la souffrance corporelle. Ce film a évidemment été une influence majeure.

Sitographie portant sur le dur labeur de..

Queen : <https://www.franceinter.fr/emissions/blockbusters/blockbusters-20-juillet-2018>

Schumann : <https://www.francemusique.fr/musique-classique/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-robert-schumann-59089>

Mozart : <https://www.francemusique.fr/musique-classique/wolfgang-amadeus-mozart-l-autre-visage-du-genie-63972>

Franck Zappa :

<https://www.youtube.com/watch?v=cPbviP6-1aY&t=2s>

https://www.youtube.com/watch?v=bApFd_w6mSQ

<https://www.youtube.com/watch?v=cgQZ5NaEkH8>

Marc Perrenoud, « Frank Zappa ou le « fait musical total » », *Volume !* [En ligne], 3 : 1 | 2004, mis en ligne le 15 avril 2006, consulté le 08 mars 2021. URL : <http://journals.openedition.org/volume/2057>

La notion même de virtuosité doit être entendue comme totalisante : il va s'agir le plus tôt possible – dès 1965 – de maîtriser (donc de pouvoir jouer avec) toute la chaîne de la production musicale. Après avoir travaillé quelques années avec Herb Cohen, Zappa assume seul la production de ses disques, il est compositeur, arrangeur, il dirige les répétitions et supervise les séances de mixage. Les pochettes d'albums sont la plupart du temps confiées à Cal Schenkel, graphiste attitré du UMRK.

En studio, les pistes se multiplient : prises instrumentales et vocales, overdubs, matériel préalablement enregistré (inédits), tout est matière à alimenter la boulimie zappaïenne. Les musiciens sont souvent tenus de faire preuve d'une rigueur inusitée dans le champ du rock, c'est ce qui amènera Zappa à se séparer progressivement de l'effectif originel des Mothers pour faire appel à de jeunes instrumentistes dans la carrière desquels il jouera souvent un rôle déterminant (George Duke, Terry Bozzio, Jean-Luc Ponty, Steve Vai etc.). Jouer avec Zappa, c'est mettre sa virtuosité au service d'un compositeur exigeant mais c'est aussi faire partie d'un groupe en tournée six mois par an à travers le monde. Zappa ne veut pas de petits soldats au garde-à-vous, il compose et met en scène un show théâtralisé dont les musiciens sont aussi les acteurs. Il est hors de question que quiconque se présente sur scène avec une partition : le répertoire doit être intériorisé par chacun pour pouvoir être interprété avec le plus grand détachement et la plus grande intensité.

Pour certains musiciens, le travail instrumental est augmenté du chant. Frank Zappa ne prend qu'assez rarement la voix *lead*, laissant à d'autres les acrobaties qu'il écrit. Affectionnant particulièrement le registre baryton-basse, il multiplie les répons, les commentaires (« That's right ! »), use largement du *Sprechgesang* pour mieux transformer les disques en « film[s] pour vos oreilles » (Zappa, 1989).

ETAPE 3 : Synthèse.

Nietzsche	Damien Chazelle	Chazelle, <i>Whiplash</i>	Idées Bilan / Plan

ETAPE 4 : Ecriture personnelle.

« Tous les grands hommes sont de grands travailleurs, infatigables non seulement à inventer, mais encore à rejeter, passer au crible, modifier, arranger. » D'après Nietzsche, le musicien est avant tout un grand travailleur : que pensez-vous de ce jugement ?