

Petite Théorie Musicale Illustrée ...

Laurent Subías

Professeur de Formation Musicale
au CRR de Bordeaux Jacques Thibaud

J'aimais quand mon prof de physique-chimie au collège, après sa brillante démonstration au tableau, passait enfin à l'action avec ses éprouvettes ou son oscilloscope en lançant son fameux: «dans la pratique...».

Le moment que j'aimais le plus était donc celui des expériences, c'est là que les théorèmes délicats devenaient enfin limpides.

J'ai dû en garder des traces finalement.

La théorie, c'est donc important, mais elle prend véritablement son sens avec la pratique, avec les expériences du cours.

Alors, à vos instruments,

et pratiquons la théorie !

L.S.

SOMMAIRE

L'indication de mesure	4
Binaire ou ternaire ?	5
Le clavier & les notes	6
La gamme Majeure	7
La gamme mineure	8
La gamme mineure mélodique	9
Ordre des altérations	10
Trouver la tonalité d'une pièce	11
Déduire la relative mineure	12
Menu «Best of» à emporter	13
Accords passés au microscope	14
Renversements de l'accord parfait	15
?	16
Les intervalles en chansons	17-18
Degrés de la gamme	19-20
A propos d'ornements	21-22
Les notes étrangères	23
Nuances	24
Pyramide des nuances	25
Mouvement	26
Caractère	27
L'orchestre symphonique	28
Idem en plus drôle	29
Petite chronologie rapide	30

L'indication de mesure

Au début de chaque partition, juste après la clé et juste après les altérations, se trouvent deux chiffres qui forment l'indication de mesure. Ces deux chiffres, ont chacun une signification, et nous permettent de comprendre la composition de la mesure, le nombre de valeurs et d'en déduire, le nombre de temps, l'unité de temps et la mesure que l'on peut battre.

Le chiffre du haut: indique le **nombre** de valeurs par mesure

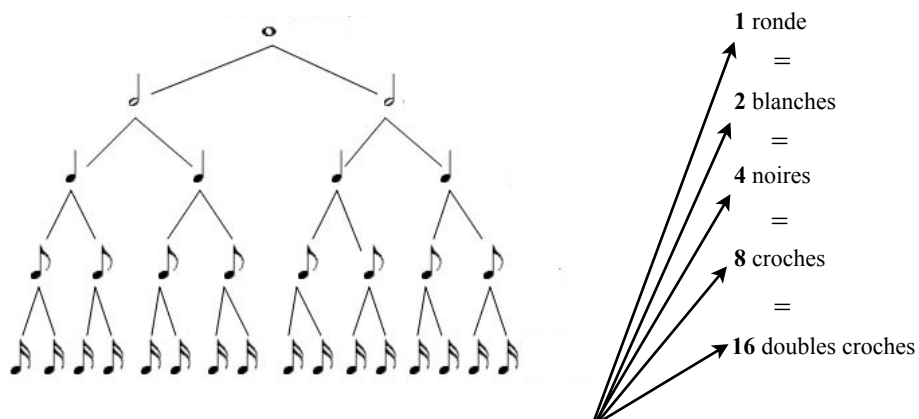
Le chiffre du bas: indique la **nature** la valeur

Exemples:

	=		= 2 noires par mesure
	=		= 3 croches par mesure
	=		= 4 blanches par mesure

C'est donc le chiffre du bas qui renferme le secret pouvoir de donner la nature la note:
Voici ... le secret du chiffre du bas !

Tout réside dans ce désuet tableau qui hante les salles de solfège...

Le voici donc, le fameux secret du chiffre du bas !

Le 1 désigne la ronde
Le 2 désigne la blanche
Le 4 désigne la noire
Le 8 désigne la croche
Le 16 désigne la double croche, etc ..

Binaire ou ternaire ?

Binaire

Ternaire

					Unité de temps					
1 1	1 2	1 4	1 8	1 16	à 1 temps	3 2	3 4	3 8	3 16	3 32
2 1	2 2	2 4	2 8	2 16	à 2 temps	6 2	6 4	6 8	6 16	6 32
3 1	3 2	3 4	3 8	3 16	à 3 temps	9 2	9 4	9 8	9 16	9 32
4 1	4 2	4 4	4 8	4 16	à 4 temps	12 2	12 4	12 8	12 16	12 32

Rare
Fréquent

Il y a une limite à la distinction binaire / ternaire.

Une valse est perçue comme ternaire, elle est cependant toujours écrite à 3/4, c'est l'unité de temps qui fait alors la différence.

La Gamme

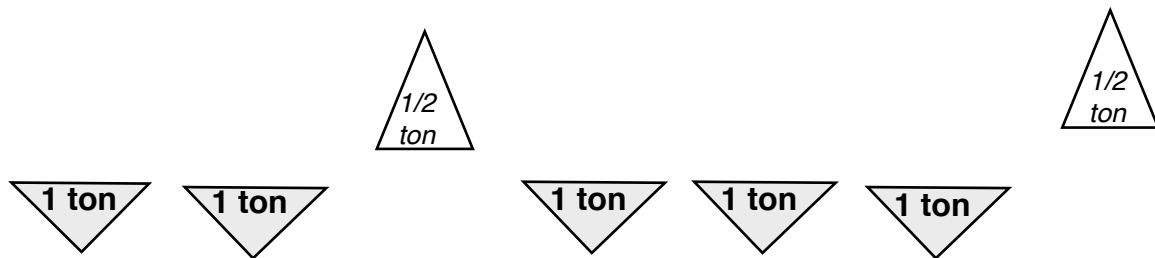
Il s'agit d'une échelle de sons dont la structure est toujours identique.

Il y a la gamme Majeure et la gamme mineure.

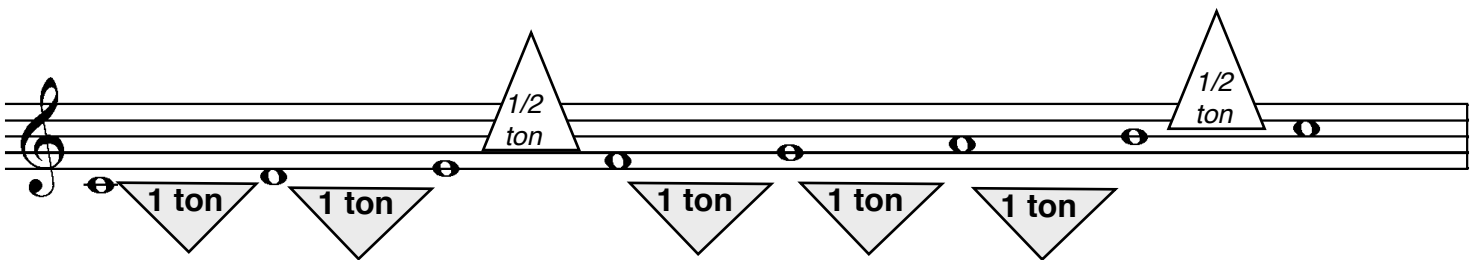
Toutes deux ont une structure différente.

La Gamme Majeure

Voici sa structure :

La même chose avec des notes ...

La première note de la gamme est la **tonique** elle donne son nom à la gamme.

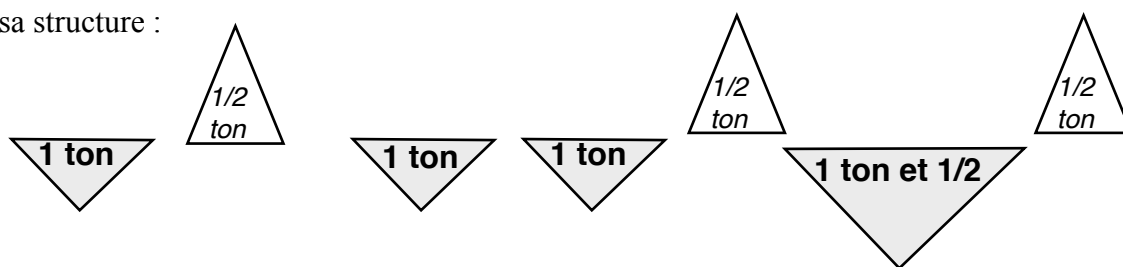
Dans l'exemple ci-dessus il s'agit donc de la gamme de Do Majeur.

C'est parce que les tons et les demi-tons sont organisés dans cet ordre que la gamme est dite Majeure et qu'elle a donc le même air que toutes les autres gammes Majeures.

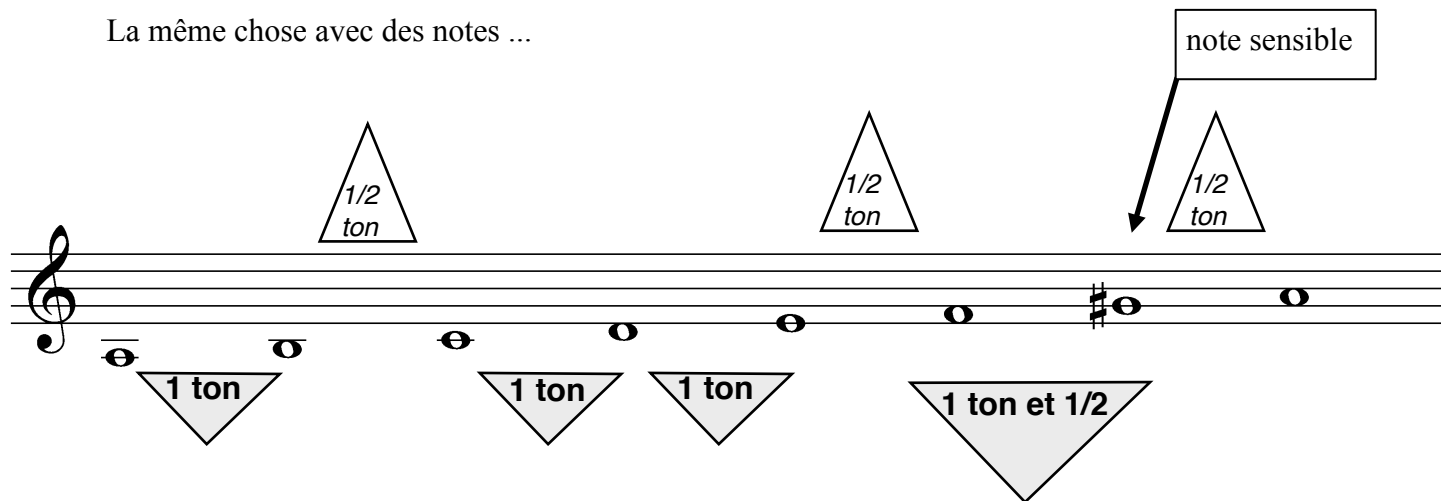

La Gamme Mineure

Voici sa structure :

La même chose avec des notes ...

Dans cette gamme, une chose « saute à l'œil » et à l'oreille aussi ...

C'est le # placé devant l'avant dernière note.

Selon les cas, on peut aussi y trouver un $\flat$

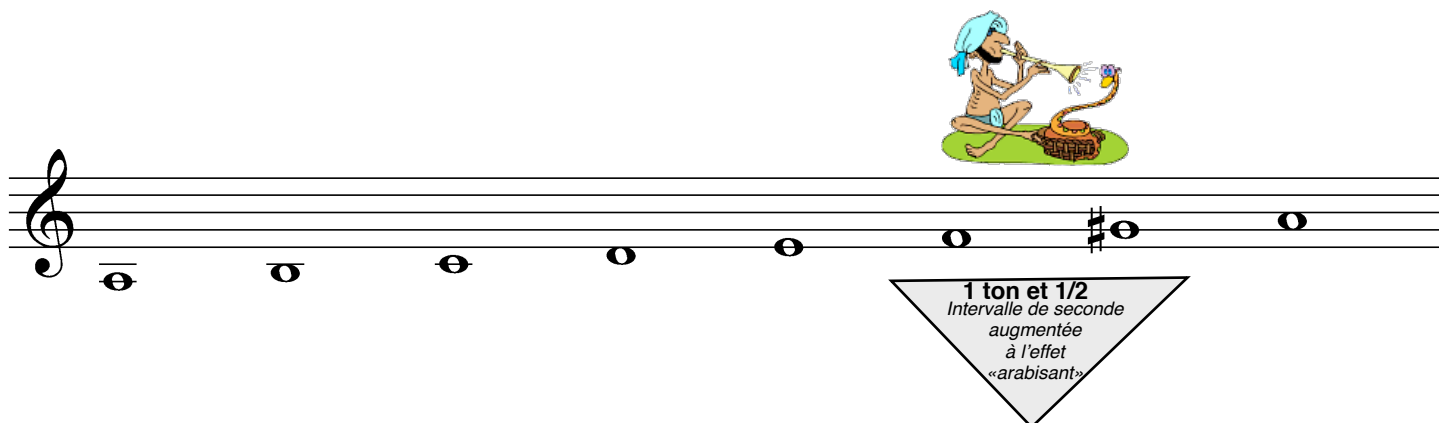
Cette avant-dernière note est appelée note sensible.

La sensible est attirée par la tonique il faut donc la mettre le plus proche possible de la tonique, donc, on l'altère (c'est-à-dire on met une altération pour la placer à 1/2 ton de la dernière note)

Dans la gamme mineure, il faut donc se souvenir que la **sensible est toujours altérée.**

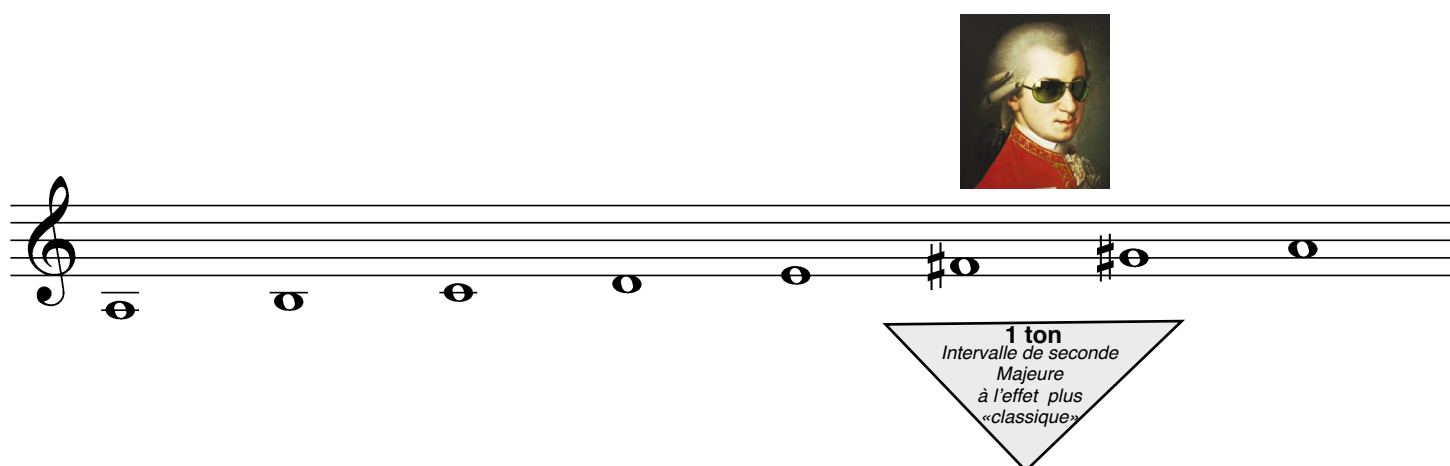
La gamme mineure mélodique

La gamme mineure que nous avons vue à la page 8 possède un intervalle très particulier, Cet intervalle de seconde augmentée procure à la gamme une couleur assez orientale, voire «Arabisante», on l'appelle la gamme mineure harmonique (comme «Arabisant» c'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir).

Jugée un peu trop «typée» à l'époque classique, on la trouve légèrement transformée dans notre musique occidentale.

Pour atténuer cette seconde augmentée il suffit d'altérer la note avant la note sensible afin d'obtenir une seconde majeure.

Ordre des dièses et des bémols placés à la clé

Les musiciens sont des personnes ordonnées !!! Ils rangent donc les altérations à la clé toujours dans le même ordre, un peu comme notre alphabet ...

Ordre des dièses

FA DO SOL RE LA MI SI

Ordre des bémols

SI MI LA RE SOL DO FA

Les altérations placées ainsi à la clé forment l'armure.
La tonalité est différente pour chaque armure.

Trouver la tonalité d'une pièce

- À quoi ça sert ?

Tout simplement à s'installer dans la tonalité, à jouer la gamme avant de commencer pour se « la mettre dans les doigts » et ainsi ne pas oublier les différentes altérations qui la composent.

- Se souvenir :

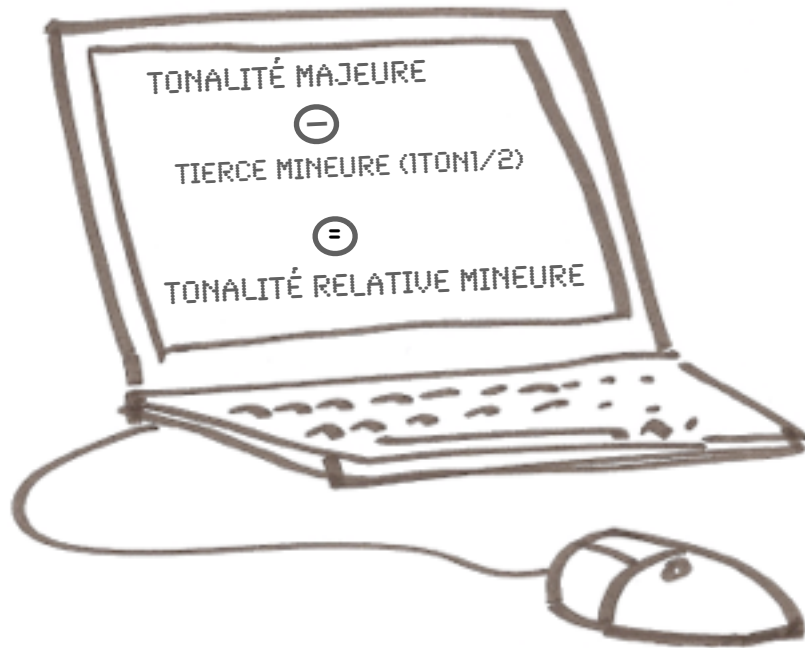
Pour une armure, on cherchera les deux solutions possibles, la gamme Majeure et la gamme mineure.
On commencera par chercher la gamme majeure, puis on déduira de celle-ci sa relative mineure.

Trouver la tonalité Majeure: deux cas, l'armure avec les dièses ou l'armure avec les bémols.

<u>La règle avec les # :</u> Le dernier # présent à la clé est la sensible du texte... Il suffit donc d'augmenter ce dernière # d'1/2 ton diatonique pour obtenir la tonalité Majeure.	<u>La règle avec les b :</u> L'avant-dernier bémol à la clé donne le nom de la tonalité Majeure.
Exemple : sol # + 1/2 ton = <u>La Majeur</u>	Exemple : L'avant dernier bémol à la clé est ré b on se trouve donc en Ré b Majeur L'exception : Difficile de trouver l'avant-dernier b quand il n'y en a qu'un seul non ? Il faut donc se souvenir que quand il n'y a qu'un b clé, on se trouve en Fa Majeur

Déduire la tonalité relative mineure

Pour trouver la tonalité relative mineure d'une gamme, il suffit de baisser la gamme majeure d'une tierce mineure (soit d'1 ton et 1/2)

Cette opération quoique très délicate peut pratiquement être réalisée sans ordinateur

Exemples:

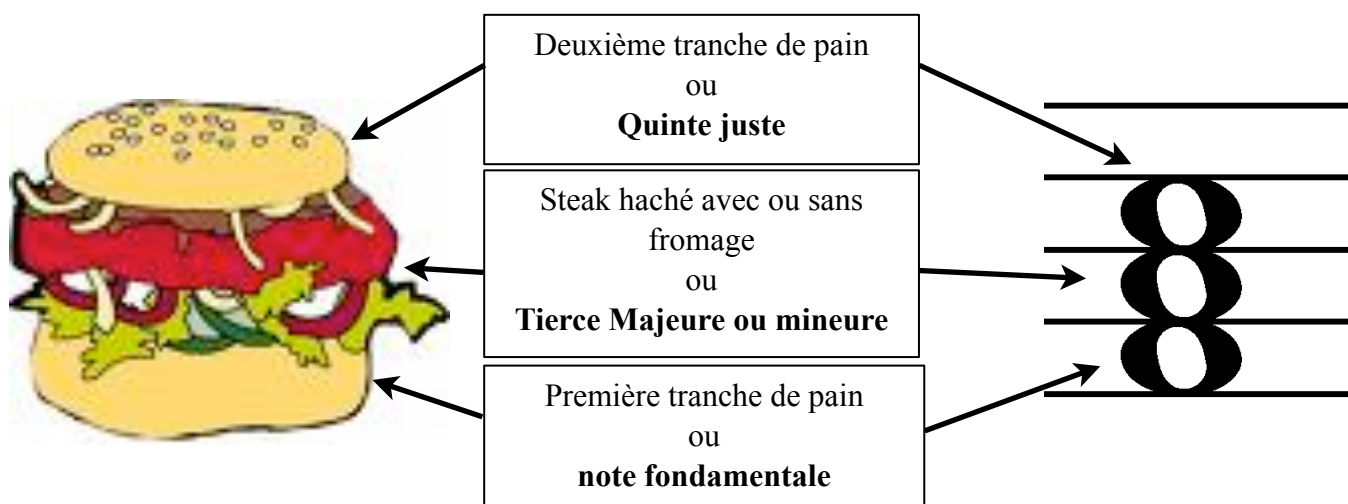
- Do Majeur - tierce mineure = La mineur
- Mi Majeur - tierce mineure = Do # mineur
- Ré ♭ Majeur - tierce mineure = Si ♭ mineur

Le plus délicat est de ne pas oublier les altérations en baissant la tonalité majeure d'une tierce mineure. Il suffit de bien compter et de se rappeler qu'une tonalité avec des bémols ne peut pas donner une tonalité relative avec des dièses et inversement !

Menu Best of auteur

Menu Best of *Mineur*

Après tout, un accord c'est tout simplement un intervalle de quinte juste que vient colorer une tierce Majeure ou mineure. Si la tierce est Majeure, l'accord sera Majeur, si la tierce est mineure l'accord sera mineur.
C'est un peu comme un burger ...

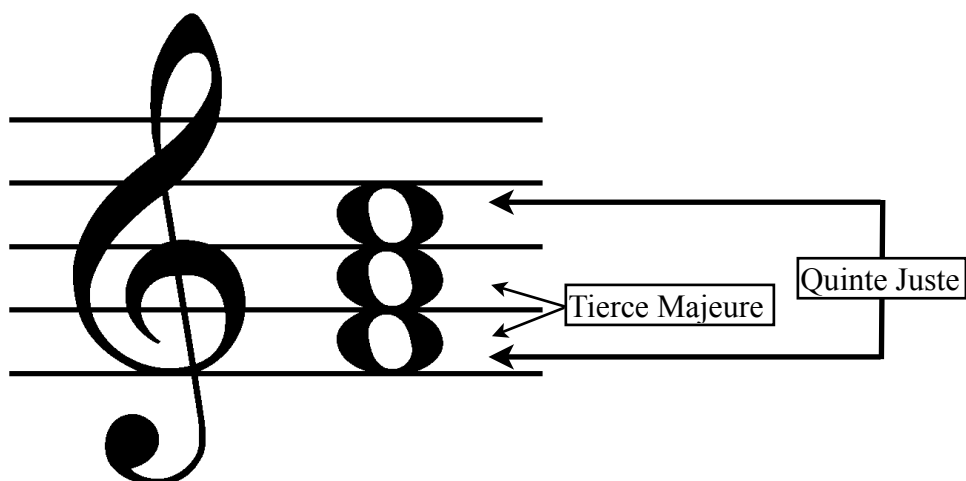
Le goût du burger dépend de ce que l'on trouve entre les deux tranches de pain,
la couleur de l'accord parfait, dépend de la tierce que l'on trouve **à partir de la note fondamentale**.

Si la tierce est Majeure, l'accord parfait sera Majeur,
Si la tierce est mineure l'accord parfait sera mineur.

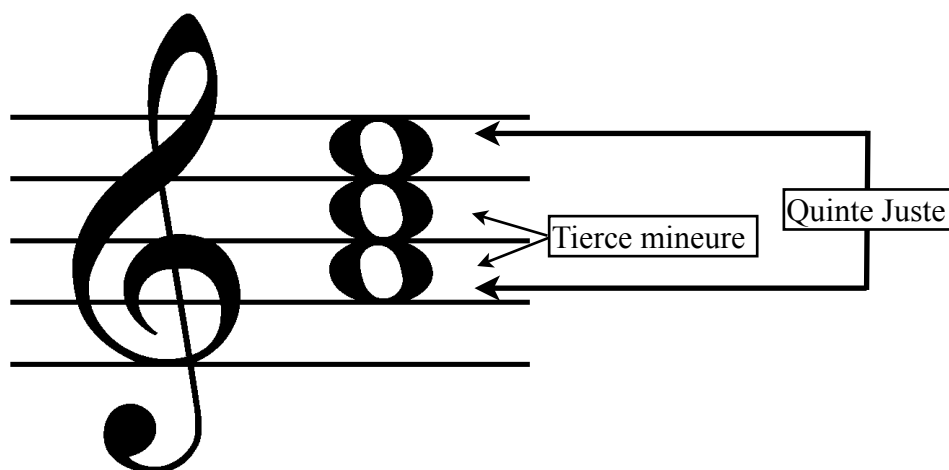
Accords parfaits passés au microscope

- Accord Parfait Majeur

- Accord Parfait mineur

Les renversements de l'accord parfait

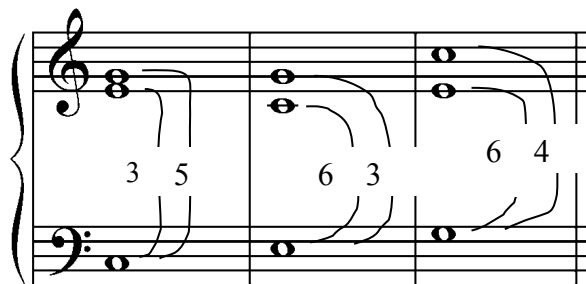
Résumons la structure de l'accord parfait en chiffres

5
3
1

- 1, c'est la fondamentale,
- 3, c'est la tierce,
- 5, c'est la quinte

On peut trouver les notes de cet accord, dans différentes positions, c'est ce que l'on appelle les renversements.

Quelque soit le renversement, la couleur majeure ou mineure de l'accord est la même, le degré reste également le même.

état fondamental	1er renversement Accord de sixte	2 ème renversement Accord de quarte et sixte
5	6	6 4

NB: L'intervalle de tierce n'apparait pas dans le chiffrage de l'accord parfait, il est sous entendu, c'est en quelque sorte l'homme invisible des chiffrages.

Mais à quoi ça sert tout ça ?

Peut-être à mieux comprendre la musique
et la façon dont elle est faite.

*Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches
et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.*

Pour apprécier ces vers, on apprend à en apprécier la composition:
les rimes, la césure, l'hémistiche ...

On n'est pas obligé de devenir poète pour autant. Quoique ?!

C'est finalement la même chose avec le chiffrage des accords et
les différents points de théorie évoqués ici.

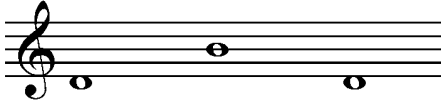
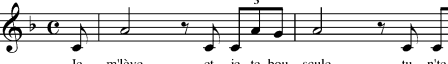
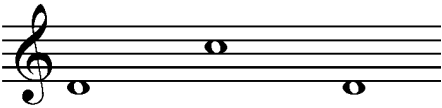
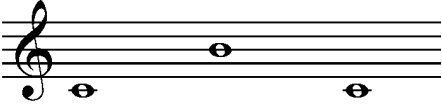
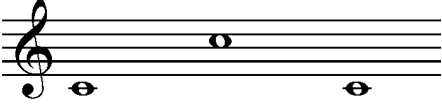
Alors, on continue ?

Les intervalles en chansons ...

Pour reconnaître un intervalle, ou le chanter juste, utilise des chansons !

Intervalle	Non et qualification	En chanson
½ ton	Seconde mineure	<i>Lettre à Elise</i> <i>Bach :Toccata et fugue en ré mineur</i>
1 ton	Seconde Majeure	<i>Greensleeves</i>
1 ton 1/2	Tierce mineure	<i>Ain-si font font font...</i>
2 tons	Tierce Majeure	<i>De bon ma - tin, j'ai ren - con-tré le train...</i>
2 tons 1/2	Quarte juste	<i>L'a-mour est en - fant de bo - hème...</i>
3 tons 1/2	Quinte juste	

Intervalle	Non et qualification	En chanson
 4 tons	Sixte mineure	 Ma - tin fait le - ver le so - leil...
 4 tons 1/2	Sixte Majeure	 Je m'lève et je te bou - scule tu n'te ré-veilles pas... Il é - tait un pe - tit na - vi - re...
 5 tons	Septième mineure	 Ma - man les p'tits ba - teaux...
 5 tons 1/2	Septième Majeure	SUPERMAN ...
 6 tons	Octave juste	 Là haut sur la mon - ta - gne l'é - tait un vieux cha - let

Degrés de la gamme

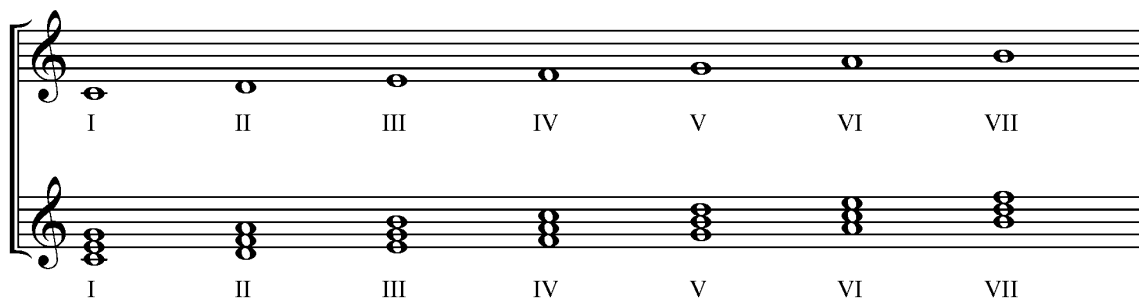
Comment définir la musique ?

La musique c'est une mélodie et du rythme.

Mais c'est aussi l'harmonie, c'est à dire l'accompagnement qui entoure la mélodie. Cet accompagnement est fait sous forme d'accords ou d'arpèges et repose sur certains degrés de la gamme.

Cela ne veut pas dire que sous chacune des notes de la mélodie se trouve un accord différent, mais que les différentes parties de la mélodie (plusieurs notes !) sont harmonisées par un accord.

Les voici dans la gamme de Do Majeur :

Sous chacun des degrés on a construit un accord.

Certains degrés sont plus importants que d'autres.

Voici les principaux :

I, la tonique

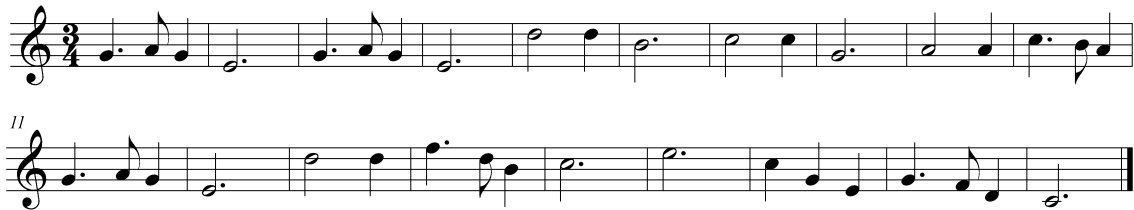
IV, la sous-dominante

V, la dominante

On a prit l'habitude ne noter ces degrés avec des chiffres romains, cela est important pour faire la différence avec le chiffrage des accords, qui lui indique leur structure.

Exemple:

Voici une belle mélodie de Noël ...

Ajoutons-y de l'harmonie

I _____ V _____ I _____ IV _____

I _____ V V I _____ V I

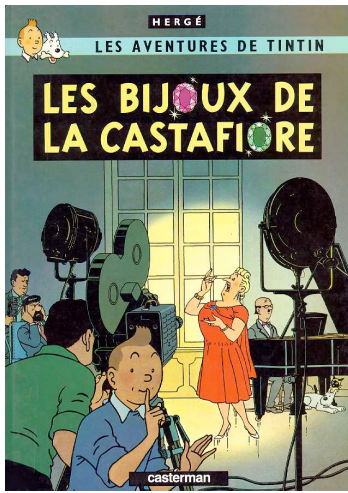
On constate que seuls 3 degrés ont été utilisés dans cette pièce.

Il s'agit de l'analyse tonale de la pièce.

C'est assez pratique pour mémoriser un morceau (on retient l'essentiel)...

C'est pratique pour comprendre comment ça a été fait ...

C'est pratique pour s'amuser à improviser...

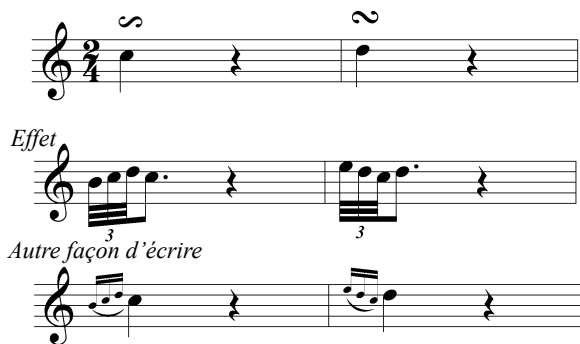

A Propos d'ornements

Les ornements sont des notes étrangères à l'harmonie, qui viennent enrichir la mélodie.

• Le gruppette

Au dessus d'une note il s'exécute en 3 notes

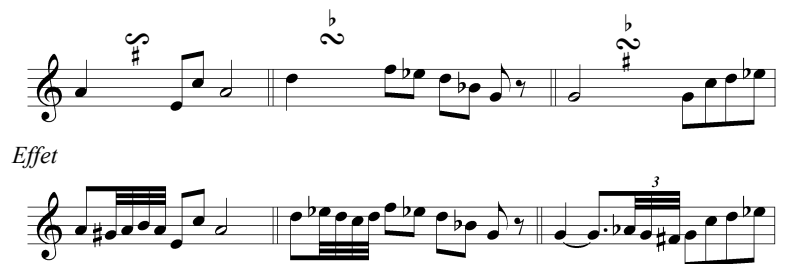
Entre 2 notes différentes, il s'exécute en 4 notes

Après une note pointée ou entre deux notes identiques

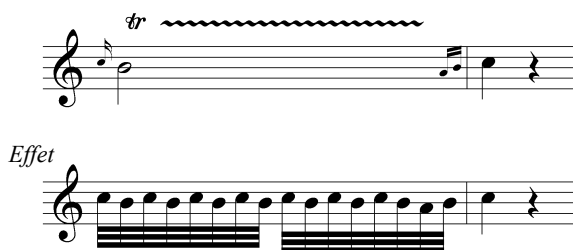

Avec des altérations

• Le trille:

Battements rapides et alternatifs de deux notes conjointes, la note écrite étant toujours la plus grave.

• Le mordant et le pincé:

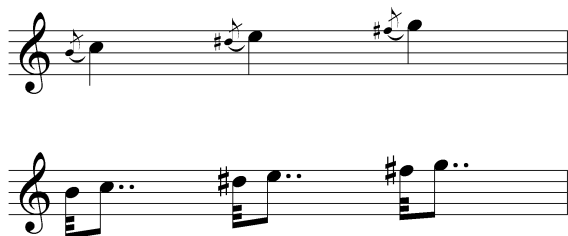
Battement rapide entre la note principale et la note supérieure. Il est à distinguer du pincé (exemples 2 et 3) qui est un battement entre la note principale et la note inférieure. Il peut être altéré comme le trille ou le gruppetto

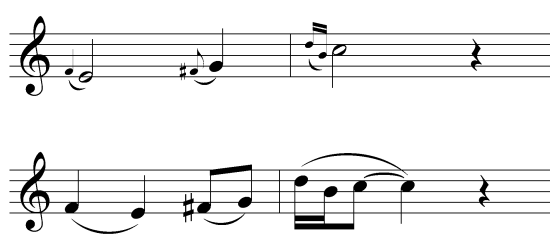
• L'appoggiature:

Ornement mélodique servant à retarder la note suivante. On distingue appoggiature longue (écrite en petite(s) note(s)) et appoggiature brève (écrite en petite(s) note(s) barré(es))

Appoggiature brève:

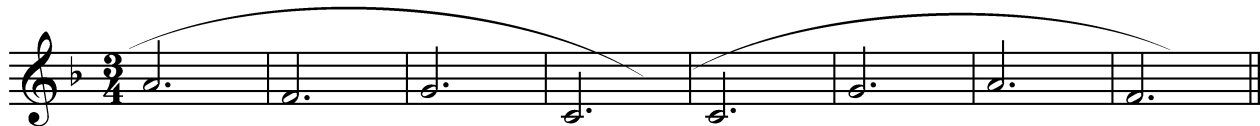
Appoggiature longue:

NB: Il est très délicat de résumer l'ornementation en 2 pages, des traités entiers y sont consacrés en fonction de l'époque et des compositeurs ... Lisez les préfaces des partitions, les notes annexes, écoutez également ce que vous jouez car une part de bon goût est également indispensable à l'exécution de ces figures.

Les notes étrangères

THEME: BIG BEN ...

La broderie : note ornementale quittant conjointement une note réelle pour la retrouver

La note de passage : note étrangère qui relie conjointement deux notes réelles distinctes

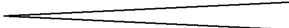
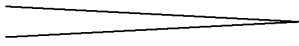

L'appoggiature : note étrangère attaquée sur un temps fort ou une partie forte du temps. Elle se résout à la seconde Majeure ou mineure ascendante ou descendante. Elle peut s'écrire en petite note barrée ou non, ou en notes réelles

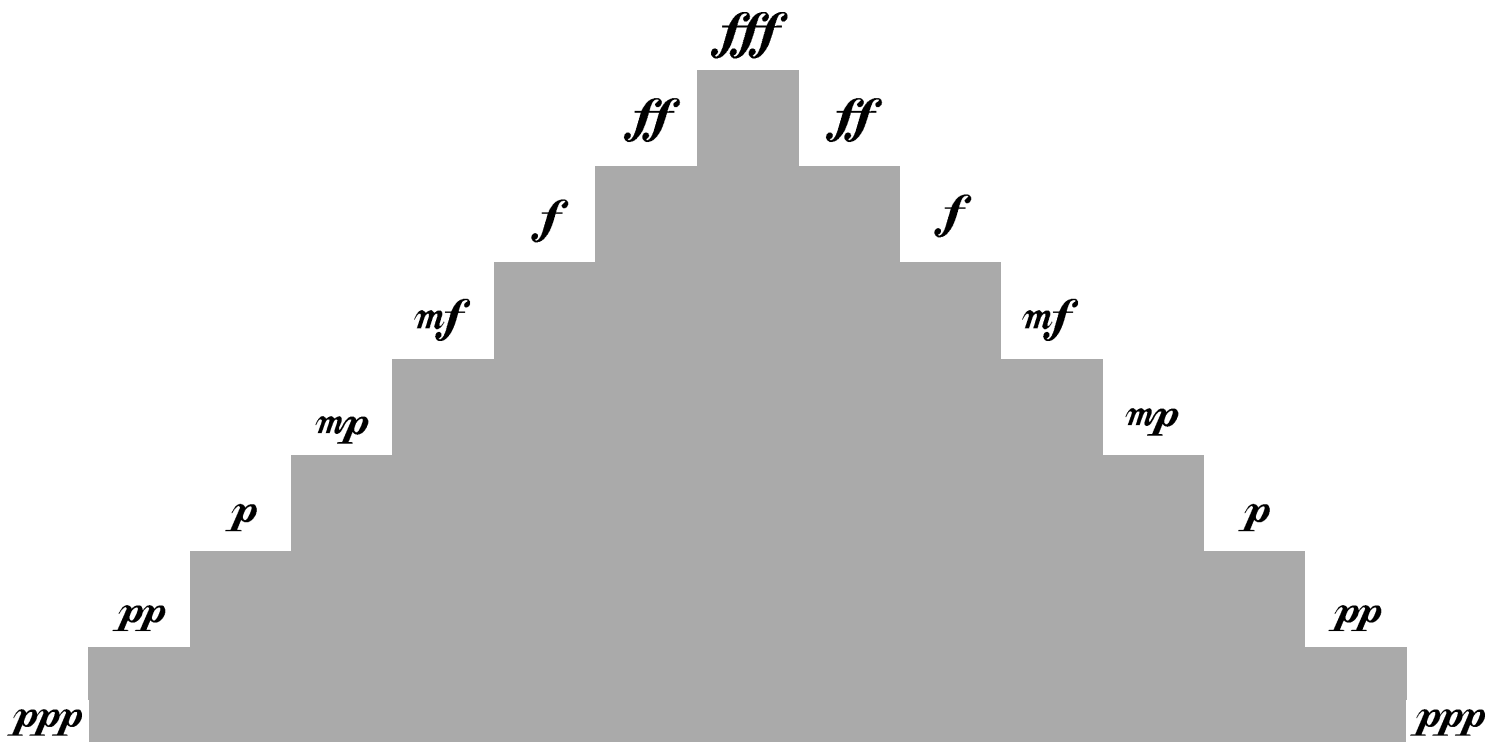

NB: il existe d'autres types de notes étrangères : la double appoggiature, le retard, l'anticipation, l'échappée...

Nuances

	abréviation	
<i>pianississimo</i>	<i>ppp</i>	<i>extrêmement faible</i>
<i>pianissimo</i>	<i>pp</i>	<i>très faible</i>
<i>piano</i>	<i>p</i>	<i>faible</i>
<i>mezzo-piano</i>	<i>mp</i>	<i>moyennement faible</i>
<i>mezzo-forte</i>	<i>mf</i>	<i>moyennement fort</i>
<i>forte</i>	<i>f</i>	<i>fort</i>
<i>fortissimo</i>	<i>ff</i>	<i>très fort</i>
<i>fortississimo</i>	<i>fff</i>	<i>extrêmement fort</i>
<i>crescendo</i>		<i>de plus en plus fort</i>
<i>decrescendo ou diminuendo</i>		<i>de moins en moins fort</i>
<i>forte piano</i>	<i>fp</i>	<i>fort et immédiatement piano</i>
<i>Sforzando</i>	<i>fz sf sfz</i>	<i>en renforçant le son d'une note</i>

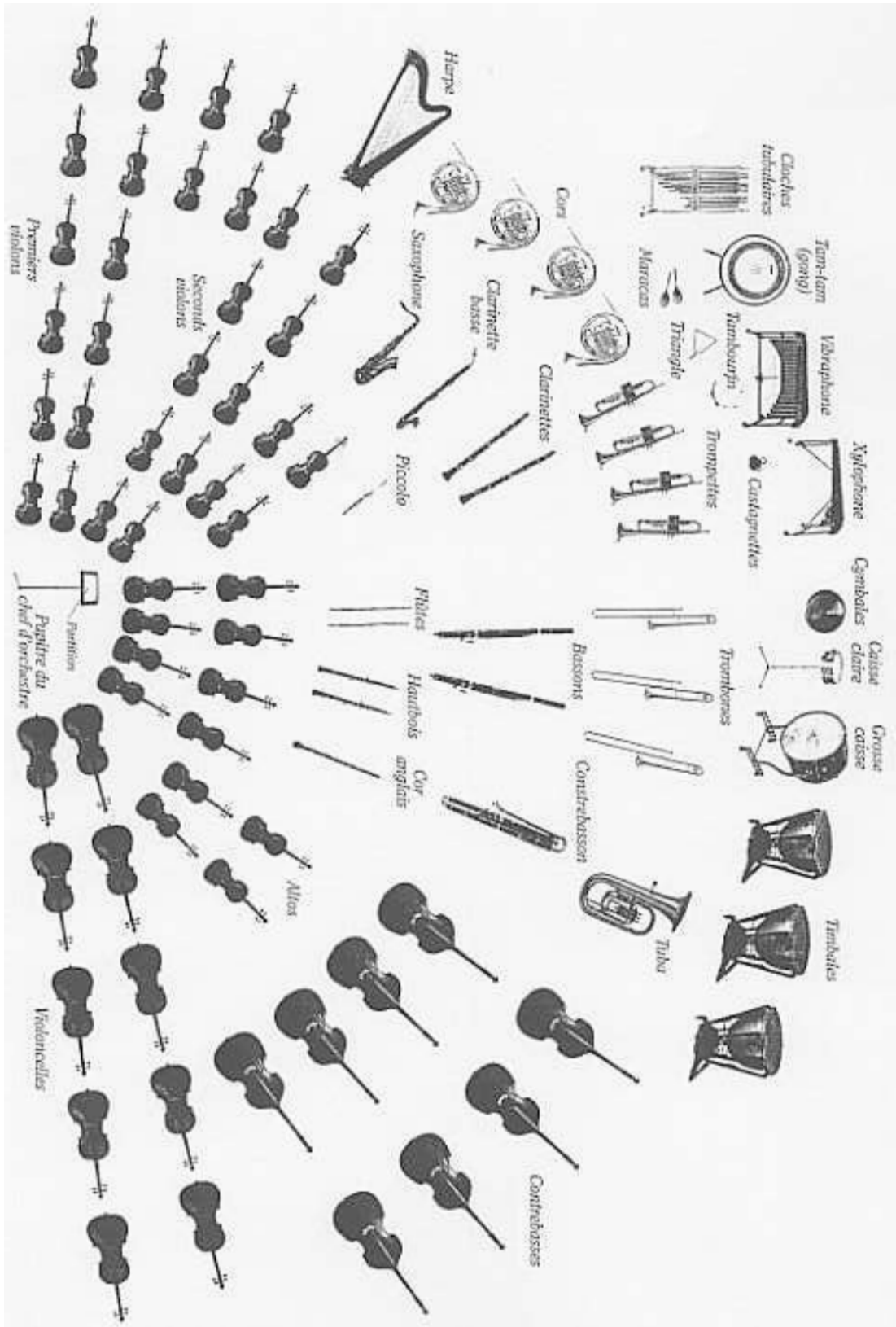
Pyramide des nuances

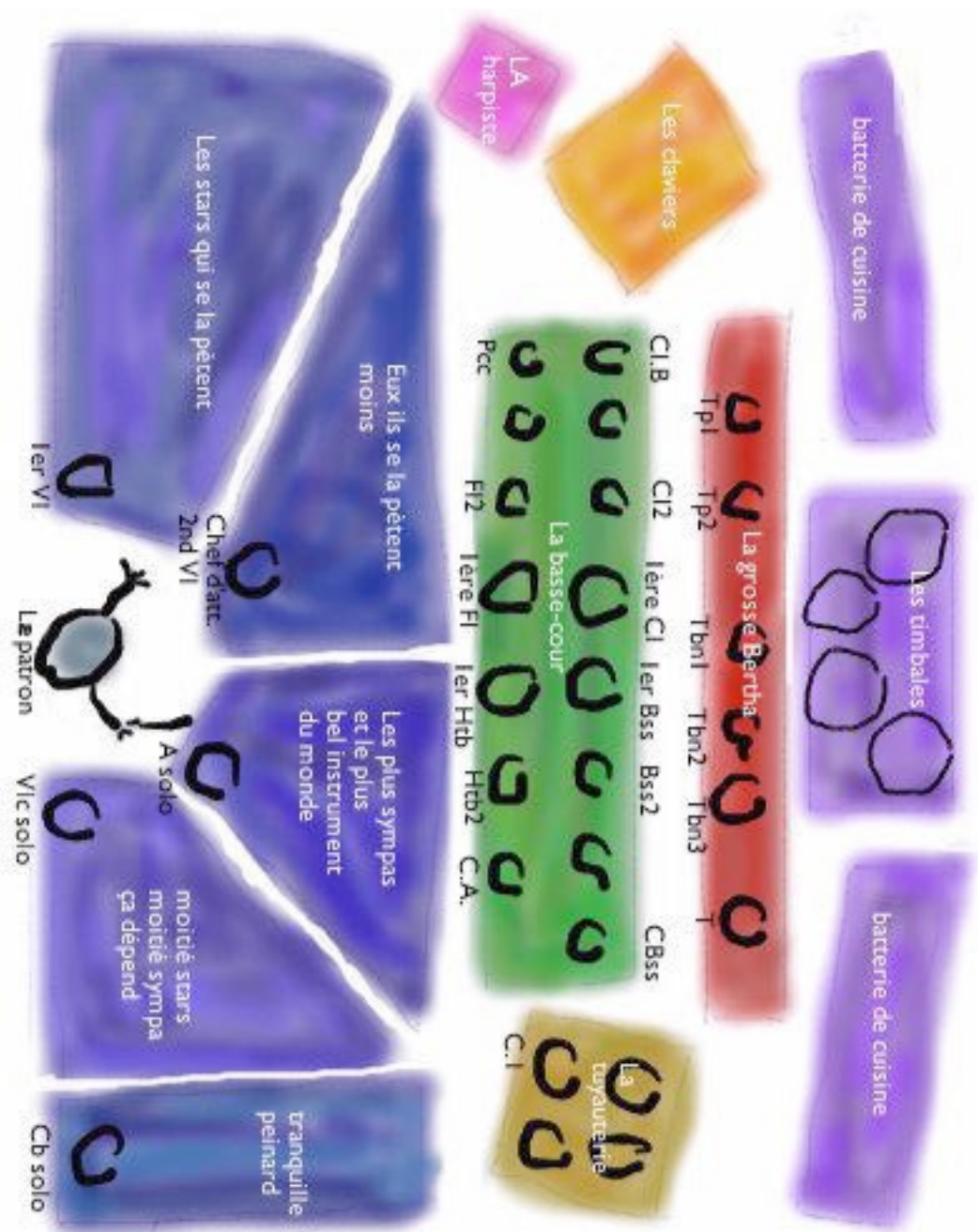

Mouvement

		
Largo	Large, très lent	Breit
Larghetto	Un peu moins lent que largo	Zeimlich breit
Lento	Lent	langsam
Adagio	Un peu moins lent que lento	Ruhig
Andante	Modéré, allant	Gehend
Andantino	Un peu moins lent qu'andante	Ein wenig langsamer als andante
Moderato	Modéré	Gemässigt
Allegretto	Un peu moins vif qu'allegro	Ein Wenig schnell
Allegro	Vif, gai, rapide	Lustig, schnell
Vivace	vif	Lebhaft
Presto	Rapide	Schnell, eilig
Prestissimo	Très rapide	Sehr schnell

		
Affectuoso	Affectueux	Mit Gefühl
Agitato	Agité	Aufgeret
Cantabile	Chantant	Gesangmässig
Con anima	Avec âme	Mit Seele
Con brio	Avec vivacité	Frisch
Con fuoco	Avec passion, feu	Mit Feuer
Con moto	Avec mouvement	Bewegt
Grazioso	Gracieux	Anmutig
Maestoso	Majestueux	Majestätisch
Mosso	Animé	Bewegt
Scherzando	En badinant	Scherzaft
Sostenuto	soutenu	Getragen
Tempo giusto	Tempo juste	In angemessenem tempo
Poco	peu	Einwenig
Piu	Plus	Mehr
Molto, Assai	beaucoup	Veil
Non troppo	Pas trop	Nicht zu sehr

Petite Chronologie à compléter

