

Pourquoi la musique?

Son importance dans
la vie des enfants

Monique Désy Proulx

CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier
universitaire mère-enfant

Université de Montréal

Pourquoi la musique?

**Son importance dans
la vie des enfants**

Collection du CHU Sainte-Justine
pour les parents

Pourquoi la musique?

Son importance dans
la vie des enfants

Monique Désy Proulx

Éditions du
CHU Sainte-Justine

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Désy Proulx, Monique, 1953-

Pourquoi la musique?: son importance dans la vie des enfants

(Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents)

Comprend des références bibliographiques.

ISBN 978-2-89619-640-1

1. Musique - Influence. 2. Enfants - Développement. I. Titre. II. Collection :
Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents.

ML3920.D47 2014

615.8'5154083

C2014-940096-9

Illustration de la couverture: Vigg

Conception graphique: Nicole Tétreault

Diffusion-Distribution au Québec: Prologue inc.

en France: CEDIF (diffusion) – Daudin (distribution)

en Belgique et au Luxembourg: SDL Caravelle

en Suisse: Servidis S.A.

Éditions du CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec) H3T 1C5

Téléphone: (514) 345-4671

Télécopieur: (514) 345-4631

www.editions-chu-sainte-justine.org

© Éditions du CHU Sainte-Justine 2014

Tous droits réservés

ISBN 978-2-89619-640-1 (imprimé)

ISBN 978-2-89619-641-8 (pdf)

ISBN 978-2-89619-642-5 (ePub)

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014

Bibliothèque et Archives Canada, 2014

À Rita Désy, ma mère
À Georges-Henri Proulx, mon père

REMERCIEMENTS

J'ai voulu mettre dans mon texte autant de rigueur que d'émotion afin qu'il soit lu non seulement par des esprits rationnels, qui ont besoin de données objectives, mais aussi par des poètes, qui aiment les images leur révélant directement l'entièreté des choses.

Pour réussir mon pari, je me suis fait relire par des gens ayant le sens critique : Nancy Bélanger, qui dirige les services de communications du réseau du Conservatoire du Québec, m'a aidée à resserrer mes idées ; Pierrette Désy, anthropologue, a commenté mon chapitre sur les amis, la famille, la société ; Nathalie Leduc, violoniste et musicothérapeute, qui accompagne en musique des enfants atteints de cancer au CHU Sainte-Justine — et souvent jusqu'à leur dernier souffle — a examiné mon chapitre sur la santé ; Michel Vanasse, neurologue au CHU Sainte-Justine, m'a incitée à mieux documenter une première mouture du chapitre sur le cerveau et l'intelligence ; Isabelle Peretz, qui codirige le BRAMS, ce laboratoire montréalais poursuivant des recherches sur le cerveau et la musique, m'a amenée à préciser encore les choses ; Claude Dauphin, musicologue spécialiste de l'histoire des pédagogies, a révisé mon propos sur la créativité ; Michèle Grandbois, historienne de l'art et conservateur d'art moderne au Musée du Québec, a commenté mon chapitre sur la beauté ; Denyse Blondin, professeure à l'UQAM en éducation musicale, a relu mon chapitre sur... l'éducation musicale.

Des amis m'ont aussi offert leurs remarques judicieuses : Françoise Roy, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, et André Lemelin, de Saint-Nicolas. Daniel Montambault m'a suggéré maintes lectures pertinentes pour nourrir ma réflexion. Enfin, Luc Bégin, bien qu'ayant pris sa retraite comme éditeur au CHU Sainte-Justine, a suivi l'évolution de mon projet depuis le début.

Des enseignantes m'ont accueillie dans leur classe : Hélène Liessens, France Saint-Jean, Louise Parenteau, Danièle Lévesque, Sylvie Drouin. J'ai également été reçue par Marie-Claude Charest, psychologue pour enfants, et Marie-Claude Béliveau, orthopédagogue et psychoéducatrice ; ainsi que par le pianiste et chef de chœur Philippe Ostiguy, par Antoine Ouellette, auteur du livre *Musique autiste*, et Junie Cyprien, animatrice en garderie.

À toutes ces personnes qui m'ont consacré du temps, je dis merci du fond du cœur. Votre confiance m'a donné de l'élan.

Merci aussi à Marise Labrecque, directrice des Éditions du CHU Sainte-Justine, qui a accepté de publier cet ouvrage.

Enfin, j'offre toute ma gratitude à mes élèves, que j'ai cités parfois, en les prenant comme exemple de ce que vivent les enfants et les adultes quand ils choisissent d'apprendre cet art exigeant et nourricier qu'est la musique.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	13
INTRODUCTION	
Pourquoi chanter ? Pourquoi danser ?	15
CHAPITRE 1	
Les amis, la famille, la société	19
L'effet « queue de paon »	20
<i>Homo vocalis</i>	23
Des enfants plus sociables et serviables	24
Un lien sonore	25
Polémique en neurosciences	27
Chacun de nous est une île	28
Le pouvoir d'Orphée	29
L'expérience du public	32
Les enfants prodiges	33
La scène, lieu de partage	35
Chansons et comptines pour vivre ensemble	37
Autour d'un piano	39
La musique instrumentale	40
La voix, lien d'attachement	41
Souvenirs de fœtus	42
Berceuses et babillages	43
Le petit Claude	45
L'invisible réseau	46
CHAPITRE 2	
Le corps et la santé	49
Guérir par la musique	50
Le corps et les fonctions vitales	51
La musique, sport extrême ?	53

Les hormones du Docteur Musique	54
La chorale contre la grippe.....	56
Des enfants à l'hôpital.....	57
<i>Pour des séjours moins pénibles</i>	58
<i>Prendre soin des petites oreilles</i>	59
<i>Un « cordon ombilical » sonore</i>	63
<i>Affronter le cancer</i>	64
<i>Surmonter la tristesse</i>	65
<i>Contrer la douleur</i>	66
Maladies, handicaps et problèmes de santé.....	68
<i>Fibrose kystique</i>	68
<i>Dyslexie et bégaiement</i>	69
<i>TDAH ou hyperactivité</i>	71
<i>Surdité</i>	74
<i>C�civit�</i>	76
<i>Handicaps physiques et intellectuels</i>	78
<i>Autisme</i>	79
<i>Schizophrénie</i>	86
De connivence avec la vie.....	89
CHAPITRE 3	
Le cerveau et l'intelligence	93
La toile de fond	94
L'ère des tests.....	95
Un organe plastique.....	102
L'enfant, un champ de potentialités	108
La porte d'entrée: l'oreille	112
La route du son	113
La musique améliore-t-elle l'intelligence?	118
�tudes sur l'intelligence globale, verbale, spatiale	121
Des effets qui durent	124
Le danger du bruit chronique.....	127
Les neuromythes: pour en finir avec l'effet Mozart	130
Talent <i>versus</i> travail	133
L'intelligence du monde	137

CHAPITRE 4	
La créativité et le jeu	143
Créer, c'est vivre et vivre, c'est croître	144
Créativité des musiciens.....	145
Portrait des gens créatifs	148
<i>L'imagination</i>	148
<i>La pensée divergente</i>	149
<i>La flexibilité</i>	149
<i>Les connaissances</i>	149
La musique est un jeu.....	150
<i>Jeu sensori-moteur</i>	152
<i>Jeu symbolique</i>	157
<i>Jeu de règles</i>	166
Le pouvoir de Dionisos	171
CHAPITRE 5	
La beauté, les animaux, le silence et les étoiles	175
Hymne à la beauté	176
<i>Les aventures du Beau</i>	176
<i>Traverser le miroir</i>	179
Une nature artiste.....	181
<i>Des animaux musiciens</i>	185
<i>Le grand orchestre bio</i>	186
À l'écoute du silence	189
<i>La dimension spirituelle de la musique</i>	189
<i>Bêtise de la musique</i>	192
Musiciens chercheurs d'étoiles	194
<i>De Pythagore à la Nasa</i>	194
<i>Le mystère des ondes vibrantes</i>	199
CHAPITRE 6	
L'école et l'éducation musicale	205
Apprendre la musique	206
Un renouveau historique.....	207
La révolution pédagogique en musique	209
L'enfant actif.....	212
Lire ou ne pas lire	215

Le comportement musicien	216
Une pédagogie de l'éveil.....	217
De la peinture abstraite à la musique concrète.....	219
Jeux sonores	221
<i>Un exemple à la radio</i>	223
Le « droit » à l'improvisation.....	225
Initier les enfants à l'émotion esthétique	228
Un antidote au décrochage	230
L'école vénézuélienne	233
L'école au temps du virtuel	236
<i>L'importance de l'enthousiasme</i>	237
Le temps d'Orphée	239
Si j'étais ministre de l'Éducation	240
Comment rendre un enfant musicien?.....	244
Le chemin sans fin	245
CHAPITRE 7	
Plaidoyer pour le folklore	247
La patrie des peuples sans pays.....	248
ANNEXE	
L'école québécoise	253
Hier	253
Aujourd'hui	259
<i>Comment le système fonctionne-t-il?</i>	262
BIBLIOGRAPHIE	267

PRÉFACE

Vous ne vous trompez pas : le livre que vous avez entre les mains va vous séduire. Que vous connaissiez ou non la musique, que vous vous intéressiez ou non au développement de l'enfant, ce livre va nourrir votre curiosité.

Nous sommes nombreux à chercher des réponses à cette question existentielle : pourquoi la musique ? À quoi sert-elle et pourquoi toutes les sociétés humaines en font-elles ? La musique n'a pas été inventée par un illuminé. La musique, comme le langage parlé, est le fruit de nos neurones. Serions-nous donc des musiciens depuis des temps immémoriaux ? Des musiciens qui, aujourd'hui, majoritairement s'ignorent ? Je le pense, comme Monique Désy Proulx, l'auteure de ce livre.

La musique n'est pas qu'un simple jeu pour l'esprit. Elle répond à des aspirations, peut-être même des nécessités cognitives et affectives. La musique n'est pas non plus un mystère accessible aux seuls initiés. Tous partagent sa connaissance, le plus souvent de façon inconsciente. Ce savoir n'est pas enseigné : il s'acquiert naturellement, par pénétration diffuse et profonde. Le cerveau semble même avoir une inclination particulière pour la musique, un penchant que certains qualifient d'instinct.

Pourquoi ? À première vue, la musique ne semble servir à rien. On devrait pouvoir s'en passer, comme on peut se passer de faire du sport ou de manger des pâtisseries. Charles Darwin s'est intéressé à cette question, lui qui était dépourvu du sens musical. Il écrit :

« ...if I had to live my life again, I would have made a rule to read some poetry and listen to some music at least once every week; for perhaps the parts of my brain now atrophied would thus have kept active through use. The loss of these tastes is a loss of happiness, and may possibly be injurious to the intellect, and more probably to the moral character, by enfeebling the emotional part of our nature¹».

Darwin avait vu juste, car on sait aujourd'hui que faire de la musique modifie le cerveau et peut améliorer les fonctions cognitives et affectives, non seulement chez les jeunes enfants, mais aussi chez les aînés. C'est une des choses que vous découvrirez dans ce livre. L'auteure, Monique Désy Proulx, s'est documentée avec un remarquable souci de rigueur scientifique. De plus, elle nous accroche par ses récits personnels et évocateurs qui puisent dans son expérience de pianiste et d'enseignante. Sa plume est précise et poétique. À bien des égards, son écriture me fait penser à celle d'Oliver Sacks, dans *Musicophilia*. Chez ce dernier, il est question de médecine; ici, il est question d'enfance, mais ces deux textes se rejoignent par leur humanité et la simplicité qu'ils dégagent. C'est une invitation à musiquer!

Isabelle Peretz
Chaire de recherche du Canada en
neurocognition de la musique
Université de Montréal

1. «... si j'avais à revivre ma vie, je me ferais une règle de lire de la poésie et d'écouter de la musique au moins une fois par semaine; car alors, peut-être que les parties de mon cerveau qui sont désormais atrophiées auraient pu ainsi rester actives en servant à quelque chose. La perte de ces intérêts est une perte de joie, et peut même causer un tort à l'intellect, et plus encore aux valeurs morales, sans doute, en affaiblissant la part émotionnelle de notre nature». Darwin (1887). «The life and letters of Charles Darwin». John Murray: London. Dans ZATORRE, R et V. SALIMPOOR, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2013.

INTRODUCTION

Pourquoi chanter? Pourquoi danser?

*La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour.
Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos,
elle console ceux qui pleurent.*

Pablo Casals

Il y a une dizaine d'années que je nourris le projet d'écrire ce livre. À l'automne 2011, lorsque les éditeurs du CHU Sainte-Justine ont accepté de le publier, j'ai commencé la rédaction, sans savoir que je m'embarquais dans un tel trajet au long cours. Chaque thème que j'avais choisi d'aborder m'a surpris par la richesse de son contenu et la multiplicité des informations qu'il me faisait découvrir. Je ne me suis pas ennuyée en faisant ma recherche !

Si je me suis lancée dans cette aventure, c'est d'abord pour répondre à mes propres questions. J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, et le piano constitue une sorte d'extension de moi-même. Pourtant, je n'ai jamais très bien compris pourquoi il en était ainsi. Bien sûr, je peux invoquer mon histoire personnelle, car je viens d'une famille où l'on fait de la musique depuis longtemps. Ma mère jouait du Chopin et du Debussy, et son propre père avant elle en avait fait autant, sortant ses cahiers le dimanche en revenant de la messe. À l'époque, mon père à moi fut charmé d'entrer dans cette famille Désy où frères et sœurs chantaient

joyeusement autour du piano sur lequel jouait Rita. Je soupçonne que c'est ce qui rendit amoureux mon paternel, le beau Georges-Henri, qui était fasciné par cet instrument et qui regretta toujours de ne pas savoir en jouer. Je serais donc venue au monde à cause d'un piano ? Peut-être...

Pourtant, ma question demeurait. La musique me réjouissait et je me demandais pourquoi, d'autant plus que mon éducation musicale m'avait laissée sur mon appétit. D'une part, j'avais bénéficié d'une formation rigoureuse qui avait étanché ma soif de défis et d'excellence, j'avais étudié des œuvres que j'aimais, qui m'avaient ouvert des perspectives et donné la possibilité de m'exprimer de façon authentique ; mais d'autre part, j'étais incapable d'improviser, d'accompagner spontanément des amis et de jouer à l'oreille. Or, j'avais l'esprit à la fête et j'adorais chanter. Il y avait en moi deux parts irréconciliables : d'un côté, la pianiste qui se défendait plutôt bien en interprétant des pièces de Bach, de Brahms ou de Chostakovitch, et de l'autre une personne attirée par la chanson française et le jazz, la composition et l'improvisation, mais ignorant comment traduire tout cela à l'instrument.

Un jour, j'ai décidé de combler cette lacune. Après avoir obtenu un baccalauréat en sociologie, j'ai entrepris un baccalauréat en musique. Grand bien m'en fit, car chaque jour m'apportait des réponses. J'ai vu que l'art musical touchait à des territoires si vastes que je pourrais y passer ma vie. J'ai appris à improviser, à jouer à l'oreille, à repiquer des chansons. Et j'ai compris qu'au fond, la musique appartient à tout le monde et que chacun y trouve son compte, car elle est le mouvement même de la vie. Pour participer à ce mouvement, il suffit de chanter et de danser, comme la nature le fait, comme l'univers entier le fait avec ses étoiles et ses galaxies qui vibrent sans fin. L'éducation musicale m'est alors apparue comme une nécessité absolue, un jardin à ouvrir à toute âme enfantine.

Au fil des ans, j'ai enseigné le piano et fait de la scène, mais j'ai aussi — et surtout — travaillé comme rédactrice, traductrice et réviseuse linguistique. Après avoir écrit sur mille sujets et lu mille manuscrits, j'ai concentré mes énergies sur ce domaine qui me tient à cœur : la musique. Voici le fruit de ma quête.

Bonne lecture !

- SACKS, Oliver. *Musicophilia: La musique, le cerveau et nous*. Paris : Seuil, collection « La couleur des idées », Paris, 2009 pour la trad. française (2007 pour l'édition originale).
- SCHMITT, Éric-Emmanuel. *Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent...*, Paris : Albin Michel, 2010.
- SERRES, Michel. *Musique*. Paris : Le Pommier, 2011.
- SOULAS, Brigitte. *L'éducation musicale: Une pratique nécessaire au sein de l'école*. Paris : L'Harmattan, 2008.
- USHTE, Tahca (alias John Fire Lame Deer) et Richard ERDOES. *De mémoire indienne*. Benaix : Présence Image & Son (trad. de Jean-Jacques Roudière), 2009.
- VELLA, Marc. *Éloge de la fausse note*. Montréal : Le Jour, 2011.

La musique fait partie intégrante de la vie des enfants et les études montrent qu'elle est bien plus qu'un loisir ou un divertissement.

Témoignant d'une riche et profonde réflexion, *Pourquoi la musique?* propose aux lecteurs d'explorer les vastes territoires que touche l'art musical. Monique Désy Proulx s'inspire de recherches scientifiques et d'exemples concrets pour y dépeindre, notamment, l'effet de la musique sur la santé, ainsi que sa capacité à nourrir la vie affective et sociale.

L'auteure aborde également la dimension esthétique, qui suscite une émotion différente des sentiments habituels, éveillant l'esprit de l'enfant et actualisant son potentiel créatif et son imagination. Elle traite du parcours scolaire, là où « tout se joue », et livre un plaidoyer pour le folklore, qui est la musique du monde... d'ici. L'ouvrage s'achève, en annexe, sur un portrait de l'école québécoise d'hier et d'aujourd'hui.

.....

Monique Désy Proulx est une artiste multidisciplinaire. Deux fois diplômée de l'Université Laval, en sociologie et en musique, ainsi que de l'UQAM, où elle a obtenu un certificat de maîtrise en pédagogie musicale, elle écrit et enseigne, en plus de peindre des tableaux colorés et de se produire sur scène en s'accompagnant aussi bien au piano qu'à l'accordéon.

Préface d'Isabelle Peretz

