

Concerts Jeune Public

Rédaction : Marilynne Allard

Illustration en page couverture : Lorraine Beaudoin — AlphaZulu

Mise en page et design de ce cahier : Le trafiquant d'images

Illustrations : Karine Allie, Julie Dubé

Coordination artistique : Judith Pelletier

Table des matières

	Préface.....	2
	Objectifs pédagogiques.....	3
	ET SI L'HISTOIRE NOUS RACONTAIT La naissance des troubadours.....	4
	LE MAESTRO DÉCONCERTANT NOUS EXPLIQUE Le métier de troubadour.....	8
	À VOS INSTRUMENTS ! PRÊTS ?... JOUEZ ! Hélas Madame.....	11
	SOLFA NOUS APPREND Les instruments à cordes.....	12
	LES GRANDS REPORTAGES DE RÉMI Entrevue avec François Rainville du groupe Skarazula, luthier et médiéviste.....	16
	LE COURRIER DE RÉMI	18
	LES CÉLÉBRITÉS À LA CARTE Adam de la Halle • Gui d'Arezzo Guillaume de Machaut • Félix Lederc.....	19
	AMUSONS-NOUS	20
	POUR PROLONGER LE PLAISIR Le projet.....	25
	PRÉPARONS-NOUS AU CONCERT	26
	POUR ENRICHIR NOS CONNAISSANCES MUSICALES	29
	PETIT LEXIQUE	29

Préface

Ce document pédagogique s'adresse aux jeunes étudiants des trois cycles du primaire ainsi qu'à leurs professeurs. Il peut être utilisé pour préparer les élèves au concert, mais également pour revenir sur l'événement et poursuivre l'enseignement amorcé par celui-ci.

Avec ses sections récurrentes d'un cahier à l'autre, ce document prend les allures d'une revue. Nous avons conçu le cahier en fonction de l'élève, pour qu'il soit attrayant et facile à consulter. Le langage adopté est simple pour encourager l'élève à lire de façon autonome et les sections sont courtes pour favoriser l'attention.

Sur le chemin des compétences

On peut considérer l'ensemble du cahier comme une activité d'apprentissage musical, mais il demeure pour nous un support dans la préparation des jeunes au concert.

En ce sens, le véritable outil pour développer la compétence musicale « apprécier » est le concert. Notre ultime souhait est de susciter l'intérêt et le plaisir des jeunes face à l'écoute de la musique. L'aspect appréciatif est tout de même abordé dans la section « Pour en savoir plus ». Ce segment propose une discographie qui permet à l'élève d'examiner une œuvre ou encore un extrait, et de partager ensuite son expérience d'appréciation.

L'aspect « inventer » se retrouve à la fois dans certains encadrés intitulés « La musique en action! », ainsi que dans le projet qui conclut le document pédagogique. Le projet se veut le prolongement de l'événement musical dans d'autres domaines d'apprentissage tels que le français, l'art dramatique et les arts plastiques. Il vise également à développer certaines compétences transversales comme la mise en œuvre de la pensée créatrice ou la découverte de méthodes de travail efficaces. Le projet constitue également une situation d'apprentissage qui permet à l'élève d'entreprendre et de réaliser un projet en lien direct avec la réalité du monde du travail.

Quant à l'aspect « interpréter », il est particulièrement exploité dans la section « À vos instruments, prêts?... jouer! ». Elle invite les jeunes à découvrir une pièce musicale et à l'interpréter seuls ou en groupe.

Par-dessus tout, nous souhaitons que les connaissances et la créativité soient développées dans l'action et le plaisir! C'est pourquoi nous avons inséré des activités et des jeux tout au long du cahier, pour favoriser l'intégration des apprentissages et le développement des compétences.

En espérant que vous aurez autant de plaisir à consulter ce document que nous en avons eu à le créer pour vous!

Bon concert!

JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
305, avenue Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2T 1P8
jeunessesmusicales.com

Cahier achevé en juin 2009

Objectifs pédagogiques

rejoints par le concert animé ou le cahier pédagogique

Domaines d'apprentissage et compétences disciplinaires

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

Voici les composantes de l'ensemble des compétences qui sont rejointes par le concert et le cahier :

- ❖ Se repérer dans l'espace et le temps;
- ❖ Évoquer des faits de la vie quotidienne d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui;
- ❖ Situer la société et son territoire dans l'espace et dans le temps;
- ❖ Préciser l'influence de personnages ou l'incidence d'événements sur l'organisation sociale et territoriale;
- ❖ Établir des liens de continuité avec le présent;
- ❖ Préciser des causes et des conséquences des changements;
- ❖ S'ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire;
- ❖ Situer les sociétés et leur territoire dans l'espace et dans le temps.

Français, langue d'enseignement

- ❖ Apprentissage commun : Exercer sa pensée critique sur des textes oraux, écrits (cahier pédagogique), visuels (concert animé) ou médiatiques.
- ❖ Compétence 1 et 3 : Lire des textes variés et communiquer oralement.

Arts plastiques

- ❖ Compétence 1 : Réaliser des créations plastiques personnelles.

Art dramatique

- ❖ Compétences 1 et 2 : Inventer et interpréter des séquences dramatiques.

Musique

- ❖ Compétences 1, 2 et 3 : Inventer des pièces vocales ou instrumentales; interpréter des pièces musicales; apprécier des œuvres musicales, ses réalisations et celles de ses camarades.

Domaines généraux de formation

Orientation et entrepreneuriat

- ❖ Premier et deuxième axes de développement : conscience de soi, de son potentiel et des ses modes d'actualisation; appropriation des stratégies liées à un projet.

Vivre-ensemble et citoyenneté

- ❖ Deuxième et troisième axes de développement : engagement dans l'action dans un esprit de coopération et de solidarité; culture de la paix.

Compétences transversales

Il est possible, grâce au cahier, au concert et à votre enseignement, de développer chacune des compétences transversales. Nous attirons simplement votre attention sur les composantes les plus touchées :

- ❖ Compétence 1 – Exploiter l'information : tirer profit de l'information;
- ❖ Compétence 2 – Résoudre des problèmes : évaluer sa démarche;
- ❖ Compétence 3 – Exercer son jugement critique : ensemble des composantes;
- ❖ Compétence 4 – Mettre en œuvre sa pensée créatrice : imaginer des façons de faire et s'engager dans une réalisation;
- ❖ Compétence 5 – Se donner des méthodes de travail efficaces : accomplir une tâche;
- ❖ Compétence 7 – Structurer son identité : mettre à profit ses ressources personnelles;
- ❖ Compétence 8 – Coopérer : contribuer au travail collectif et tirer profit du travail en coopération;
- ❖ Compétence 9 – Communiquer de façon appropriée : ensemble des composantes.

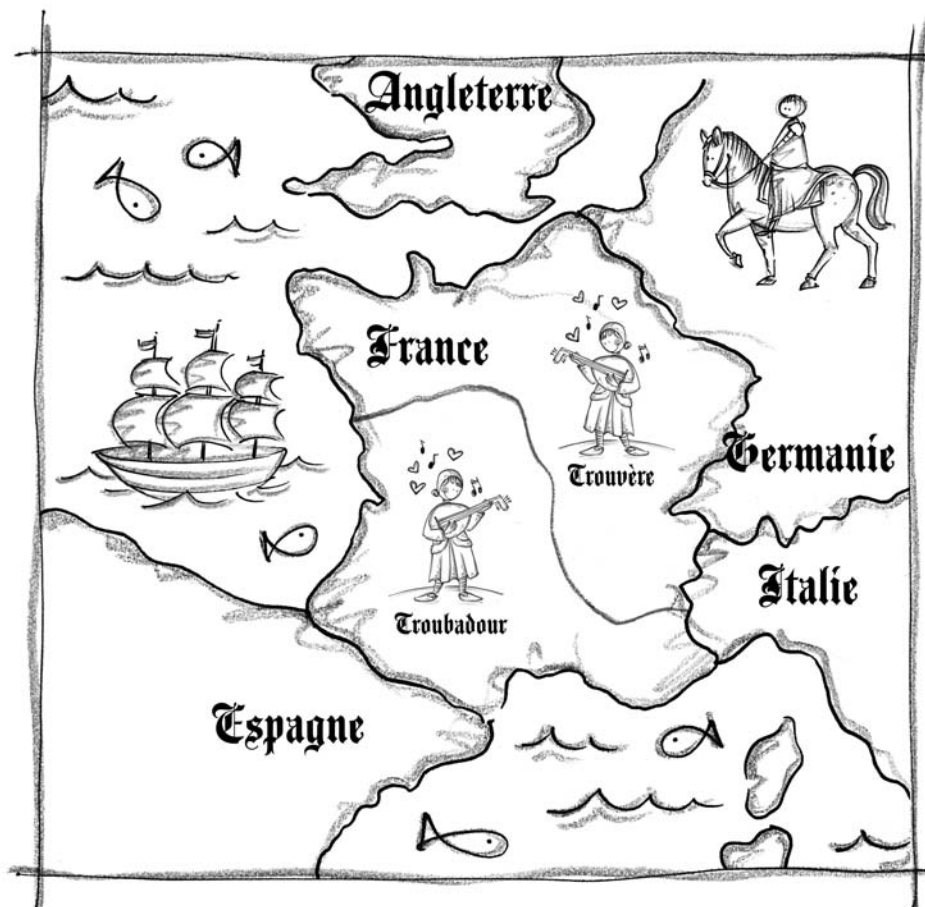
ET SI L'HISTOIRE NOUS RACONTAIT...

La naissance des troubadours

Au 11e siècle, dans une région de la France appelée l'Aquitaine, est née la musique des troubadours. Les troubadours étaient des voyageurs qui se promenaient de ville en ville, de pays en pays. Ils composaient des mélodies et chantaient devant des princes, des grandes dames et des gens de la noblesse. Les troubadours s'accompagnaient souvent d'un instrument de musique lorsqu'ils chantaient ou lorsqu'ils racontaient une histoire. Ils utilisaient généralement des instruments légers et ils les transportaient avec eux de châteaux en châteaux. Le terme troubadour signifie « trouveur de textes et de mélodies ». Le troubadour est donc à la fois poète et musicien.

La différence entre les troubadours et les trouvères... une question de géographie!

Nous avons vu que les troubadours étaient des musiciens voyageurs qui amusaient les gens fortunés et les personnes de sang royal. Eh bien, les trouvères faisaient exactement le même métier! Pourquoi nommait-on différemment ces musiciens s'ils exerçaient le même métier?

* Tous les mots en caractère gras sont expliqués à la toute fin du cahier à la page 29.

On appelle les musiciens voyageurs des troubadours dans la région du sud de la France et on appelle les musiciens voyageurs des trouvères dans le nord du même pays. C'est étrange, non? En effet, les habitants du nord et du sud parlaient, à cette époque, des dialectes distincts; les gens du sud de la France parlaient la langue d'Oc et ceux du nord parlaient, quant à eux, la langue d'Oïl. Le mot Oc et le mot Oïl veulent tous les deux dire « oui ». Comme tu vois, un même mot, et donc parfois le nom d'un même métier peut, d'une région à l'autre, porter un nom différent.

De la musique dans les châteaux pour divertir les nobles, de la musique dans les rues pour divertir les foules

À l'origine, le mot « cour » signifiait la partie intérieure des châteaux. Par la suite, le terme de « cour » a désigné plus largement la noblesse qui se réunissait à l'intérieur du château autour du roi et de la reine. Les nobles, ce sont des hommes et des femmes issus de familles souvent riches et aisées. Les princesses, les chevaliers et les seigneurs formaient la noblesse à l'époque médiévale. Les troubadours, parfois issus de familles nobles, faisaient eux aussi partie de la cour du roi.

La musique et les villageois

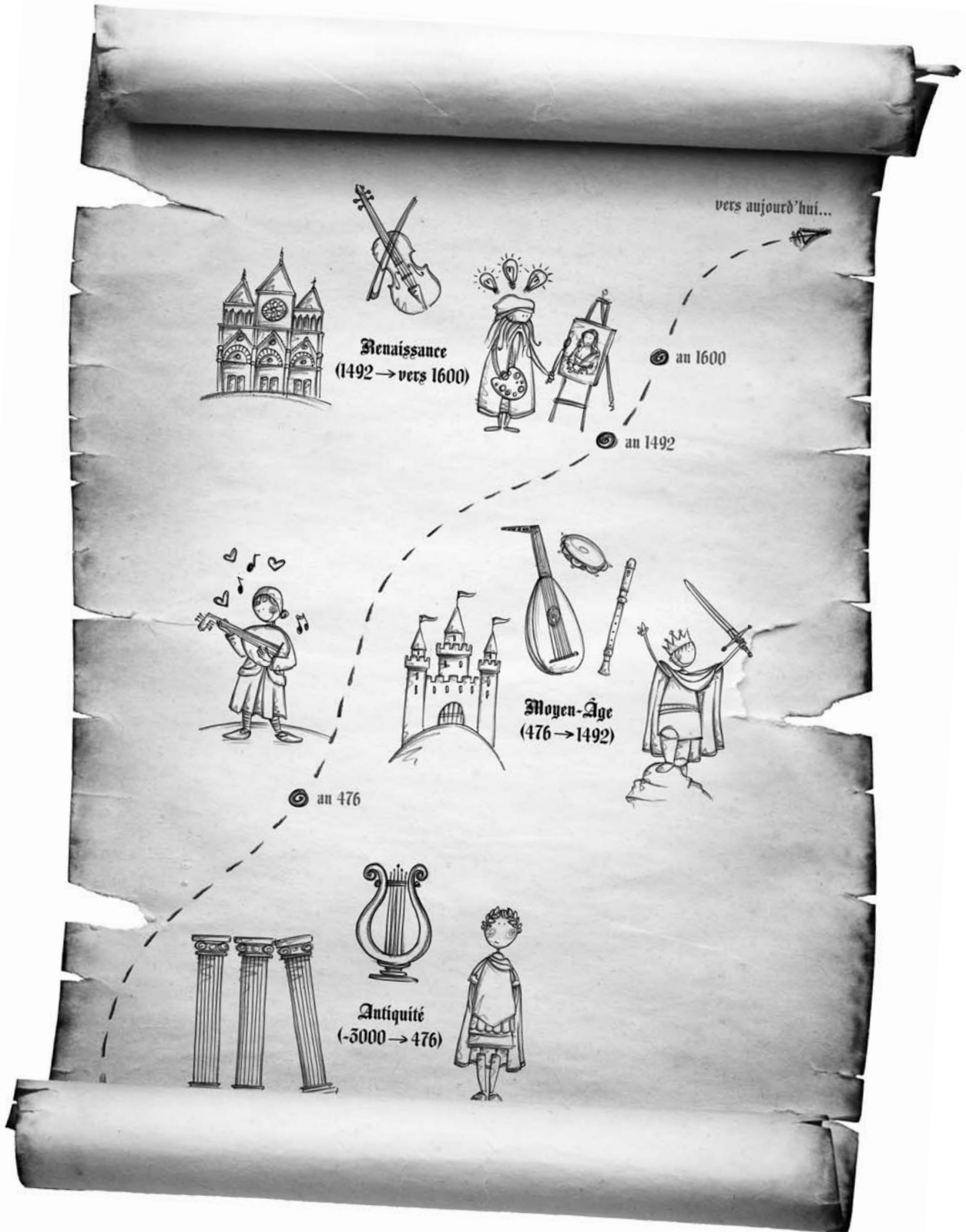
La musique était très présente dans la vie quotidienne des villageois. La musique accompagnait les activités des habitants ou soulignaient les différents moments de la journée. Les carillons des églises, les chœurs chantant les messes, les célébrations, les chants des enfants et les musiciens qui amusaient les foules dans les rues sont des exemples qui démontrent bien l'importance de la musique dans la vie des paysans et des commerçants.

Les troubadours composaient des poèmes musicaux pour la cour, alors que les **ménéstrels** et les jongleurs, d'origine plus modeste, se chargeaient de divertir les foules lors de fêtes populaires. Malheureusement, il ne reste pratiquement rien du répertoire de la musique de foires et de fêtes, car seule la noblesse pouvait se permettre de faire transcrire les chansons par des copistes.

Situons le Moyen Âge dans le temps

Le Moyen Âge est une période de l'histoire occidentale située entre l'Antiquité et la Renaissance, plus précisément entre l'an 476 et l'an 1492 après J-C. Voici une illustration qui t'aidera à mieux te repérer :

Et les enfants du Moyen Âge?

Tous les enfants n'avaient malheureusement pas la chance d'aller à l'école à l'époque du Moyen Âge. Certains enfants devaient aider leurs parents aux tâches quotidiennes. Ces enfants devaient participer aux travaux de la ferme en **pansant** les animaux ou en travaillant dans les champs.

Les enfants dont les parents étaient riches avaient plus facilement droit à une éducation qui se dispensait généralement chez les moines de la région ou chez des maîtres. Les maîtres et les maîtresses accueillaient les enfants dans leur maison pour leur enseigner un métier. Les enfants qui fréquentaient les écoles des moines y apprenaient les textes religieux et le latin. Ils apprenaient aussi la grammaire, l'**arithmétique**, la géométrie, l'astronomie et la musique.

À la récréation!

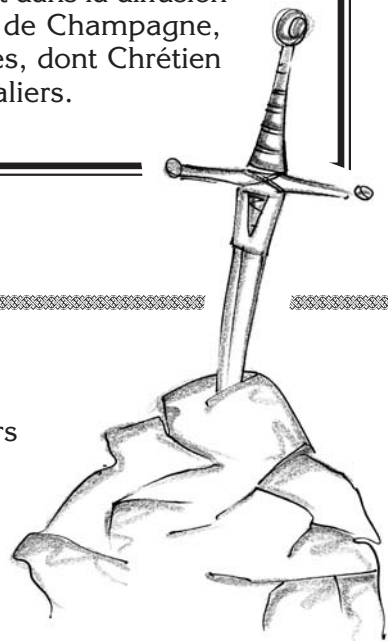
Les enfants fabriquaient et jouaient avec des balles. En effet, ils remplissaient des chiffons avec de minuscules cailloux ou encore avec du sable. Aussi, les garçons et les filles aimaient jouer au cerceau, aux billes ou à saute-mouton. Comme aujourd'hui, les enfants aimaient bien jouer ensemble en construisant des cabanes dans les bois !

Le premier troubadour

Le premier troubadour connu s'appelle Guillaume IX D'Aquitaine (1071-1127). Sa petite-fille, Éléonore D'Aquitaine, a joué un rôle important dans la diffusion de l'art des troubadours. Une des filles d'Éléonore, Marie de Champagne, a su attirer à sa cour les meilleurs troubadours et trouvères, dont Chrétien de Troyes, créateur du cycle du roi Arthur et de ses chevaliers.

Connais-tu la légende du Roi Arthur?

Il s'agit d'une histoire qui a inspiré beaucoup de troubadours du Moyen Âge. Retracer les aventures des chevaliers de la Table Ronde, de la reine Guenièvre et du valeureux Lancelot. Découvre comment Arthur est devenu un grand roi grâce à l'épée magique qu'il a su tirer du roc. Tu peux même faire un dessin ou une bande dessinée pour raconter l'histoire dans tes mots.

LE MAESTRO DÉCONCERTANT NOUS EXPLIQUE

Le métier du troubadour

Maintenant que nous savons ce qu'est un troubadour, il serait intéressant d'observer plus en détail la façon dont ce dernier composait et interprétait ses chansons, ne trouvez-vous pas? Jusqu'à présent, nous savons que les troubadours étaient des gens instruits qui parcouraient généralement de grandes distances au cours de leur vie pour divertir les nobles en chantant et en jouant de la musique.

Que chantaient les troubadours? Comment composaient-ils la musique? Par quels moyens les troubadours parvenaient-ils à se souvenir et à transmettre les nombreux airs musicaux qu'ils créaient ou qu'ils entendaient? Toutes ces questions méritent quelques éclaircissements...

« Ah, l'amouuuuuuuuuu! »

Les troubadours écrivaient et interprétaient souvent des chansons d'amour. L'amour secret, l'amour d'un homme pour une dame de la cour, l'amour d'un inconnu pour une belle bergère... L'amour, l'amour et encore l'amour! La forme de la chanson et les mots utilisés pour exprimer cet amour variaient bien entendu d'un troubadour à l'autre.

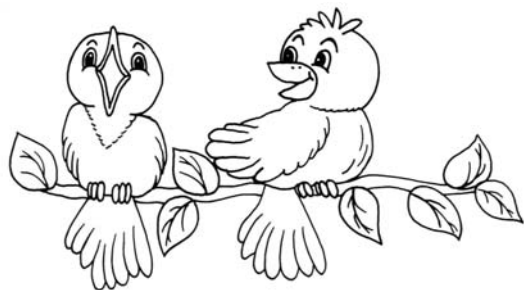
La forme de la chanson s'adaptait à la personne à qui était destiné le message d'amour. Si la chanson était composée pour rendre hommage à une femme de la noblesse, alors la poésie et la musique se raffinaient. Si le troubadour racontait l'histoire d'une bergère, les mots choisis étaient plus simples et il accompagnait plutôt son histoire d'une musique légère.

Ainsi, le troubadour construisait chacune de ses chansons en fonction du sujet dont il souhaitait parler. Au fil des années, des « modèles » de chansons, qu'on appelle aussi formes poétiques, sont apparues dans le répertoire des troubadours. Regardons ensemble quelques formes parmi les favorites et les plus utilisées de l'époque.

Canço

La canço est une forme poétique qui racontait l'histoire d'un amour pur et noble à la cour. Il s'agit d'une forme particulièrement raffinée et souvent complexe dont se servaient les troubadours pour exprimer, par exemple, un amour impossible entre deux individus.

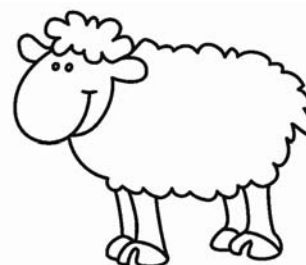
Lai

Le lai racontait de courtes histoires dont les personnages étaient des nobles. Le ton en était souvent mélancolique.

Le mot *lai* viendrait d'un dialecte de la langue irlandaise (loid) et voudrait dire « le chant du merle ». On peut donc imaginer que le lai devait être une musique très agréable à entendre pour les gens de la cour.

Pastourelle

La pastourelle est une forme de chanson qui mélange poésie et humour en racontant l'attrance d'un noble pour une bergère.

Pièces instrumentales

Toutes les mélodies chantées pouvaient aussi être jouées sans chanteur, seulement avec des instruments. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait quand il manquait de chanteurs lors d'une soirée.

Et la danse?

Les danses étaient très importantes à l'époque médiévale. Il y avait des danses pour presque chaque occasion ou chaque lieu. Les danses étaient pratiquées lors des différentes fêtes. On dansait sur la place du marché et même à l'église! Certaines danses étaient pratiquées par les paysans alors que d'autres étaient réservées exclusivement à la noblesse. De rythmes plus ou moins rapides, de styles différents selon la région ou le pays, les danses permettaient à coup sûr d'égayer les fêtes!

La musique en action

BZZZZZ... Jouons avec le bourdon!

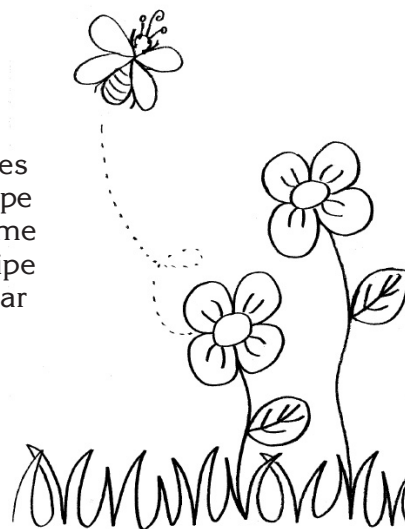
En musique, le mot bourdon signifie une note qui est tenue pour une très longue période de temps, en accompagnement d'une mélodie.

Généralement, le bourdon est tenu tout au long d'une même pièce. On peut le faire à partir d'une note grave (en-dessous de la mélodie) ou d'une note aiguë (au-dessus de la mélodie).

Le défi du bourdon

On peut aussi faire le bourdon en chantant. Avec tes camarades, divisez-vous en équipe. La première équipe chante une mélodie pendant que l'autre tient une même note. Attention, ce n'est pas toujours facile! Chaque équipe doit maintenir sa position et ne pas être influencée par l'équipe opposée, tout en écoutant le résultat final.

Vous pouvez par exemple faire des bourdons à partir de chansons que vous apprenez en classe ou à la maison. Vous pouvez aussi faire un bourdon à partir de la partition Hélas Madame qui se trouve à l'intérieur de ce cahier!

Qu'est-ce qu'un chansonnier?

Deux époques, deux significations!

À l'époque médiévale, un chansonnier est un recueil de chansons, un manuscrit. Les manuscrits sont très précieux puisque nous pouvons, grâce à eux, en savoir un peu plus sur l'art des troubadours. Il faut dire que la tradition orale jouait alors un grand rôle dans la transmission et dans l'apprentissage des chansons. Plusieurs troubadours apprenaient et retenaient les chansons sans partition, « à l'oreille ». Heureusement que certains d'entre eux ont écrit ou fait écrire leurs chansons au fil des ans.

Et aujourd'hui? Un chansonnier est un artiste qui écrit et qui chante ses propres chansons. Peux-tu nommer des chansonniers?

À VOS INSTRUMENTS ! PRÊTS ?... JOUEZ !

Voici une pièce tirée du concert. À toi de la chanter ou de la jouer à la flûte.

Hélas Madame

Henri VIII d'Angleterre
Arr. Skarazula

Hélas Madame celle que j'aime tant
Souffrez que sois votre humble servant
Votre humble servant, oh serai à toujours
Et tant que je vivrai, autre n'aimerai que vous

Hélas doux sire vous êtes bel et bon
Sage et courtois et de noble maison
Et aussi bon que l'on sauroit finer*
Doux sire que j'aime oh jamais n'oublierai

Mon coeur souspire et se plaint tendrement
Car il ne peut trouver allègement
Ne sait comment on veut me déchasser
Mais s'il en est ainsi, j'irai ailleurs chasser

*...que l'on saurait trouver

Cette chanson contient certains mots dont l'orthographe et/ou la sonorité rappellent les accents du vieux Français. Peux-tu les retracer?

SOLFA **NOUS APPREND** **Les instruments à cordes**

La famille des instruments à cordes est très grande. On y retrouve autant les violons, les guitares que le piano! Puisque les instruments à cordes, aussi appelés cordophones, sont très nombreux et très variés, ils ont graduellement été regroupés en plus petites familles au fil des siècles. Regardons ensemble chaque groupe d'instruments à cordes et tentons de comprendre ce qui les distingue les uns des autres, d'accord?

Les instruments à cordes frottées

Cette famille regroupe tous les instruments dont les cordes doivent être frottées afin d'obtenir un son. Pour frotter une corde et produire un son, le violoniste se sert de son archet. En apposant son archet contre les différentes cordes de l'instrument, il parvient à jouer une mélodie. La famille des instruments à cordes frottées comprend le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

Parmi les instruments plus anciens qui appartiennent aussi à ce groupe d'instruments, on retrouve entre autres les vièles et la trompette marine. La trompette marine, comme tu peux le constater sur la photo ci-contre, est un instrument particulier qui n'a rien à voir avec la trompette que l'on connaît aujourd'hui!

La trompette marine

À l'origine, la caisse de résonance était composée de trois grandes planches de bois reliées ensemble pour former une pyramide triangulaire. La trompette marine a d'ailleurs conservé cet aspect triangulaire unique au fil du temps.

L'instrument possède généralement une corde, parfois deux. On joue de cet instrument en frottant légèrement l'archet contre la ou les cordes. La trompette marine peut atteindre une très grande taille (jusqu'à deux mètres de haut!).

Particularités : le nom de cet instrument à cordes est inusité puisqu'il fait référence à la famille des instruments à vent et au monde des marins. À l'origine, on se servait de la trompette marine à bord des bateaux pour annoncer l'arrivée du navire, un peu comme un cor sur un terrain de chasse. Voilà qui explique pourquoi cet instrument a été nommé ainsi.

Les instruments à cordes frappées

Parmi les instruments de ce groupe, on retrouve entre autres le psaltérion et le piano. Pour obtenir un son, les cordes de ces instruments sont frappées à l'aide de baguettes ou de marteaux.

Le psaltérion

Les différentes parties de l'instrument :

- ✓ Caisse de résonance plate
- ✓ Cordes en boyau ou métalliques
- ✓ Chevilles
- ✓ Maillets

Particularités : le psaltérion est un instrument très ancien dont les dimensions peuvent varier. Lorsqu'il est très gros, l'instrument est parfois posé sur un pied ou sur une table pour faciliter le jeu du musicien. Savais-tu que le psaltérion est l'ancêtre du piano?

La musique en action

Toi aussi, tu peux le faire!

Pour faire ton propre psaltérion, tu auras besoin de différents matériaux puisque l'instrument est composé d'une caisse de résonance, de cordes, de chevilles et de maillets.

Fais des expériences! Vois comment le son change si tu utilises une boîte de carton plutôt qu'un coffre de bois pour faire la caisse de résonance. Pour les cordes, tu peux utiliser des élastiques, du fil de nylon ou encore du fil métallique (fil de fer). N'oublie pas que pour faire des sons plus ou moins aigus, les cordes doivent être de longueurs différentes.

En ce qui concerne les chevilles, si ta caisse de résonance est en carton, tu peux peut-être utiliser des papillons de métal pour bien tendre les cordes (comme ceux que l'on retrouve dans les cahiers duo-tang). Si la caisse de résonance est en bois, utilise plutôt des clous ou des vis. N'hésite pas à demander l'aide d'un plus grand pour réaliser les tâches les plus difficiles.

Il te restera finalement à trouver ou à confectionner deux maillets qui te permettront de jouer de ton instrument. Tu peux utiliser des bouts de bois ou de métal.

Les instruments à cordes pincées

Il faut parfois pincer ou gratter les cordes d'un instrument pour pouvoir faire un son. Le musicien se sert de ses doigts pour pincer les cordes. La guitare, la mandoline et le luth sont des instruments à cordes pincées. La mandore et le cistre sont des instruments que l'on retrouve dans ce même groupe dès la fin de l'époque médiévale.

Regardons plus attentivement les différentes parties d'un instrument à cordes pincées :

La mandore (instrument à cordes pincées)

Comme tu peux le constater, il existe différents types de mandore. La caisse de résonance peut être bombée (bol) ou plate (fond avec éclisse).

Caisse de résonance : partie de l'instrument qui permet d'accroître la durée ou l'intensité du son.

Chevalet : support des cordes de l'instrument de musique qui transmet les vibrations de ces dernières à la table d'harmonie.

Cheville : petite pièce qui sert à régler la tension des cordes.

Chevillier : partie de l'instrument où sont enfoncées les chevilles.

Cordier : pièce où se fixent les cordes, à l'opposé du chevillier.

Éclisse : pièce de bois formant la partie latérale de la caisse d'un instrument à cordes.

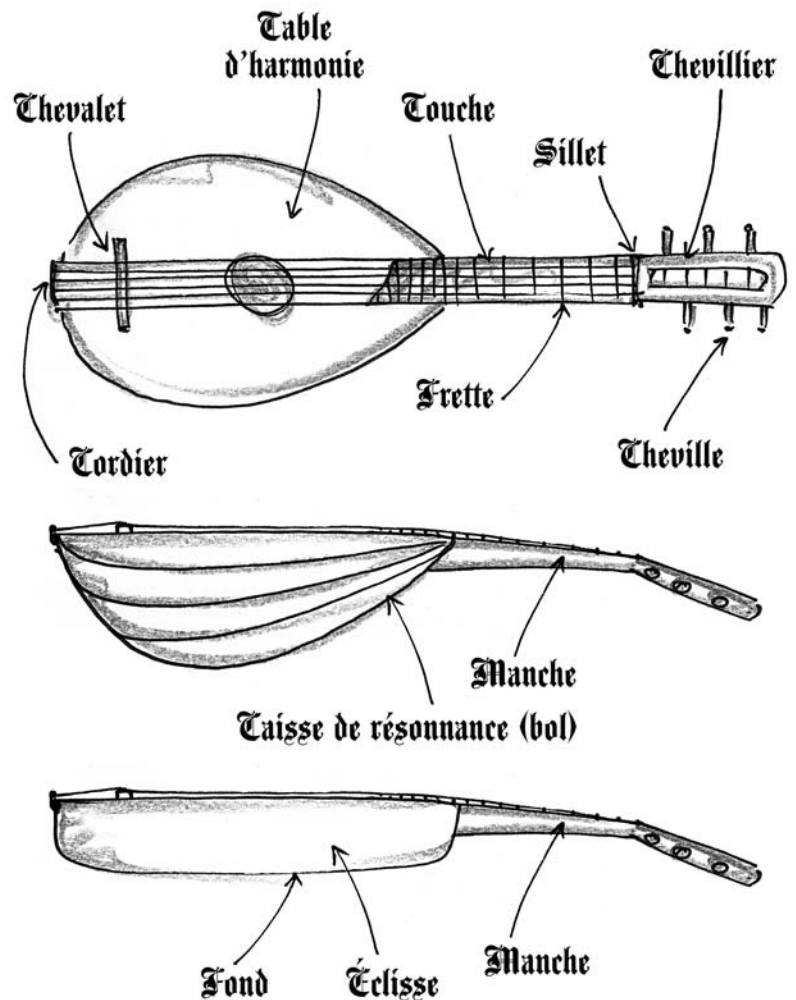
Frette : fine baguette fixe servant à diviser le manche de l'instrument en demi-tons.

Manche : partie d'un instrument à cordes fixée à la caisse, supportant la touche et le chevillier.

Sillet : fine baguette de bois, d'ivoire ou d'os, placée entre le chevillier et le manche.

Table d'harmonie : surface en bois sur laquelle passent les cordes des instruments.

Touche : partie du manche des instruments à cordes où l'instrumentiste pose ses doigts.

LES GRANDS REPORTAGES DE RÉMI

Un luthier pas comme les autres!

Entrevue avec mon ami
François Rainville du groupe
Skarazula

Aujourd'hui, j'ai décidé de visiter mon ami François, qui fabrique des instruments de musique. Les instruments que fabrique François sont parfois un peu bizarres. Un violon en forme de triangle, une guitare toute dodue, je me demande bien pourquoi les instruments qu'il fabrique sont si étranges! Comme j'aimerais, moi aussi, fabriquer un instrument de musique!

J'arrive à l'atelier de François, qui m'attend justement.

FRANÇOIS Bonjour Rémi, te voilà, je t'attendais! Je te souhaite la bienvenue dans mon atelier.

RÉMI Bonjour François. C'est sympa ton atelier! Oh, il y a beaucoup d'instruments ici. Comme c'est impressionnant! Tu fais tous ces instruments toi-même?

FRANÇOIS Oui, je suis un luthier, c'est-à-dire que je fabrique moi-même des instruments à cordes. Viens, assieds-toi. (Rémi s'assied). Dis-moi, pourquoi voulais-tu visiter mon atelier?

RÉMI Eh bien, un de mes oncles est revenu de voyage et il m'a raconté qu'il avait visité un atelier où l'on fabriquait des violons. Je lui ai dit que je connaissais moi aussi quelqu'un qui fabriquait des instruments de musique et ça m'a donné envie de venir te visiter. D'ailleurs, pourquoi, es-tu devenu luthier?

FRANÇOIS Je crois que je suis devenu luthier parce que je souhaitais jouer sur des instruments médiévaux et que ces derniers ne courent pas les rues! En effet, les instruments médiévaux sont rares. J'ai donc essayé d'en fabriquer moi-même. J'ai appris mon métier en observant beaucoup, en faisant des recherches, en rencontrant des luthiers passionnés et en fabriquant graduellement des instruments de musique. En me basant sur des images ou des écrits provenant du Moyen Âge, j'ai appris à construire beaucoup d'instruments comme la mandore, le cistre et la trompette marine. On peut dire que je suis autodidacte.

- RÉMI** Wow! J'aimerais bien faire des instruments de musique moi aussi... Après tout, il suffit de coller des morceaux de bois ensemble et de les peindre, non?
- FRANÇOIS** Disons que c'est un peu plus compliqué que cela, mon cher Rémi. Pour débiter, je dessine un plan de l'instrument que je veux fabriquer. J'essaie ensuite de noter tous les matériaux dont j'aurai besoin pour le confectionner. Puis, j'achète le matériel nécessaire. J'essaie aussi de récupérer des meubles en bois dont les gens n'ont plus besoin.
- RÉMI** Est-ce que tu veux dire que tu peux créer des instruments de musique à partir d'une vieille commode ou d'une table?
- FRANÇOIS** Oui, tout dépend de la qualité et des dimensions des pièces de bois que je trouve. Ensuite, je façonne, j'assemble, j'accorde et j'ajuste les diverses parties de l'instrument. Je pose les cordes, je ponce l'instrument, c'est-à-dire que je sable le bois avec un papier très fin. Lorsque toutes ces étapes sont terminées, j'applique du vernis pour protéger le bois.
- RÉMI** C'est long tout ça! Je crois que je ne serais peut-être pas assez patient finalement pour être luthier comme toi... (Rémi réfléchit) François, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon luthier?
- FRANÇOIS** En plus d'être patient, je crois qu'il faut être minutieux et avoir des doigts très agiles. Il faut également être capable d'imaginer le résultat final alors que l'instrument n'est même pas encore commencé. Je pense aussi que des notions en mathématiques et en physique sont nécessaires pour bien comprendre l'origine du son. Pour terminer, je crois que mon côté artistique m'aide à créer de jolis instruments. (Rémi regarde alors les différents instruments qu'il voit dans l'atelier).
- RÉMI** François, quel est l'instrument le plus difficile à fabriquer?
- FRANÇOIS** Chaque instrument peut renfermer son lot de difficultés lors de la fabrication. Toutefois, je dirais que les instruments à frettes comme le cistre ou la mandore requièrent encore plus de précision.
- RÉMI** Oh, c'est vrai que le travail de luthier demande beaucoup de précision. Si je veux moi aussi créer mes propres instruments de musique, je devrai m'appliquer et prendre mon temps... (Rémi se lève). Je suis bien content d'avoir eu la chance de visiter ton atelier aujourd'hui.
- FRANÇOIS** J'étais très heureux de te revoir moi aussi. Si tu veux, tu peux peut-être me donner un coup de main pour faire les derniers ajustements sur cette mandore.
- RÉMI** Tu crois que je suis capable?
- FRANÇOIS** J'en suis certain!

LE COURRIER DE RÉMI

Bonjour Rémi,

Mes parents et moi
préparons un voyage
familial en France. Nous
aurions aimé visiter
un château construit à
l'époque médiévale. Où
pourrions-nous aller ?

Xavier

LA RÉPONSE DE RÉMI

Bonjour Xavier,

Comme tu es chanceux de partir avec tes parents en voyage! Tes parents connaissent peut-être déjà la ville de Carcassonne. Moi, j'ai vu un reportage sur cette ville fortifiée à la télé et j'ai été très impressionné. On dit que cette ville est « fortifiée » parce qu'elle est protégée par des murs très hauts. À l'époque médiévale, les murs protégeaient les habitants contre des envahisseurs éventuels. Savais-tu qu'il est possible à Carcassonne d'assister à toutes sortes d'activités lors de la saison touristique, tels que des tournois de chevaliers ou des concerts dans de très belles églises?

En faisant une recherche de ton côté, tu découvriras sans doute beaucoup d'autres forteresses. Il y en a beaucoup en Europe, mais aussi quelques-unes au Canada, dont la ville de Québec et la forteresse de Louisbourg au Cap Breton. Bon voyage!

LA RÉPONSE DE RÉMI

Chère Evelyne,

Le métier de troubadour était surtout exercé par des hommes. Toutefois, j'ai récemment appris que plusieurs femmes ont, elles aussi, exercé le métier de troubadour. On nommait ces femmes les trobairitz, terme signifiant « femme troubadour » dans la langue d'Oc, la langue du sud de la France. Tout comme la plupart des troubadours, ces femmes poétesses étaient des personnes cultivées et instruites. Elles étaient issues de familles nobles et aisées. Dans leurs chansons et leurs récits, elles parlent aussi d'amour et de sentiments.

Cher Rémi,

*Est-ce qu'il y avait
aussi des femmes
musiciennes
au Moyen Âge?*

Evelyne

LES CÉLÉBRITÉS À LA CARTE

Guido d'Arezzo Vers 990 - 1050

Guido d'Arezzo est l'inventeur de la portée musicale. C'est aussi lui qui aurait donné un nom à chacune des notes de la gamme. Grâce à cet homme qui a vécu au 11e siècle, l'écriture des chansons et des pièces de musique est devenue plus facile pour tous.

Adam de la Halle Vers 1237 - 1287

Adam de la Halle est un des trouvères les plus importants de l'époque médiévale. Il serait né en 1237, mais les historiens possèdent très peu de détails sur la vie de ce musicien. Heureusement, des manuscrits des recueils de ses œuvres nous ont permis de connaître sa musique et sa poésie.

Guillaume de Machaut Vers 1300-1377

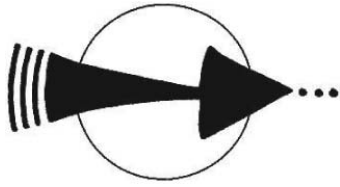
Guillaume de Machaut est une autre grande figure de l'histoire musicale. Il a vécu au 14e siècle en France. Il a écrit plusieurs chansons et motets. Les motets sont des œuvres où plusieurs lignes musicales chantées se superposent, parfois même dans des langues différentes! Guillaume de Machaut a aussi écrit beaucoup d'œuvres religieuses majestueuses, certainement inspirées peut-être par la construction des cathédrales à cette époque.

Félix Leclerc 1914 - 1988

Félix Leclerc est, en quelque sorte, notre troubadour québécois des temps modernes. Félix Leclerc est né à La Tuque, au Québec et il a vécu sur l'île d'Orléans. S'accompagnant à la guitare, ses histoires et sa voix ont séduit les gens d'ici et d'ailleurs. En effet, Félix Leclerc a inspiré beaucoup d'autres grands chansonniers tels que Jacques Brel et Georges Brassens.

POUR PROLONGER LE PLAISIR

Le projet

Avec trois ou quatre de tes amis ou de tes camarades de classes, écris une histoire, une chanson ou une pièce de théâtre en choisissant parmi les personnages, les animaux et les instruments de musique ci-dessous. Fort de tout ce que tu as appris sur le Moyen Âge, essaie de situer l'action dans cette époque. Explique ou démontre quel rôle joue la musique à l'intérieur de ton œuvre.

Choisis 3 ou 4 personnages parmi les suivants :

☒ Roi	☒ Magicien	☒ Berger
☒ Reine	☒ Chevalier	☒ Bergère
☒ Prince	☒ Paysan	☒ Troubadour
☒ Princesse	☒ Paysanne	☒ Commerçant

Choisis 1 animal parmi les suivants :

☒ Dragon	☒ Grenouille	☒ Mouton
☒ Cheval	☒ Chat	☒ Bœuf
☒ Chien	☒ Ours	☒ Âne

Choisis au moins 1 instrument de musique parmi les suivants :

☒ Flûte	☒ Tambour	☒ Cor	☒ Voix
☒ Mandore	☒ Cistre	☒ Clochettes	☒ Vièle
☒ Psaltérion	☒ Sistre	☒ Trompette marine	

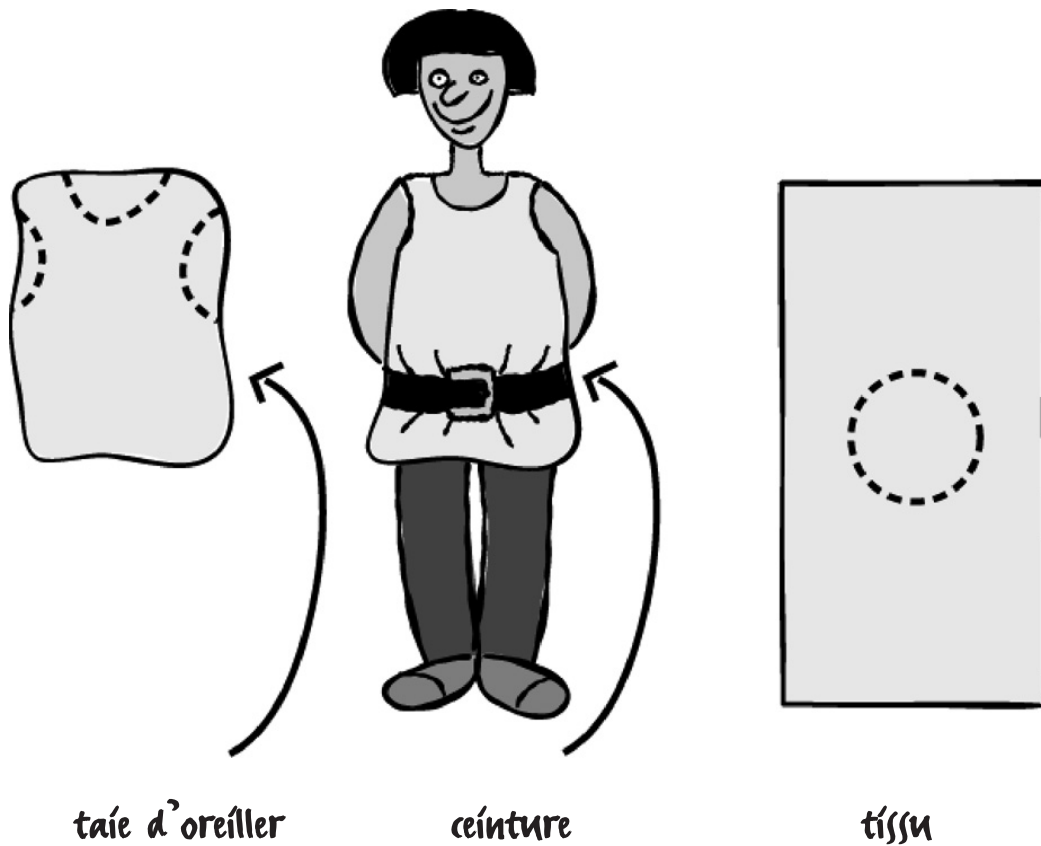
Laisse aller ton imagination et amuse-toi!

AMUSONS-NOUS !

Activité pédagogique avant le spectacle

Afin de créer une ambiance d'époque lors de la représentation, Skarazula propose que chaque élève confectionne un costume médiéval avec des morceaux de tissu, de vieux vêtements ou une taie d'oreiller.

Découpez, en suivant les pointillés.

Activité pédagogique après le spectacle

Charades

- 1 Mon premier est le contraire de la mort
Mon deuxième sert à voler dans les airs
Mon tout est l'ancêtre du violon
Réponse _____
- 2 Mon premier est la sixième lettre de l'alphabet
Mon deuxième est un instrument à corde pincée
Mon tout est un instrument à vent
Réponse _____
- 3 Mon premier est la femelle du chat
Mon deuxième se boit quand on a soif
Mon tout est l'endroit où habite le roi
Réponse _____
- 4 Mon premier est un animal qui porte une selle et une bride
Mon deuxième est synonyme d'attacher
Mon tout est un guerrier noble
Réponse _____
- 5 Mon premier est la onzième lettre de l'alphabet
Mon deuxième est but chaud par les anglais
Mon troisième sert à s'abriter
Mon quatrième est le masculin de LA
Mon tout est une grosse église
Réponse _____
- 6 Mon premier est le mâle de la chèvre
Mon deuxième est le synonyme d'attaché
Mon tout sert à se protéger des coups d'épées
Réponse _____
- 7 Mon premier; la peinture, la sculpture et la musique en sont
Mon deuxième sépare les pièces d'une maison
Mon tout protège les chevaliers
Réponse _____

Pour en savoir plus...

Les grands explorateurs

À la fin du Moyen Âge, l'Europe s'ouvre encore davantage sur le monde et les rois souhaitent agrandir leur territoire respectif. Ils nomment donc des hommes qui partent en bateaux à la découverte de nouveaux mondes, de contrées éloignées.

Marco Polo, Christophe Colomb, Magellan, Jacques Cartier, Amerigo Vespucci, tous ces hommes et bien d'autres sont partis à l'aventure et à la recherche de nouveaux horizons. Tu aimerais les connaître? À toi d'explorer cette époque et de partir à leur rencontre!

À l'époque du Moyen Âge, les moyens de transport n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui! Les gens voyageaient principalement à pied, à cheval et en bateau. Néanmoins, les troubadours pouvaient parcourir de grandes distances au cours de leur vie!

Solutions des jeux

Charades

1. vie + aile = vièle
2. f + luth = flûte
3. chatte + eau = château
4. cheval + lier = chevalier
5. k + thé + drap + le = cathédrale
6. bouc + lier = bouclier
7. art + mur = armure

PRÉPARONS-NOUS AU CONCERT

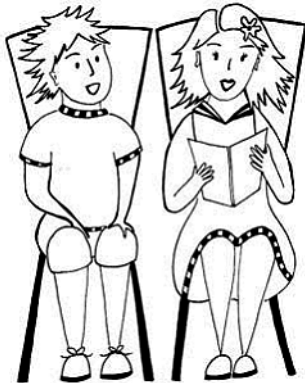
Ce guide est un aide-mémoire que tu auras le loisir de consulter avant d'assister à un concert ou à un opéra. Il comporte différentes règles de conduite à suivre avant, pendant et après le concert, ainsi que quelques renseignements sur les applaudissements, une coutume très ancienne, mais toujours d'actualité.

Lis attentivement ce qui suit pour devenir un véritable petit auditeur averti!

1 AVANT le concert

Pour ne pas distraire les artistes et le public, éteins tout appareil électronique (montre, téléavertisseur, téléphone cellulaire, etc.)

Il est important de ne pas arriver en retard au concert. Il est préférable d'arriver de 10 à 15 minutes avant le début de la représentation. Tu auras ainsi le temps de lire le programme !

2 PENDANT le concert

Afin de respecter les musiciens et le public, ne parle pas avec tes voisins. Le silence est essentiel à la concentration des musiciens et des autres personnes dans la salle.

Les bonbons et friandises devraient être consommés à l'extérieur de la salle de concert. Leur emballage est parfois bruyant et risque de perturber l'écoute des gens près de toi.

À moins d'une urgence, on ne sort pas de la salle pendant le concert. Si possible, attends l'entracte.

Les musiciens sur scène sont conscients de tout ce qui se passe dans la salle et entendent très bien tous les bruits qui sont faits par le public. Par ton respect du silence, tu permets aux artistes de produire le meilleur concert possible.

3 APRÈS le concert

Assure-toi de ne rien oublier sur ton siège ou en dessous. Quitte la salle calmement, sans bousculade. Prends le temps de partager tes impressions avec tes amis.

Il est souvent possible d'aller rencontrer les artistes après le concert pour les féliciter ou pour leur poser des questions. Parfois, les musiciens reviennent sur scène pour rencontrer le public ; tu n'as alors qu'à t'approcher pour aller leur parler. Si les musiciens ne reviennent pas sur scène, demande à l'un des responsables de la salle s'il est possible d'aller les rencontrer. Il t'indiquera par où passer pour aller les rejoindre en coulisse ou dans leur loge.

LES APPLAUDISSEMENTS

Pour manifester sa joie et son appréciation dans un concert, le public tape des mains.

La coutume veut que le public applaudisse les artistes à la fin de chaque œuvre. Lorsque les œuvres comportent plusieurs parties, il est de mise d'attendre à la fin de l'œuvre et de respecter le moment de silence que les artistes prennent entre les mouvements.

À l'opéra, les habitudes sont différentes et le public applaudit souvent le ou les chanteurs à la fin d'un air très connu ou extrêmement virtuose, en plus d'applaudir à la fin de chaque acte. Dans les concerts de jazz, le public a pris l'habitude d'applaudir les musiciens après chacune des improvisations.

Le groupe

D'inspiration médiévale, celtique, arabe et turque, le répertoire du groupe Skarazula vous propose des pièces entraînantes aux sonorités d'hier vues par des jeunes d'aujourd'hui.

Depuis plusieurs années les musiciens de Skarazula cultivent leur intérêt pour la musique ancienne et poursuivent leurs recherches pour découvrir le monde riche et fascinant de la musique médiévale.

Skarazula a plus d'un instrument dans son sac. Ces instruments aux noms exotiques, la plupart confectionnés par le luthier du groupe, confèrent une grande richesse à leur musique.

Qu'il s'agisse d'interpréter leurs propres compositions ou de revisiter des chansons traditionnelles, les trois musiciens de Skarazula y mettent la même passion et le même talent.

Steve Grenier
Percussions, psaltérion, voix

Selon la légende familiale, Steve aurait appris la percussion avant d'apprendre à marcher et à parler! Il a plus de 800 spectacles à son actif en qualité de percussionniste, dans le cadre du spectacle jeune public du groupe CréaSon. Avant de co-fonder Skarazula, Steve a fait partie de groupes médiévaux pendant quatre ans. Il a notamment collaboré à l'enregistrement d'un disque médiéval intitulé Le Festin. Il approfondit son intérêt pour la musique du monde et ancienne en co-réalisant l'album Ostara. Une expérience enrichissante tant au plan de la réalisation que de la prise de son. Musicien aux intérêts variés, Steve est un percussionniste batteur actif sur la scène musicale depuis près de 15 ans. Au cours de cette période, il a évolué en compagnie de plusieurs musiciens réputés.

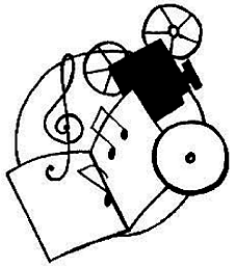
François Rainville
Cistre, mandore, oud, trompette marine, vièle à archet, voix

Membre d'un groupe médiéval pendant cinq ans avant de co-fonder Skarazula, François a également collaboré à l'enregistrement du disque Le Festin. Musicien autodidacte formé à la lutherie, François fabrique la plupart des instruments dont se servent les musiciens du groupe. Avant d'apprivoiser les instruments de musique ancienne, François a d'abord appris la guitare et fait une incursion dans le monde du rock et de la musique pop. Doué pour la composition, François est l'auteur de toutes les pièces originales de Skarazula, en collaboration avec Steve Grenier aux arrangements. Ces pièces laissent transparaître son intérêt marqué pour la musique arabe et indienne. Il a aussi réalisé et participé à la prise de son du premier album de Skarazula intitulé Ostara, en collaboration avec Steve Grenier. François est un musicien actif depuis 15 ans.

François Perron
Flûtes à bec, flûte traversière, kaval, voix

Passionné depuis longtemps de musique ancienne, mais aussi de musiques du monde, pop, classiques, folkloriques et contemporaines François Perron a fait ses classes au cégep Saint-Laurent et à l'Université de Montréal. Lors de son baccalauréat, il a étudié la flûte traversière avec Gisèle Millet et s'est initié à l'improvisation, à la composition et à la direction d'orchestre. Depuis la fin de ses études, il se concentre sur le travail au sein de l'Ensemble Skarazula, même s'il continue de se perfectionner à la flûte traversière et d'enseigner à quelques élèves. Il travaille maintenant à maîtriser davantage d'instruments, en particulier le ney arabe, le kaval ainsi que le rauschpfeife pour les intégrer à la musique de Skarazula.

POUR ENRICHIR NOS CONNAISSANCES MUSICALES

Lecture

Guide la musique du Moyen Âge, sous la direction de Françoise Ferrand, avec la collaboration de Olivier Cullin et al. Les indispensables de la musique, Fayard, Paris, 1999.

La musique du Moyen Âge, par Albert Seay. Traduit de l'américain par Philippe Sieca. Actes Sud, Paris, 1988.

Histoire du Monde, adaptation française réalisée par Martine et Daniel Sassier et Nathalie Bailleux. Éditions Nathan, Paris, 1998

Le Moyen Âge en Occident, des barbares à la Renaissance, par Michel Balar, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche. Éditions Hachette Supérieur, Paris, 1990.

Musique

Sur le site web de Skarazula (www.skarazula.com), dans l'onglet « Albums », vous trouverez des extraits de certaines pièces que vous entendrez ou que vous aurez entendues au cours du concert. Vous pouvez également vous procurer les disques Ostara et Litha sur le site.

PETIT LEXIQUE

Arithmétique : Science des nombres. Partie des mathématiques qui étudie les propriétés élémentaires des nombres entiers et rationnels.

Dialecte : Variante régionale d'une langue.

Jongleur : Poète-musicien ambulant du Moyen Âge.

Ménestrel : Au Moyen Âge, musicien qui récitait ou chantait des vers en s'accompagnant d'un instrument de musique (c'est un musicien qui exécute des airs déjà existants).

Panser (pansant): Faire la toilette d'un animal domestique, en particulier le cheval.

Portée musicale : Série de cinq lignes horizontales utilisée pour noter la musique.

Troubadour : Poète lyrique qui composait ses chansons dans la langue d'Oc (un dialecte du sud de la France)

Trouvère : Poète lyrique qui composait ses chansons dans la langue d'Oïl (un dialecte du nord de la France et duquel provient le Français que l'on parle aujourd'hui).