

LE NUMÉRIQUE ET LA MÉTACOGNITION, OPTIMISER LES STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE CHEZ LES MUSICIENNES ET MUSICIENS EXPERTS

Octobre 2021 – Septembre 2024
Doctorante : Mathilde Callac (Collegium Musicæ)

CONTEXTE

Les musiciennes et musiciens experts manquent parfois de temps pour aborder l'intégralité du répertoire qu'ils sont appelés à donner lors de futures performances. C'est le cas du répertoire dit « spectral » qui, outre la complexité de son langage novateur, pousse de nombreux interprètes dans leur limites techniques (techniques instrumentales avancées). Ainsi l'apprentissage de ce répertoire très exigeant peut être générateur d'un stress quotidien du fait d'une charge cognitive élevée.

RÉSULTATS

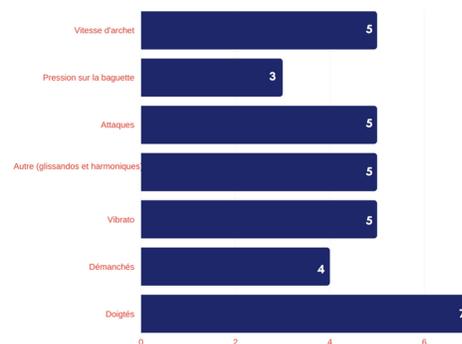
Une première étude de terrain, réalisée avec 14 musiciennes et musiciens experts du répertoire spectral (Ensembles L'itinéraire, Intercontemporain et Court-circuit), a pointé les multiples défis de son apprentissage. Partant de la genèse de la rencontre interprète-répertoire, différentes approches analytiques utilisées ont été cernées ainsi que des approches techniques mises en œuvre dans le déchiffrage et la construction de l'apprentissage conscient des œuvres. Puis, les défis techniques posés par l'écriture spectrale ont été étudiés, notamment pour les instruments à cordes : doigtés, technique d'archet... Les riches données obtenues ont ensuite permis de comprendre les mécanismes d'habitude et d'apprentissage en incluant leurs contraintes, afin de créer un outil numérique adapté au quotidien des interprètes. Celui-ci, mis en place durant l'été 2022, permit les premières explorations grâce à de nombreux interprètes ayant la curiosité de se soumettre au protocole de recherche. Les premiers résultats semblent indiquer l'impact d'une méthode de travail fondée sur cinq jours d'écoute et de ségrégation du battement et du quart de ton, hors contexte polyphonique.

Des résultats plus fiables devraient clôturer la seconde année de thèse notamment avec l'augmentation du nombre des participantes et participants.

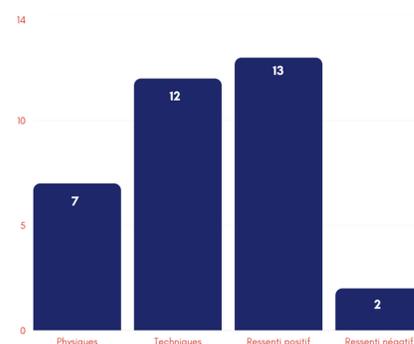
UNE THÈSE DU COLLEGIUM MUSICÆ

Cette thèse a pour objectif principal d'étudier les questions d'apprentissage de la microtonalité (et particulièrement du quart de ton) dans le répertoire pour cordes de la musique spectrale. Un second objectif concerne la conception d'un outil numérique d'optimisation de l'apprentissage du répertoire spectral.

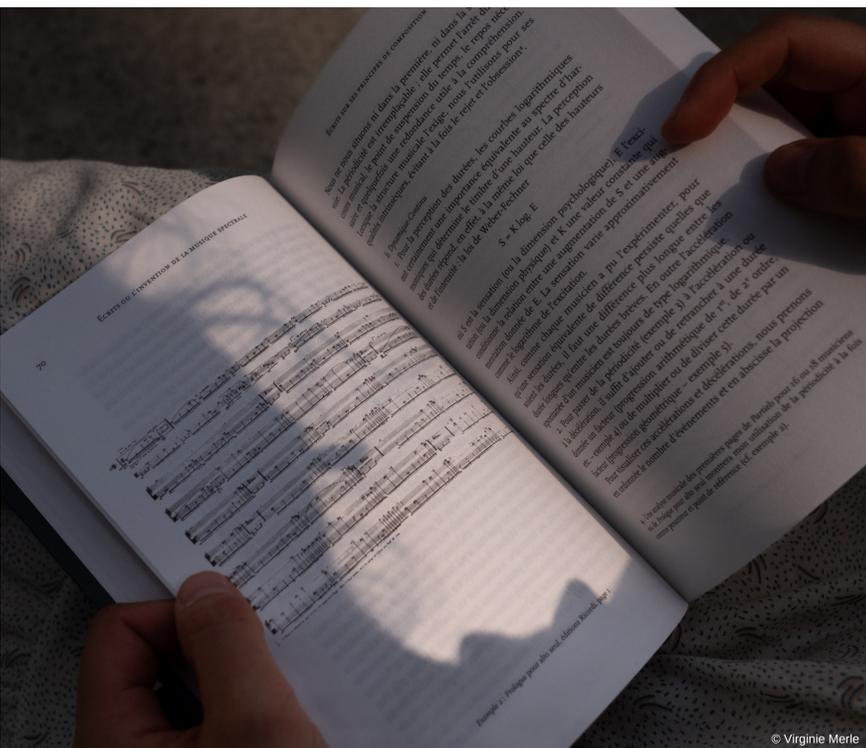
1. Comment faciliter l'ouverture auditive et son habitude à ce répertoire ?
2. Comment centrer l'attention de l'interprète uniquement sur l'écoute et la ségrégation du quart de ton, pour qu'il soit dans un apprentissage actif et rapide ?
3. Comment permettre une ségrégation optimale du quart de ton en le remettant en contexte ?
4. Comment des aptitudes individuelles telle que l'oreille absolue viennent-elles influencer l'apprentissage du quart de ton ?

Changements techniques nécessaires pour appréhender le répertoire spectral chez les instrumentistes à cordes sur un panel de 14 participants et participantes mises en situation d'expérimentation.

Limites ressenties par les musiciennes et musiciens pratiquant le répertoire spectral sur un panel de 14 en situation d'expérimentation.

© Virginie Merle

PERSPECTIVES

Au-delà des apports de l'application aux interprètes, il est attendu des explorations qu'elles viennent précisément documenter les subtilités de l'oreille confrontée à l'écoute de la microtonalité, de manière temporelle et qualitative. Ces recherches permettent aussi la continuation vivante d'une transmission et d'une compréhension entre les mondes de la recherche, de la pratique et de la composition musicale spécifique du répertoire spectral.

CO-ENCADREMENT

- Philippe Lalitte (IREMus, Sorbonne Université)
- Emmanuel Bigand (Université de Bourgogne, LEAD)