

Comment peut-on se repérer dans une oeuvre musicale ?

Qu'est ce que la forme d'une oeuvre musicale ? Il s'agit de son organisation en thèmes, en parties...

Une mélodie bien identifiable et qu'on peut repérer au cours d'un morceau s'appelle un **thème**.

La fin d'un thème (sa ponctuation) s'appelle une **cadence**. (Cadence parfaite, demi cadence...)

La **forme** d'une pièce indique l'organisation, la succession des thèmes entre eux.

Au début d'une pièce, il peut y avoir une **introduction** avant le thème.

A la fin d'une pièce, il peut y avoir une **coda** après le thème. Entre deux thèmes, on peut entendre une transition : un **pont**.

Quelques genres et formes

Formes

• **ABA (forme Da Capo)**. Morceau de musique écrit en trois parties A B A avec la reprise de la première. Le plus souvent, les mots Da capo, c'est à dire «revenir au début», se trouvent placés à la fin de la partie **B**. On rejoue donc la partie **A** jusqu'au mot *fine*, fin.

• **Le rondo**. Forme instrumentale qui alterne des refrains et des couplets. Ex. : **a b a c a d a** où **a** représente toujours la même musique et les autres lettres des passages différents.

• **Le canon**. Procédé d'écriture musicale complexe qui fait entendre un «modèle» puis sa «copie», de façon décalée dans le temps. Le type de canon le plus simple est celui utilisé dans la chanson *Frère Jacques* où les groupes chantent exactement la même musique. Le mot canon vient du mot «*chasse*» ; en effet, les voix courent les unes après les autres sans jamais se rattraper.

• **L'imitation**. Procédé d'écriture qui fait entendre une copie déformée d'un modèle musical à une autre voix. Le fait d'entendre une même mélodie jouée à une hauteur différente est une imitation.

• **La fugue**. C'est le genre qui demande le plus de technique dans l'écriture musicale. Le principe repose sur l'application d'imitations strictes, généralement à quatre voix. Le thème (sujet) est exposé seul à une voix puis une seconde voix le fait entendre transposé à la quinte et il porte alors le nom de réponse tandis que la première voix continue en faisant entendre le contre-sujet. La troisième voix intervient alors en faisant entendre le sujet à la hauteur initiale ou à son octave.

• **Les variations**. Procédé qui consiste à transformer une mélodie initiale (appelée **thème**) en changeant la hauteur ou le nombre des notes, le rythme, la dynamique, le timbre, etc. Un seul changement a lieu à chaque variation et le modèle doit être toujours plus ou moins reconnaissable. L'ensemble constitue un seul morceau, que l'on nomme généralement : *Variations sur un thème de ...*

Genres

• **Le concerto**. Genre instrumental en trois mouvements, *vif - lent - vif*, qui oppose un soliste et un orchestre. Quand le soliste intervient, on dit qu'il exécute un solo ; quand l'orchestre a le premier rôle, celui-ci joue un tutti. Le titre d'un concerto est toujours le suivant : *concerto pour* [instrument soliste] *et orchestre*. On parle de **concerto grosso** quand un groupe de solistes s'oppose à l'orchestre.

• **Le lied**. Pièce vocale accompagnée le plus souvent par le piano et chantée en allemand, sur des textes de grande qualité. L'équivalent en français est la mélodie.

• **La messe**. Mise en musique du texte de l'office le plus important de l'Église catholique. Celui-ci comprend cinq parties, en latin qu'on appelle le **commun** de la messe. Elles sont immuables depuis le Ve siècle : **Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus dei**.

• **L'opéra**. Pièce de théâtre chantée avec plusieurs personnages, accompagnée par un orchestre, représentée sur une scène avec des costumes et des décors. Le texte, découpé en actes et en scènes, s'appelle le **livret**. On trouve trois types de morceaux chantés : les **airs** (pour les solistes), les **récitatifs** (dialogues de personnages chantés à la vitesse du débit de la parole) et les **ensembles** (2,3,..., 6 personnages, chœur). L'opéra débute par un morceau orchestral : **l'ouverture**.

• **L'oratorio**. Sorte d'équivalent de l'opéra pour la musique religieuse, mais l'action n'est pas jouée et on ne trouve ni costumes ni décors. Le texte est souvent un arrangement de passages de la Bible. Le texte peut être en latin aussi bien que dans la langue du compositeur.

• **La cantate**. Selon la destination, mini oratorio ou mini opéra, pour un seul ou quelques chanteurs et ensemble instrumental ou orchestre, de durée relativement brève.

• **L'air**. Partie essentielle d'un opéra, d'un oratorio ou d'une cantate, qui consiste, aux XVIIe et XVIIIe siècles, à confier à un soliste vocal un chant, accompagné par l'orchestre, de forme **a b a**. L'air exprime généralement tour à tour deux sentiments différents ou contradictoires et est souvent virtuose

• **L'ouverture**. A l'origine, morceau orchestral qui débutait les opéras mais qui s'est vite détaché pour s'intégrer dans la suite instrumentale. Lully a mis au point «l'ouverture à la française» qui se compose de trois parties : 1. lente majestueuse, 2. rapide, en imitations, 3. lente.

Défi

Aller sur « www.kizoa.fr » (ou un logiciel de montage vidéo en votre possession), et créer une vidéo présentant la forme musicale de l'oeuvre suivante :

« *Marche pour la cérémonie des Turcs* » du *Bourgeois gentilhomme*, de Jean Baptiste Lully

© Stany Balland

• **Le récitatif.** Morceau chanté que l'on trouve dans les **opéras, oratorios, cantates**, accompagné selon les cas par le clavecin ou l'orchestre, dans lequel le chanteur s'exprime à la vitesse de la parole, sans qu'il y ait de mélodies caractéristiques.

• **La sonate.** Genre instrumental destiné à un petit nombre de musiciens, dont l'effectif a varié suivant les époques. (Ne pas confondre avec la forme sonate : A Exposition - B Développement - A' Réexposition)

✓ **époque baroque**

- 1 ou 2 «dessus» (instruments mélodiques) et la basse continue (clavecin ou orgue, ou luth et violoncelle)

✓ **époques classique et romantique**

- le piano seul ou le piano accompagné d'un autre instrument.

• **La suite.** A l'époque baroque, succession de mouvements de danses stylisées, destinée au clavecin, à un effectif de musique de chambre ou à un orchestre.

• **La symphonie.** Œuvre orchestrale généralement en quatre mouvements, qui apparaît au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Le chant

RDV sur www.monsieurmusique.fr pour la fiche d'autoévaluation et les éléments de révisions

La ballade Nord-Irlandaise (1991)

Renaud (1952-...)

Œuvre de référence

Les Indes Galantes - Rondeau, Danse Du Calumet De La Paix (Les Sauvages) (1735)

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Organiste et claveciniste dans diverses villes de province, Rameau se fixe à Paris en 1722.

Il est alors surtout considéré comme un théoricien (Traité de l'harmonie, 2 Livres de clavecin). Nommé en 1745 compositeur de la chambre du Roi, il écrit alors ses plus grands chefs-d'œuvre (« Les Indes Galantes », « Castor et Pollux », « Dardanus »).

Historique : Cet opéra-ballet, encore appelé ballet héroïque, a été créé en 1735.

L'œuvre est constituée de 4 entrées qui nous transportent successivement en Turquie, au Pérou, en Perse et en Amérique du Nord (cette dernière a été ajoutée en 1736). L'extrait choisi est la scène 6 de la dernière entrée.

Résumé du livret : Dans une forêt d'Amérique, deux officiers, le français Damon et l'espagnol Don Alvar, courtisent une jeune indienne, Zima. Damon professe l'inconstance, Don Alvar l'amour sérieux et exclusif. Mais Zima ne veut ni d'un époux volage, ni d'un époux jaloux. Elle leur préfère Adario, chef des armées de la nation sauvage. La Danse du Grand Calumet de la Paix scelle l'union de Zima et d'Adario en même temps que la réconciliation entre les Sauvages et les Européens.

Forme de l'extrait :

A	A	B	A	A	C	A	A
Refrain	Refrain (reprise)	Couplet 1	Refrain	Refrain (reprise)	Couplet 2	Refrain	Refrain (reprise)

Cette forme (couplets / refrain) porte le nom de forme **rondeau / rondo**

Œuvres complémentaires

• **Ouverture de Carmen (1875)**

Georges Bizet (1838-1875)

Carmen est un opéra-comique en quatre actes de Georges Bizet, sur un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d'après la nouvelle Carmen, de Prosper Mérimée. Créée le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique sous la direction d'Adolphe Deloffre, l'œuvre ne rencontra pas le succès escompté, ce qui affecta beaucoup le compositeur, lequel a pris une revanche posthume éclatante, puisqu'aujourd'hui Carmen est peut-être l'opéra le plus joué au monde.

A	A	B	A	C	C	A	Coda
Refrain	Refrain	Couplet	Refrain	Couplet 2	Couplet 2	Refrain	

• **Concerto pour clarinette en la majeur - K622 (Adagio) (1791)**

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Phrases	A	A	B	B
Instrumentation	Clarinette (solo)	Orchestre (tutti)	Clarinette (solo)	Orchestre (tutti)
Nuances	p	F	p	F

• **Le petit cavalier - N°8 - Extrait de « Album pour la jeunesse » Op 68 (1848)**

Robert Schumann (1810-1856)

Forme A-B-A : (A-A-B-A) (Forme Da Capo)

Histoire des arts

Quel est ce monument ? : **Notre Dame de Paris**

S'il devait représenter une forme musicale, quelle serait-elle ? : **A.B.A (Forme Da Capo)**

Connaissez vous le nom de l'architecture de cette cathédrale ? **Architecture gothique**

