

Méthode collective québécoise

Caractéristiques :

Mathieu Gaulin et Jean-Philippe Magny

57 mélodies québécoises dont

38 mélodies folkloriques

19 arrangements inédits modernes (après 1950) de Jean Lapointe, Luc de Larochellière (2), André Gagnon (3), François Dompierre (2), Beau Dommage (2), Paul Piché, Michel Berger, Gerry Boulet, Michel Rivard, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Stéphane Venne, Richard Séguin, RBO

59 exercices d'ensemble inédits

7 exercices théoriques

10 chansons inédites accompagnées au piano (solfège)

9 exercices de son (sons droits, filés, etc.)

16 repiquages et improvisations (formation auditive et initiation à l'improvisation)

7 exercices rythmiques

7 gammes polyphoniques (apprentissage progressif adapté à chaque instrument : enfin! Les cornistes suivront sans difficulté et les saxophonistes en auront plein les doigts.)

- respect des difficultés et forces de chaque instrument :

- introduction progressive de nouvelles notes jusqu'à l'atteinte de la tessiture complète du débutant pour chaque instrument

- exercices d'intégration des ponts et des passages difficiles propres à chaque instrument

- gammes en solo et polyphoniques utilisant les tessitures complètes de chaque instrument

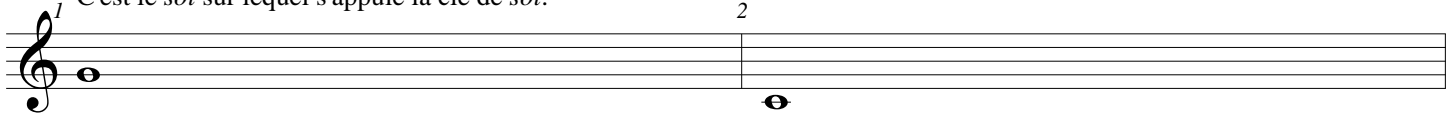
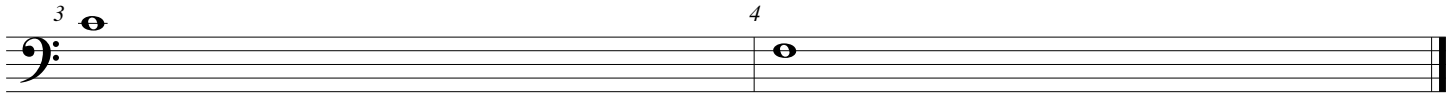
Grâce à ces stratégies, chaque instrument est exploité à son plein potentiel dans une approche conviviale; aucun n'est laissé pour compte, tous sont jouables aisément.

- exercices de création (improvisations progressives accompagnées d'autres musiciens de l'harmonie)

- numéros chantés pour former l'oreille, la lecture, la voix, le sens musical et pour détendre les muscles

- exercices de sons filés réguliers (la pratique des sons filés est l'exercice fondamental et durable pour développer la qualité du son, le contrôle du souffle et l'intonation)

A La plupart des instruments lisent en clé de *sol*.

C'est le *sol* sur lequel s'appuie la clé de *sol*.Voici le *do* central car il est au centre du piano.La plupart des instruments graves lisent en clé de *fa*.Revoici le *do* central(c'est le même *do* que celui de la mesure précédente)C'est le *fa* sur lequel s'appuie la clé de *fa*.

B Voici un truc simple pour connaître les espaces en clé de *sol* : *fais-la dormir!*

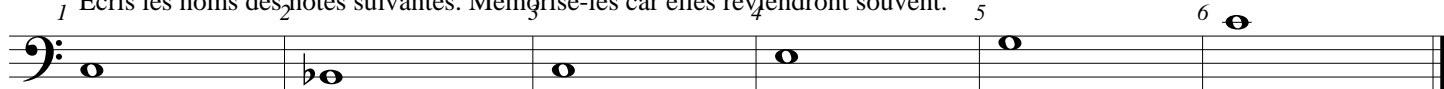
Les lignes de la clé de *fa* :*sol ciré! Fais-là!?*

Les espaces :

la demi-soeur.

C

1 Écris les noms des notes suivantes. Mémo²rise-les car elles rev⁴endront souvent.

D

Premiers sons

À pratiquer seul ou en section.

Pour bassonistes seulement

Avec l'anche double seulement.

Embouche l'anche presque jusqu'à la broche.

Serre un peu les coins des lèvres - ne mords pas!

Souffle fort! Il faut entendre une sorte de coassement rêche.

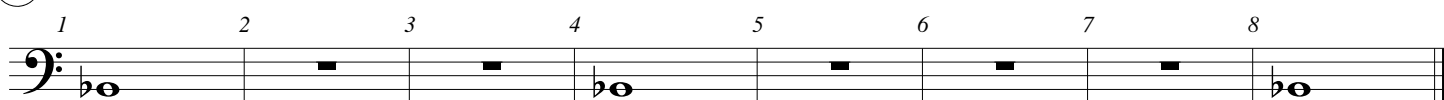
1

La ronde et la pause durent 4 temps.

1 Pour *attaquer* la note, tu dois *toucher* le dessous du bout de l'anche avec le bout de ta langue, *comme* pour prononcer "tou".

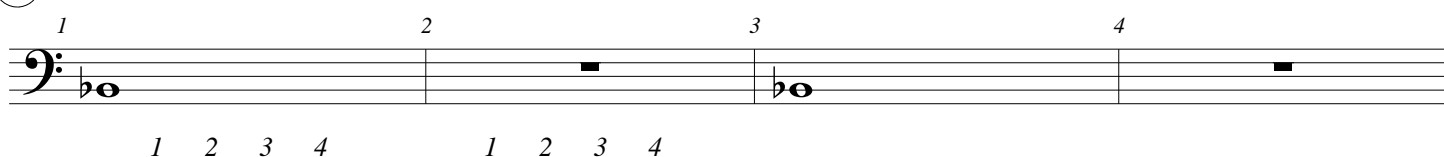

2

3

Défi! L'harmonie est divisée... compte bien!

Méthode collective québécoise

④ Défi! Le groupe est encore divisé...

⑤

Dis "1... 2... 3... 4... Coupe!"
La ronde dure 4 temps. Il y a 4 temps par mesure. C'est ce que signifient les chiffres indicateurs 4/4.

⑥

Nouveauté : barre de reprise

Cette note doit être ré-attaquée (on la dit *détachée*).

⑦

La blanche dure 2 temps. Ne respire pas entre les deux blanches. Les altérations (bémols *b*, dièses *#*) demeurent actifs toute la mesure. Ici, les deux *si* sont bémols.

tou... tou...

⑧

L'apostrophe indique qu'il faut inspirer... toujours par la bouche (c'est rapide et silencieux).

⑨

Marathon

⑩

Voici un "point d'orgue".
Il faut regarder le chef et tenir la note jusqu'à ce qu'il coupe.

11

Solfège : chante!

12

Adagio

"do" "mi" ...

Sons filés

Attention de bien attaquer tous ensemble.

13

Point d'orgue : tenir la note jusqu'à ce que le chef la coupe.

Jeu de formation auditive récurrent : Repiquage du prof

(Le prof siffle ou chante ou joue une mélodie simple en utilisant les notes connues jusqu'à maintenant.)

14

1 Exemple : 2 Autre exemple : 3 4 5

À toi de jouer : repique ton prof!
Voici les trois notes possibles :

le prof joue
(ou chante) ceci

tu repiques
(tu rejoues
la même chose,
à l'oreille)

le prof joue
(ou chante) ceci

tu repiques
(tu rejoues
la même chose,
à l'oreille)

La liaison de prolongation
conserve l'altération.
(Ce *mi* lié demeure bémol.)

15

Ceci est une *liaison de prolongation* :
la liaison *prolonge* la durée. Ne détache
pas une note liée.

16

17

18

La dernière note est surmontée d'un *point d'orgue* :
tiens la note longtemps et le chef t'indiquera quand la couper.

19

Les nuances

En musique, les nuances sont les différents volumes allant généralement de doux (en italien : *piano* ou *p*) à fort (*forte* ou *f*).

Depuis l'époque classique (1750-1800), chaque instrument de musique doit pouvoir jouer avec une grande variété de nuances. Avant l'époque classique (avant 1750), il existait des instruments doux dits "de chambre" (d'intérieur) et des instruments forts dits "cérémoniels" (d'extérieur).

Ton instrument est moderne et il est capable de produire une grande palette de nuances. Voici celles que tu verras le plus souvent :

p (*piano*) = doux
mp (*mezzo-piano*) = moyennement doux
mf (*mezzo-forte*) = moyennement fort
f (*forte*) = fort

Il existe d'autres nuances plus extrêmes : *pp* (*pianissimo*) = très doux, *ff* (*fortissimo*) = très fort. Certains compositeurs poussent même l'audace jusqu'aux *pppp* et *ffff* !

Comment jouer doux? Il faut laisser passer moins d'air dans l'instrument. Fort? Plus d'air. Tout le contrôle de l'air se fait par tes muscles abdominaux (au niveau de ton nombril). De là provient l'effort, et de nulle part ailleurs!

Exercice de compréhension :

À quelle époque sont apparues les nuances?

En quelle langue écrit-on les indications musicales?

Que signifie *mf*?

Quels sont les muscles qui contrôlent les nuances?

- ②0 Exploration des nuances avec le souffle seulement
 Souffle avec la bonne force (nuance). Détache (fais "t" avant de souffler).

- ②1 **Moderato**

Méthode collective québécoise

22 Liaisons de phrasé : détache seulement la première note de chaque phrase.
Pont des saxophones altos et barytons

Ceci est un *arpège* : l'arpège est construit avec les notes 1, 3 et 5. Ainsi, sib-ré-fa est un arpège, do-mi-sol aussi.

Ce dernier accord n'est pas satisfaisant, n'est-ce pas? On dirait que la pièce n'est pas terminée car on attend une résolution. Il s'agit d'une *demi-cadence*.

23

L'armure (ou l'armature) fixe des altérations : un *sib* à l'armure signifie que tous les *si* seront bémols. Là, c'est conclusif! Défi pour les sax alto et baryton : exercice de pont intense! Ce numéro peut servir d'échauffement à partir de ce cours.

Il s'agit d'une *cadence parfaite*.

24

Note au choix!

Solfège : chante!

25 **Andante** ♩ = 92

26 Chante encore!

27 À l'instrument

28

Au clair de la lune

29

30

Introduction de la croche

Les anges dans nos campagnes
Il s'agit d'un cantique français intégré à notre folklore.
Le "cantique" est un chant biblique.

31

Bruitage (jeu rythmique)
On "bruite" ("ta", "pou", "tss", "hu", tape sur les cuisses, ...).
D'abord tous ensemble puis chacun "bruite" la section de son choix
(contrepoint rythmique).

32

33

1 2 3 4 5 6 7 8

p *f*

34

À la claire fontaine

Premier hymne national des "canadiens français", couramment chanté par les coureurs des bois au XVIIIe siècle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

p *mf* *p* *f*

35

Chant de Noël à Bodi (Fa la la ba di ba da)

Pourquoi une double barre à la fin de la mesure 2?

Parce que cela annonce une nouvelle section musicale (les mesures 1 et 2 sont une introduction à cette pièce).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

mf *mf* *mp* *f*

36

1 2 3 4

f *mf*

5 6 7 8

p

37

Harmonies surprises!
Sons filés : suis la main gauche du chef (*crescendo, decrescendo, subito p, subito f*).

1 2 3

Un p'tit chant, c'est agréable

38

Largo

1 2 3 4 5 6 7 8

39

Chante encore

1 2 3 4 5 6 7 8

mp = mezzo-piano (moyennement doux). C'est la nuance entre *p* et *mf*.

Introduction du la (sauf aux cuivres graves)

40

DÉFI aux cuivres graves.

1 2 3 4 5 6 7 8

mp

41

1 2 3 4

mf

5 6 7 8

p

Méthode collective québécoise

Jeu de souffle!

La blanche pointée dure 3 temps.

En 1778, Mozart a été impressionné par l'orchestre de la ville allemande

Mannheim : c'est là que sont apparus les premiers crescendos (croissance de la nuance) et decrescendos (décroissance de la nuance).

Remarque : la pause comble la mesure de silence. Elle dure donc 3 temps dans ce cas-ci.

42

1 2 3 4 5 6 7 8

p *f* *p* *p* *f* *p* *f* *p*

43

1 2 3 4 5 6 7 8

p *f* *p*

44 Bonhomme, bonhomme!
Populaire à Québec depuis le 17e siècle.

Dans ce numéro, la liaison est une articulation : elle lie deux notes différentes. Il faut alors jouer la note liée sans l'attaquer, sans donner de coup de langue.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mf

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

f *p* *ff*

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

mf

Choisis ta note!

Méthode collective québécoise

Le point de prolongation ajoute la moitié de la durée de la valeur rythmique.

Par exemple, la blanche pointée vaut : $2 + (\text{moitié de } 2) = 3$ temps.

D'après toi, combien de temps dure une ronde pointée?

45 Et une noire pointée?

Exercise 45: A single staff in bass clef with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. The piece consists of 8 measures. Measure 1 starts with a half note (1), followed by a dotted half note (2), a quarter note (3), a dotted quarter note (4), a half note (5), a quarter note (6), a dotted quarter note (7), and a half note (8). Dynamics are marked as *mf* at the beginning, *f* at measure 4, and *mp* at measure 5.

Exercise 46: A single staff in bass clef with a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The piece consists of 16 measures. Measures 1-9: 1 (half note), 2 (half note), 3 (quarter note), 4 (quarter note), 5 (quarter note), 6 (quarter note), 7 (quarter note), 8 (quarter note), 9 (quarter note). Measures 10-16: 10 (half note), 11 (quarter note), 12 (quarter note), 13 (quarter note), 14 (quarter note), 15 (quarter note), 16 (half note). Dynamics are marked as *mf* at the beginning and *f* at the end.

Exercise 47: A single staff in bass clef with a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The piece consists of 11 measures. Measures 1-10: 1 (quarter note), 2 (quarter note), 3 (quarter note), 4 (quarter note), 5 (quarter note), 6 (quarter note), 7 (quarter note), 8 (quarter note), 9 (quarter note), 10 (quarter note). Measure 11: 11 (half note). The time signature changes to 4/4 for measure 10 and back to 3/4 for measure 11. Dynamics are marked as *mf* at the beginning and *f* at the end.

Exercise 48: A single staff in bass clef with a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The piece consists of 20 measures. Measures 1-12: 1 (half note), 2 (half note), 3 (half note), 4 (half note), 5 (half note), 6 (half note), 7 (half note), 8 (half note), 9 (half note), 10 (half note), 11 (half note), 12 (half note). Measures 13-20: 13 (half note), 14 (half note), 15 (half note), 16 (half note), 17 (half note), 18 (half note), 19 (half note), 20 (half note). Dynamics are marked as *mf* at the beginning, *p* at measure 7, and *mf* at measure 13.

Lento

- 49 Les clarinettes claironnes
Pour la première fois, les clarinettes vont utiliser leur clé de registre (aussi appelée "clé de douzième").

Exercise 49, measures 1-7. The music is in bass clef, 3/4 time, and B-flat major. It consists of a sequence of quarter notes: B-flat, G, F, E, D, C, B-flat. Measures 2, 4, and 6 contain rests. The dynamic marking is *p*.

Exercise 49, measures 8-15. The music continues with quarter notes: B-flat, G, F, E, D, C, B-flat. Measures 9, 11, and 12 contain rests. Measures 13, 14, and 15 are beamed together and marked with a slur. The dynamic marking is *p*.

50

Exercise 50, measures 1-8. The music is in bass clef, 4/4 time, and B-flat major. It consists of eighth notes: B-flat, G, F, E, D, C, B-flat, A. Measures 3, 5, 7, and 8 contain rests. The dynamic marking is *mf*.

51

Exercise 51, measures 1-8. The music is in bass clef, 4/4 time, and B-flat major. It consists of eighth notes: B-flat, G, F, E, D, C, B-flat, A. Measures 2, 4, 6, and 8 contain rests. The dynamic marking is *mf*.

Harmonies surprises!

Sons filés : suis la main gauche du chef (*crescendo, decrescendo, subito p, subito f*).

52

Musical notation for exercise 52: Bass clef, 4/4 time signature. Three measures, each containing a half note with a fermata. The notes are G2, F2, and E2.

53

Solfège!

Musical notation for exercise 53: Bass clef, 4/4 time signature. An eighth-note scale starting on G2 and ascending to G3. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3.

54

Chante toujours!

Musical notation for exercise 54: Bass clef, 4/4 time signature. An eighth-note scale starting on G2 and ascending to G3. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3.

55

Musical notation for exercise 55: Bass clef, 4/4 time signature. A quarter-note scale starting on G2 and ascending to G3. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. Dynamics: *f* (measures 1-2), *p* (measures 3-4), *mf* (measures 5-8).

56

DÉFI! Même numéro harmonisé. Admirez la polyphonie et... bonne chance!

Musical notation for exercise 56: Bass clef, 4/4 time signature. A quarter-note scale starting on G2 and ascending to G3. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. Dynamics: *f* (measures 1-2), *p* (measures 3-4), *mf* (measures 5-8). Phrasing: Slurs over measures 1-2, 3-4, and 5-8.

23 décembre de Beau Dommage

Beau Dommage est un groupe québécois très populaire pendant les années '70, tant au Québec qu'en France.

Michel Rivard est l'un des membres fondateur.

57

Musical notation for exercise 57: Bass clef, 4/4 time signature. An eighth-note scale starting on G2 and ascending to G3. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. The exercise is divided into 15 measures across three lines.

Méthode collective québécoise

Accompagnement pour 23 décembre

La moitié du groupe joue la mélodie du numéro précédent tandis que les autres jouent cet accompagnement.

58

Musical notation for exercise 58, a bass line in 4/4 time. The notes are numbered 1 through 15. The key signature has two flats (Bb and Eb). The notes are: 1 (Bb), 2 (Bb), 3 (Bb), 4 (Bb), 5 (Bb), 6 (Bb), 7 (Bb), 8 (Bb), 9 (Bb), 10 (Bb), 11 (Bb), 12 (Bb), 13 (Bb), 14 (Bb), 15 (Bb).

Gamme à jouer seul 1

Les gammes sont l'alphabet de la musique : elles sont le matériau de base des mélodies.

Tous les musiciens répètent les gammes pour développer l'homogénéité du son, dynamiser les doigts et entraîner les articulations (le détaché).

59

Gamme conjointe (ou *gamme en mouvement conjoint* ou simplement : *gamme*)

Gamme en arpège (ou simplement : *arpège*)

Tonalité : Sib majeur (en sons réels). Tempo objectif : ♩ = 116.

Musical notation for exercise 59, showing two scales. The first scale (1) is a conjunct scale in Sib major, and the second scale (2) is an arpeggiated scale in Sib major. The key signature has two flats (Bb and Eb).

Les instruments qui transposent en *sib* (clarinettes, sax ténor, trompette) jouent la gamme de DO majeur.

Les instruments qui transposent en *mib* (sax alto et baryton) jouent la gamme de SOL majeur.

Finalement, l'instrument qui transpose en *fa* (cor) joue la gamme de FA majeur.

60

Gamme polyphonique 1

Jouer des gammes, c'est palpitant.

Musical notation for exercise 60, a polyphonic scale in 4/4 time. The notes are numbered 1 through 11. The key signature has two flats (Bb and Eb). The notes are: 1 (Bb), 2 (Bb), 3 (Bb), 4 (Bb), 5 (Bb), 6 (Bb), 7 (Bb), 8 (Bb), 9 (Bb), 10 (Bb), 11 (Bb).

61

Musical notation for exercise 61, a polyphonic scale in 4/4 time. The notes are numbered 1 through 8. The key signature has two flats (Bb and Eb). The notes are: 1 (Bb), 2 (Bb), 3 (Bb), 4 (Bb), 5 (Bb), 6 (Bb), 7 (Bb), 8 (Bb).

62

mp

mf

63

Jeu d'octaves sur une mélodie éolienne

f

V'là l'bon vent

Tiens, il n'y a que 2 temps au début, alors qu'il doit y avoir 4 temps par mesure...

Ce n'est pas une erreur : il s'agit d'une *levée* ou *anacrouse*. C'est une sorte de tremplin

qui nous plonge dans la pièce. Les 2 temps ajoutés au début sont retirés à la fin (regarde la dernière mesure).

64

f

À la fin, c'est inscrit "D.C. al Fine".

Cela signifie "Da Capo al Fine", soit "Du début jusqu'à la Fin".

Fine

D.C. al Fine

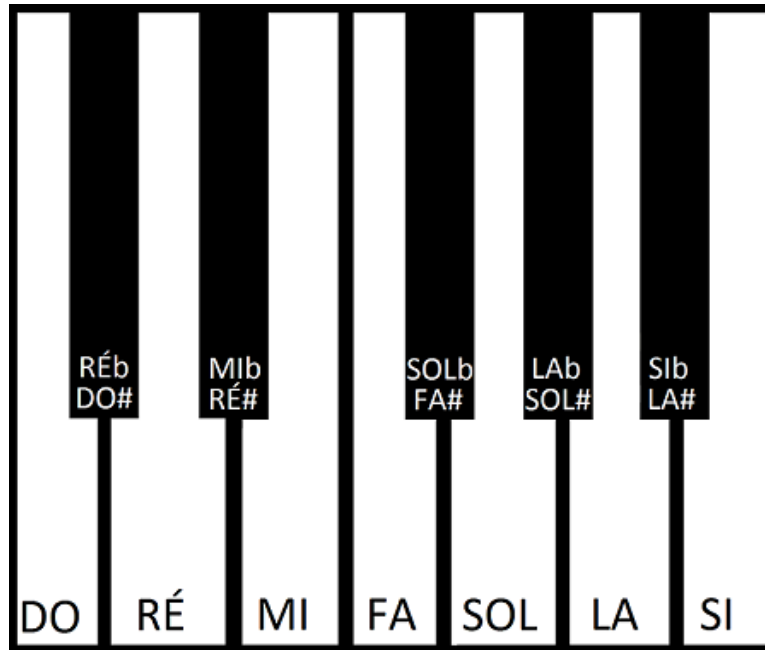
p

65 Notion théorique : les intervalles de ton et demi-ton

Voici une partie du clavier de piano.

Les autres claviers (xylophone, vibraphone, orgue, clavecin, etc.) sont construits de la même façon.

On y retrouve les 12 notes possibles en musique occidentale.

Entre *do* et *ré*, il y a un intervalle d'un ton. Entre *do* et *do#*, il y a un intervalle... d'un demi-ton.
Inscris s'il s'agit d'un intervalle d'un ton (1) ou d'un demi-ton ($\frac{1}{2}$) :

1 2 3 4 5 6

Entre *do* et *fa*, il y a un intervalle de 5 demi-tons ($\frac{5}{2}$) qu'on simplifie : $2\frac{1}{2}$ tons (2 tons et demi).
Écris l'intervalle entre les notes suivantes :

7 8 9 10 11

66 Voici une liaison de prolongation : les valeurs de même hauteur s'additionnent.

1 2 3 4

5 6 7 8

Méthode collective québécoise

Mariann' s'en va-t-au moulin

Ça y est, c'est le temps d'apprendre le rôle des *boîtes de reprises* : la première fois, tu joues jusqu'à la boîte 1, puis tu reprends à la barre de reprise précédente, puis tu joues jusqu'à la boîte 2 (tu sautes la boîte 1). On ne rejoue jamais une boîte 1.

67 Remarque l'accompagnement des sax ténors, des cors, de la basse et du xylophone : c'est une *imitation* car ils imitent la mélodie.

Musical notation for exercise 67, bass clef, 3/4 time signature. It consists of three staves of music. The first staff has measures 1-8, starting with a repeat sign and ending with a double bar line. The second staff has measures 9-16, starting with a repeat sign and ending with a double bar line. The third staff has measures 17-25, ending with a double bar line. Dynamics include *mp*, *mf*, and *f*.

68 J'entends le moulin
Cette mélodie déborde de nos frontières : des chorales d'enfants la chantent partout dans le monde.

Musical notation for exercise 68, bass clef, 4/4 time signature. It consists of two staves of music. The first staff has measures 1-3, ending with a double bar line. The second staff has measures 4-8, ending with a double bar line. Dynamics include *mp* and *f*.

69 Repiquage du prof
Banque de notes possibles : Reconnaissance auditive de tons ou demi-tons.

Musical notation for exercise 69, bass clef, whole note rhythm. It shows three notes on a staff: a whole note G, a whole note G# (sharped), and a whole note A.

70 Solfège!

Musical notation for exercise 70, bass clef, 4/4 time signature. It consists of one staff of music with measures 1-8. The notes are: G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Dynamics include *mp*.

71 La voix... quel bel instrument!

72 On retourne aux instruments

Gamme à jouer seul 2

Gamme conjointe (ou *gamme en mouvement conjoint* ou simplement : *gamme*)

73 Tonalité : FA majeur (en sons réels). Tempo objectif : ♩ = 76 (ou ♩ = 152). Gamme en arpège (ou simplement : *arpège*)

Les instruments qui transposent en *sib* (clarinettes, sax ténor, trompette) jouent la gamme de SOL majeur.

Les instruments qui transposent en *mib* (sax alto et baryton) jouent la gamme de RÉ majeur.

Finalement, l'instrument qui transpose en *fa* (cor) joue la gamme de DO majeur.

Gamme polyphonique 2

74 Jouer des gammes, c'est captivant.

75

Auprès de ma blonde

Composée par le Français André Joubert, entre 1674 et 1676, alors qu'il était fait prisonnier par les Hollandais.

Les paroles ont été modifiées et la chanson est devenue "Au fond des campagnes" pour valoriser le labeur du paysan.

76

Aux instruments à vent, le staccato se conçoit comme une bulle d'air :

"tuh" et non "tut" coupé.

77

Même si on a encore suffisamment d'air, il faut respirer pour respecter la phrase.

78

J'ai tant dansé

Folklore

Méthode collective québécoise

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 10 11 12

f

13 14 15 16

13 14 15 16