

Le rythme en question

Dossier spécial sur un sujet central pour tous les musiciens

La musique, de par sa nature, impose aux musiciens une synchronisation parfaite entre chacun. Rares sont les activités humaines qui nécessitent cette synchronisation aussi précise que l'on nomme « RYTHME » dans le domaine musical. Chacun, dans son parcours de musicien, rencontre des difficultés rythmiques d'ordres différents. Certaines d'entre elles ont peu de conséquences et se résolvent d'elles-mêmes avec un peu de pratique. D'autres sont considérablement handicapantes et malgré un travail personnel important, peuvent parfois empêcher le musicien de jouer en groupe.

Cet article vous sensibilisera aux différents aspects du rythme. Il donne quelques pistes d'une part pour mieux comprendre celles et ceux qui rencontrent des soucis à ce niveau et d'autre part, pour progresser.

Un certain nombre de problèmes de rythme ne se résolvent pas, mais les caractériser permet de mettre en place des stratégies ou des méthodes qui feront en sorte que la pratique musicale reste un plaisir.

Certains de ces problèmes sont probablement dus à la façon dont notre cerveau appréhende le repérage spatio-temporel, donc sont en rapport avec la structure profonde de cet organe si complexe.

Créer un son

Il n'existe que deux façons, de produire un son pour un musicien : par la voix ou par le geste (main, pied, bouche...). La production d'un son, selon sa source, ne suit pas forcément le même chemin au niveau de notre cerveau. Il sera donc important pour le musicien et/ou son professeur, de bien s'assurer que les facilités ou les difficultés rythmiques éventuelles sont présentes sur ces 2 canaux.

Produire et écouter un son

La musique fait sans cesse appel simultanément à la production d'un son et à l'écoute de la production d'un son : par nous-mêmes (feedback), par d'autres musiciens, ou par de la musique enregistrée, ou jouée par des machines (métronome, séquenceur etc...). Lorsqu'on travaille sur le rythme, il sera donc primordial d'agir sur les deux plans : l'écoute et la production de sons.

Des cycles imbriqués

Nous pouvons comparer le rythme de la musique à une horloge à 3 aiguilles.

- **La PULSATION** pourra être comparée à la trotteuse de l'horloge. Ce sera le tic-tac de base de notre musique. Elle avancera d'un cran selon la vitesse du morceau appelé TEMPO. Elle fera un tour de cadran en 4 crans (pour un morceau à 4 temps, voir chapitre sur la « mesure »)
- **La MESURE** pourra être comparée à la grande aiguille de l'horloge. Elle avancera d'un cran tous les 4 temps (pour un morceau à 4 temps). Cette aiguille fera un tour de cadran selon le nombre de mesure de la « structure », généralement un multiple de 4 (4, 8, 12 ou 16 mesures)
- **La STRUCTURE** pourra être comparée à la petite aiguille. Il s'agit d'un paquet de mesure correspondant à un rôle dans la musique : le couplet, le refrain, l'intro, la coda, le pont, un interlude... Elle est généralement composée d'un nombre de mesure multiple de 4 (4, 8, 12 ou 16 mesures).
- **Le MORCEAU** est la suite de plusieurs structures mises les unes après les autres qui ne sont pas forcément cycliques. Nous ne parlerons donc pas particulièrement du morceau dans cet article...

La pulsation

La musique est généralement basée sur une pulsation régulière, comme le tic-tac d'une horloge. Chaque pulsation, appelée TEMPS, va organiser l'ensemble de la musique : la mélodie et son accompagnement. Il s'agit donc de la base de la synchronisation. Certains morceaux de musique ont une pulsation que l'on peut percevoir de façon flagrante ou moins évidente. Cette perception dépend aussi, en partie, de notre culture.

Cette pulsation est caractérisée par deux dimensions bien distinctes :

- Le TEMPO : il s'agit simplement de la vitesse du « tic-tac ».
- Le placement temporel de ce « tic-tac ». Cette notion est plus complexe à définir. Comme le tic-tac d'une horloge, la pulsation est répétitive, ou autrement dit, cyclique. Mais le « tic » peut débuter à des moments différents.

Si on veut être sur la bonne pulsation par rapport à d'autres musiciens, il faut donc à la fois être sur le même TEMPO, mais aussi battre les temps au même moment...

Remarque : il est souvent possible de percevoir le même morceau avec une pulsation différente (par exemple en battant la pulsation 2 fois plus vite ou 2 fois moins vite...)

Toute l'équipe de l'école de musique
vous souhaite une
excellente année
2017

Merci à tous les musiciens et parents qui ont contribué à ce sympathique concert de Noël 2016. Cela fait plaisir de voir de nouvelles têtes pour des petits coups de mains bien utiles. Des photos du concert sont en ligne sur le site de l'école de musique.

Soirée Cabaret 2017

Réservez dès maintenant votre date du **samedi 25 mars** pour notre soirée Cabaret annuelle. Le fil rouge, cette année, en plus des ensembles de l'école de musique, sera le groupe Raffu - chanson française mélangée et festive - avec son Ciné-Concert. Du plaisir pour les yeux et les oreilles !

<http://raffuofficiel.wixsite.com/raffu>

Batucada

Notre première sortie de l'année a eu lieu le 8 décembre, sur la place des Croix. Pour la majorité des percussionnistes, cette première sortie fut une très belle aventure. Tout le monde est bien motivé pour réitérer !!! Prochaine sortie en cours de programmation.

Agenda

- Mer. 15 février : Instant musical** au Hall Blues à 19h00
- Dim. 19 mars : Commémoration** au Monument aux Morts à 11h00
- Sam. 25 mars : Soirée cabaret** à la salle St Jean à 21h00
- Mer. 12 avril : Instant musical** au Hall Blues à 19h00
- Lun. 8 mai : Commémoration** au Monument aux Morts à 11h00
- Sam. 10 juin : Concert de fin d'année** salle St Jean à 20h30
- Sam. 10 juin : Fin des ateliers Jazz/Classique/M.A.**
- Du 12 au 16 juin : semaine de découverte instrumentale** à l'école de musique tous les jours de 18h30 à 19h30
- Du 26 au 30 juin : auditions et réinscriptions** à l'école de musique de 18h30 à 20h00
- Sam. 29 juin : fin des cours**

Instants musicaux

Le prochain concert de l'école de musique sera l'instant musical du mercredi 15 février au Hall Blues à 19h00. Ces « instants musicaux » sont ouverts à tous, élèves débutants ou confirmés, seuls ou en groupe... C'est l'occasion pour chacun de venir se tester devant un petit public, dans un lieu chaleureux et intimiste. N'hésitez pas à vous inscrire sur le panneau d'affichage du hall de l'école. Mille mercis au Hall Blues pour son accueil. Il y aura un second instant musical le mercredi 12 avril, toujours au Hall Blues à 19h00

Pour être à l'aise sur la pulsation, il sera donc important de s'entraîner à « battre » la pulsation (avec le pied ou la main mais aussi avec la voix) sur des morceaux simples* (*: demander conseil à vos profs). Petit à petit, il sera intéressant de battre une pulsation main ou pied) et de chanter une chanson simple* par-dessus. Entraînez-vous ensuite à battre la pulsation un peu plus vite ou un peu moins vite (on fait alors varier le tempo) en continuant à chanter avec la vitesse appropriée...

Il sera ensuite fondamental de prendre conscience des notes d'un morceau qui sont placées pile sur cette pulsation. On dit que les notes en question tombent « sur le TEMPS ». Là aussi, il existe des exercices basiques avec des chansons simples connues où l'on s'entraîne à accentuer (jouer plus fort) les notes qui tombent sur les temps, tout en battant la mesure.

Pour travailler votre tempo, prenez simplement un métronome et essayez de battre la pulsation avec lui. Amusez-vous à varier la vitesse. Il existe maintenant des applications de métronome pour Smartphones plus conviviales que le bon vieux métronome mécanique...

Si la notion de pulsation n'est pas acquise, il sera très compliqué de jouer ensemble avec d'autres musiciens. Cette notion peut, selon les personnes, être totalement innée (pour une grande majorité) ou s'acquérir difficilement après des longs cycles de travail (pour une petite minorité)...

Le Contretemps

Je parlais là uniquement des musiques binaires. Lorsqu'on bat la pulsation régulièrement avec la main, la position basse de la main tape sur les TEMPS. Mais lorsque la main remonte et qu'elle est au plus haut, juste avant de redescendre frapper, on est à mi-chemin entre 2 temps. On appelle cela le CONTRETEMPS, ou la LEVEE.

De la même façon que vous vous êtes entraînés à accentuer les notes, d'une chanson qui tombaient sur les TEMPS (tout en battant la pulsation), faites la même chose pour les notes placées sur les CONTRETEMPS.

Avec votre métronome (tempo 100 bpm), entraînez-vous à faire un son (voix ou geste) entre 2 pulsations, à des vitesses différentes.

La mesure

Une grande majorité de musiques sont structurées par petits « paquets » de pulsations : majoritairement par 4 pulsations, éventuellement de 2, 3, 6 et, exceptionnellement 5 ou nombres impairs (7, 11)... Ces petits « paquets » sont appelés les MESURES. Nous ne parlerons ici que des mesures à 4 temps.

Après avoir acquis la notion de pulsation, voilà la 2ème notion la plus importante concernant le rythme.

Pour matérialiser les 4 temps d'une mesure, on peut battre la mesure avec les doigts de la main de la façon suivante : - on tape le pouce sur le 1er temps (et on relève le pouce)

- on tape l'index sur le 2ème temps (et on relève l'index)
- on tape le majeur sur le 3ème temps (et on relève le majeur)
- on tape l'annulaire sur le 4ème temps (et on relève l'annulaire)
- on recommence à la première étape etc...

Faites la même chose en disant le n° du temps en même temps que votre geste.

Si vous voulez travailler également sur les contretemps (ce sera souvent très utile pour vos musiques), faites la même chose que l'exercice précédent en produisant en plus le son « Et » sur les contretemps, au moment où vos doigts sont en position haute.

Il est indispensable que le musicien sache toujours quand tombe le 1er temps de chaque mesure. Cela pourra lui être d'une grande aide pour placer des phrases musicales, pour se repérer lorsqu'il joue avec d'autres musiciens, pour se rattraper lorsqu'il fait une erreur (il peut alors s'arrêter puis attendre les autres sur le début de la mesure suivante).

Là, un travail régulier d'écoute de morceaux enregistrés, en comptant les temps avec les doigts, peut être bénéfique.

Il est aussi possible de mettre en place un travail corporel particulier pour mieux sentir les 4 temps d'une mesure. Par exemple, battre la mesure avec notre torse et notre tête de la façon suivante :

- Départ torse droit et tête droite
- 1er temps : le torse va vers la droite
- 2ème temps : la tête penche à droite
- 3ème temps : le torse va vers la gauche
- 4ème temps : la tête va vers la gauche

-On recommence sur le premier temps, etc... Du coup, on identifie le 1er temps à chaque fois que le torse penche à droite. Il existe le même genre d'exercice avec les pieds (utilisé dans les chorégraphies des batucadas)

Figures rythmiques et placement rythmique

Les figures rythmiques sont des symboles utilisés dans l'écriture musicale pour indiquer la durée de chaque note. Généralement, une noire dure 1 temps, une croche $\frac{1}{2}$ temps, une blanche 2 temps etc... Il existe des figures rythmiques équivalentes pour les silences : 1 soupir dure 1 temps, 1 demi-soupir $\frac{1}{2}$ temps, une pause dure une mesure etc...

Il y a souvent une confusion entre les figures rythmiques d'une note et son placement c'est-à-dire l'endroit où on va jouer cette note ; note caractérisée par deux informations :

- à quel moment démarre cette note (par exemple « sur le 1er temps » ; « sur la levée du 2ème temps » etc...) ?
- quelle est sa durée (par exemple « 1/2 temps pour une croche » ; « 1 temps pour une noire », etc...) ?

Cette confusion est induite par le système de notation de notre musique occidentale. Mais, il existe d'autres systèmes de notation (par exemple les grilles MIDI utilisées pour la musique numérique) qui différencient vraiment ces 2 choses.

Vous pouvez rajouter un petit trait vertical au crayon sous chaque note qui tombe sur un temps, dans votre partition, et ainsi, savoir sur quel temps ou contretemps débute telle ou telle note....

Remarque : certaines notes ne débutent ni sur un temps, ni sur un contretemps. Par exemple sur un $\frac{1}{4}$ de temps ou sur une subdivision impaire du temps (triolet par exemple)...

Il sera fondamental de connaître par cœur, donc de pouvoir jouer automatiquement quelques figures rythmiques de base que l'on retrouve systématiquement en musique. Une fois ces figures apprises et maîtrisées, il sera important de savoir passer de l'une à l'autre spontanément. Il sera aussi important de reconnaître et d'identifier, à l'écoute ces figures rythmiques de base.

Voici les quelques figures rythmiques incontournables contenant une seule figure rythmique (à travailler en boucle avec un accent sur toutes les notes tombant sur un temps) :

- Une mesure complète de blanches (2 blanches)
- Une mesure complète de noires (4 noires)
- Une mesure complète de croches (8 croches)
- Une mesure complète de triolet de croches (12 croches en triolets)
- Une mesure complète de doubles croches (16 doubles croches)
- Une mesure complète de triolets de noires (6 noires en triolets)

Voici les quelques figures rythmiques incontournables contenant plusieurs figures rythmiques (à travailler en boucle avec un accent sur toutes les notes tombant sur un temps) :

- Une mesure complète de syncopes : (1 croche + 1 noire + 1 croche) x2
- Une mesure complète de noires à contretemps : 1 $\frac{1}{2}$ soupir + 3 noires + 1 croche
- Une mesure complète de croches pointées double : (1 croche pointée + 1 double croche) x4
- Une mesure complète de croches pointées : 4 croches pointées + 1 noire

La structure

La musique est souvent organisée par STRUCTURES, qui sont des « paquets » de mesure correspondant à une fonction particulière dans la musique. Si l'on prend l'exemple d'une chanson, il y aura par exemple une STRUCTURE « Couplet », une STRUCTURE « Refrain », une STRUCTURE « Intro » etc... Parfois, les STRUCTURES sont simplement appelées par des lettres « A », « B », « C », comme cela se fait en jazz. Si l'on observe les structures des morceaux populaires, on remarque qu'elles sont souvent composées d'un nombre de mesures multiples de 4 (4, 8, 12, 16).

Il sera important pour les musiciens d'identifier ces structures et d'intégrer leur côté cyclique. Il se passe généralement des choses particulières en fin de structures (arrêts, appels, crescendo ou decrescendo, ralentis, tensions ou résolutions harmoniques etc...).

Pour les musiques nécessitant de l'improvisation (jazz, blues, musiques traditionnelles etc...), on improvise généralement sur une ou plusieurs de ces structures.

Lorsqu'un musicien est perdu dans la musique, ou ne joue pas pendant une partie du morceau, le fait d'avoir bien identifié les différentes structures lui permet de savoir où reprendre....

Lorsque vous écoutez des morceaux, essayez d'entendre les différentes structures. Ce sera probablement plus simple sur des chansons ou des musiques populaires que sur de la musique symphonique, pas forcément écrite de cette façon... Pour les amateurs de Jazz et de Blues, entraînez-vous à repérer les moments où une structure commence ou s'achève...

Effectifs 2016-2017...

Nous sommes sensiblement sur les mêmes chiffres que l'année passée avec 137 élèves (138 en 2015-2016) avec une légère augmentation des élèves inscrits sur des cours individuels. Nous sommes donc plutôt épargnés par une baisse, parfois assez conséquente, que l'on peut observer dans les autres écoles alentour. Le cours de clarinette a été supprimé, faute d'élèves. Notons un retour en force des élèves en cours de batterie, accordéon et, dans une moindre mesure, de violon. On peut aussi se réjouir du redémarrage du groupe guitare de Jérôme avec 6 guitaristes...

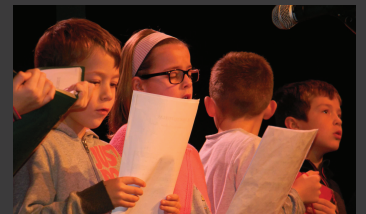

Cours « Tout en un »...

Une trentaine d'élèves bénéficient cette année du dispositif de cours « tout en un » sous des formes diverses. Un bilan intermédiaire est prévu sous peu. N'hésitez pas à faire remonter vos impressions, suggestions etc...

L'équipe 2016-2017...

- Muriel Sierras revient enseigner le violon et l'alto en remplacement d'Alberto Leu.
- Yvon Durieux, notre professeur de clarinette est parti à la retraite.
- Cécile Colombiès et Véronique Krsinar sont les nouvelles co-trésorières de l'association suite à la démission de Lionel Staub.

Ateliers...

Les ateliers musique classique, batucada et groupe vocal ont bien été investis cette année. Il n'en est pas de même pour le jazz band, pour le chant rock ados (qui a été supprimé) ainsi que pour l'atelier musiques actuelles.

Nous constatons que peu de pianistes et de guitaristes participent aux ensembles, alors qu'ils représentent une grande majorité d'élèves et que, justement, nous essayons de proposer des formules où ces instrumentistes pourraient avoir leur place (jazz band et musiques actuelles).

Ces ateliers de pratique collectives sont vraiment complémentaires à vos cours individuels et je ne saurais trop vous recommander de venir nous rejoindre (il n'est pas trop tard) sur ces ateliers. Message surtout destiné aux pianistes non débutants et ne participant pas à un cours « tout en un » !!!! Ces ateliers sont gratuits. Profitez-en !

Aux musiciens ayant des soucis rythmiques

Ne vous découragez surtout pas. Avec de la méthode et de la patience, vous arriverez à trouver vos propres stratégies pour contourner ces problèmes et compenser ces manques de repères.

Il n'est pas toujours agréable de travailler le domaine sur lequel on rencontre des difficultés mais c'est bel et bien là que doit se concentrer votre énergie.

Vous serez souvent confrontés à l'incompréhension de celles et ceux pour qui le repérage rythmique ne pose aucune difficulté et qui, de façon innée, jouent avec les pulsations, les mesures et les structures, y compris vos professeurs...

Pensez à diversifier votre travail : voix/geste, écoute/jeu

Venez jouer dans des ateliers purement rythmiques comme la Batucada, cela vous permettra d'avoir une activité agréable uniquement centrée sur le rythme et vous fera probablement énormément progresser...

Bon courage et bonne musique à toutes et à tous.

Examens départementaux 2017

Chaque année, le Conseil Départemental de la Loire organise des examens ouverts à tous les élèves des écoles de musique du département.

CYCLE 2

Nous présenterons 3 élèves en fin de cycle 2 de formation musicale.

1 élève sera présenté en fin de cycle 2 musiques actuelles, en partenariat avec les écoles de musique de Bourg Argental et de St Pierre de Bœuf.

CYCLE 1

Nous n'avons pas d'élève de 4ème année de formation musicale cette année. Aucun élève ne présentera sa fin de 1er cycle en FM, par conséquent.

Si vous souhaitez présenter une fin de 1er cycle en instrument, parlez-en vite avec votre professeur, il vous expliquera le fonctionnement et vous dira si vous pouvez vous présenter.

Pour les élèves de batterie, guitare et piano : en musiques actuelles, notre école se coordonne avec les écoles de musique de St-Pierre-de-Bœuf, de Bourg-Argental et de St-Genest-Malifaux pour présenter des élèves sous forme de groupes. Notre école pourrait présenter (sous réserve) 1 guitariste, 3 batteurs, 4 pianistes. Les autres écoles pourraient présenter 2 ou 3 autres batteurs, 2 ou 3 chanteuses, 2 guitaristes... Donc il y aurait peut-être moyen de créer plusieurs groupes... A suivre...

Votre école sur le Net

N'hésitez pas à aller voir notre site Internet www.pelumusic.fr. Si vous ne recevez pas nos informations par mail (cette lettre d'info, par exemple) c'est que nous n'avons pas votre adresse mail, ou que celle que l'on a, a été mal saisie dans notre fichier. Envoyez-nous un petit mail pour nous en informer.

L'école de musique de Pélussin est aussi sur Facebook.

Recherche de petits concerts

Si vous faites partie d'une association qui organise ponctuellement ou régulièrement des événements, n'hésitez pas à nous solliciter pour de petites prestations musicales. Que ce soit sur Pélussin ou dans les villages alentour.

Nous commençons à avoir quelques petits ensembles reconduits d'une année sur l'autre qui ont donc un répertoire s'étoffant au fil du temps. Il devient donc possible pour ces ensembles de sortir du cadre de l'école de musique pour aller jouer ici ou là, un répertoire que les concerts de l'école ne nous permettent pas forcément de jouer en totalité.

Quelques contacts ont déjà été pris et ne demandent qu'à être concrétisés. Nous avons collaboré par le passé avec les Bravos de la Nuit, la médiathèque, Cinépat, la Filante, le Petit Paradis, le sou des écoles de St Julien M.M.. D'autres partenariats pourraient se faire avec l'association de Malleval « Ouvrez les écouteilles » qui organise concerts et festivals et qui cherche régulièrement des 1ères parties.

Quelques ensembles à solliciter (sous réserve de disponibilité des musiciens !) ?

La Batucada, le JPB trio, le groupe vocal A Capellystes Now, le groupe de violoncelles, le groupe de rock Useless (avec l'école de Bourg Argental), peut-être bientôt les « rockeuses du samedi matin » et d'autres... Contactez nous !!!