

NANNERL

À l'origine du génie de Mozart ?

Dépôt légal : Novembre / 2023

© Isabelle Théo, 2023

ISBN 979-10-424-1620-1

Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la
jeunesse, modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 septembre
2019

Achevé d'imprimer en France

L'AUTEURE

Autrice parisienne, Isabelle THÉO a grandi au cœur de la Normandie et de ses terres équestres. En internat à Nantes, elle se perfectionne au conservatoire de Nantes en flûte traversière puis poursuit ses études musicales au conservatoire de Paris.

Attirée par les sciences cognitives, elle étudie à EHESS qui lui permet de devenir parallèlement spécialiste du langage et du développement de l'enfant.

Musicalement, c'est une grande adepte des musiques de films. Elle rejoint les studios d'enregistrement et différents tournages en intégrant les sociétés de productions musicales Scoring Productions et de productions pour le cinéma Nightfeel Studio. Aujourd'hui, sa vie se partage entre écriture et illustrations de livres, le cinéma et le développement de l'enfant.

@isabelle__theo

DU MÊME AUTEUR

ALBUM ILLUSTRÉ

Dans Les Profondeurs de l'Océan

Le Monstre Mangeur de Couettes

LITTÉRATURE ADO & PLUS

*Les Héritiers du Secret, Tome 1,
Les Alchimistes de Paris*

London Calling

À l'Internat, Carnet de Croquis

LITTÉRATURE ADULTE

Ana

SCIENCES COGNITIVES, VULGARISATION, PÉDAGOGIE

La Perception, le trésor des Musiciens

Introduction

“Le rôle du processus créatif dans l'équilibration de l'évolution du développement de l'enfant” s'appuie et s'inscrit dans les domaines de recherche des sciences cognitives.

Les domaines des sciences cognitives regroupent les disciplines qui travaillent sur les mécanismes et processus humains étudiés par « la psychologie, la linguistique, l'anthropologie, la philosophie, l'informatique et les neurosciences »¹ comme le définit Collins (1977). Pour H. Gardner

¹ Cognitive Science: Definition, Status, and Questions. Annual Review of Psychology, Vol. 40: 603-629 (Volume publication date February 1989), DOI: 10.1146/annurev.ps.40.020189.003131

(1985) et Norman (1980), les sciences cognitives sont « une perspective [de recherche] plutôt qu'une discipline»²

L'objet de cette étude est de proposer que le développement cognitif de Mozart, qui a permis l'expression de sa créativité musicale, est reproductible. Ce développement nécessite cependant des conditions indispensables et pour illustrer ces conditions nécessaires, nous étudierons les différences dans le vécu de Mozart et de sa sœur Anna.

La créativité est un sujet à la fois très ancien et nouveau en même temps. Pendant longtemps, le génie a été considéré comme divin ou venu des enfers. Les artistes ont pu être adorés ou détestés, compris ou incompris selon le contexte.

² Cognitive Science: Definition, Status, and Questions. Annual Review of Psychology, Vol. 40: 603-629 (Volume publication date February 1989), DOI: 10.1146/annurev.ps.40.020189.003131

Certains ont été oubliés puis remis au goût du jour par d'autres.

Dans le cas de Bach, c'est Mendelssohn qui le redécouvre et le joue dans les salles de concert au XIXe siècle avant qu'il ne soit considéré comme l'un des plus grands génies de l'histoire de la musique. D'autres, comme Mozart, ont montré des capacités extraordinaires dès leur plus jeune âge. Ainsi, ces deux exemples illustrent le fait que la notion de génie évolue selon le contexte social, culturel et historique. La créativité est considérée selon une nouvelle approche par les avancées scientifiques et technologiques récentes, qui permettent une connaissance plus précise de la constitution du cerveau et de son fonctionnement. La notion de « génie » est donc examinée désormais sous un regard scientifique et psychologique.

Les recherches sur la créativité permettent d'élucider en particulier pourquoi certains individus deviennent des compositeurs exceptionnels aussi bien

dans leur originalité que dans leur capacité à produire de nombreuses pièces. Reste à définir ce concept.

Pour Lubart (2010 : 10)³, psychologue, la créativité serait « la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste».

Dans le même esprit, la pensée créative peut être définie comme « la combinaison d'une souplesse de la pensée et de la capacité à réorganiser sa vision du monde afin de produire des idées et des solutions novatrices » (Sternberg, 2001).

Ce document se penchera uniquement sur la créativité artistique musicale. Nous définirons, ici, d'après la définition de Sternberg, la pensée créative comme la combinaison d'une souplesse de la pensée (inventivité) et de la capacité à réorganiser sa vision de l'art (par assimilation de techniques instrumentales, de règles d'écriture ...) afin de

³ Lubart, T. (2003). Psychologie de la créativité. Armand Colin.

produire des idées et des solutions novatrices dans la création artistique musicale.

Un individu créatif peut être défini comme « quelqu'un qui a une grande capacité de résoudre des problèmes, de concevoir des produits ou de formuler des idées ayant une influence sur la société » (Gardner, 1993)

Dans le cadre de ce document, l'individu créatif sera défini comme quelqu'un qui a une grande capacité à résoudre des problèmes techniques (instrumentaux, règles d'écriture ...), de concevoir des créations musicales artistiques ou de formuler des idées artistiques novatrices ayant une influence sur la société.

De manière convergente, William J.J. Gordon définit le processus créatif par la théorie de synaptique en 1961, « comme l'activité mentale déployée pour poser et résoudre un problème, lorsque le produit de

cette activité est une invention artistique ou technique ».

Mozart a été considéré à l'époque comme un génie, surtout lorsque la cour de Vienne le découvre à quatre ans au clavecin. Il a été le symbole de la réussite et de l'excellence musicale. En considérant les concepts définis ci-dessus, il est possible d'affirmer que Mozart a déployé une activité mentale pour poser et résoudre un problème technique.

Comment ce jeune Salzbourgeois va-t-il pu révéler ce potentiel ?

Le potentiel intellectuel se définit par les capacités mentales à accomplir des tâches.

Beaucoup de jeunes enfants révèlent des compétences importantes dans le domaine musical. Cependant, même avec un grand nombre d'heures de pratique musicale et d'apprentissage, tous les enfants

ne parviennent pas à exploiter leur potentiel créatif comme a pu le faire Mozart.

Où a-t-il puisé toute cette créativité ?
Comment cet enfant s'est-il construit pour devenir Mozart ?

Nous allons aborder ces questions principalement du point de vue des sciences cognitives, plutôt que, par exemple, du point de vue de la sociologie, même si nous ne négligerons pas le contexte social dans lequel Mozart a évolué.

Les avancées scientifiques nous permettent aujourd'hui de comprendre un peu mieux comment le cerveau de Mozart a fonctionné. Nous savons que certaines zones de son cerveau se sont développées de manière précoce et conséquente grâce au nombre d'heures de pratique instrumentale.

Les recherches récentes ont montré que la musique était un stimulateur pour les capacités cognitives et le développement des capacités

cognitives. Rauscher et al. (1993)⁴ a mis en évidence « l'effet Mozart » qui démontre de meilleures performances aux activités cognitives spatio-temporelles par les étudiants qui ont écouté une sonate de Mozart pendant dix minutes avant le test. Cette étude est controversée par, entre autres, l'équipe de Jakob Pietschnig (Pietschnig, J., Voracek, M., & Formann, A. K. (2010)⁵ sur l'argument que le stimulus musical (vs le silence) en lui-même, lors d'une activité, améliore les performances que ce soit un stimulus de Mozart ou un autre compositeur.

Depuis les travaux de Rauscher, les recherches ont examiné les relations entre la musique et le développement des habilités cognitives. Ces études indiquent que la musique serait une activité qui accroit

⁴ Rauscher, F H, Shaw, G. L., & Ky, K. N. (1993). Music and spatial task performance. *Nature*, 365(6447), 611.

⁵ Pietschnig, J., Voracek, M., & Formann, A. K. (2010). Mozart effect–Shmozart effect : A meta-analysis. *Intelligence*, 38, 314-323

les scores au test du Q.I. (Schellenberg, Glenn, 2004)⁶, les acquisitions des concepts mathématiques (Bamberger, 2000)⁷, les habilités verbales (Bolduc, 2006⁸; Ho et al., 2003⁹), et les capacités de la mémoire (Lee et al., 2007)¹⁰.

⁶ Schellenberg, E Glenn. (2004). Music lessons enhance IQ. *Psychological Science: A Journal of the American Psychological Society / APS*, 15(8), 511–514.

⁷ Bamberger, J. (2000). Music, math, and science: Towards an integrated curriculum. *Journal for Learning through Music*, 32–35.

⁸ Bolduc, J. (2006). Les effets d'un programme d'entraînement musical expérimental sur l'approbation du langage écrit à la maternelle [Effects of a music training program on kindergartners' literacy skill]

⁹ Ho, Y.-C., Cheung, M.-C., & Chan, A. S. (2003). Music training improves verbal but not visual memory: cross-sectional and longitudinal explorations in children. *Neuropsychology*, 17(3), 439–450.

¹⁰ Lee, Y., Lu, M., & Ko, H. (2007). Effects of skill training on working memory capacity. *Learning and Instruction*, 17(3), 336–344.

D'autres études ont exploré l'impact positif de la musique sur les performances scolaires (Mingat, Suchaut, 1994 ; Wetter and al., 2009)¹¹¹².

Cette recherche souhaite s'interroger sur les éléments qui permettent non pas de stimuler simplement les capacités cognitives mais les capacités cognitives créatrices artistiques musicales.

La créativité du jeune Mozart est le résultat d'un processus complexe, de la mise en place de mécanismes solides et minutieux.

Nous allons nous pencher sur ce processus car il explique les éléments essentiels à l'émergence de la

¹¹ Mingat, A., & Suchaut, B. (1994). Evaluation d'une expérimentation d'activités musicales en grande section maternelle : effets transversaux sur les acquisitions scolaires en lecture et en mathématiques au cours préparatoire. Cahier de l'IREU, N°; 56. Dijon

¹² Wetter, O. E., Koerner, F., & Schwaninger, A. (2009). Does musical training improve school performance? Instructional Science, 37(4), 365–374.

créativité. Il expose la minutie avec laquelle doit être manipulé ce processus.

Selon l'approche multivariée, proposée par Sternberg et Lubart (1995)¹³, trois constituants sont présents lors du processus créatif contenu dans le potentiel créatif : les facteurs cognitifs, les facteurs conatifs et les facteurs environnementaux. Peu de temps après cette première étude, Lubart (2003)¹⁴ y ajoute la variable de l'émotionnel. Dans ce mémoire, le processus créatif sera différencié du processus créatif artistique musical par la notion de but de produire une œuvre d'art musicale créative toujours présente dans ce deuxième processus. *A contrario*, l'individu, dans un processus créatif simple n'est pas obligatoirement en recherche de production d'une œuvre lors de l'exécution du processus créatif. La

¹³ Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). *Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity*. Free Press.

¹⁴ Lubart, T. (2003). *Psychologie de la créativité*. Armand Colin.

différence entre ces deux processus réside alors essentiellement dans l'intention du créateur.

Mozart est un exemple parfait car, de par la richesse de son œuvre, il affirme que ce processus créatif artistique musical s'est développé chez lui, de manière exceptionnelle.

La problématique de cet écrit est de comprendre comment la créativité se construit et quel est son importance dans le développement de l'enfant. Le point de vue adopté ici est principalement celui des sciences cognitives, même si nous montrerons que les processus cognitifs ne se comprennent qu'inscrits dans un contexte plus large, d'ordre social et culturel.

En considérant que les besoins vitaux de l'enfant sont respectés et qu'un cadre raisonné l'entoure, serait-il envisageable de penser son développement et son épanouissement en se basant sur son imaginaire et sa créativité ?

Nous allons interroger le cas Mozart. Cet enfant a construit une capacité créative importante. Où l'a-t-il puisée et comment cet enfant s'est-il construit ?

Mozart n'a pas porté seul la capacité créatrice de la famille. Son père n'a pas été reconnu pour ses œuvres compositionnelles mais pour son génie de pédagogue. Il a d'ailleurs enseigné seul à ses enfants la littérature, les sciences dont les mathématiques que Wolfgang adorait, mais également les matières musicales à la demande insistante de ses enfants. Mozart a commencé son apprentissage en suivant le chemin que sa sœur Maria Anna lui montrait. Celle-ci, quant à elle, a été reconnue dans toute l'Europe pour ses talents de virtuose que nous développerons par la suite.

Cependant, pourquoi, dans cette famille de créateurs, Mozart est-il le seul à avoir montré d'autant de capacités ?

Cette problématique met en jeu plusieurs concepts qui doivent être structurés et explorés pour

définir leurs fiabilités, intérêts et impacts. Dans un premier temps, la recherche va aborder le concept essentiel du processus d'apprentissage, pour mettre en place la suite de la problématique soit les notions de **cadre**, de **respect**, **d'écoute et attention actives**, de **contexte** et de **rituel**. Dans un second temps, le **rituel**, **l'imaginaire**, **la créativité**, **l'épanouissement** et le **développement** seront analysés pour extraire les principes fondamentaux de ces concepts.

Pour comprendre comment ce processus créateur s'est mis en place chez Léopold, Maria Anna et Wolfgang, il est nécessaire d'examiner sur leurs vies, leur famille, leurs cadres de vie, leurs activités, leurs apprentissages et leurs œuvres.

Le travail de collectage de données s'est réalisé à partir d'éléments biographiques reconstitués par des historiens et musicologues. Ces éléments proviennent des textes de journaux de presse de l'époque, des correspondances entre Mozart et sa