

La Flûte double - Modèle Ars Nova

Les flûtes doubles nous sont connues par des représentations, fresques, poteries des anciens grecs, étrusques ou égyptiens. De fait, ces flûtes étaient largement répandues dans les cultures antiques. En Europe au Moyen-âge, c'était l'instrument des jongleurs et des musiciens itinérants.

Sous la dénomination de flûte double, on pouvait entendre deux flûtes à bec, jouées chacune dans une main par le même instrumentiste. Cette sorte de flûte était nommée *aulos* par les grecs, *tibia* par les romains et dans l'aire linguistique arabe *memet*. Quant à la *zummara*, qui est encore jouée aujourd'hui en Afrique du Nord, les deux corps sonores sont fermement fixés ensemble par un lien de cuir. Dans l'ex-Yougoslavie, en Bulgarie et en Albanie, on trouve la *dvojnica*, dont les tuyaux sont taillés dans un bloc de bois. De même la flûte double des 15e/16e siècles, qui a été découverte à proximité du *All Souls College* à Oxford, est ouvragée dans une seule pièce de bois et possède des tuyaux parallèles de longueur différente, accordés à la quinte.

Le type le plus simple de flûte double (comme la flûte de berger moldave, certaines flûtes indiennes) est constitué d'un bourdon sans trous, qui ne joue donc qu'un seul son, et d'un tuyau de jeu percé de 5 ou 6 trous. A un stade plus avancé on peut changer la note du bourdon grâce à 2 ou 3 trous. Dans le cas d'un instrument tel que celui trouvé à Oxford, on peut jouer des mélodies en Quintes et Quartes parallèles, ou répartir les mélodies sur les deux tuyaux de jeu, et ainsi augmenter l'ambitus.

Le modèle Ars Nova développé par Francesco Li Virghi s'inspire de cette dernière sorte. Les deux tuyaux sonores sont accordés à la quarte. La main droite joue alors plus ordinairement un bourdon sur le tuyau le plus grave, la main gauche faisant la mélodie, ces rôles pouvant également s'interchanger, même en cours de morceau.

Avec ces études et premiers morceaux pour la flûte double Ars Nova que je présente, je souhaite offrir conseils, aide et encouragements pour le commencement. Il est important pour moi, dès le début, d'expérimenter par soi-même et d'improviser pour trouver son propre chemin. Tout d'abord, il importe pour moi que les doigtés de fourche de la main gauche soient assimilés. En même temps, il faut s'habituer à la tenue, à la répartition de la vitesse d'air entre les deux tuyaux et à l'intonation. C'est pourquoi je me limite au début à un petit nombre de notes de bourdon à la main droite. Ensuite vient le jeu en quintes parallèles, les quartes parallèles allant de soi, du fait de l'accord de la flûte.

Jouer des unisons et des octaves est un défi en termes de vitesse d'air et d'intonation. Jouer à deux voix en mouvement contraire constitue une bonne acrobatie des doigts et un excellent entraînement cérébral ! On trouvera des exercices et des arrangements de monodies dans toutes les possibilités. Ce n'est qu'une base de départ, qu'on pourra développer et amplifier par soi-même.

En jouant des exercices avec bourdon, on trouve nécessairement des mélodies à tournure modale. Ceci ne constitue pas pour autant une méthode d'improvisation et d'interprétation de la musique médiévale ! Les arrangements sont adaptés à l'étude du jeu sur la flûte double, et ne sont pas forcément représentatifs des standards de l'interprétation actuelle de la musique médiévale.

Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser mes arrangements, vous seriez aimable de bien vouloir citer mon nom.

Melodies in fa

Lorsqu'on joue de la flûte double pour la première fois, se pose une question insistante : comment tenir cet instrument de manière confortable et sans se crisper ? La tenue habituelle de la flûte à bec avec trois points de contact n'est guère possible, puisque les deux pouces sont utilisés. Du fait du flottement de l'instrument, le sentiment d'équilibre se trouve évidemment transformé. Il est donc important de s'exercer à ces premières pièces. La main qui joue le bourdon est à même de tenir la flûte, de sorte que les doigts de l'autre main peuvent jouer de manière libre. Dans la main du bourdon, les doigtés font appel à égalité au pouce et aux doigts 1-2 à l'opposé.

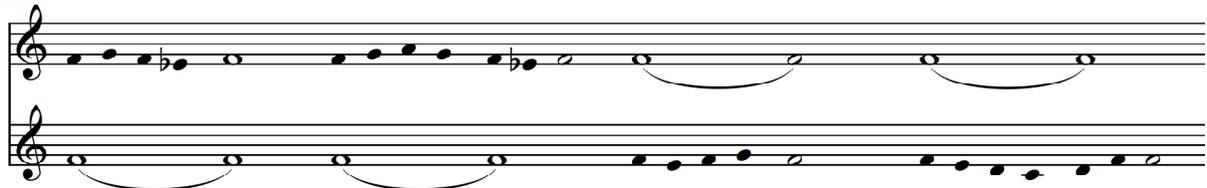
La seconde question concerne l'intonation : Si l'on commence par un fa à l'unison, quel canal demande le plus d'air ?

D'intéressantes frictions ont lieu dans l'émission de notes voisines dans les motifs brefs. L'écoute des résultantes permet un bon contrôle de l'intonation.

Explication de la notation : la main gauche joue le système supérieur / la main droite au-dessous.

Notes sans hampe = jouer avec liberté

1

Musical notation for exercise 1, showing two staves. The upper staff (left hand) contains a sequence of notes: F4, G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, Bb5, C6, D6, E6, F6. The lower staff (right hand) contains a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, Bb5, C6, D6, E6, F6. Slurs are used to group notes in both hands.

La Quinte fa – do :

Seule la main droite sert à tenir la flûte ! Sans quoi l'échange entre do et ré se révèle déjà périlleux.

Pour l'intonation de l'octave de fa, attention à la répartition de l'air, aussi bien qu'à la position des pouces.

2

Musical notation for exercise 2, showing two staves. The upper staff (left hand) contains a sequence of notes: F4, G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, Bb5, C6, D6, E6, F6. The lower staff (right hand) contains a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, Bb5, C6, D6, E6, F6. Slurs are used to group notes in both hands.

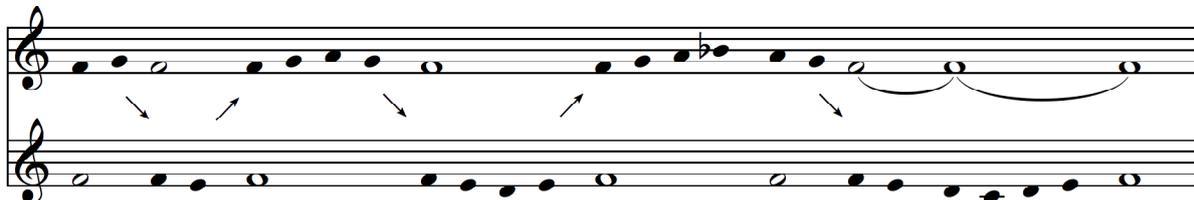
Maintenant il est temps d'improviser !

Echange de la „mélodie“ entre la main gauche et la main droite :

Les flèches indiquent la continuité de la mélodie.

La règle est la même : seule la main qui joue le bourdon maintient la flûte ! Tenue ferme et détente alternent à chaque fois !

3

Musical notation for exercise 3, showing two staves. The upper staff (left hand) contains a sequence of notes: F4, G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, Bb5, C6, D6, E6, F6. The lower staff (right hand) contains a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, Bb5, C6, D6, E6, F6. Slurs are used to group notes in both hands. Arrows indicate the continuity of the melody between the two hands.

Plaisir d'une improvisation personnelle !

Octave supérieure :

4

Pemière danse en fa – avec bourdons de fa et de sol.

Une autre version de cette danse à suivre au chapitre unisons et octaves.

Danse Real

(manuscrit du Roi, Paris bibl. nat., fr 844)

5

1. ouvert

11

2. clos

21

1. ouvert

2. clos

31

41

1. ouvert

2. clos

Exercices supplémentaires pour la vélocité avec le bourdon de fa :

6

et cetera

Proposition de travail :

1. Travail d'abord muet. Bien régler la tenue, pour que la main qui joue la mélodie reste détendue.
2. Utiliser différents rythmes.
3. Etendre l'exercice au registre aigu.
4. Chercher d'autres motifs, et les jouer en séquences.

La Cantiga „A Santa Maria“ est un bel exemple de rythme iambique en mode de fa.
Dans „Aos seus accomendados“ la mélodie passe de gauche à droite – comme l'indiquent les flèches.

A Santa Maria mui bon servir faz

(Cantigas de Santa Maria)

7

A San - ta Ma - ri - a mui bon ser - vir faz, pois o po - der e - la do de-

11 Fine

mo des - faz. Ond' a - ve - o d' es - to que en Con - tur - bel fez San - ta Ma -

21

ri - a mi - ra - gre mui bel por un mon - ge bo - o cast' e mui fi - el,

31 Da Capo

que viu de di - a - bres vi - ir mui grand' az.

Aos seus accomendados

(Cantigas de Santa Maria)

8

A - os seus a - co - men - da - dos ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ De mor
a Vir - gen tost' a li - vra - dos

11

tes e de pri - jo - es, e por a - ques - to, va - ro es, sempr' os

21

vos - sos co - ra - co - es ↘ ↗ ↘ ↗ ↗
en e - la se - jan fir - ma - dos.

Le canon bien connu „Sumer is icumen in“ de Reading (Angleterre) requiert de jouer à la main gauche dans les deux registres . Pour la main droite, différentes possibilités de bourdon sont proposées.

9

Sumer is icumen in

(England, ca. 1310)

The first system of musical notation for 'Sumer is icumen in' consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a 6/8 time signature. It contains a melodic line with eighth and quarter notes. The lower staff is in bass clef with the same key signature and time signature, featuring a drone accompaniment of dotted half notes.

The second system of musical notation continues the piece. It features two staves with the same notation as the first system, showing the continuation of the melody and the drone accompaniment.

The third system of musical notation concludes the piece. It features two staves with the same notation as the previous systems, ending with a double bar line.

Mélodies en sol

Nouveau doigté à la main gauche pour la note si.

Mais la tenue du bourdon de sol à la main droite est plus difficile. On peut soit glisser le pouce vers le bas pour s'en servir comme support. Ou passer le petit doigt de la main droite sous la flûte pour la tenir, si le pouce doit garder sa mobilité. Pour la plupart des pièces de niveau avancé, il faut utiliser les deux techniques. Si bien qu'il vaut mieux étudier les deux manières.

Les exercices suivants en sol permettent de pratiquer les deux sortes de tenue (d'abord les doigtés – puis jouer !). Soignez l'intonation et écoutez les nouveaux sons résultants avec le sol.

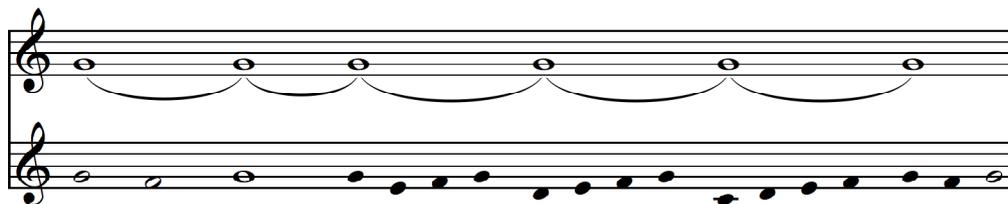
10

The first system of exercise 10 consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a melodic line of eighth notes. The lower staff is in bass clef and contains a drone accompaniment of dotted half notes, with a slur underneath.

The second system of exercise 10 consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a melodic line of eighth notes. The lower staff is in bass clef and contains a drone accompaniment of dotted half notes, with a slur underneath.

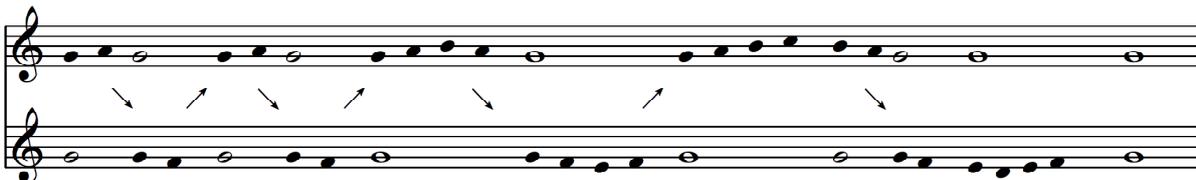
Quand la mélodie est à la main droite, la tenue est bien plus aisée : l'index et le pouce de la main droite peuvent s'en charger.

11

Lorsque la mélodie s'échange entre les deux mains, il faut tenir la flûte avec l'annulaire de la main droite.

12

On peut jouer „Mors vite propitia“ tout d'abord avec le bourdon de sol dans la main droite, et travailler ainsi la mélodie et l'apprendre. Le changement de bourdon ensuite n'est pas difficile. Ici il est même encore plus simple de tenir la flûte avec l'annulaire droit, de manière à ce que le pouce puisse se mouvoir librement.

La variante au troisième système d'autres possibilités de bourdons.

13

Mors vite propitia

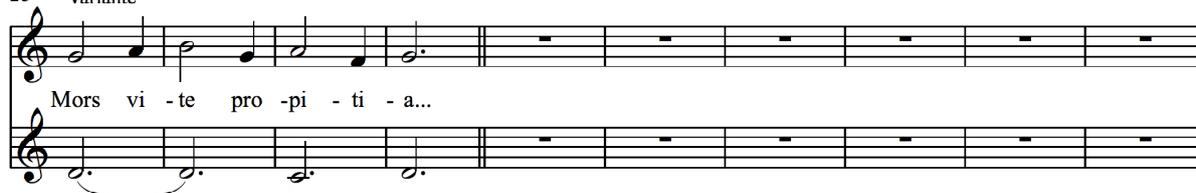
(Codex Egerton 2895, British Museum, London)

11

23 Variante

Dans les exercices suivants qui sont un peu plus virtuoses, il est utile là aussi de jouer tout d'abord les seuls doigtés. On peut s'y entraîner aux deux sortes de tenue. Il est particulièrement important d'observer un équilibre optimal aux endroits où la main gauche change de registre. Il va sans dire que la bonne intonation requiert aussi un travail lent. Evidemment, on peut aussi inverser les rythmes, de long-bref en bref-long.

14

Musical score for exercise 14, consisting of four systems of two staves each. The first system has a treble staff with a melodic line and a bass staff with a drone line. The second system is similar. The third system has a treble staff with a melodic line and a bass staff with a drone line. The fourth system has a treble staff with a melodic line and a bass staff with a drone line. Arrows point to specific notes in the fourth system.

La prochaine suite d'exercices reviendra au chapitre des quintes parallèles, de elle` sorte que la partie de la main gauche soit déjà connue.

15

Musical score for exercise 15, consisting of four systems of two staves each. The first system has a treble staff with a melodic line and a bass staff with a drone line. The second system has a treble staff with a melodic line and a bass staff with a drone line. The third system has a treble staff with a melodic line and a bass staff with a drone line. The fourth system has a treble staff with a melodic line and a bass staff with a drone line.

„Veni sancte spiritus“ présente une nouvelle exigence d'équilibre : la Quinte sol-ré au début du morceau, qui revient régulièrement par la suite, peut mener au début à la catastrophe. Ma proposition : jouer tout d'abord entièrement avec un bourdon de ré à la main droite. Surveiller alors le majeur de la main droite, qui joue le rôle d'un axe stable qui peut exercer parfois une certaine pression. Puis essayer la même chose avec un bourdon continu de sol.

Quand cela est assez sûr, alors on peut alterner les bourdons dans la main droite tel que c'est écrit, et tenter les variantes suivantes.

15

Veni sancte spiritus

(Codex Egerton 2895, British Museum, London)

Ve-ni san-cte spi-ri - tus spes om - ni-um. Et e-mit-te ce-li - tus. Ve-ni san-cte spi-ri - tus.

8

Pers-cru-a-tor in-cly-tus es tor-di-um. Ve-ni san-cte spi-ri - tus spes om - ni-um. Con-fer lu-men

15

Variante 1

cor-di - bus. Ve-ni san-cte spi-ri - tus. Ve-ni sanc-te spi-ri - tus spes om - ni-um.

Variante 2

Variante 3

Ve-ni san-cte spi-ri - tus spes om - ni-um. Ve-ni san-cte spi-ri - tus spes om - ni-um.

Un bis en sol dorien avec le si b déjà connu.

17

Cuncti simus concanentes

(Llibre Vermell de Montserrat)

Cun - cti si - mus con - ca - nen - tes: A ve Ma - ri - a. Vir - go

10

so - la e - xi - sten - te en af - fu - it an - ge - lus.

Unisons et Octaves

Pour jouer des unisons ou des octaves, il faut évidemment bien ressentir la demande de vitesse d'air de chaque canal. Ci-après un bon exercice pour des cas pas trop difficiles !

1.

The first system consists of two staves in 3/4 time, showing a unison exercise. The second system consists of two staves in 4/4 time, showing an octave exercise.

Ces extraits de „Rotta della Manfredina“ et de „Los set gotxs“ sont tous deux arrangés par moments en unisons pour les deux flûtes. Les pièces complètes seront données au chapitre sur les quintes parallèles.

Attention, il n'est pas possible de jouer un la avec le tuyau de droite (cf La Rotta, mes. 4)

19

The first system is labeled "La Rotta della Manfredina, Terca pars" and the second is labeled "Los set gotxs - Respons". Both systems show unison and octave exercises for two flutes.

Ci-après de nouveau la „Danse real“ du *manuscrit du Roi*, cette fois avec de nombreuses octaves entre les deux voix

Danse Real

20

(manuscrit du Roi, Paris bibl. nat., fr 844)

The score for "Danse Real" consists of two staves in 3/4 time, showing a unison and octave exercise for two flutes. A first ending bracket labeled "1. ouvert" is placed above the final measure of the first staff.

11 2. clos

21 1. ouvert 2. clos

31

41 1. ouvert 2. clos

Le jeu en Quintes parallèles

Il est bien sûr très amusant de jouer des quintes sur la flûte double, même si sur ce modèle les quarts parallèles sont beaucoup plus faciles. On peut d'ailleurs jouer les exercices suivants en quarts parallèles, mais la plupart des arrangements requièrent des successions de quintes.

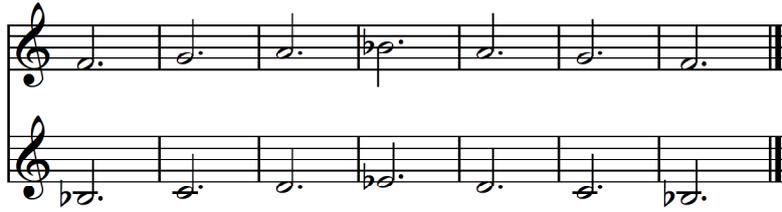
Ci-après les plus courantes :

21

22

On joue le mi_b sur le corps de droite, soit avec un doigté de fourche, soit en ouvrant le second trou à moitié.

23

Musical notation for exercise 23, consisting of two staves. The top staff has a treble clef and the bottom staff has a bass clef. Both staves contain a sequence of quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The piece ends with a double bar line.

On peut évidemment transposer les exercices suivants plus haut ou plus bas. Il est bon de s'exercer tout d'abord à improviser avec les mouvements de quintes précédents, pour s'habituer à un tempo lent aux différents enchaînements de doigtés.

24

Musical notation for exercise 24, consisting of three systems of two staves each. The top staff has a treble clef and the bottom staff has a bass clef. The notation includes eighth notes and quarter notes. The first system ends with a double bar line and the text "et cetera". The second system also ends with a double bar line and the text "et cetera". The third system ends with a double bar line.

On connaît depuis le chapitre avec bourdon de sol le motif de main gauche de l'exercice suivant. Ici encore, il faut éviter la note la à la main droite !

25

Musical notation for exercise 25, consisting of two systems of two staves each. The top staff has a treble clef and the bottom staff has a bass clef. The notation includes eighth notes and quarter notes. The first system ends with a double bar line. The second system ends with a double bar line.

26

Vous souvenez-vous de „A Santa maria“ ? Essayez de jouer ce verset en quintes parallèles.

L'arrangement de „Los set gotxs“ du *Llibre Vermell de Montserrat* se focalise sur les quintes parallèles, avec de brefs passages sur bourdon ou à l'unison.

27

Los set gotxs (Llibre Vermell de Montserrat)

arr. Lucia Mense

12

22

La „Rotta della Manfredina“ peut se jouer en longs moments de quintes parallèles. La mélodie passe sans cesse de la main gauche à la main droite. Cela vaut la peine d'essayer ensuite un arrangement de la „Rotta del' Lamento di Tristano“. (Aussi dans le Manuscrit de Londres Add. 29987)

28

La Rotta della Manfredina (Manuskript London, Add. 29987)

arr.: Lucia Mense

1. aperto | 2. chiuso

Secunda pars

1. aperto | 2. chiuso

Terca pars

Deux voix par mouvement contraire

Après les nombreuses quintes et octaves parallèles, un nouveau défi consiste à jouer des mouvements contraires aux deux mains, ce qui demande beaucoup de concentration. Pourtant ces difficultés peuvent être rapidement maîtrisées.

Conseils pour le travail :

1. Faire seulement les doigtés et surveiller la coordination.
2. Jouer les exercices lentement en rythme libre, et écouter la mélodie des sons résultants.
3. Jouer l'exercice comme indiqué, en changeant le rythme.

30a

30b

Jouer le fa# avec le pouce droit ou avec le doigté standard.

30c

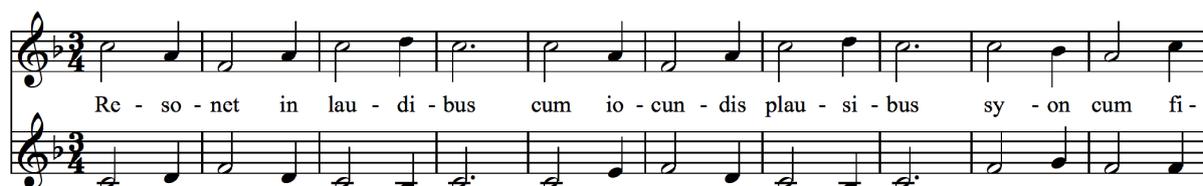

31

Resonet in laudibus

(Wienhäuser Liederbuch, Kloster Wienhausen, Band 6)

arr.: Lucia Mense

11

Le dernier morceau, „Trotto“ du manuscrit de Londres, n'est pas si simple à jouer pour la main gauche.

Propositions de travail :

1. Jouer le morceau entier sur un bourdon de sol pour s'habituer aux doigtés de la main gauche.
2. Trouver d'autres bourdons appropriés
3. Jouer les passages en quintes et octaves parallèles.
4. Travailler l'ouvert et le clos, puis l'arrangement complet.

Dans ce style, on peut arranger également divers Saltarelli, Danses et Estampies.

Trotto

(Manuskript London, Add. 29987)

arr.: Lucia Mense

prima pars

1. overno 2. chiuso

9

secunda pars

17

terca pars

24

quarta pars

32

quinta pars

