

Pour aller plus loin

Vous trouverez dans ce document des informations générales qui gravitent autour du spectacle “Le Diable s’invite à l’école” et de la musique traditionnelle. Vous y trouverez un questionnaire qui peut être remis aux élèves afin de valider leurs connaissances.

Le Diable à Cinq.

Le Diable à Cinq, c’est un groupe de musique trad en pleine éclosion natif de Ripon, en Outaouais. Puisant dans le répertoire traditionnels de leur région natale, dans le folklore québécois en plus d’avoir quelques compositions, les cinq diables n’ont qu’une mission : faire chanter et danser avec leur musique énergique, chaleureuse et résolument rassembleuse.

Pour la plupart des musiciens du Diable à Cinq, ce sont les aînés de leur famille qui leur ont transmis leur savoir. Ces différents savoirs sont les suivants : apprentissage d’un instrument de musique, paroles et airs de différentes chansons, ou encore des histoires vraies évoquées dans certaines chansons. Rassurez-vous, il y a aussi des histoires inventées, bien souvent pour faire rire les auditeurs. C’est ce que l’on appelle conter des peurs ! Pour le groupe composé de trois frères, un cousin et un ami d’enfance, le choix de faire de la musique traditionnelle leur apparaissait bien logique.

Le répertoire musical du Diable à Cinq est un exemple typique de ce à quoi ressemble la musique traditionnelle de nos jours. Puisant dans le répertoire traditionnel québécois, dans leur répertoire familial et ayant plusieurs compositions à leur actif, le groupe se donne la mission de recréer l’ambiance des bons vieux “party” de cuisine dans lesquels ils ont grandi. Les rythmes, les airs et les instruments se veulent généralement ancrés dans le domaine traditionnel, mais sans s’y limiter. Effectivement, le groupe compte aussi des compositions qui traitent de sujet actuel et engagées. Ainsi, une composition traitant d’un sujet d’actualité peut jouer juste après une pièce du répertoire traditionnelle vieille de plusieurs centaines d’années comportant des paroles telles que *ma mie* ou *je n’en veux point*, qui appartiennent à un autre époque. C’est ce qu’on appelle du *trad actuel*.

L'adaptation de certaines chansons.

Bien que la plupart des textes du domaine traditionnel utilisés par le Diable à Cinq soient restés intacts, certains ont dû subir quelques modifications pour être en harmonie avec les réalités d'aujourd'hui. Effectivement, certaines paroles qui étaient acceptées à une autre époque et qui ne le sont plus aujourd'hui ont été modifiées par les membres. C'est entre autres le cas de la chanson *Rire aux éclats*, où des paroles adaptées au contexte social actuel faisaient partie de la version originale de la chanson.

Exemple:

Paroles du domaine traditionnel : *Qu'elle porterait la robe et puis moi les culottes.*

Paroles adaptées par le Diable à Cinq : *Qu'elle me serait fidèle malgré les querelles.*

La musique traditionnelle

La **musique traditionnelle**, aussi appelée « musique trad », est l'ensemble des musiques associées à une culture régionale ou à une zone géographique. Les airs, rythmes, paroles et musiques se transmettent généralement à l'oreille, bien que certains groupes et musiciens actuels préfèrent les transcrire sur partition pour mieux les interpréter ou de les répertorier.

Elle se différencie de la musique dite folklorique car elle ne vise pas à montrer le passé d'une musique (avec costumes, etc.), mais à faire vivre les musiques appartenant à un patrimoine de culture populaire dans l'actualité : chaque groupe ou musicien peut s'approprier la musique à sa manière, influencé par son environnement culturel et social, et la faire vivre.

Les trois concepts essentiels dans la définition de la musique traditionnelle sont donc : l'ancrage socio-culturel géographique, la transmission et l'adaptation.¹

1.1) À travers le monde

La musique traditionnelle est bien présente dans tous les pays du monde. Dans chacun de ceux-ci, les instruments, les rythmes et les airs varient selon l'histoire et les influences culturelles du pays en question. Une chose est certaine et ce peu importe l'endroit dans le monde : la musique traditionnelle se porte témoin du passé et représente le patrimoine culturel des peuples. De manière générale, la musique traditionnelle a comme fonction principale de réunir les membres d'un peuple.

¹ François Pouillon, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, IISMM / Karthala, 2012, 1073 p. (ISBN 978-2-8111-0790-1, lire en ligne), p. 156

1.2) La musique autochtone et inuite

Il serait bien ingrat de passer sous silence la musique traditionnelle des Premières Nations et Inuits du Canada. Cette musique traditionnelle existe depuis très longtemps et **était présente au Canada bien avant la musique traditionnelle francophone**. Cette musique traditionnelle autochtone est surtout vocale, avec des tambours, des crécelles et des flûtes. Bien unique, elle peut varier énormément d'une nation à une autre. Quoi qu'il en soit, la musique traditionnelle occupe une place importante chez les peuples autochtones et peut être utilisée lors des fêtes ou encore lors des cérémonies. ²

2) La musique traditionnelle de la francophonie canadienne

Nous avons tous une idée qui nous vient en tête lorsqu'on parle de musique traditionnelle. Souvent, ce sont des chansons et d'autres fois, des moments. Ce n'est pas étonnant puisque cette musique traditionnelle est toujours bien vivante au Canada et est souvent associée à certaines périodes de l'année plus traditionnelles (temps des fêtes et temps de la cabane à sucre, par exemple). Regardons ensemble d'où elle nous vient.

2.1) Au niveau de la chanson.

La musique traditionnelle de la francophonie canadienne présentée aujourd'hui tire ses plus profondes racines des pays colonisateurs. Cependant, un bon nombre de paroles ont été composées ici, particulièrement les chansons de voyageurs et de chantiers : on peut les considérer comme la base d'une chanson proprement «canayenne» (Côté, C. (1990). *Les racines de la musique populaire québécoise* : ou Destination ragou. Moebius, (44), 106–158.). À en écouter les paroles, il est possible de situer l'époque où les paroles et la chanson furent créées. Par exemple, une chanson évoquant la réalité d'un bûcheron canadien nous indiquerait que cette chanson fut composée dans l'époque où ce métier était très populaire au Canada. On remarque aussi que les paroles des chansons ont différents buts. Certaines racontent une histoire drôle et nous font rire, certaines dénoncent une situation, certaines sont plus tristes ou encore racontent une réalité vécue à l'époque. ³

Exemple de chanson du Diable à Cinq : La barbière (indiquer l'ordre dans le spectacle)

Extra: le vidéoclip. <https://www.youtube.com/watch?v=FtYl879T2os>

² HOEFNAGELS, Anna, (2011), *La musique Autochtone*, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-musique-des-premieres-nations>

³ CHRISTIAN, C, (1990), *Les racines de la musique populaire québécoise*, <https://www.erudit.org/fr/revues/moebius/1990-n44-moebius1007342/16219ac.pdf>

Dans cette chanson, plusieurs indices nous laissent croire qu'elle fut composée en France et qu'elle fut transmise au fil des années. Parmi ceux-ci, il y a l'endroit où se déroule l'histoire de la chanson : Paris, capitale de la France.

2.2) La tradition orale.

Il est bien normal de se demander comment ces chansons, datant souvent de plusieurs siècles, peuvent encore se chanter aujourd'hui.

Bien que la majorité des chansons soient maintenant répertoriées et écrites, il n'en fut pas toujours le cas. La raison principale est que savoir lire et écrire ne faisait pas partie de la réalité de tous à d'une certaine époque. À ce titre, la passation de chanson s'est longtemps faite de manière orale (de bouche à oreilles). C'est entre autres ce qui peut expliquer qu'il existe plusieurs versions d'une chanson. Ainsi, les gens répétaient ce qu'ils avaient cru entendre, ce qui crée plusieurs versions d'une même chanson, en plus de parfois ajouter leur touche personnelle aux paroles. L'usage plus répandu de l'écriture est venu réduire ces déformations, sans les éliminer. Par exemple, quelqu'un qui retranscrit ce qu'il pense avoir entendu ou encore une écriture dure à lire où certains mots sont devinés et ne sont pas exacts.

Exemple : la chanson La boiteuse (indiquer l'ordre dans le set), comparer avec la version du groupe Bal à l'huile.

Prenons par exemple la chanson La boiteuse. Le Diable à Cinq tient sa version d'un oncle de la famille qui, d'aussi longtemps que les membres du groupe s'en souviennent, chantait cette dernière avec ces paroles. À travers les années, le groupe a découvert plusieurs autres versions de La boiteuse, mais jamais une identique, en air et en paroles, à celle de leur oncle Gaëtan. En voici un exemple du groupe le Bal à l'huile.

Le bal à l'huile : <https://www.youtube.com/watch?v=57PcME8AMPM>

Lien de la version Diable à Cinq : <https://www.youtube.com/watch?v=RM7RqGesqqc>

2.3) La musique traditionnelle au service de la culture

L'histoire du Canada en tant que pays d'immigration s'est traduite par une nation riche en diversité culturelle et musicale. Depuis l'époque des premiers établissements au Canada jusqu'à nos jours, les immigrants ont apporté leur musique avec eux. Transplantées et cultivées sur cette terre nouvelle, ces traditions musicales ont contribué à un style canadien distinctif. La musique a joué des rôles importants dans des communautés d'immigrants. Elle affirmait la solidarité de la collectivité et son identité culturelle, tout en maintenant un lien avec la mère patrie et le patrimoine et en transmettant un savoir culturel aux générations montantes.

Les instruments qui ont accompagné les immigrants au Canada sont devenus des objets culturels importants pour ces personnes, ces familles et ces collectivités. Le Musée canadien des civilisations a réuni un grand nombre d'instruments de musique qui reflètent l'histoire de l'immigration au Canada et les traditions variées de la mosaïque ethnique canadienne.⁴

Comme le disait Martin Cloonan, professeur en politique de la musique populaire à l'université Cambridge : *“La plupart du temps, c'est la musique classique et la musique folklorique qui ont contribué à caractériser cette identité nationale...”*⁵

2.4) Les rythmes et musiques

Contrairement aux paroles, la musique ne vient pas toujours de France. En effet, les musiques et airs traditionnels se seraient joués suite à la victoire Britannique sur le territoire de la Nouvelle-France (Québec) en 1760. Suite à ce changement de couronne, l'immigration écossaise, irlandaise et américaine bat son plein sur le territoire québécois et ces derniers influencent fortement la musique. Par exemple, le fameux “reel” québécois (rythmique 4/4) fut apporté par les irlandais. C'était à l'origine une forme musicale dédiée à accompagner une danse appelée le “hey”, aujourd'hui appelée le set carré. Au fil des années, le métissage entre les différentes musiques forgèrent l'identité de la musique québécoise, qui reste aussi ouverte aux nouvelles modes musicales. L'arrivée de la valse (3/4) est, en outre, dû à une influence européenne. Plusieurs pièces du répertoire traditionnel québécois, aussi vieilles peuvent-ils être, se jouent aussi en Irlande ! La manière de jouer, ainsi que la “tournure” des pièces est cependant bien différente ; les musiciens au Québec ont développé une façon bien particulière de jouer, souvent reconnue comme étant plus rythmée .

⁴ Musée Canadien de l'histoire, (2021), *Les instruments de musique et l'histoire de l'immigration au Canada*, <https://www.museedelhistoire.ca/cmcc/exhibitions/tresors/immigration/imf0600f.html>

⁵ CLOONAN, M., « Pop and the Nation-State: Towards a Theorisation », *Popular Music*, vol. 18, n° 2, mai 1999, p. 201

Exemple :

Reel de la tempérance version irlandaise : https://www.youtube.com/watch?v=KTunATQ_yFA

Version Diable à Cinq (à 3:30) : <https://www.youtube.com/watch?v=n9l29vYODGs>

Les différentes formes musicales

Le reel : le reel est d'abord caractérisé par sa rythmique binaire (4/4 ou 2/4), c'est-à-dire qu'il est possible de subdiviser chaque temps en deux. Comme décrit plus haut, il a été créé afin d'accompagner une danse originalement appelé "hey", mieux connue aujourd'hui sous le nom de "set carré". Il est généralement composé de deux parties jouées selon la forme AABB. Plus rarement, il est possible de voir des reels de 3 et même 4 parties. Chaque partie d'un reel est également composé de 4 ou 8 mesures afin de respecter les temps de la danse. Dans la langue populaire québécoise, il est possible de l'entendre sous le nom de "rigodon", mais ce terme est aujourd'hui péjoratif étant donné sa référence à une musique ancienne et désuète.

La gigue : Contrairement au reel, la gigue est une forme musicale ternaire (6/8), c'est-à-dire qu'il est possible de subdiviser chaque temps en trois. Elle est jouée rapidement avec des temps forts bien sentis, le tout dans le but de faire danser les "gigeurs". La gigue québécoise se danse seul ou à tour de rôle et se voit un parfait mélange entre la gigue irlandaise, écossaise et la claquette américaine. La gigue est encore aujourd'hui un air dédié à faire danser les foules.

La valse : La troisième forme mélodique la plus populaire au Québec est la valse. Longtemps interdite par l'église, elle se joue plus lentement afin d'octroyer une période de repos aux musiciens et aux danseurs lors des soirées festives. La valse se danse en couple et a donc toujours été dédiée à se rapprocher les uns les autres. Encore aujourd'hui, il est possible de voir des nouveaux couples se former lors de cette danse.

Il existe plusieurs autres formes musicales traditionnelles au Québec, dont la marche et le strathspey. Bien qu'elles soient moins populaires, beaucoup de musiciens adorent encore les jouer.

2.5) Les instruments

Parmi les instruments les plus souvent retrouvés dans la musique traditionnelle de la francophonie canadienne il y a :

Pour le rythme/accompagnement : La podorythmie, les cuillères, la guitare, la guitare basse, la contrebasse, le piano, La guimbarde, Le bouzouki.	Instruments solistes : Le violon, l'accordéon, l'harmonica la mandoline, le banjo, la flûte, la cornemuse, la vielle à roue.
--	---

Voici les instruments joués lors du spectacle du Diable à Cinq ;

Le violon (Rémi & Samuel)

Les premiers violons de Nouvelle-France seraient arrivés à Québec en 1645. La popularité de cet instrument a été renforcée par les irlandais et les écossais qui en ont aussi amenés avec eux dans leurs bagages. Au Québec, un joueur de violon traditionnel s'appelle un violoneux. Cet instrument à 4 cordes a la particularité d'avoir un registre très proche de celui de la voix, d'où l'expression "faire chanter son violon". Principalement utilisé pour jouer des mélodies, cet instrument extrêmement versatile trouve sa place dans plusieurs styles musicaux comme le classique, le jazz, l'électro et évidemment la musique folk.

L'accordéon (Félix)

C'est un instrument relativement moderne. Il a été inventé en Autriche en 1829. L'accordéon est associé aux musiques traditionnelles de plusieurs pays à travers le monde. Au Canada, l'instrument s'est implanté peu de temps après son invention. On le retrouve notamment dans les provinces de l'Ontario, de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et du Québec (1843). Traditionnellement diatonique, c'est-à-dire avec des "pitons" qui actionnent les notes appartenant à une seule gamme, cette façon de construire les accordéons s'est vu évoluer vers l'accordéon chromatique, régulièrement appelé accordéon-piano. Cette dernière ayant la capacité de jouer toutes les notes, elle caractérise particulièrement la musique tzigane d'Europe de l'est. Malgré cette évolution, l'accordéon "à piton" a gardé sa popularité au Québec grâce à son jeu percussif et enlevant. ⁶

⁶ CHRISTIAN, C, (1990), *Les racines de la musique populaire québécoise*,
<https://www.erudit.org/fr/revues/moebius/1990-n44-moebius1007342/16219ac.pdf>

La guitare, la basse (André-Michel)

Les premières guitares arrivent au Canada au milieu du 17e siècle, apportées par des immigrants européens. Les cordes de la guitare classique sont faites de nylon (au lieu des boyaux utilisés auparavant). Celles de la guitare acoustique sont généralement en acier. Ces instruments sont souvent utilisés en musique traditionnelle pour accompagner des airs mélodiques ou des chansons, mais certains les utilisent également pour jouer des thèmes musicaux. Il n'est pas rare de composer de nouvelles pièces à l'aide de la guitare acoustique.⁷

La podorythmie (tapage de pied) (Rémi & Félix)

La podorythmie est une pratique dans laquelle une personne produit un rythme avec ses pieds sur une surface dure, tout en étant assise. Les tapements de pieds accompagnent le plus souvent la chanson, la danse et la musique traditionnelles dans le rythme souhaité.

Elle se différencie de la gigue, qui, bien que sonore, est avant tout une danse, alors que la podorythmie tient le rôle d'instrument percussif d'accompagnement. L'expression « tapeux de pieds » est communément utilisée afin de désigner les personnes pratiquant la podorythmie. La podorythmie est typiquement québécoise.⁸

Le banjo ténor (Samuel)

Le banjo est un instrument à cordes avec une fine membrane tendue sur un cadre ou une cavité pour former un résonateur. La membrane est généralement circulaire et généralement en plastique, ou parfois en peau animale. Les premières formes de l'instrument ont été façonnées par des Afro-Américains aux États-Unis, adaptées d'instruments africains de conception similaire. Le banjo est fréquemment associé à la musique folk et country , et a également été utilisé dans certaines chansons rock. Dans le cas du banjo ténor, il se distingue des autres types de banjo grâce à ses quatre cordes (5 ou 6 d'habitude) accordées de la même façon qu'une mandoline ou un violon, mais un octave plus bas. Son son se distingue donc souvent par son ton bas et puissant. Il est largement utilisé en Irlande et en Écosse.⁹

⁷ Michael Strutt, Betty Nygaard King, Norma Macsween, (2011), *La Guitare*,

<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-musique-des-premieres-nations>

⁸ CULTURE ET COMMUNICATION QC, (2021), *Répertoire du patrimoine culturel Québec*,

<https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=83&type=mma>

⁹ QAZ WIKI, (2021) *Banjo*, <https://fr.qaz.wiki/wiki/Banjo>

La mandoline (Rémi & Samuel)

Apparue en Italie au 16e siècle, la mandoline fait maintenant partie des instruments communément utilisés, et pas seulement dans le monde traditionnel. C'est un instrument de petite taille avec un manche munie de frettes. Sa spécialité : les cordes sont doublées, ce qui enrichit sa sonorité. La mandoline se joue avec ce qu'on appelle un pic. Dans la musique traditionnelle, elle se distingue par un son aigu qui peut s'avérer autant perçant que délicat. Cet instrument fort apprécié pour la composition n'a pas un volume très fort, mais s'avère extrêmement pratique pour le voyage. C'est d'ailleurs pourquoi les mandolinistes professionnels peuvent facilement composer lors des tournées de spectacles.¹⁰

La voix

Instrument de toujours, la voix est certainement l'une des façons les plus faciles de s'exprimer musicalement. Véritable source de rassemblement, les paroles d'une chanson traditionnelle au Québec ont généralement une forme à répéter. C'est ce qu'on appelle une chanson à répondre.

Ce concept permet de rassembler les gens et de permettre à un plus grand nombre de gens de prendre part à la musique, un concept très important dans la musique traditionnelle. Les paroles des chansons racontent bien souvent une histoire drôle, dénoncent des situations ou racontent la réalité du moment. La voix ne sert pas simplement à chanter dans la musique traditionnelle, elle peut, en outre, servir à *turluter*, c'est-à-dire chanter un air musical.

¹⁰ CHARLIER, Claude, (2021), *Bach en couleur*,
<https://www.musicologie.org/sites/m/mandoline.html#:~:text=Instrument%20apparent%C3%A9%20au%20luth.court%20est%20muni%20de%20frettes.>

3) La danse câllée

3.1) Qu'est-ce que LA DANSE CÂLLÉE

Qui dit musique dit aussi danse ! Bien qu'il existe plusieurs types de danses, une est bien connue et, surtout, plus accessible. Il s'agit de la danse "câllée". Elle a lieu lors d'un rassemblement festif basé sur la pratique collective de danses, principalement le set carré, la contredanse et le quadrille. Elle est habituellement menée par un **câlleur (dérivé du mot anglophone *call* qui signifie *appeler*)**, qui indique aux danseurs les figures à exécuter. Le câlleur dirige donc la danse avec la complicité des musiciens, qui jouent des airs du répertoire traditionnel québécois. Le type de danse doit être en fonction de ce qui est joué par les musiciens.

Par exemple, un set-carré doit se danser sur un rythme 4/4. On ne pourrait pas *câller* un set-carré sur une valse. La veillée est un temps de divertissement qui relève à la fois du domaine des expressions artistiques et de celui des pratiques sociales.

Elle est participative : qu'on sache danser ou pas, on se regroupe dans un esprit communautaire et dans une ambiance conviviale.

Vous trouverez ci-bas une activité de consolidation spécialement conçue pour le premier cycle du secondaire.

LA MUSIQUE TRADITIONNELLE

ANNEXE 2

1) Je suis le premier style de musique traditionnelle à apparaître au Canada.

- a) musique traditionnelle Autochtone
- b) musique traditionnelle Française
- c) musique traditionnelle Anglaise

2) Ma base est de forme ronde et recouverte par une peau en plastique ou en peau d'animal.

- a) La guitare
- b) La mandoline
- c) Le banjo
- d) Le violon

3) La danse traditionnelle cãllée était et est toujours réservé eà une élite de la société

- a) Vrai
- b) Faux

Pendant l'écoute :

4) Repère différentes rythmiques de la musique traditionnelle jouée par le Diable à Cinq. Dans quelle chanson repères-tu :

la valse _____

le reel _____

la gigue _____

5) Comme dans la musique traditionnelle en générale, les paroles chantée par Le Diable à Cinq n'ont pas toutes les mêmes buts. Trouve une chansons qui :

Raconte une histoire drôle: _____

Raconte une réalité (historique ou actuelle): _____

6) Donne un exemple de ce qui aurait pu arriver au fil des ans avec la chanson La boîteuse pour qu'il en existe plusieurs versions :

7) Que remarques-tu de différent entre la version irlandaise du reel de la tempérance et celle du Diable à Cinq ?

8) Quel instrument de musique traditionnelle aimerais-tu le plus jouer ? Pourquoi ?

9) Quelle chanson du Diable à Cinq semble être la plus actuelle selon toi ?

10) Que remarques-tu par rapport à la mission des différentes musiques traditionnelles ?

