

LE CANON

Un canon est une forme musicale polyphonique, basée sur l'imitation, dans laquelle une idée musicale — le thème — s'énonce et se développe d'un pupitre à un autre, de sorte que les différentes voix interprètent la même ligne mélodique, mais de manière différée : ce décalage produit une superposition de mélodies, c'est-à-dire, un contrepoint.

Le **Canon en ré majeur sur une basse obstinée** de Johann Pachelbel fait partie d'une pièce de musique de chambre baroque, écrite en 1677 pour trois violons et une basse continue.

C'est une œuvre au caractère solennel et majestueux.

Très populaire, ce morceau a été vulgarisé et arrangé pour les instruments les plus divers et dans les styles les plus variés.

Durant la deuxième moitié du XXe siècle, le *Canon de Pachelbel* passa du statut d'œuvre assez méconnue de la musique baroque à celui d'objet culturel universel, familier à tous, joué en d'innombrables versions, parfois dans des styles très différents de l'œuvre originale.

Deux éléments musicaux importants de cette œuvre peuvent être analysés en classe :

- une basse immuable, tenue par un violoncelle ou une viole de gambe jouant 28 fois en ostinato les deux mêmes mesures, accompagnée le plus souvent par un clavecin dont le rôle est de broder sur cette basse appelée alors basse obstinée.

Voici les 8 notes de la basse continue jouée obstinément 28 fois.

◀ fichier MP3, la basse obstinée du Canon

- un thème exposé dans les quatre premières mesures puis développé 12 fois de manière différente (12 fois 4 mesures). Ce thème est joué successivement par les trois violons en décalage de deux mesures, c'est-à-dire en canon. Les violons ont donc exactement la même partition décalée de deux mesures.

Three staves of music for Violin 1, Violin 2, and Violin 3. Each staff shows the same melodic theme starting at different points: Violin 1 starts at measure 1, Violin 2 at measure 3, and Violin 3 at measure 5. The notes are color-coded to match the basso continuo: blue, red, green, yellow, purple, orange, pink, and blue.

◀ fichier MP3 entrée successive des violons

Three staves of music for Violin 1, Violin 2, and Violin 3. This section shows the staggered entries of the violins, with each staff starting its melodic line two measures later than the previous one. The notes are color-coded to match the basso continuo: blue, red, green, yellow, purple, orange, pink, and blue.

Entrées des violons décalées de 2 mesures

Activités possibles

Les activités proposées ici visent à développer l'attention auditive des élèves et progressivement une perception de plus en plus analytique des éléments musicaux. L'interaction entre écoute et production est déterminante car elle conduit l'enfant à s'approprier des faits sonores, des notions musicales. Apprendre à écouter simultanément, c'est acquérir une compétence utile dans l'écoute de toutes les musiques. L'aptitude à percevoir des éléments sonores simultanément commence à se développer vers 8/9 ans, le cycle 2 est donc le moment où cette compétence s'élabore et s'affirme. Pendant une séquence sonore, l'élève sera peu à peu capable, de percevoir et reconnaître des éléments sonores simples. Il pourra reproduire vocalement ou gestuellement certains éléments et les garder en mémoire sous la forme d'un codage éventuel. Mémorisés, ces éléments, après de multiples écoutes pourra rendre l'élève capable d'appréhender l'organisation de l'extrait musical choisi dans sa succession ou sa simultanéité. Ces effets de simultanéité, de superposition et de succession se retrouvent dans la forme canon. Voici donc quelques exemples activités non exhaustives que l'on peut proposer à des élèves de cycle 2 et 3 de manière chronologique ou non.

Objectifs

- Echanger ses impressions
- Découvrir des chansons
- Prendre des repères musicaux : repérage des 3 entrées du canon, des 8 notes de la basse continue.
- Reconstituer le texte d'un refrain
- S'imprégner de la mélodie : chanter un thème, une basse, apprendre des mélodies diverses.

Ecoute d'un canon

Autour du « canon des arbres » de Steve Waring (extrait du CD « Le colporteur » de Steve Waring, disponible dans la valise Musique au quotidien Cycle III)

1e écoute

Recueillir les réactions sensibles des élèves, dégager le thème de la chanson.

2e écoute

Vérifier les éléments d'analyse relevés lors de l'échange précédent. (Densité et nature des instruments et des voix par exemple)

Repérer la forme de la chanson

Les réponses permettront de distinguer 2 instruments, le xylophone (balafon) et la guitare. Une voix d'homme puis plusieurs voix mixtes superposées. Concernant la forme, il s'agit d'une structure couplets/refrain avec un canon sur le dernier refrain repris Ad libitum

3e écoute

Vérifier les réponses précédentes, repérer le nombre et la nature des voix du canon et reconnaître le nom des arbres contenus dans le refrain. Dresser la liste des arbres sans chronologie.

Mettre en évidence collectivement que le canon est interprété à 3 voix (2 voix d'hommes puis une voix de femme)

4e écoute : On pourra, à ce stade, demander à chaque élève d'écrire chronologiquement la liste des arbres du refrain ce qui pourra amener à fredonner la mélodie.

Apprendre des canons

Ecouter le chant en canon pour prendre conscience de la polyphonie, repérer le départ des différentes voix. Faire un codage (du texte du canon) sur des bandes de papier pour repérer l'entrée des différentes voix.

Exemple

Frère Jacques, frère Jacques dormez-vous, dormez-vous ?

Frère Jacques, frère Jacques dormez-vous, dormez-vous ?

Frère Jacques, frère Jacques dormez-vous, dormez-vous ?

Voici la liste de quelques canons que l'on peut travailler à partir du cycle 2

Sur du parler rythmé (par exemple)

- Une poule sur un mur
- Le canon de l'école (*voir polyphonie au quotidien édition CRDP Bourgogne*)
- Que de bruit dans cette rue (*voir polyphonie au quotidien édition CRDP Bourgogne*)

Sur une mélodie (par exemple)

- Frère Jacques
- Canon des arbres
- Le coucou
- Chocolat chaud

Quelques pistes de travail

- Il faut d'abord que la mélodie soit parfaitement connue des enfants. L'apprentissage s'effectuera d'abord à l'unisson, c'est-à-dire à une seule voix.
- Pour commencer un apprentissage, choisir un canon connu. Ex : Frère Jacques, C'est la cloche du vieux manoir, Gens de la ville, ...
 - Repérer les passages pouvant poser des problèmes.
 - Apprentissage en ping-pong, phrase par phrase (l'enseignant chante, les élèves répètent immédiatement)
 - Enchaîner deux puis trois phrases.
 - Pour la première mise en canon, utiliser deux phrases uniquement, pour que les enfants comprennent la notion d'entrée.
 - Enchaîner tout le canon, deuxième entrée effectuée par l'enseignant.
- Les enfants chantent la 1ère voix et repèrent en même temps la 2e voix sur l'enregistrement (en levant la main par exemple)
- Les élèves entendent la 1e voix et chantent la 2e voix.
- Les élèves entendent la 1e et la 2e voix et chantent la 3e voix.

Le parler rythmé

Au lieu de chanter les paroles, on les « dit » en respectant le rythme de la chanson : c'est le parler rythmé. Celui-ci est plus simple que le chant et permet de mettre en place le canon en éliminant provisoirement les problèmes de hauteur et de justesse des différentes voix entre elles, pour se consacrer uniquement à la mise en place rythmique.

Les jeux de non-attirance

Il est possible d'exercer les élèves à faire deux choses en même temps (ce qui est demandé dans le canon) : dire ou chanter son texte et écouter une autre voix en même temps.

Les élèves disent la 1e phrase pendant que l'adulte prononce une autre phrase de la chanson.

On pourra présenter cet entraînement sous forme de jeu : si les élèves s'arrêtent pendant que l'adulte prononce sa phrase, ils ont perdu, sinon ils ont gagné et ils doivent être capable de dire la phrase prononcée par l'adulte.

Les jeux de non-attirance 2

Même jeu que précédemment mais l'enseignant ne prononce plus n'importe quelle phrase mais la 1e phrase du canon, il ne démarre plus en même temps que les élèves mais au moment précis où devrait entrer la seconde voix.

L'enseignant peut être remplacé par un groupe d'élèves qui prononce le texte en parler rythmé ou le chante.

Le Jeu du quolibet

Utiliser plusieurs chansons n'ayant rien à voir entre elles et les superposer. Ex : Frère Jacques et Au clair de la lune

Le jeu de la superposition de phrases

Pour apprendre l'indépendance, choisir des phrases dans le journal, un livre, un poème, et les superposer.

On peut ainsi demander à deux enfants qui disent une phrase en simultanément, de tenter de retrouver la phrase proposée par le partenaire (travail de l'écoute de l'autre en même temps que l'indépendance).

Le jeu du déplacement

La classe est divisée en deux groupes se faisant face.

Au signal, les enfants du groupe A se rendent lentement à la place du groupe B et inversement en chantant une partie d'un canon ou en disant une phrase préalablement sélectionnée. Pour la première expérience les groupes ne se croisent pas mais passent chacun d'un côté d'une ligne par exemple. Faire prendre conscience que lorsqu'on court ou heurte quelqu'un, ce qui est inévitable lors de la première expérimentation de ce jeu, on oublie ce que l'on doit chanter, voir on ne chante plus du tout.

Même jeu mais cette fois les groupes se croisent, toujours sans se toucher.

Travail autour du canon de Pachelbel

AUDITION

Sur un ostinato de 4 mesures, Pachelbel installe le canon qu'il modifie à chaque reprise comme dans une variation. Voici quelques questions que l'on pourra se poser tout au long des séquences d'écoute.

Combien entend-on de thème ?

1 mais varié, développé de manière différente (1 + 12 fois)

Rappel sur la notion de thème au besoin

Qui joue le thème ?

Les violons.

S'appuyer sur les réponses des élèves. Par exemple : « Tu me dis que c'est le violon qui joue le thème. Réécoutons le début. Tu as raison, c'est bien le violon qui joue le thème. ... »

Est-ce que les violons jouent en même temps ?

Non au début, puis ils jouent simultanément.

Alors que jouent-ils ?

La même chose mais avec un décalage de 2 mesures.

Qui joue en premier ?

Le clavecin et la viole de gambe ou violoncelle, viennent ensuite, décalés, les 3 violons.

1e série d'écoute

Recueillir les réactions sensibles des élèves.

2e série d'écoute

Vérifier les éléments d'analyse relevés lors de l'échange précédent. (densité et nature des instruments) : 3 violons (des violons ?), une viole de gambe ou violoncelle, un clavecin.

3e série d'écoute

Repérer les différentes entrées des violons (3 entrées), avec des affichettes représentant l'instrument que l'on lève lors de son entrée par exemple.

4e série d'écoute

Repérage de la basse, du clavecin. Fredonner la basse, le thème.