

Bonjour¹

1
Bon - jour à tous, bon - jour à tous,

2
Gu - ten Mor - gen, gu - ten Mor - gen,

3
Good mor - ning, good mor - ning,

4
Bue - nos di - as, bue - nos di - as.

Pourquoi un nouveau livre sur le canon ?

Il y a de nombreux recueils de canons qui proposent un répertoire intéressant². Mais j'ai longtemps cherché, en vain, un ouvrage présentant un classement pédagogique des différentes formes de canons. C'est la découverte de *L'offrande musicale* de Bach et l'analyse des divers canons qu'il y développe, qui m'a inspirée peu à peu à réfléchir et à classer le matériel en ma possession.

Après quelques décennies d'enseignement dans des ateliers-chansons pour enfants et des stages pour adultes, je propose dans ce recueil la pluralité et la richesse du canon et une progression des formes allant des plus rudimentaires : le jeu d'écho et le mini-canon, à - peut-être - la plus complexe : le canon polymorphe à transformations.

J'espère que cet ouvrage sera utile à d'autres et je souhaite que chacun puisse enrichir son propre répertoire, ses expériences et sa créativité.

¹ Traduction adaptée d'un canon allemand.

² L'ouvrage « Anthologie du Canon » de Jean Villatte (publié aux éditions Henri Lemoine en 1951) regroupe 300 canons vocaux des XVIe au XIXe siècles. Un ouvrage qui m'a permis de découvrir bon nombre de canons de compositeurs.

L'écriture d'un canon

1. Les départs

Écriture canonique

C'est l'écriture du second canon ci-dessous, l'écriture à privilégier pour une bonne préparation et une bonne écoute lors de la réalisation.

Écriture non canonique

Les départs sont numérotés (page 8, *Petits escargots tout gris*).

Seul l'antécédent est noté (premier canon ci-dessous). Le canon - dit alors *canon énigmatique* - laisse libre de choisir le ou les départs du ou des conséquents. Dans ce recueil, les canons apparemment *énigmatiques* proposent en fait un départ à chaque ligne.

2. Les finales¹

Sans *barre finale* (page 11, canon à 8 voix) ou avec *barre finale simple* (page 4, *L'écho du bois*), le canon peut être un *canon ouvert* ou un *canon fermé*.

Canon ouvert : le dirigeant est libre d'arrêter les voix quand il le souhaite, successivement ou simultanément.

Canon fermé : le finale est donné par un *point d'orgue* (canon ci-dessous) ou par une *coda* (page 48, *Mourir pour son pays*).

Quel trésor !

Canon « énigmatique »

Espagne du XIIIe siècle

C'est le soir, Dans le bois, Tout est noir.
Lu - ne d'or, Brille en - cor, Quel tré - sor !

Canon à 3 voix en écriture canonique

C'est le soir, Dans le bois, Tout est noir. Lu - ne d'or,
C'est le soir, Dans le bois, Tout est noir.
C'est le soir, Dans le bois,
Brille en - cor, Quel tré - sor ! C'est le soir Dans le bois,
Lu - ne d'or, Brille en - cor, Quel tré - sor ! C'est le soir,
Tout est noir. Lu - ne d'or, Brille en - cor, Quel tré - sor !

¹ Finale, mot masculin avec terminaison en e, est un emprunt à l'italien comme tous les termes musicaux.

- **Jeu de percussions corporelles**, à proposer pour la chanson et pour le canon.

Le gros chat est tout fâché¹

1
Le gros chat est tout fâ - ché, La sou - ris s'est é - chap - pée.

2
Elle est par - tie se ca - cher Dans le plan - cher du gre - nier.

3
Elle est par - tie se ca - cher Dans le plan - cher du gre - nier.

4
Elle est par - tie se ca - cher Dans le plan - cher du gre - nier.

Les participants sont assis sur des chaises placées en cercle.

Le rythme étant anacroustique (voir page 6), la percussion corporelle ne commence pas sur les levées mais, comme pour la chanson précédente, sur le premier mot (et premier temps) de chaque mesure.

- **1ère phrase** : taper trois fois des pieds sur le sol ;
- **2e phrase** : frapper trois fois sur les cuisses avec les mains ;
- **3e phrase** : frapper trois fois dans les mains ;
- **4e phrase** : claquer trois fois des doigts en tendant les bras au-dessus de la tête.

Ajouter ces mouvements :

- En chantant la **3e phrase**, se lever tout en frappant dans les mains ;
- En chantant la **4e phrase**, se rasseoir tout en claquant dans les doigts.

Le gros chat est tout fâ-ché, La sou - ris s'est é - chap-pée, Elle est par - tie se ca - cher Dans le

Le gros chat est tout fâ - ché, La sou ris s'est é - chap-pée, Elle est

Le gros chat est tout fâ - ché, La sou -

Le gros

plan-cher du gre-nier. Le gros chat est tout fâ - ché, La sou ris s'est é - chap-pée, Elle est par - tie se ca - cher Dans le

par - tie se ca - cher Dans le plan-cher du gre-nier. Le gros chat est tout fâ - ché, La sou ris s'est é - chap-pée, Elle est

ris s'est é - chap-pée, Elle est par - tie se ca - cher Dans le plan-cher du gre-nier. Le gros chat est tout fâ - ché, La sou -

chat est tout fâ - ché, La sou - ris s'est é - chap-pée, Elle est par - tie se ca - cher Dans le plan-cher du gre-nier. Le gros

¹ Chanson d'Anne-Marie Grosser sur une enfantine populaire.

Le MINI-CANON

Le mini-canon (terme proposé) est - comme le jeu d'écho (voir page 4) - une forme élémentaire du canon. Rarement classé comme tel, il en est pourtant une bonne introduction.

Comme le canon, il est formé d'une voix principale : l'antécédent, et d'une ou de plusieurs voix secondaires : le ou les conséquents.

De nombreuses chansons peuvent être proposées en mini-canons.

1. Chansons composées de deux phrases mélodiques presque identiques, dont seules la ou les quelques dernières notes diffèrent mélodiquement et/ou rythmiquement.

- Une seule note diffère mélodiquement entre les deux finales.

Le ballon qui se promène¹

Le bal - lon qui se pro - mè - ne, Pas - se, pas - se, pas - se - ra ;

Le bal - lon qui se pro - mè - ne, Pas - se, passe et puis s'en va !

En préparation du mini-canon,
la chanson peut s'accompagner d'un jeu de ballon en groupe,
un jeu intéressant pour le rythme, les réflexes et l'attention à l'Autre...

Les enfants sont placés en cercle et un seul ballon circule entre eux.

- 1er jeu : le ballon circule d'un enfant à un autre, par un envoi de mains en mains.
- 2e jeu : le ballon circule d'un enfant à un autre, par un lancer au sol.

Ces deux jeux peuvent se densifier ainsi :

- à chaque reprise l'envoi du ballon change de sens,
- chaque fois que, par erreur, le ballon n'est pas rattrapé, le jeu reprend mais l'envoi du ballon change de sens.

¹ Chanson d'Anne-Marie Grosser.

Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos¹

Mini-canon écrit à 4 voix mais, musicalement, seulement à 2 voix mélodiques :
une phrase sur deux est en mouvements semblables et donc à l'unisson.

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Gratte-moi la puce que j'ai dans l'dos. Si tu m'l'a-
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Gratte-moi la
Do, ré, mi,
vais grat-tée plus tôt, Elle ne s'rait pas mon-tée si haut. Do, ré, mi, fa, sol, la, si,
puce que j'ai dans l'dos. Si tu m'l'a - vais grat-tée plus tôt, Elle ne s'rait pas mon-tée si
fa, sol, la, si, do, Gratte-moi la puce que j'ai dans l'dos. Si tu m'l'a- vais grat-tée plus
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Gratte-moi la puce que j'ai dans
do, Gratte-moi la puce que j'ai dans l'dos. Si tu m'l'a- vais grat-tée plus tôt, Elle ne s'rait
haut. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Gratte-moi la puce que j'ai dans l'dos. Si tu m'l'a-
tôt, Elle ne s'rait pas mon-tée si haut. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Gratte-moi la
l'dos. Si tu m'l'a- vais grat-tée plus tôt, Elle ne s'rait pas mon-tée si haut. Do, ré, mi,

¹ La chanson populaire est formée de deux gammes : la première ascendante et la seconde descendante. Pour écrire ce canon, une deuxième partie a été ajoutée où le mouvement des gammes a été inversé.

Will you get up¹

Canon à 2 ou 4 voix, la mélodie est en Do majeur (notes de l'accord I : do, mi, sol).

1ère, 2e et 3e fois

1 Will you get up, 2 Will you get up,

3 Will you get up this mor - ning, la la la la la la;

4 Will you get up this mor - ning, la la la!

Ce canon peut s'accompagner du jeu proposé pour la chanson « Le gros chat » (page 9), mais avec quelques changements.

Les participants sont assis sur des chaises placées en cercle.

Les frappes se font sur les trois premiers temps de chaque mesure.

- 1ère mesure : taper trois fois des pieds sur le sol ;
- 2e mesure : frapper trois fois sur les cuisses avec les mains ;
- 3e mesure : frapper trois fois dans les mains ;
- 4e mesure : claquer trois fois des doigts en tendant les bras au-dessus de la tête.

Ajouter ces mouvements :

- En chantant la 3e mesure, se lever tout en frappant dans les mains ;
- En chantant la 4e mesure, se rasseoir tout en claquant dans les doigts.
- À la dernière mesure de la quatrième reprise, si les chanteurs restent debout bras levés, les quatre voix terminent ensemble.

C'est un lutin²

Canon à 2 voix (un départ à chaque ligne) ou 4 voix (numérotées) ou 8 voix (un départ à chaque mesure).

La mélodie est en Mi mineur (notes de l'accord I : mi, sol, si).

1 C'est un lu - tin, 2 C'est un lu - tin si mi - gnon,

3 Qu'on le nom - me, qu'on le nom - me, Cham - pi - gnon.

¹ Chanson américaine.

² Traduction et adaptation d'une chanson américaine par Anne-Marie Grosser.

Le coq est mort¹ ou Maudit sois-tu carillonneur

Le canon peut être proposé à 3 voix (départ toutes les deux lignes) ou 6 voix (départs à chaque ligne).

La mélodie est en Fa majeur (notes de l'accord I : fa, la, do ; de l'accord V^{7e} : do, mi, sol, sib).

Le coq est mort, le coq est mort,
Mau - dit sois - tu ca - ril - lon - neur,
Le coq est mort, le coq est mort,
Toi qui na - quis pour mon mal - heur.
Il ne di - ra plus : "Co - co - di, co - co - da !"
Dès le point du jour, à la cloche, il s'ac - croche,
Il ne di - ra plus ; " Co - co - di, co - co - da !"
Et le soir en - core, ca - ril - lon - ne plus fort.
" Co - co - di co - di, co - co - di co - da !"
Quand son - ne - ra t-on la mort du son - neur ?
I I V^{7e} I

A ram sam sam²

La mélodie est en Fa majeur.

A ram sam sam, a ram sam sam, Gu-li, gu-li, gu-li, gu-li ram sam sam.
A - ra - fiq, a - ra - fiq, Gu-li, gu-li, gu-li, gu-li ram sam sam.
I I V^{7e} I

Le canon peut s'accompagner d'un jeu

Les participants sont assis en cercle, soit sur des chaises, soit en tailleur au sol.

Ils enchaînent un nouveau geste au début du premier temps de chaque mesure :

Première ligne : Poser la main droite sur l'épaule gauche - ajouter la main gauche sur l'épaule droite - faire des *moulinets* avec les mains - selon l'assise, frapper les cuisses ou le sol avec les deux mains ;

Deuxième ligne : serrer les poings à hauteur des épaules et lever les bras doigts écartés, deux fois de suite - faire des *moulinets* avec les mains - selon l'assise, frapper les cuisses ou le sol avec les deux mains.

¹ Il existe plusieurs versions verbales sur cette mélodie. Celle de *Le coq est mort* a été traduite en plusieurs langues. Par exemple en allemand : « Der Hahn ist tot (4 fois), Er kann nicht mehr kräh'n, kokodi, kokoda (bis), Kokokokoko kokodi koda ».

² Chanson dite d'origine marocaine. *Aram sam sam* serait une suite d'onomatopées, *guli* (prononciation : *gouli*) signifierait « Tu me dis » et *Arafiq* : « camarade ».

- Canon basé sur I - V^{7e} et/ou V^{9e}

Le coucou des bois

La mélodie est en Fa majeur (notes de l'accord V^{9e} : do, mi sol, sib, ré).

Musical score for "Le coucou des bois" in F major, 3/4 time. The score consists of two systems of two staves each. The first system contains the first two lines of the song, and the second system contains the last two lines. The lyrics are written below the notes, and Roman numerals (I, V^{9e}, V^{7e}) are placed below the bass staff to indicate the harmonic structure. The melody features a mix of eighth and quarter notes, with some rests.

Cou - cou, cou-cou, C'est moi, le cou-cou des bois ;
 Cou-cou, cou-cou, C'est moi, le cou-cou des bois ;
 Cou-cou, cou-cou, Mais oui, le prin-temps est là ! là !
 Cou-cou, coucou, Mais oui, le prin-temps est là ! temps est là !

Soirée de Décembre de LAWES¹ - XVIIe siècle

La mélodie est en Fa majeur.

Musical score for "Soirée de Décembre de LAWES" in F major, 4/4 time. The score consists of four staves of music. The lyrics are written below the notes, and Roman numerals (I, V^{9e}) are placed below the bass staff to indicate the harmonic structure. The melody is primarily composed of quarter and half notes.

Qu'il fait bon gar - der la cham - bre
 Et res - ter au coin - du - feu.
 Par ce vi - lain soir de dé - cem - bre,
 Les co - chers ont le nez bleu.

¹ William Lawes (1602-1645), musicien et compositeur anglais. Comme *Le coucou des bois*, la grande tessiture de la mélodie et le fa aigu peuvent présenter quelques difficultés vocales.

Le CANON à TRANSFORMATION

Un canon à transformation est un canon dont l'antécédent et/ou le conséquent varient rythmiquement et/ou mélodiquement et/ou harmoniquement.

Les canons à transformations sont une technique particulièrement intéressante pour la lecture de partitions, mais aussi pour l'écriture et l'improvisation de variations. Mais, si l'écriture d'une transformation de thème est simple, la mise en canon - surtout des transformations mélodique ou harmonique - n'est pas toujours possible musicalement. Le choix de l'entrée du ou des conséquents est alors fondamental.

Le canon à transformation nécessite souvent d'être proposé en plusieurs étapes :

- Découverte et pratique de l'antécédent,
- Transformation à vue et/ou avec partition, et pratique de l'antécédent transformé,
- Pratique des voix simultanées (voir la parphonie page 46) ;

Le canon à transformation rythmique

Le canon à transformation rythmique peut se réaliser par changement des valeurs de notes ou par changement de mesures (page 36).

1. Transformation par changement des valeurs de notes.

La transformation des valeurs de notes peut être rigoureuse (pages 32 et 33) ou libre (34 et 35).

- Canon de proportion par augmentation, ou canon *par élargissement* : les valeurs de notes du conséquent sont deux fois plus longues que celles de l'antécédent.

Pomme de reinette

Pomme de rei-nette et pomme d'a - pi, D'a - pi, d'a - pi rou - ge ;

Pomme de rei - nette et pomme d'a -

Pomme de rei-nette et pomme d'a - pi, D'a - pi, d'a - pi gris.

pi, D'a - pi, d'a - pi rou -

Pomme de rei-nette et pomme d'a - pi, D'a - pi, d'a - pi rou - ge ;

ge ; Pomme de rei nette et pomme d'a -

Pomme de rei-nette et pomme d'a - pi, D'a - pi, d'a - pi gris.

pi, D'a - pi, d'a - pi gris.

2. Transformation par changement de mesures

Le conséquent emploie une autre mesure que celle de l'antécédent, les valeurs de notes changent donc aussi. Les transformations les plus simples sont celles d'un rythme à 2/4 en un rythme à 6/8 et vice-versa ; la noire du rythme à 2/4 est alors égale à la noire pointée du rythme à 6/8.

Les cloches de Vernon

Le thème à 2/4

Les clo-ches de Ver-non font : Ding ding, ding ding dong !

Les clo-ches de ver - non font : Ding ding dong !

Le thème avec le rythme transformé en 6/8

Les clo-ches de Ver - non font : Ding ding, ding ding dong !

Le canon dont l'antécédent est à 2/4 et le conséquent à 6/8

Les clo-ches de Ver-non font : Ding ding, ding ding dong ! Les clo-ches de Ver-non font : Ding ding, ding ding dong ! Les clo-ches de Ver-non font : Ding ding, ding ding dong !

Mon père avait un âne

Le canon dont l'antécédent est à 6/8 et le conséquent transformé en 2/4.

Mon père a - vait un â - ne, Tout com - me vous, sem - blable à vous; Mon père a - vait un â - ne, Tout com - me vous, Sem - blable à vous; Mon père a - vait un â - ne, Tout com - me vous, Oui ! C'est bien vous ! Mon père a - vait un â - ne, Tout com - me vous, Sem - blable à vous, Oui ! C'est bien vous ! Mon

2. Transformation par rétrogradation : canon rétrogradé, récurrent, à l'écrevisse ou cancrizan.

L'antécédent est immuable, le conséquent l'imite rythmiquement mais dans une lecture rétrogradée, c'est-à-dire non pas de gauche à droite mais de droite à gauche. C'est pourquoi le canon rétrogradé est dit aussi canon en palindrome¹. En général les paroles ne sont pas rétrogradées mais adaptées à la mélodie rétrogradée.

Comme pour le canon renversé, les mélodies les plus simples à rétrograder sont celles basées sur les seules notes de l'accord de tonique et celles en pentatonique.

La casquette du Père Bugeaud²

Canon en Fa majeur. La mélodie n'utilise que les seules notes de l'accord de tonique : fa, la et do.

As - tu vu la cas - quet - te, la cas - quet - te ;
 As - tu vu la cas - quet - te, la cas - quet -

As - tu vu la cas - quette du père Bu - geaud ?
 te; As - tu vu la cas - quette du père Bu-geaud? Si tu ne l'as

Si tu ne l'as pas vue, la voi - là, Elle est sur sa têt - te ; Si tu ne l'as pas
 pas vue, la voi - là, Elle est sur sa têt - te; Si tu ne l'as

vue, la voi - là, Y'en a pas deux comme ça ! As - tu vu la cas -
 pas vue, la voi - là, Y'en a pas deux comme ça! As -

¹ Le palindrome est un jeu verbal qui désigne un mot ou un texte dont l'ordre des lettres se lit aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite. Exemples de mots : ANNA ou RADAR, de phrase : Noël a trop par rapport à Léon.

² La chanson a pour origine une anecdote touchant le maréchal Bugeaud. Durant la conquête de l'Algérie, Bugeaud et ses soldats étaient coiffés d'un képi nommé *shako*. Une nuit, alors que le camp français est attaqué, Bugeaud sort précipitamment de sa tente et ses soldats s'esclaffent en voyant qu'il a gardé son bonnet de nuit.

Le canon à transformation harmonique

Le canon à transformation harmonique regroupe trois formes de canons qui se confondent souvent : le canon à intervalles (sans modulations), le canon à modulations (sans être à intervalles), le canon à intervalles et à modulations.

1. Canon à intervalles

L'antécédent et le conséquent sont immuables mais le conséquent imite l'antécédent à distance d'un intervalle fixe.

Pour introduire le canon à intervalles et le canon à modulations, la *paraphonie* peut être un bon préliminaire.

La **paraphonie** (qui « sonne parallèle ») dite aussi **polyphonie imitative** est, dans l'histoire de la musique occidentale, une forme rudimentaire de polyphonie¹. Le terme a évolué pour désigner aujourd'hui une ou plusieurs voix parallèles à la voix principale, à distance d'intervalles de tierce ou de sixte (l'une étant le renversement de l'autre), de quarte ou de quinte (l'une étant le renversement de l'autre).

En paraphonie, le thème n'est pas dit antécédent mais « voix principale », le ou les conséquents sont dits « voix parallèles ».

- Paraphonie à intervalle de tierce

Le jeu de clochettes de Papagenos Opéra *La Flûte enchantée* de MOZART¹

Voix principale
Voix parallèle

Das - klin - get so herr - lich, das - klin - get so schön !

La - ra - la la la la - ra - la la la la - ra - la.

Nie - hab ich so et - was ge - hört und ge - sehn !

La - ra - la la la la - ra - la la la la - ra - la.

La paraphonie à intervalle de tierce est très employée dans la chanson française et dans de nombreuses œuvres de compositeurs mais elle est pratiquement inexistante dans le canon.

¹ Voir la définition du mot polyphonie page 4.

¹ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositeur autrichien.

Salut au vieil ami de GOSSEC¹

Canon à intervalle de 5te inférieure se concluant par une coda.

Sa - lut au vieil a - mi Que l'on fête Au - jour - d'hui, Le - vons
 Sa - lut au - vieil a - mi Que l'on fête Au jour'd'hui, Le -
 nos verres En son hon - neur, Trin - quons ! Le vin de sa cave
 vons nos verres En son hon - neur, Trin - quons ! Le vin de sa
 il est frais, il bon. Sa - lut au vieil a - mi !
 cave il est frais, il est bon. Sa - lut au vieil a - mi !

Canon de KODALY²

Canon non rigoureux alternant des intervalles de 5tes et de 4tes.

¹ François-Joseph Gossec (1734-1829), violoniste, compositeur et pédagogue français.

² Voir Kodaly page 32.

Le CANON POLYMORPHE

Le canon polymorphe (plusieurs formes) est la superposition de deux canons ou plus, l'antécédent de chaque canon ayant un ou plusieurs conséquents.

Le double canon et des canons multiples se sont développés dès le XVe siècle. Jean Ockeghem¹, par exemple, a construit un motet à 36 voix : « Novem sunt Musae », comprenant la superposition de neuf canons à trois voix.

Summer is acoming in - Bel été

Ce célèbre canon anglais du XIIIe siècle²- le plus ancien canon noté - porte le titre de *Rota* (roue).

C'est un double canon si la partie *Voix d'hommes* est analysée comme un canon à 2 voix. C'est un canon simple si la partie *Voix d'hommes* est analysée comme un accompagnement du canon pour *Voix de femmes*. Le canon pour *Voix de femmes* peut-être avec entrée toutes les quatre mesures (comme ci-dessous) ou toutes les deux mesures.

Voix d'hommes

Voix de femmes

¹ Jean Ockeghem (1410-1495), compositeur franco-flamand.

² Voir page 4.

Frère Jacques et Row your boat

Canon quolibet à 4 voix superposant un canon à 2 voix en mesure à 2/4 avec un canon à 2 voix en mesure à 6/8. Les mesures étant différentes entre les deux canons, le canon quolibet est polymétrique.

Avec une entrée, non plus toutes les deux mesures mais à chaque mesure, le canon serait à 8 voix.

Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous?
Row, row, row your boat, Gently down the stream,
Frère Jacques,

Dormez-vous? Sonnez les matines, Sonnez les matines,
Me-ri-ly, me-ri-ly, me-ri-ly, me-ri-ly, Life is but a dream. Row, row,
Frère Jacques, Dormez-vous? Dormez-vous?
Row, row, row your boat, Gently down the stream, Me-ri-ly, me-ri-ly,

ti-nes, Ding, ding, dong! Ding, ding, dong!
row your boat, Gently down the stream, Me-ri-ly, me-ri-ly, me-ri-ly, me-ri-ly,
vous? Sonnez les matines, Sonnez les matines,
me-ri-ly, me-ri-ly, Life is but a dream. Row, row, row your boat,

Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous?
Life is but a dream. Row, row, row your boat, Gently down the stream,
Ding, ding, dong! Ding, ding, dong! Frère Jacques,
Gently down the stream, Me-ri-ly, me-ri-ly, me-ri-ly, me-ri-ly, Life is but a dream.