

Les bienfaits de l'enseignement et de la pratique de la musique

Étude commandée par



En collaboration avec



**Fédération
des Associations
de Musiciens Éducateurs
du Québec**



Sous la direction scientifique de :

Jonathan Bolduc, Ph.D
Directeur du laboratoire de recherche Mus-Alpha
Professeur à la Faculté d'éducation
Université d'Ottawa

Avec la collaboration de :

Andrée Lessard, M.A.



JOSÉE CRÊTE

Présidente

Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ)



Plus que des suppositions ou des intuitions... des faits!

La Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec est heureuse de vous présenter ce recensement d'études scientifiques qui valident la thèse selon laquelle l'enseignement et la pratique de la musique représentent un apport inestimable en éducation. **Ces études démontrent l'influence réelle et durable de l'éducation musicale sur les apprentissages et la réussite scolaire, sur le développement des aptitudes sociales et de l'estime de soi, sur la motivation, la persévérance et le sentiment d'appartenance.**

La FHOSQ est un organisme national de loisir reconnu et soutenu par le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec en tant que partenaire culturel majeur, en raison de son rôle et de son expertise au plan du développement, de la prise en charge et de l'accessibilité de la pratique musicale amateur.

Fondée en 1928, la FHOSQ regroupe aujourd'hui plus de 11 000 jeunes musiciens répartis au sein de plus de 300 harmonies, orchestres et stage bands de toutes les régions du Québec. La FHOSQ représente le plus grand nombre de musiciens amateurs au Québec et elle a pour mission de contribuer au développement et à l'amélioration des harmonies et des orchestres symphoniques en tant que loisir éducatif et culturel et de permettre une plus grande accessibilité de l'activité musicale aux Québécois et aux Québécoises et ce, dans le but de favoriser une meilleure connaissance et un goût accru pour la musique.

La FHOSQ souhaite par ce projet mettre à la disposition de ses membres et du grand public des **outils de référence appuyés par des études scientifiques sérieuses, vérifiées et corroborées.**



HÉLÈNE LALIBERTÉ

Présidente

Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec (FAMEQ)



La Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec (FAMEQ) est fière de s'associer à la publication de ce document d'information. **La recherche scientifique en éducation musicale donne une perspective excitante à l'apport de la musique dans le développement global des jeunes. La communauté éducative peut ainsi mieux comprendre pourquoi l'apprentissage de la musique dans les écoles du Québec est une richesse qu'il faut conserver et continuer à développer.** Nous savons que la musique nous réunit, qu'elle nous rend heureux et qu'elle donne vie à l'école. Mais la recherche nous montre que ça ne s'arrête pas là.

La publication de ce document s'inscrit aussi dans l'esprit de la mission de la FAMEQ qui représente plus de 2000 musiciens éducateurs auprès du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et de tous ceux concernés par l'éducation. Depuis 1967, la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec a pour mission de développer un enseignement de la musique de qualité auprès des étudiants, du préscolaire à l'université. Elle y arrive en proposant un cadre adéquat, en appuyant le développement professionnel des enseignants et en favorisant l'enrichissement des apprentissages offerts aux jeunes. Lorsqu'on soutient adéquatement les musiciens éducateurs et les élèves, **les possibilités humaines et artistiques sont infinies !**



Les bienfaits de l'enseignement et de la pratique de la musique

Sous la direction scientifique de :

Jonathan Bolduc, Ph.D
Directeur du laboratoire de recherche Mus-Alpha
Professeur à la Faculté d'éducation
Université d'Ottawa

Avec la collaboration de :

Andrée Lessard, M.A.

"Les travaux réalisés au cours des 15 dernières années révèlent l'importance de l'enseignement de la musique à l'école. Très rapidement, vous serez en mesure de constater que les effets positifs de l'éducation musicale sont loin d'être banals et qu'ils entraînent des avantages très diversifiés pour l'ensemble des élèves."

Jonathan Bolduc, Ph.D



Jonathan Bolduc, Ph.D, détient un baccalauréat en musique de l'Université de Montréal. Ses intérêts pour l'éducation et l'apprentissage en milieu scolaire l'ont ensuite amené à réaliser une maîtrise en didactique du français à la même institution. Il effectua parallèlement une formation en psychologie de la musique à l'Arizona State University aux États-Unis. À la suite de ses études de 2e cycle, Jonathan Bolduc, Ph.D, décroche un doctorat en éducation musicale de l'Université Laval après avoir rédigé une thèse examinant les liens entre l'enseignement de la musique et le développement des capacités langagières chez les enfants d'âge préscolaire.

À la fin de ses études doctorales, Jonathan Bolduc, Ph.D, est nommé professeur invité en éducation musicale et en recherche à la Haute école pédagogique BEJUNE en Suisse. Il entreprend au même moment une formation post-grade en rythmique à l'Institut Jaques-Dalcroze à Genève. Il complètera par la suite une seconde formation postdoctorale en obtenant le diplôme de maître de la méthode Orff-Schulwerk à l'University of Memphis aux États-Unis.

Depuis 2006, Jonathan Bolduc, Ph.D, est professeur en culture et littérature à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Il agit également, depuis 2009, à titre de directeur du programme de la Formation à l'enseignement pour les campus d'Ottawa, de Toronto et de Windsor. Son enseignement et sa recherche portent principalement sur les liens entre l'éducation musicale et l'apprentissage scolaire, particulièrement sur le plan de la lecture et de l'écriture. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques et présentés dans des colloques savants dans de nombreux pays. Dernièrement, le gouvernement canadien ainsi que la province de l'Ontario ont tenu à reconnaître la qualité exceptionnelle du travail du professeur Bolduc en lui accordant une subvention majeure par l'entremise de la Fondation canadienne de l'innovation pour la création du premier laboratoire de recherche canadien (Laboratoire Mus-Alpha) examinant la contribution de la musique sur l'apprentissage d'un point de vue pédagogique.



Andrée Lessard est étudiante au doctorat en éducation à l'Université d'Ottawa sous la direction du professeur Jonathan Bolduc, Ph.D. Elle a complété une maîtrise en sciences de l'éducation (Université de Sherbrooke) et un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (UQAR). Ses intérêts en recherche portent sur les influences possibles de l'apprentissage musical sur celui de lecture et de l'écriture chez les élèves du début du primaire.

L'étude de la musique **développe l'esprit critique, la pensée créative, l'imagination et la discipline personnelle.**

Comme les sports, la musique est rassembleuse : **elle fait la promotion de la coopération**, une compétence utile pour le travail d'équipe.

Selon l'opinion même des élèves, la musique serait un «**antistupéfiant**», c'est-à-dire l'activité qui était la plus importante pour eux afin d'**atténuer leurs problèmes** et de **contrer l'usage de drogues.**

Pourquoi encourager l'éducation musicale à l'école?

D'après les recherches, l'étude de la musique, par les multiples facettes qu'elle exploite, développe l'esprit critique, la pensée créative, l'imagination et la discipline personnelle. En 2009, un réseau de chercheurs et d'éducateurs canadiens a démontré que les arts, dont la musique, stimulent les émotions et suscitent une pensée libre. Comme les sports, la musique est rassembleuse : elle fait la promotion de la coopération, une compétence utile pour le travail d'équipe.

Vous voulez en savoir plus?

- Fédération canadienne des directions d'écoles francophones, Fédération culturelle canadienne-française, Association canadienne d'éducation de langue française. (2009). Trousse du passeur culturel : La contribution des arts et de la culture à la construction identitaire. Ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Moncton.
- Hickey et Webster (2001). Creative thinking in music. Music Educators Journal, 88(1), 19-24.
- Olson, C.A. (2009). Accentuate the positive. Teaching Music, 16(5), 44-46.
- Yoon (2000). Music in the classroom: its influence on children's brain development, academic performance, and practical life skills. (ERIC Document Reproduction Service, No. ED442707).



Quelle importance la musique a-t-elle auprès des élèves?

L'importance de la musique a été démontrée dans une enquête menée en 2001 aux États-Unis qui visait, entre autres, à questionner un grand nombre d'adolescents pour savoir quel était leur « antistupéfiant », c'est-à-dire l'activité qui était la plus importante pour eux afin d'atténuer leurs problèmes et de contrer l'usage de drogues. Parmi les 85 000 votes, 11 162 élèves ont choisi la musique, faisant de cette matière le choix le plus populaire auprès des répondants.

Vous voulez en savoir plus?

- Music Teachers National Conference [MENC] (2001). Music is most popular reason why kids stay away from drugs. Teaching Music, 9(1), 12.

La musique a-t-elle une influence sur l'estime personnelle et la confiance en soi?

Une recherche menée auprès de 137 élèves du secondaire faisant partie d'un orchestre d'harmonie aux États-Unis a révélé que plus de 60 % d'entre eux considèrent que leur participation à cet ensemble augmente leur estime personnelle. Deux autres études ont soulevé les principales raisons qui poussent les adolescents à s'inscrire aux cours de musique au secondaire. Les entrevues réalisées auprès d'élèves d'orchestres d'harmonie, de chœurs ou d'orchestres symphoniques ont fait ressortir qu'au-delà des motivations musicales et scolaires, les jeunes sont d'avis que la musique augmente leur bien-être, leur assure une meilleure connaissance de soi et leur apprend à mieux gérer leur temps.

Vous voulez en savoir plus?

- Adderley, C., Kennedy, M. et Berz, W. (2003). A home away from home : The world of the high school music classroom. *Journal of Research in Music Education*, 51(3), 190-205.
- Ester, D. et Turner, K. (2009). The impact of a school loaner-instrument program on the attitudes and achievement of low-income music students. *Contributions to Music Education*, 36(1), 53-71.
- Olson, C.A. (2009). Accentuate the positive. *Teaching Music*, 16(5), 44-46.
- Thiam, P.B. (2006). Effects of School Band Experience on the Motivation of High School Students. Thèse de doctorat, University of San Francisco, San Francisco (Ca).

60 % des élèves considèrent que faire partie d'une harmonie **augmente leur estime personnelle.**

Les jeunes sont d'avis que la musique **augmente leur bien-être, leur assure une meilleure connaissance de soi et leur apprend à mieux gérer leur temps.**

La musique aide-t-elle les jeunes à s'intégrer socialement?

Une recherche a indiqué que les élèves qui participent à des programmes enrichis de musique sont deux fois moins victimes d'exclusion sociale en comparaison aux élèves qui ne font pas de musique. Selon les auteurs, les élèves musiciens se démarquent, entre autres, par leur supériorité sur le plan du jugement social et leur interprétation aiguisée des situations qu'ils vivent au quotidien. Il apparaît également que la formation musicale permet de contrôler la violence ainsi que les comportements agressifs. Dans d'autres études, il a été soulevé que le sentiment d'appartenance est étroitement associé à la participation aux cours de musique à l'école.

Les élèves qui participent à des programmes enrichis de musique sont **deux fois moins** victimes d'exclusion sociale.

La formation musicale permet de **contrôler la violence ainsi que les comportements agressifs.**

Les élèves musiciens se démarquent, entre autres, par **leur supériorité sur le plan du jugement social** et leur interprétation aiguisée des situations qu'ils vivent au quotidien.

Le sentiment d'appartenance est étroitement associé à la participation **aux cours de musique à l'école.**

Vous voulez en savoir plus?

- Batian, H.G. (1998). L'influence de l'éducation musicale sur le développement des enfants, trad. Gunter Kreutz. Berlin : Université GH Paderbon.
- Countryman, J. (2009). High school music programmes as potential sites for communities of practice - a Canadian study. *Music Education Research*, 11(1), 93-109.
- Kokotsaki, D. et Hallam, S. (2007). Higher education music students' perceptions of the benefits of participative music making. *Music Education Research*, 9(1), 93-109.
- Stickford, S.J. (2003). Insiders, drifters, and fringe dwellers: case studies of high school musicians. Thèse de doctorat, Arizona State University, Tempe (AZ).
- Wayman, V.E. (2005). The meaning of the music education experience to middle school general music students. Thèse de doctorat, University of Arizona, Tucson (AZ).

L'éducation musicale **améliore les résultats** aux tests de **mathématiques** et **favorise l'apprentissage des langues**.

La présence de programmes artistiques dans les écoles amène de **meilleurs résultats scolaires** et un **plus grand sens de l'organisation**.

Environ **90% des parents** prétendent que les arts motivent leur enfant.

Plus tôt l'étude de la musique commence, plus grands en sont les bénéfices.

Il existe **une forte association** entre **l'étude de la musique** et la **performance aux tests de lecture**.

La musique aide-t-elle les jeunes à apprendre?

Une étude canadienne d'importance a été menée sur une période de trois ans auprès de 6000 élèves. Elle a révélé que l'éducation artistique, qui englobe l'enseignement de la musique, améliore les résultats aux tests de mathématiques et favorise l'apprentissage des langues. Les chercheuses ont démontré que l'apprentissage artistique ne se fait pas au détriment des autres matières, bien au contraire. La présence de programmes artistiques dans les écoles amène de meilleurs résultats scolaires et un plus grand sens de l'organisation. Environ 90% des parents d'élèves qui ont pris part à cette recherche prétendent que les arts motivent leur enfant. Les enseignants sont d'avis qu'il s'agit d'une façon efficace de rejoindre les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage.

Vous voulez en savoir plus?

- Uptitis, R. et Smithrim, K. (2002). Apprendre par les arts, www.apla.cc/, consulté le 18 mars 2010.

Les enseignants sont d'avis qu'il s'agit d'une **façon efficace de rejoindre les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage**.

Qu'en est-il de la lecture?

Chez les enfants, les adolescents et les adultes, l'apprentissage de la musique est lié à celui de la lecture. Deux méta-analyses qui regroupent plus de 30 études ont démontré qu'il existe une forte association entre l'étude de la musique et la performance aux tests de lecture. La majorité des interventions musicales a eu des effets positifs sur l'enseignement des habiletés en lecture. En outre, plus les élèves sont jeunes, plus l'effet de l'apprentissage de la musique sur la lecture semble convaincant. Cela revient à dire que plus tôt l'étude de la musique commence, plus grands en sont les bénéfices.

Vous voulez en savoir plus?

- Butzlaff, R. (2000). Can music be used to teach reading ? *Journal of Aesthetic Education*, 34(3/4), 167-178.
- Standley, J. M. (2008). Does music instruction help children learn to read ?



Qu'en est-il des mathématiques?

Deux méta-analyses révèlent que la musique, qu'elle soit écoutée ou qu'elle fasse l'objet d'un apprentissage actif (instrument), est liée à une augmentation des habiletés en mathématiques, dont la stimulation de l'intelligence spatiale. De fait, l'analyse de quinze études avec des programmes musicaux impliquant un total de 701 enfants âgés de 3 à 12 ans montre qu'il existe un lien constant entre l'apprentissage musical et l'habileté à effectuer des opérations mentales complexes, telles que la reconstruction de structures en deux ou trois dimensions sans pouvoir se référer à un modèle physique.

Vous voulez en savoir plus?

- Hetland, L. (2000a). Listening to music enhances spatial-temporal reasoning: evidence for the Mozart effect. *Journal of Aesthetic Education*, 34(3/4), 105-148.
- Hetland, L. (2000b). Learning to make music enhances spatial reasoning. *Journal of Aesthetic Education*, 34(3/4), 179-238.

Il existe **un lien constant** entre l'apprentissage musical et l'habileté à effectuer des **opérations mentales complexes**.

La musique est liée à une **augmentation des habiletés en mathématiques**, dont la **stimulation de l'intelligence spatiale**.

Et les autres matières scolaires?

Une étude menée en Colombie-Britannique a examiné la relation entre la participation à des cours de musique et la réussite en anglais, en mathématiques et en biologie. Les résultats d'examens provinciaux ont été comparés pour plus de 150 000 étudiants de 11^e et de 12^e année entre 2000 et 2003. L'analyse a permis d'identifier que les élèves qui participaient à un orchestre d'harmonie en 11^e année avaient un taux moyen de réussite plus élevé dans ces trois matières scolaires que leurs pairs qui ne participaient à aucun cours de musique. De plus, une autre recherche d'envergure a permis de constater que chez 15 542 étudiants ayant terminé leur 12^e année, ceux qui avaient suivi au moins deux cours de musique pendant leur secondaire ont obtenu de meilleurs scores en anglais, en lecture, en mathématiques et en sciences que ceux qui n'ont suivi aucun cours de musique.

Vous voulez en savoir plus?

- Cobb, T.A. (1997). A comparison of the academic achievement of students who have a musical background versus students who do not have a musical background. Thèse de doctorat, University of Mississippi, Oxford (MS).
- Gouzouasis, P., Guhn, M. et Kishor, N. (2007). The predictive relationship between achievement and participation in music and achievement in core grade 12 academic subjects. *Music Education Research*, 9(1), 81-92.

Les élèves qui **font partie d'une harmonie** ont un **taux moyen de réussite plus élevé** en langue, en lecture, en mathématiques et en sciences.

La musique peut-elle aider les élèves avec le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité?

Une recherche québécoise récente a révélé que l'apprentissage de la musique peut avoir un effet bénéfique sur l'apprentissage en français, sur le comportement ainsi que sur la psychomotricité d'élèves diagnostiqués avec EHDAA. La formation musicale augmente la motivation, la persévérance et elle améliore la mémorisation et la créativité. Elle a aussi un effet positif sur le contrôle de soi. De plus, la formation musicale amène les élèves à développer leur curiosité et à découvrir leur potentiel.

Vous voulez en savoir plus?

- Essiambre, L., Côté, P. et Chevalier, N. (2009). L'hyperactivité au diapason de la musique et du français. Québec : Presses de l'Université du Québec.

L'apprentissage de la musique peut avoir **un effet bénéfique** sur les **élèves diagnostiqués avec EHDAA**.

La formation musicale **augmente la motivation, la persévérance** et elle améliore **la mémorisation et la créativité**. Elle a aussi **un effet positif** sur le **contrôle de soi**.

Pour plusieurs jeunes adultes, la musique au secondaire s'est avérée **une source d'estime de soi, de plaisir et de fierté.**

Les cours de musique ont non seulement contribué à **cultiver leur sentiment d'appartenance à un groupe**, mais aussi à leur fournir des expériences remplies de sens qui comblent encore plusieurs besoins fondamentaux dans leur vie.

L'éducation musicale aiguisé **l'esprit critique, la pensée créative, l'imagination, la discipline personnelle.**

Elle développe également la **coopération et l'estime de soi.**

L'enseignement de la musique contribue à **l'épanouissement et au foisonnement de l'estime de soi.**

L'expérience musicale telle que vécue à l'adolescence a fait ressortir des éléments propres à **l'intégration sociale.**

Il existe **des liens évidents entre l'apprentissage musical et la réussite scolaire.**

Qu'est-ce que la musique procure à long terme?

Une étude canadienne a permis d'explorer a posteriori l'expérience musicale vécue par 33 jeunes adultes de 19 à 25 ans lorsqu'ils étaient au secondaire. Après 65 heures d'entrevues, l'analyse des données a fait ressortir que pour plusieurs, la musique au secondaire s'est avérée une source d'estime de soi, de plaisir et de fierté. En d'autres termes, les cours de musique ont non seulement contribué à cultiver leur sentiment d'appartenance à un groupe, mais aussi à leur fournir des expériences remplies de sens qui comblent encore plusieurs besoins fondamentaux dans leur vie.

Vous voulez en savoir plus?

- Countryman, J. (2009). High school music programmes as potential sites for communities of practice - a Canadian study. *Music Education Research*, 11(1), 93-109.

En résumé

Un nombre important d'écrits a soulevé des raisons valables d'encourager l'enseignement de la musique à l'école. De façon générale, on peut reconnaître que cette matière permet d'aiguiser l'esprit critique, la pensée créative, l'imagination, la discipline personnelle ainsi que diverses habiletés utiles dans la vie quotidienne, telles que la coopération. Beaucoup affirment qu'elle contribue à l'épanouissement et au foisonnement de l'estime de soi, ce qui est loin d'être négligeable. Sur le plan intellectuel, de nombreuses études menées au secondaire et à la fin du primaire ont montré qu'il existe des liens évidents entre l'apprentissage musical et la lecture et les mathématiques, sans oublier les matières scolaires en général (anglais, biologie, langage, langue étrangère, histoire, sciences, citoyenneté). Par ailleurs, l'exploration en profondeur de la nature de l'expérience musicale telle que vécue à l'adolescence a fait ressortir des éléments propres à l'intégration sociale ainsi qu'aux élèves avec des besoins spéciaux. Elle a aussi des effets à long terme, bien après la fin des études secondaires.

Devant autant d'avantages reliés à l'apprentissage musical, l'importance de son enseignement dans les écoles n'est plus à prouver. Il ne reste qu'à mettre en application des programmes musicaux de la plus grande qualité possible afin d'offrir aux élèves des expériences enrichissantes qui marqueront non seulement leur parcours scolaire, mais leur vie entière.

... des effets à long terme qui marqueront pour la vie entière!