

Jean-Marc ALLERME

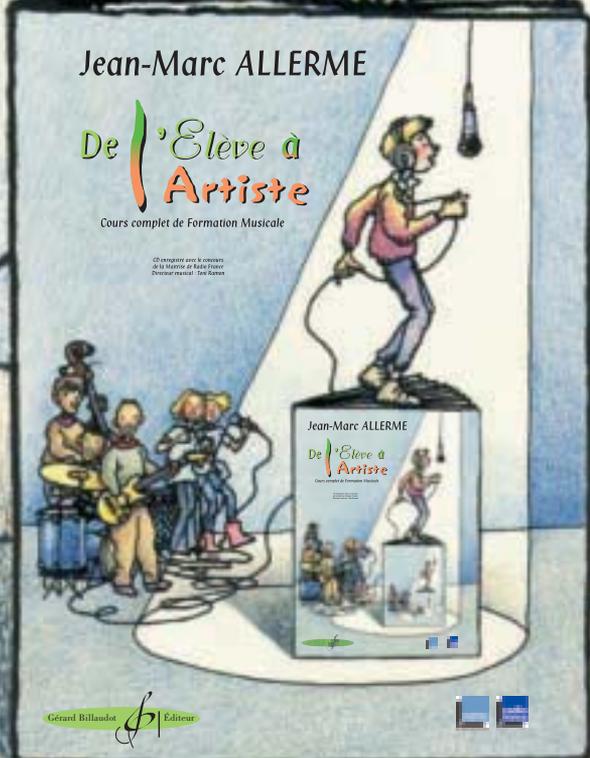
De l'Élève à Artiste

Cours complet de Formation Musicale
1er cycle

CD enregistré avec le concours
de la Maîtrise de Radio France
Directeur musical : Toni Ramon

ALBUMS
1 à 4

Gérard Billaudot

Éditeur

INTRODUCTION

OUVRAGE PROTÉGÉ
PHOTOCOPIE
INTERDITE
MÊME PARTIELLE
(Loi du 11 mars 1957)
constituerait
CONTREFAÇON
(Code Pénal Art. 425)

Sur un concept inédit, cette nouvelle série se propose de vous aider à révéler le musicien et l'artiste qui se cache derrière chaque élève.

L'objectif de chacun des **4 albums** est de parvenir à "monter" **12 titres**, comme un artiste qui prépare une prestation scénique ou l'enregistrement d'un disque.

Chaque titre est l'aboutissement et la concrétisation d'une **session** de préparation dont le travail peut s'étaler sur une, deux, voire trois semaines, en fonction du temps dont on dispose.

Cela étant dit, **toutes les activités** (lecture de notes et de rythme, audition, écriture, chant) étant regroupées **sur un seul et même support**, il n'y a aucune perte de temps engendrée par de fastidieuses manipulations logistiques, et on peut ainsi rester concentré sur la musique.

De plus, l'**album du professeur contient intégralement le livre de l'élève**, complété évidemment par les **corrections des exercices** (en tramé), les conseils et **consignes de travail** destinés spécifiquement au professeur (en encadré), les **accompagnements** et les **chiffrages harmoniques** des titres.

Chaque session est organisée en différents **ateliers thématiques** - lecture de notes, rythme, chant, technique, écoute et écriture - destinés à apprendre, travailler et parfois réviser, les éléments techniques et musicaux nécessaires, selon la progression définie dans le programme.

Pour faciliter le repérage, toutes les rubriques des ateliers sont numérotées et matérialisées par une pastille :

L
1 verte pour les activités collaboratives ou participatives

R
3 blanche pour les activités uniquement directives, qui peuvent, si on le souhaite, être données à faire à la maison.

Afin d'aborder la mise en place de chaque titre dans les meilleures conditions, chaque session se termine par un **atelier d'évaluation** (cf. exemple ci-contre) qui permet de vérifier tout ou partie des acquisitions musicales et techniques. Les ateliers d'évaluation étant regroupés dans un **fascicule séparé** au nom de l'élève, on pourra d'ailleurs décider de le donner à faire comme devoir à la maison.

Le **CD** comporte les enregistrements des **versions complètes** et des **playbacks** des 12 titres et, quand cela peut être utile, des versions intermédiaires, notamment dans les titres à plusieurs voix.

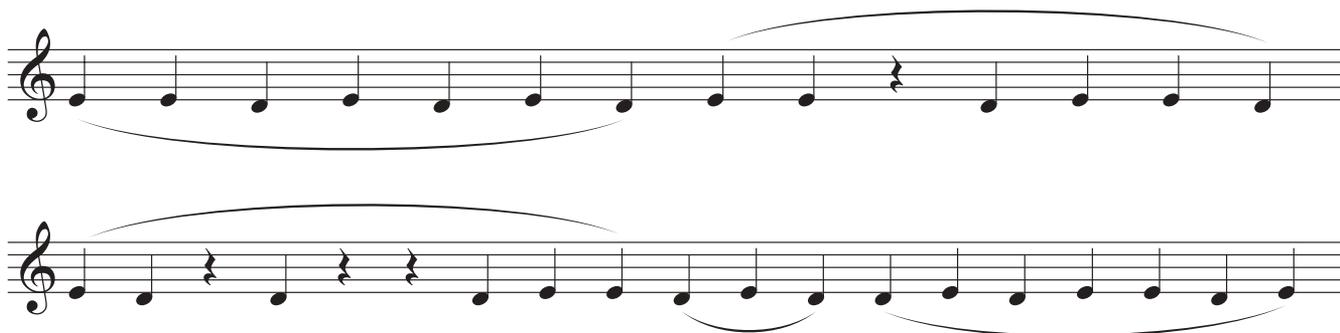
Tout au long de la progression, il est évidemment indispensable de consacrer un peu de temps à la révision des titres déjà appris pour les entretenir et disposer, au terme de l'album, d'un répertoire qui pourra donner lieu à un petit concert et/ou à un enregistrement qui fixera et matérialisera tout le travail effectué.

J'invite chaque professeur à envoyer à l'éditeur une copie du CD ou de la vidéo réalisés afin que nous puissions partager le plaisir d'avoir contribué au passage de l'élève à l'artiste...

Jean-Marc ALLERME

ATELIER ÉVALUATION du volume 1

EV 1 Réponds aux questions et écris la réponse dans les cadres.

Combien y a-t-il de phrases dans cette mélodie ?

Dans la 2e phrase, combien y a-t-il de Mi ? de Ré ?

Dans la 3e phrase, combien y a-t-il de noires ? de soupirs ?

EV 1 Mets ces 3 nuances dans l'ordre, du plus doux au plus fort.

f *mf* *p*

EV 2 Remets dans l'ordre ces lettres pour former le nom du tempo appris dans cette session.

M R T
 O D A
 E O

LES TITRES du volume 1

	CD	Page
1 ➤ Notre première mélodie[1] - [13] (Chanson - voix et guitare)		11
2 ➤ Une feuille d'album[2] - [14] (Mélodie - voix et piano)		18
3 ➤ Sans bruit[3] - [15] (Chanson - voix et piano)		23
4 ➤ Air miles[4] - [16] (Instrumental - piano, synthétiseur et percussions)		29
5 ➤ L'une et l'autre[5] - [17] à [19] (Pièce à 2 voix - voix et guitare)		36
6 ➤ La fille aux cheveux d'argent[6] - [20] (Chanson - voix et piano)		41
7 ➤ Au bord de l'eau[7] - [21] (Mélodie - voix, violoncelle et piano)		47
8 ➤ Boogie lite [8] - [22] (Style jazz - voix, piano, basse et batterie)		53
9 ➤ Disincantatu[9] - [23] à [25] (Style polyphonie corse à 3 voix)		59
10 ➤ De Duel en duo[10] - [26] (Mélodie - voix, flûte et piano)		65
11 ➤ Métrorhythmie[11] (Polyrythmie vocale à 4 voix)		71
12 ➤ Dans les chansons[12] - [27] (Chanson - voix, piano, guitares, violoncelle, basse et batterie)		79

LE PROGRAMME du volume 1

Session	Notes	Rythmes	Théorie	Page
1			Portée - clef - notes - rythme pulsation - phrase musicale et liaison d'expression <i>mf</i>	6
2			Mesure - barre de mesure - temps Mesure à $\frac{2}{4}$ - Aigu \neq Grave <i>p - f - Moderato</i>	12
3			Allegro Mouvement ascendant et descendant Mesure à $\frac{4}{4}$	19
4			Andante Conjoint \neq disjoint 	24
5			Notion d'intervalle Seconde - Tierce Marche legato - staccato	31
6			Notion de gamme La liaison de prolongation	37
7			Mesure à $\frac{3}{4}$ Unisson - Octave Le point de prolongation	42
8			Ostinato 	48
9			Quarte - Quinte	54
10			Sixte	61
11			Révisions	67
12			Termes et signes de reprise La levée Forme Couplet - Refrain	74

ATELIER TECHNIQUE

Pour commencer, il suffit de connaître deux ou trois choses simples dont tu as peut-être déjà entendu parler :

La portée

La musique est généralement écrite sur une portée de 5 lignes, que l'on compte du bas vers le haut.

Les notes

Les notes sont écrites sur la portée...

... sur les lignes...

... dans les interlignes

Les clés

Pour fixer le nom des notes sur la portée, on place une clé au début de la portée.

Les deux clés les plus employées sont :

La clé de Sol

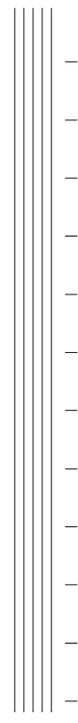
La clé de Fa

Le rythme

Pour indiquer la durée des notes, on utilise des figures de rythmes en dessinant :

- des têtes de notes, pleines (•) ou creuses (◦)
- des "queues de notes" (♩, ♪)
- des ligatures pour les relier entre-elles (—)

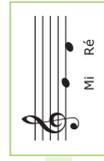
C'est comme le battement du pouls. Batta le poulsation, c'est frapper d'une manière régulière (avec la main sur la table si tu es assis, sur la cuisse ou avec le pied si tu es debout). On la représente par des petits traits verticaux écrits sous la portée. On en aura souvent besoin pour travailler le rythme.

Voilà, tu sais tout, ou presque... Le reste, on va l'apprendre au fur et à mesure en faisant de la musique. C'est parti !

ATELIER LECTURE DE NOTES

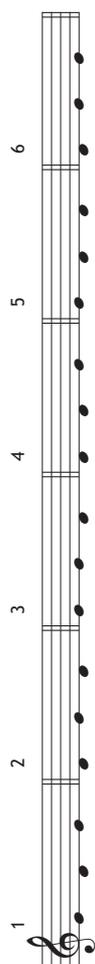
Commençons par apprendre

1 Lis de façon régulière.

2 Lis chacun de ces groupes.

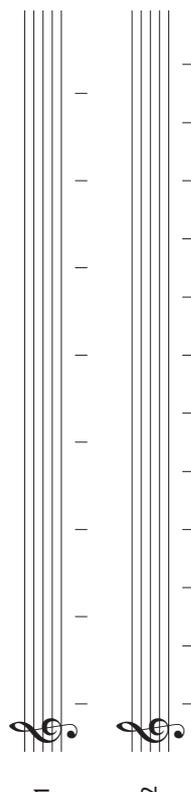

3 Puis, écoute : quel groupe de notes reconnais-tu ?

- Coche le chiffre correspondant
- Et maintenant ?
- 1 2 3
- 4 5 6

ATELIER RYTHMIQUE

R 1 Frappe les pulsations de ces deux lignes, en suivant la vitesse que t'a donné ton professeur. N'oublie pas que la pulsation est toujours régulière.

La noire : c'est la valeur rythmique la plus simple. Elle dure une pulsation.

Le soupir : c'est la figure de silence qui remplace la noire.

R 2 Lis chacune de ces phrases en disant "ta" sur chaque noire tout en frappant la pulsation.

R 3 Puis, écoute : quelle phrase reconnais-tu ?

- Coche le chiffre correspondant 1 2 3 4
 Et maintenant ? 1 2 3 4

R 4 Lis ces 2 lignes en disant "ta" sur chaque noire tout en frappant la pulsation.

ATELIER CHANT

C 1 Chante avec le nom des notes ces chemins mélodiques.

C 2 Puis, écoute : quel chemin de notes reconnais-tu ?

- Coche le chiffre correspondant 1 2 3 4
 Et maintenant ? 1 2 3 4

C 3 Cette fois, sans le nom des notes...

- Coche le chiffre correspondant 1 2 3 4
 Et maintenant ? 1 2 3 4

mf Mezzo forte : c'est une nuance qui indique qu'il faut chanter naturellement, ni trop fort, ni pas assez.

La phrase musicale : on l'indique par une ligne courbe au-dessus ou au-dessous de la portée. Elle relie 2 notes différentes ou englobe tout un groupe de notes.

C 4 Petit dialogue à chanter avec ton professeur ou en 2 groupes.

ATELIER ÉCOUTE ET ÉCRITURE

E 1 Dessine des clés de SOL en t'aidant d'abord du modèle.

- E** 2 Dessine sur la portée les notes demandées (•)

Mi Ré Ré Ré Mi Ré Ré Ré Mi Ré Ré

- E** 3 Écoute et complète.

1 2 3 4

TITRE 1 : Notre première mélodie

Nous avons appris tout ce qu'il nous faut pour "monter" le premier titre de cet album.

Il est accompagné par la **guitare**, instrument à cordes, qui en comporte 6. Pour jouer, on appuie avec les doigts d'une main sur le manche, dans les cases et on pince ou on balaie les cordes avec l'autre main.

Il existe principalement 3 sortes de guitare :

la guitare "classique"
avec des cordes en nylon et en acier

la guitare "folk"
avec des cordes en métal

la guitare électrique
qu'on relie à un amplificateur

- ◆ Commence par écouter la chanson en entier et repère bien les phrases que j'ai numérotées à ton intention de 1 à 17...
- ◆ Chaque phrase se termine par un soupir, bien pratique pour reprendre sa respiration...
- ◆ Fais aussi attention au nombre de silences qu'il faut compter avant que le chant ne démarre...

Notre première mélodie

1 Jean-Marc ALLERME

Et main - te - nant les a - mis
je crois bien que c'est par - ti
on va tous pou - voir chan - ter
no - tre pre - mière mé - lo - die
les notes n'ont plus de se - cret
Mi Mi Mi Ré et voi - là c'est re - par - ti
mais qu'est-ce qui se passe i - ci
ouf on ne s'est pas trom - pé
Ré Mi et c'est fi - ni

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

LES TITRES du volume 2

LE PROGRAMME du volume 2

	CD	Page
1 ➤ Un peu de temps[1] - [13] (Chanson - voix, piano et guitare)		10
2 ➤ Valse jazzy[2] - [14 - 15] (Mélodie - voix, piano, basse, batterie, orgue)		17
3 ➤ Bach Rock[3] - [16] (Mélodie - voix, violon et piano)		22
4 ➤ Métrorhythmie 2[4] (Polyrythmie vocale à 4 voix)		29
5 ➤ Maintenant et toujours[5] - [17] (Mélodie - voix, caisse claire et piano)		38
6 ➤ Un ami[6] - [18] (Chanson - voix et piano)		45
7 ➤ Comme le temps passe[7] - [19] (Mélodie - voix, clarinette et piano)		51
8 ➤ Jemilah[8] - [20] (Chanson - voix, piano, basse, batterie, orgue)		56
9 ➤ Abbalatà[9] - [21] (Mélodie dans le style corse - voix et piano)		61
10 ➤ In the Sixties[10] - [22] (Chanson - voix et piano)		68
11 ➤ Au café de l'Europe[11] - [23] à [25] (Choral à 2 voix et variations - 2 voix, hautbois, orgue et clavecin)		76
12 ➤ Hymne à la terre[12] - [26 - 27] (Chanson - voix, piano, cordes, basse et batterie)		82

Session	Notes	Rythmes	Théorie	Page
1		Révisions	Mouvement métronomique Révision Seconde et Tierce	6
2			Révision Quarte <i>pp - ff</i>	12
3			Largo Révision Quinte	18
4			Crescendo - Diminuendo Révision Octave Les signes d'expression $\underline{\quad}$ et $\underline{\quad}$	24
5			Gamme de Do Majeur Ton = 1/2 ton Binaire = Ternaire - Mesure à 8 Allegretto	32
6			Le dièse Le bécarre L'anacrouse	40
7			Le bémol Les altérations L'armure	46
8			Révision Sixte	52
9			Gamme de Sol Majeur	58
10		Révisions Ternaire	Gamme de Fa Majeur	62
11	Révisions Lecture verticale en	Révisions Binaire	Notion d'accord et d'arpège a cappella Le point d'orgue	70
12	Révisions Lecture verticale en	Révisions Binaire / Ternaire	Révisions	78

LES TITRES du volume 3

	CD	Page
1 ➤ Des vagues aux larmes[1] - [13] (Chanson - voix, piano, basse, batterie, orgue, cordes)		11
2 ➤ Ballade nostalgique[2] - [14] (Chanson - voix, piano, basse, batterie)		20
3 ➤ Paix sur la terre[3] - [15] (Chanson - voix, piano)		27
4 ➤ Le blues de Louis[4] - [16] (Chanson - voix, piano, basse, batterie)		35
5 ➤ Puisque la terre[5] - [17] (Chanson - voix, piano, quatuor à cordes, alto solo)		44
6 ➤ Un automne slave[6] - [18] (Mélodie - ensemble instrumental)		51
7 ➤ Song for Alicia[7] - [19] (Mélodie - voix, piano Rhodes, trompette, trombone)		59
8 ➤ Une histoire[8] - [20] (Chanson - voix, piano, accordéon, cor, guitare, cordes)		67
9 ➤ J'ai rêvé[9] - [21] (Chanson - voix, piano, cor, harpe, ensemble instrumental)		74
10 ➤ Donne tout c'que tu es[10] - [22] (Chanson - voix, piano, basse, batterie, orgue, guitares)		81
11 ➤ Un exercice de style[11] - [23] (Mélodie - ensemble instrumental)		91
12 ➤ Dans les rues de Paris[12] - [24] (Chanson - voix, piano, basse, batterie)		103

LE PROGRAMME du volume 3

Session	Notes	Rythmes	Théorie	Page
1			Révisions Armure - Altérations Gammes de Do M, Sol M et Fa M	6
2	Lecture en Clés séparées 	Révisions binaire 	Révision des intervalles 2 ^{de} - 3 ^{de} - 4 ^{de} - 5 ^{de} - 6 ^{de} - 8 ^{ve}	15
3	Lecture verticale Clés séparées 	Révisions ternaire 	Accord parfait Arpège	23
4	Mélanges rythmiques Sol 	Révisions binaire 	Le swing 	31
5		Révisions Binaire - Ternaire	Approche du mode mineur Comparaison de mélodies Tierce Majeure et mineure	39
6	Fa Mi Ré Do 		Forme A-B-A <i>Ritenu</i> - <i>Rallentando</i>	47
7	Sol La Si Do 	Liaisons en binaire	Accord Majeur et mineur	55
8	Lecture en Clés séparées 		La ponctuation Suspensif ≠ conclusif Notion de Cadence Parfaite et de Demi-Cadence	62
9	Do Ré Mi 	Valeurs longues en binaire	Intervalle de Septième	70
10	Accords 3 sons Clés séparées 		Forme Couplet - Refrain	77
11	Lecture en Clés séparées 		La "petite note" :	86
12		Révisions		96

LES TITRES du volume 4

	CD	Page
1 ➤ C'est l'aube claire[1] - [13] (Chanson - voix, piano, ensemble instrumental)		11
2 ➤ Le temps qui passe[2] - [14] (Chanson - voix, orgue, basse, batterie, accordéon)		20
3 ➤ Le prix du temps[3] - [15] (Chanson - voix, piano, quatuor à cordes, guitares, basse, batterie, ensemble de cordes)		27
4 ➤ P. B.[4] - [16] (Mélodie - voix, piano, basse, batterie)		35
5 ➤ Ainsi va la vie[5] - [17] (Chanson - voix, piano rhodes, bandonéon)		44
6 ➤ Le secret du bonheur[6] - [18] (Chanson - voix, quatuor à cordes)		51
7 ➤ Air[7] - [19] (Mélodie - voix, ensemble instrumental)		59
8 ➤ Dans les montagnes corses [8] - [20] (Mélodie - voix, marimba)		67
9 ➤ La terre tourne à l'envers[9] - [21] (Chanson - voix, piano électrique, basse batterie)		74
10 ➤ Juste quelques notes[10] - [22] (Chanson - voix, piano, basse, batterie)		81
11 ➤ Un jour pas comme les autres[11] - [23] (Chanson - voix, piano, guitare, basse, batterie)		91
12 ➤ Il se fait tard[12] - [24] (Chanson - voix, piano, quatuor à cordes, guitares, basse, batterie, ensemble de cordes)		103

LE PROGRAMME du volume 4

Session	Notes	Rythmes	Théorie	Page
1	Lecture régulière et groupée Clés séparées	Révisions binaire	Majeur ≠ mineur Comparaison de mélodies	6
2	Lecture régulière et groupée Système Sol/Fa	Révisions ternaire	Majeur ≠ mineur Comparaison d'accords	15
3	Lecture avec rythmes Clés séparées	Révisions binaire	Tonalités - degrés Tonique - Dominante	23
4	Lecture avec rythmes Système Sol/Fa	Révisions ternaire	Cadence parfaite Repos sur la dominante Tonalité de La mineur	31
5	Lecture verticale Clés séparées		Tonalité de Mi mineur	39
6	 Do Ré Mi		Tonalité de Ré mineur Gammes et tonalités relatives	47
7	Lecture verticale Système Sol/Fa		Tonalités de Ré M et de Si b M et relatives Ordre des dièses et des bémols	55
8	 Fa		Sol M ≠ Sol m Gammes homonymes	62
9	Lecture partition pour violon Fa	La mesure à $\frac{3}{8}$	Qualification des intervalles $2^{\text{de}} - 3^{\text{de}} - 6^{\text{de}} - 7^{\text{e}}$ $4^{\text{de}} - 5^{\text{de}} - 8^{\text{ve}}$	70
10	Lecture partition pour violoncelle	La mesure à $\frac{2}{2}$	Comparaison $2^{\text{de}} M \neq 2^{\text{de}} m$ $3^{\text{de}} M \neq 3^{\text{de}} m$	77
11	Lecture partition pour guitare Fa	La mesure à $\frac{12}{8}$	Termes italiens	86
12	Lecture partition pour piano	_____ Révisions _____	_____	96

OUVRAGES DE FORMATION MUSICALE
de
Jean-Marc ALLERME

La Clé des chants des tout-petits

Chansons originales pour tout-petits (4 à 6 ans)

- 1er cahier + CD
- 2e cahier + CD
- 3e cahier + CD

La Clé des chants

Chansons originales avec accompagnement
pour la Formation Musicale (solfège chanté)

- volume 1 : 27 chansons (IM1, IM2, IM3)
livre de l'élève + CD
livre du professeur + CD
- volume 2 : 17 chansons (préparatoire)
livre de l'élève + CD
livre du professeur + CD

Fa si la solfier

de Sophie et Jean-Marc Allermé

- volume 1 + CD
- volume 2 + CD
- volume 3 + CD

De l'Élève à l'artiste

Cours complet de formation musicale

- 1er album : 1er cycle, 1re année
livre de l'élève + CD
livre du professeur + CD
- 2e album : 1er cycle, 2e année
livre de l'élève + CD
livre du professeur + CD
- 3e album : 1er cycle, 3e année
livre de l'élève + CD
livre du professeur + CD
- 4e album : 1er cycle, 4e année
livre de l'élève + CD
livre du professeur + CD

Du Solfège sur la F.M. 440.

Série Lecture - Rythme

Série Chant - Audition - Analyse

(livre du professeur / livre de l'élève)

- 440.1 : débutant 1 (IM1)
- 440.2 : débutant 2 (IM2)
- 440.3 : préparatoire 1 (IM3)
- 440.4 : préparatoire 2 (préparatoire)
- 440.5 : élémentaire 1 (élémentaire)
- 440.6 : élémentaire 2 (moyen)
- 440.7 : moyen (DFE 1)
- 440.8 : fin d'études (DFE 2)

Gérard Billaudot

Éditeur

www.billaudot.com

info@billaudot.com