

Tableau des fondements théoriques étudiés en musique : AMU4M

Les **italiques* indiquent les nouveautés par rapport à AMU3M

Paramètres musicaux pour le travail d'interprétation, d'improvisation ou de composition			
Élément du langage musical			
Durée	Hauteur	Intensité	Timbre
<ul style="list-style-type: none"> • notes swinguées, regroupements rythmiques (p. ex., triolet, quintolet, sextolet) • rythmes (p. ex., phrase rythmique de 8 mesures) • valeurs rythmiques (notes et silences pointés ou non), à partir de la ronde à la double-croche, dans une mesure simple (2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 2/2, 3/2, 4/2,) et composée (3/8, 6/8, 9/8, 12/8) • divers tempi (p. ex. <i>maestoso</i> <i>adagio</i>, <i>vivace</i>), et leurs variations (p. ex., <i>subito presto</i>, <i>poco a poco ritardando</i>) • changement de chiffres indicateurs 	<ul style="list-style-type: none"> • transposition et modulation des mélodies • tons et demi-tons (chromatique et diatonique) et altérations • <i>*les sept modes (dont toutes les gammes majeures – mode ionien, et toutes les gammes mineures -mode dorien), la gamme chromatique, la gamme pentatonique majeure et mineure;</i> • mélodie sur 16 mesures; • registres des instruments par rapport à la tonalité concert (p. ex., saxophones) • tous les intervalles jusqu'à l'octave. • accords majeurs, mineurs, augmentés et diminués, septièmes de dominante, à quatre sons (incluant arpèges) ainsi que leurs renversements y compris les accords de base reliés au jazz. -- cadences parfaites (V-I) et (V7-I), demi-cadence (I-V), cadence plagale (IV-I) • <i>*tonalité, atonalité (p. ex., musique sérielle ou dodécaphonique), musique modale</i> • <i>* pointillisme</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • nuances et variations : <i>*subito piano, subito forte, rinforzando, pianississimo, fortississimo, morendo</i> • accent 	<ul style="list-style-type: none"> • catégories d'instruments à partir des quatre registres (soprano, alto, ténor et basse) • <i>*timbres inventés ou manipulés électroniquement, de façon analogue, ou manuellement (p. ex., piano préparé de John Cage)</i>
Principe du langage musical			

Forme		Texture	
• libre, aléatoire		• *polyrythmie, polytonalité, polymétrie (plusieurs mesures superposées p. ex., 6/8 contre 2/4)	
Entraînement à l'oreille			
Élément : durée	Élément : hauteur	Élément : intensité :	Élément : timbre :
<ul style="list-style-type: none"> • identification à l'écoute des changements de chiffres indicateurs (p. ex. 2/4 à 3/4) • reconnaissance, à l'écoute et en lecture à vue, reproduction à l'écrit (dictée) et exécution à la voix, à l'instrument ou avec les mains, une phrase rythmique d'environ 8 mesures construite de notes et de silences pointés ou non, swingés ou non, de la ronde à la double-croche, incluant le triolet de croches, dans une mesure simple 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 2/2, 3/2, 4/2,) ou composée (3/8, 6/8, 9/8, 12/8). 	<ul style="list-style-type: none"> • identification, à l'écoute, les demi-tons et les tons; les gammes diatoniques et leurs degrés; une gamme chromatique; la gamme blues; la progression des accords blues sur 12 mesures, la gamme pentatonique majeure et mineure; les sept modes; les intervalles de l'unisson à l'octave; modulation de la mélodie vers la dominante ou vers sa relative; les accords majeurs, mineurs, augmentés et diminués à quatre sons, septièmes de dominante, en position fondamentale et avec renversements; les cadences parfaites (V-1), (V7-I), la demi-cadence (I-V) et la cadence plagale (IV-I), l'atonalité, une mélodie répartie de façon pointilliste. • reconnaissance, à l'écoute et en lecture à vue, reproduction à l'écrit (dictée) et exécution à la voix ou à l'instrument selon le cas, une mélodie en mode majeur ou mineur, ou à partir de la gamme blues, incluant quelques notes altérées et au moins une modulation, d'environ 16 mesures en clé de sol ou de fa, construite de notes et de silences pointés ou non, swingés ou non, à partir de la ronde à la croche, incluant le triolet de croches dans une mesure simple 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 4/2, ou composée (3/8, 6/8, 9/8, 12/8). 	<ul style="list-style-type: none"> • identification des nuances et leurs variations (p. ex., *subito piano, subito forte, rinforzando, pianississimo, fortississimo, morendo) dans le langage musical 	<ul style="list-style-type: none"> • justification des différentes catégories d'instruments selon leur techniques de jeu (p. ex., cordes : frottées, pincées, frappées; vents : bois, cuivres, voix humaine; percussions : sons déterminés et indéterminés) et à partir des quatre registres (soprano, alto, ténor et basse)
Principe : forme		Principe : texture	

• identification à l'écoute et en lecture à vue la forme libre et la forme aléatoire.

• identification à l'écoute et en lecture à vue (polyrythmie et polytonalité)

Application des éléments et principes étudiés aux aspects du travail d'interprétation selon l'instrument ou la voix

Technique d'interprétation	Considération de l'interprétation
<ul style="list-style-type: none"> • <u>s'appliquent à tous les cours</u> • <u>le répertoire varie et présente des difficultés accrues selon le continuum (voir éléments et principes)</u> • respiration – soutenue ou phrasé - prolongé • posture • articulation des notes à l'instrument : <i>portamento, rinforzando, triple, roulement double</i> • articulation des mots à la voix - en allemand et en espagnol • doigté – alternatif, positions ou notes chantées : sur toute l'étendue standard de l'instrument ou de la voix • justesse : compensation selon l'instrument • sonorité : adaptée selon le style • mouvement et précision rythmique : • valeurs rythmiques (notes et silences pointés ou non), de la ronde à la double-croche, dans une mesure simple (2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 4/2,) et composée (3/8, 6/8, 9/8, 12/8) • notes swingées, regroupements rythmiques (p. ex., triolet, quintolet, sextolet) • rythmes (phrase rythmique de 4 mesures) • divers tempi (maestoso adagio, vivace), et leurs variations (subito) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>s'appliquent à tous les cours</u> • <u>le répertoire varie et présente des difficultés accrues selon le continuum (voir éléments et principes)</u> • exécution devant un public dans une salle de concert : <ul style="list-style-type: none"> - individuelle (solo avec ou sans accompagnement) - dans un ensemble (musique de chambre ou ensembles majeurs [fanfare, harmonie, orchestre]) - à l'aide d'une partition - de mémoire • déchiffrage : selon le cas, exécution à l'instrument ou chant avec paroles, d'un extrait de répertoire de calibre inférieur à 2 grades par rapport au cours

presto, poco a poco ritardando) <ul style="list-style-type: none"> • polyrythmie et polymétrie • nuances : subito piano, subito forte, rinforzando, pianississimo, fortississimo, morendo • style d'exécution 	
---	--

Application des éléments et principes étudiés aux aspects du travail d'improvisation selon l'instrument ou la voix		
Technique d'improvisation	Considération de l'improvisation	Composante d'improvisation
<ul style="list-style-type: none"> • contretemps • groove • notes fantômes • patron 'blues' (accords) 	<ul style="list-style-type: none"> • 'jam session' • solo • <i>hybridation de styles</i> • <i>cadenza</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 modes; • gammes pentatoniques.

Application des éléments et principes étudiés aux aspects du travail de composition selon l'instrument ou la voix	
Technique de composition	Procédé de composition
<ul style="list-style-type: none"> • imitation (hauteur) • répétition (copier-coller) • transposition (hauteur) • miroir (hauteur) : d'une courte mélodie • rétrograde (l'écrevisse) (ordre et hauteur) : d'une courte mélodie • aléatoire : de certains ou de tous les éléments • création libre pour quatuor instrumental ou vocal • jeu de mélodie ou Klangfarbenmelodie. • transcription d'une mélodie pour un instrument ou un ensemble. 	<ul style="list-style-type: none"> • selon l'élément hauteur : registre moyen de son instrument • selon l'élément timbre : de son instrument et d'autres instruments • selon le principe forme : libre, aléatoire • selon le principe texture : polyrythmie, polytonalité

Continuum historique abordé selon le répertoire étudié : AMU4M (interprété, improvisé ou composé)

Musique occidentale	Musique du Monde
<p>• jalons d'un continuum historique de la musique occidentale notamment :</p> <p>*Musique du XXe siècle Musique impressionniste 1887-1905 (<i>Clair de lune</i>, <i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i> de Claude Debussy)</p> <p>*Musique post-romantique 1890-1910 (<i>Kindertotenlieder</i> de Gustav Mahler, <i>Verklärte Nacht</i> d'Arnold Schoenberg)</p> <p>Musique expressionniste (<i>Pierrot lunaire</i>, <i>Erwartung</i> de Arnold Schoenberg)</p> <p>Musique polytonale, polyrythmique (<i>Le Sacre du printemps</i>, <i>L'Histoire du soldat</i>, de Igor Stravinsky; <i>Country Band March</i> de Charles Ives, arr. de James Sinclair)</p> <p>Musique polymétrique (6/8 contre 3/4 dans <i>Second Suite in F for Military Band</i>, 4e mouvement <i>Fantasia on the Dargason</i>, de Gustav Holst)</p> <p>Musique atonale (<i>Trois pièces pour piano</i>, Opus 11 de Arnold Schoenberg)</p> <p>Musique sérielle ou dodécaphonique (Variations pour piano, op. 27, 2e mouvement, d'Anton Webern; 5 pièces pour piano, opus 23 de Arnold Schoenberg, <i>Polyphonie X</i> de Pierre Boulez)</p> <p>Musique minimaliste (<i>Einstein on the Beach</i> de Philip Glass, <i>Violin Phase</i> de Steve Reich)</p>	<p>• *Survol de la Musique du monde émergente</p> <p>World Music (<i>Growl de</i> Tagaq [artiste de gorge Inu], album <i>Shake Away</i> de Lila Downs [mexicaine]), album <i>Africa Calling</i> de Lorraine Klassen (Afrique du Sud), <i>Indépendance de</i> Youssou N'Dour (Sénégal), album <i>Umalali</i> interprété par <i>The Garifuna Women's Project</i> (Belize)</p> <p>Musique urbaine métisse : album <i>La France des couleurs</i> d'Idir (Algérie), album <i>Volta</i> de Björk (Islande) Technotrad : oeuvre de Swing</p> <p>Amérique du nord Canada : Peuples autochtones</p>

Musique électroacoustique comprenant entre autres : la musique concrète (*Symphonie pour un homme seul* de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, *Deux études de musique concrète* de Pierre Boulez), les sons préenregistrés combinés avec des sons de synthèse (*God's Greatest Gift* et *Concerto pour piano MIDI* d'Alain Thibault, *Gesang der Jünglinge* de Karlheinz Stockhausen), le paysage sonore « soundscape » (*Entrance in the Harbour* par R. Murray Schaefer)

*Styles de jazz

- Gospel and spirituals (ex. *Amazing Grace*, chant traditionnel, interprété par Mahalia Jackson; *Go Tell It On The Mountain* interprété par The Montreal Jubilation Gospel Choir)
- Ragtime 1900-1918 (*The Entertainer* et *Maple Leaf Rag* de Scott Joplin)
- New Orleans ou Dixieland 1910-1920 (*Black Bottom Stomp* de Jelly Roll Morton and His Red Hot Peppers; *Hellzapoppin'* de Louis Armstrong)
- Blues (*Why I Sing the Blues* et *How Blue Can You Get* de B.B. King; *How long, How long Blues* de Leroy Carr, interprété par Ella Fitzgerald)
- swing 1920's (big band), (*Sing, Sing, Sing (With a Swing)* de Gene Krupa, *Just Kiss Me* de Harry Connick Junior)
- Be-Bop 1940's (*Round Midnight* de Thelonius Monk, *A Night in Tunisia* de Dizzy Gillespie; *Koko* de Charlie Parker)
- Cool 1949-1955 (*Jeru* de Gerry Mulligan, *Take Five* de Dave Brubeck, *My Funny Valentine* de Chet Baker)
- Hard 1955-1960 (*Tempus Fugit* d'Art Blakey, *Walkin'* de Miles Davis, Sonny Rollins, Max Roach)
- Jazz modal 1960's (album *Kind of Blue* de Miles Davis, *My Favorite Things* de John Coltrane)
- Free 1960's-1970's (*Ascension* de John Coltrane, album *Free Jazz* d'Ornette Coleman)
- Latin jazz qui s'inspire des rythmes de danses latines dont la Bossa Nova 1960's (*The Girl from Ipanema* de Stan Getz, *Desafinado* de Antonio Carlos Jobim et Newston Mendonca).
- Fusion fin 1960's, 1970's (album *Bitches Brew* de Miles Davis, album *Return to Forever* de Chick Corea, *Hot Rats* de Frank Zappa)
- Neo-Classique fin 1970's début 1980's (Wynton Marsalis, Branford Marsalis, the Lincoln Centre Jazz Orchestra)
- Acid ou Groove (1980-1990's) (album *Best of the Acid Jazz Years* du James Taylor Quartet, album *Groove Collective*, album *Mondo Grosso*, album *What Colour Our Flag* du groupe Galliano, DJs Rob Gallagher, Norman Jay et Patrick Forge)
- World jazz 2000-, qui intègre des éléments de la musique ethnique : (Dave Liebman, sax soprano,

(Premières nations - *Miniwanka or the Moments of Water* 1971 de R. Murray Schaefer - *Tambour Terre-mère* de Aigle bleu; Métis – Sierra Noble, violoniste interprète de giges, bluesgrass et country; Inuits - Tagaq, artiste de gorge Inu, le duo Tudjaat et le groupe Pamyua – métissage du chant de gorge et de la musique pop)

accompagné des rythmes de tabla de Badel Roy, *The World at Peace* de Yusef Lateef)

*Musique émergente

Institutions :

Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM); Centre de musique canadienne; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN); Société de musique contemporaine du Québec et son festival Montréal Nouvelles Musiques (MNM); Ensemble contemporain de Montréal (ECM)

Compositeurs :

Denys Bouliane (orchestre et électroacoustique); John Rutter (œuvres vocales); Walter Boudreau (musique de chambre); Rodrigo Sigal (musique électroacoustique); Gabriela Ortiz (instrumental, électroacoustique, opéra)

Notation musicale emergent: [*Epitaph for Moonlight, Divan I Shams I Tabriz*]de R. Murray Schafer;