

DE LA DESCRIPTION À L'ANALYSE – 2^E PARTIE

COURS 5 – Novembre ba3

1. LA NORME APA - EXERCICE

2. THÉMATISER UNE ANALYSE

a) Rappel cours précédent

b) exercice en groupe

3. PRÉSENTATION D'UNE ANALYSE

1. La norme APA

Liens vidéos

- Référence des citations

<https://www.loom.com/share/460f8b674f144c45b332f06a88d41892>

- Référencer les sources dans la bibliographie

<https://www.loom.com/share/46e15a1a28ed463e92112a89777f1548>

1. La norme APA vidéo 1 – citation indirecte

- Quelle est la différence entre
Leblanc (2008) et (Leblanc 2008) ?

Leblanc (2008) pense qu'une telle différence est due à la longueur des deux œuvres.

La pièce n'a pas été suffisamment mise en valeur durant son époque selon Leblanc (2008).

Ce chapitre va principalement s'appuyer sur l'ouvrage de Leblanc (2008).

Une telle différence peut aussi être due à la longueur des deux œuvres (Leblanc 2008).

La qualité de cette œuvre est telle, qu'on ne comprend pas pourquoi elle n'aie pas bénéficié d'un grand succès lors de sa première interprétation (Leblanc 2008).

1. La norme APA vidéo 1 – citation directe

Citation directe de moins de 40 mots: des **guillemets et 3 infos** (auteur, date, page)

- Pour certains auteurs (**Bronckart, 1996**), «la musique française est encore dans son enfance pour les deux points essentiels que sont la mélodie et l'expression» (p. 19).
- Quant à la musique française, elle serait encore «dans son enfance pour les deux points essentiels que sont la mélodie et l'expression» (**Bronckart, 1996, p. 19**).
- A ce propos, **Bronckart (1996)** écrit: «On peut considérer que la musique française est encore dans son enfance pour les deux points essentiels que sont la mélodie et l'expression» (p. 19).

1. La norme APA vidéo 1 – citation directe

Citation directe de 40 mots et plus: **en évidence dans le texte** – pas de guillemets – **3 informations** (auteur, date, page)

L'arrivée du pianoforte en France est décrite en ces termes:

Il est donc intéressant de voir l'arrivée du pianoforte en France, à travers les écrits de l'époque car, si certains musiciens amateurs ou professionnels sont rapidement acquis au nouvel instrument, il en est d'autres qui expriment une certaine réticence à son égard, ce qui peut aussi expliquer le développement tardif d'une facture nationale. (Battault, 1996, p. 203)

La norme APA vidéo 2

- Exercice, trouvez les 10 erreurs cf. cyberlearn

2. Thématiser une analyse

- Rappel : différences entre description, analyse ?
- Rappel : qu'est-ce qu'un fil rouge ?

Thématiser une analyse

- Exercice en groupe;
 - Lire les documents distribués.
 - Décrire, résumer.
 - Commenter l'introduction (si présente), trouver la problématique.
 - Est-ce que l'analyse répond à la problématique?

3. Présentation d'une analyse

- Quels sont les types supports possibles?
 - Partitions / extraits audio
 - Schémas
 - Citations
 - Images

- **Discussion d'exemples**

Remarques

Que se soit pour un travail écrit ou oral, les principes pour sélectionner les diverses illustrations sont les mêmes puisque leurs fonctions sont identiques.

Quelles sont ces fonctions?

- Illustrer
- Mettre en évidence
- Étayer une argumentation
- Simplifier en isolant un aspect
- Aider à la compréhension
- ...

a) Références à la partition ou à une image, ex.1

Les mélodies sont essentiellement diatoniques et le chromatisme se manifeste par l'utilisation de broderies chromatiques inférieures généralement sur le cinquième degré mélodique. On remarque aussi la proximité entre la note altérée et la même note sans altération. Traditionnellement, la fin de phrase se caractérise par le mouvement descendant du quatrième au troisième degré mélodique.

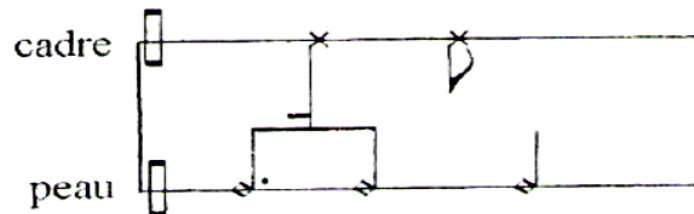
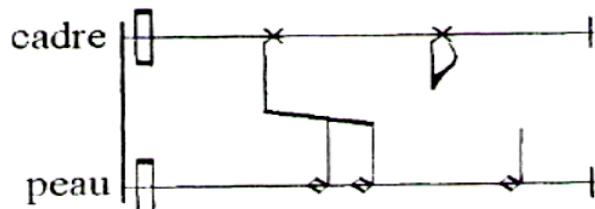
Certaines danses se trouvent toujours en mode majeur, par contre le mode mineur pur, indépendant de la bimodalité, est moins utilisé. Il y a aussi des chansons qui utilisent les modes mineurs modernes, et les mélodies de la région nord-ouest utilisant les échelles pentatoniques proviennent de la culture « quechua ».

a) Références à la partition ou à une image, ex.2

Le « Bombo » est l'autre instrument traditionnel du folklore pour l'accompagnement, il s'agit d'un tambour qui se caractérise par sa sonorité puissante et grave, capable d'être entendu à une lieue de distance (quatre kilomètres et demi à peu près). En général, il est construit avec d'un tronc d'arbre évidé et recouvert de peaux (cuir) d'animaux tels que vaches ou des moutons qui sont tendus au moyen d'une corde qui les tend en zigzags depuis les cercles. Ils sont frappés par des baguettes qui sont revêtues parfois du même cuir. Il existe beaucoup de différents types de « bombos » dans le folklore andin et dans chaque région, ils reçoivent des noms, des formes et des grandeurs distinctives.

Il peut accompagner des formules rythmiques de base jusqu'à des formules d'une grande complexité. De la même façon que la guitare, le « bombo » peut accompagner avec de différents timbres en frappant la peau du « bombo » avec la partie feutrée de la baguette ou bien en percutant le cadre avec le manche.

a) Références à la partition ou à une image, ex.3

L'une des caractéristiques la plus marquante de ce mouvement est l'utilisation de la gamme pentatonique de la mineur, l'une des plus utilisée dans les communes aborigènes du nord argentin. Cependant, l'inclusion du sib et l'utilisation du chromatisme font allusion au « kenko » : inflexions de la voix. De plus, le travail mélodique sur les quintes nous évoque l'originaire ou le natif.

Toutefois, si le mouvement est bien en la mineur pentatonique, on a tout le long, la présence de la note fa qui rend le centre tonal confus. C'est une caractéristique très fréquente dans cette musique.

a) Références à la partition ou à une image, ex.4

Ce mouvement qui porte l'indication de Moderato (croche =100) est en sol mineur et commence en 6/8. En effet, la mélodie est jouée par la flute et accompagnée par les cordes qui font juxtaposition rythmique entre 6/8 et 3/4 une des caractéristiques du folklore argentin.

The image shows a musical score for flute and strings. It consists of four staves. The top two staves are for the flute, and the bottom two are for the strings. The key signature is G minor (one flat) and the time signature is 6/8. The tempo is Moderato (quarter note = 100). The score is marked 'senza sord.' (without mutes) and 'p' (piano). The flute part starts with a quarter note G4, followed by two eighth notes A4 and Bb4, and a quarter note C5. The string part starts with a quarter note G2, followed by two eighth notes A2 and Bb2, and a quarter note C3. The string part has a longer note value than the flute part, suggesting a 3/4 time signature for the accompaniment.

a) Références à la partition ou à une image, ex.5

Ce solo est un excellent exemple de développement motivique. En effet, la majeure partie peut être analysée avec ces quelques éléments :

The image shows two staves of musical notation. The top staff is labeled 'Guitare jazz' and is in 4/4 time. It features a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The first measure contains a whole note chord labeled 'Fm7'. The second measure contains a whole note chord labeled 'Bb7'. The third measure is labeled 'etc'. The fourth measure contains a whole note chord labeled 'La 4te (issue du thème)'. Above the staff, two boxes contain the text 'Si bémol en constance' and 'La 4te (issue du thème)'. The bottom staff is labeled 'Gtr. J.' and is in 4/4 time. It features a treble clef and a key signature of one flat. The first measure is labeled 'Le rythme 1' and 'Cette cellule est "le modèle"'. The second measure is labeled 'Rythme 2'. The third measure is labeled 'Rythme 2' (diminution)'. The notation includes various rhythmic values such as quarter notes, eighth notes, and rests.

La cellule "le modèle" est composée de la 4te (avec une ornementation qui lie les deux notes) du rythme 1, et sera, au début, comme nous le verrons, utilisée avec la note constante. C'est donc un modèle qui construit la majorité du reste du solo.

Les rythme 2 et 2' seront les autres idées utilisées lorsque Jim Hall s'éloigne du modèle.

a) Références à la partition ou à une image, ex.6

Les mesures 62-63 marquent le retour du modèle, mais doté d'une variation ornementale et d'un développement strict. Le tout exprime une gamme pentatonique.

Les mesures 63-64 répètent la cellule, mais sans la tête (le fa) et par déplacement rythmique, placent la phrase sur le 4.

Gtr. J.

mesures 62-64

dev. stricte

a) Références à la partition ou à une image, ex.7

Quick and gay (♩ = 120)

ff stacc.

Quatre et quatre

cette

Ex. 9 AI, quatre dernières mesures de la variation I : les accords aux cordes préfigurent les accords de la harpe (Ex.10)

FLORA *Gross und die herumhuffenden Kinder.*

Mrs..... Grose! Mut - ter Gross! Will she be nice?.....
Wie wird sie sein?.....

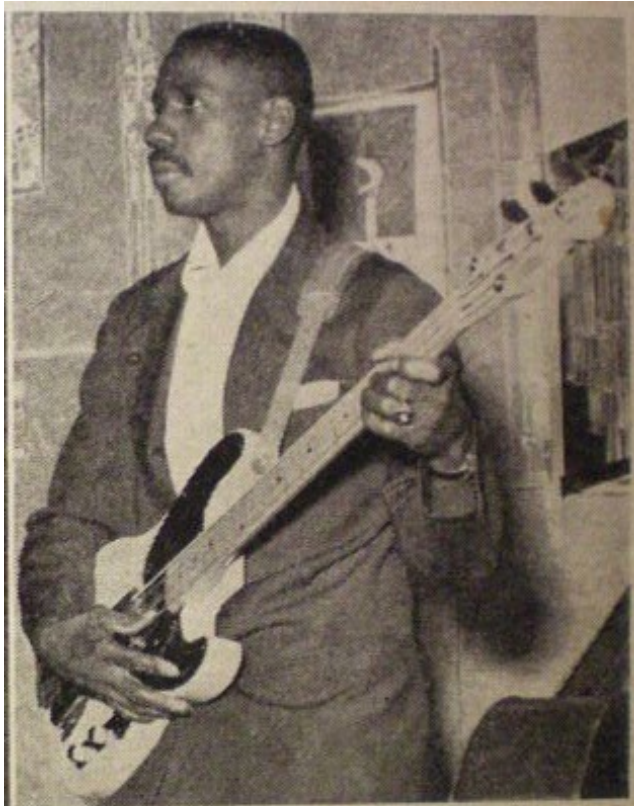
MILES *cannon - in rythme*

Mrs..... Grose! Mut - ter Gross! Will she be nice?.....
Wie wird sie sein?.....

Harp *7/4 les*

Ex. 10 AI, Sc.2, (mes. 1-4), entrée des enfants, stabilisation du rythme de l'ostinato en un accompagnement simple.

a) Références à la partition ou à une image, ex.8

Den elektriska basen, som är den enda i världen och trakterades av William Montgomery, väckte berättigad uppmärksamhet. Men det var den värd — läs bara vad Simon Brehm ansåg.

Photographie de Monk lors d'une tournée avec Lionel Hampton en 1953 (Suède)

a) Références à la partition ou à une image, ex.9

Image 1 tirée de : <https://www.novelty-group.com/location-materiel/sonorisation/micros-a-fil/statique/shure/beta91a-374>

a) Références à la partition ou à une image, ex.10

Photo 10: Benjamin Britten, *The Turn of the Screw*, A.I, scène 5 «Quint», production EOG 1954, copyright Britten Pears Library.

a) Références à la partition ou à une image, ex.11

L'aspect extérieur est tout aussi insolite. Au contraire des pans, le hang n'est pas incurvé à l'intérieur, mais prend une forme concave. L'image la plus parlante est "une soucoupe volante". Sur une des faces, le ding, se trouve en quelque sorte le clavier. Les notes accordées se trouvent sur une pastille, tel que nous l'avons vu sur les pans. Comme l'accordage dépend de l'échelle utilisée et des différentes générations de hang, le son au centre n'est pas forcément une fondamentale et c'est pourquoi il est plus juste de le définir comme le son le plus grave, qu'on appelle le ding. Sur la face arrière, une ouverture avec une encolure voutée vers l'intérieur s'appelle le Gu. Il sert de résonateur à l'instrument. (Rohner & Schärer, 2011)

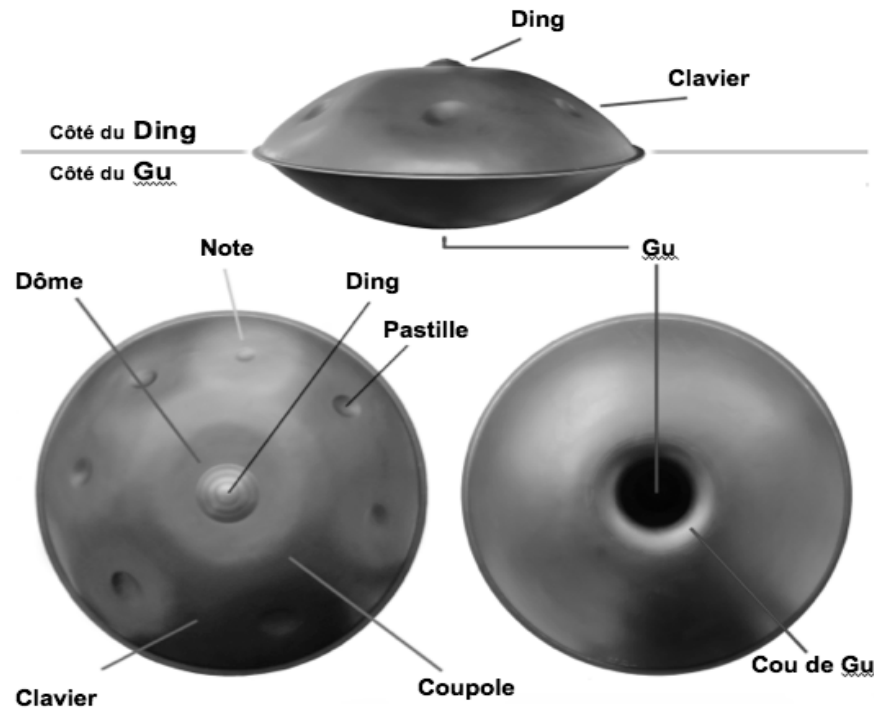

Figure 2: Descriptif du hang, (Rohner & Schärer, Hang Blog, 2011)

a) Références à la partition ou à une image, ex.12

Dans le même journal, le 23 janvier de la même année, l'article « *Les Six français* » précise “[...] ils révèlent enfin une nature féminine sans coquetterie et mièvrerie[...].”

Image 2 La photo du Groupe des Six en 1920 « De gauche à droite : Darius Milhaud (1892-1974), le profil de Georges Auric (1899-1983) dessiné par Cocteau, assis au piano Jean Cocteau, Arthur Honegger (1892-1955), Germaine Tailleferre (1892-1983), Francis Poulenc

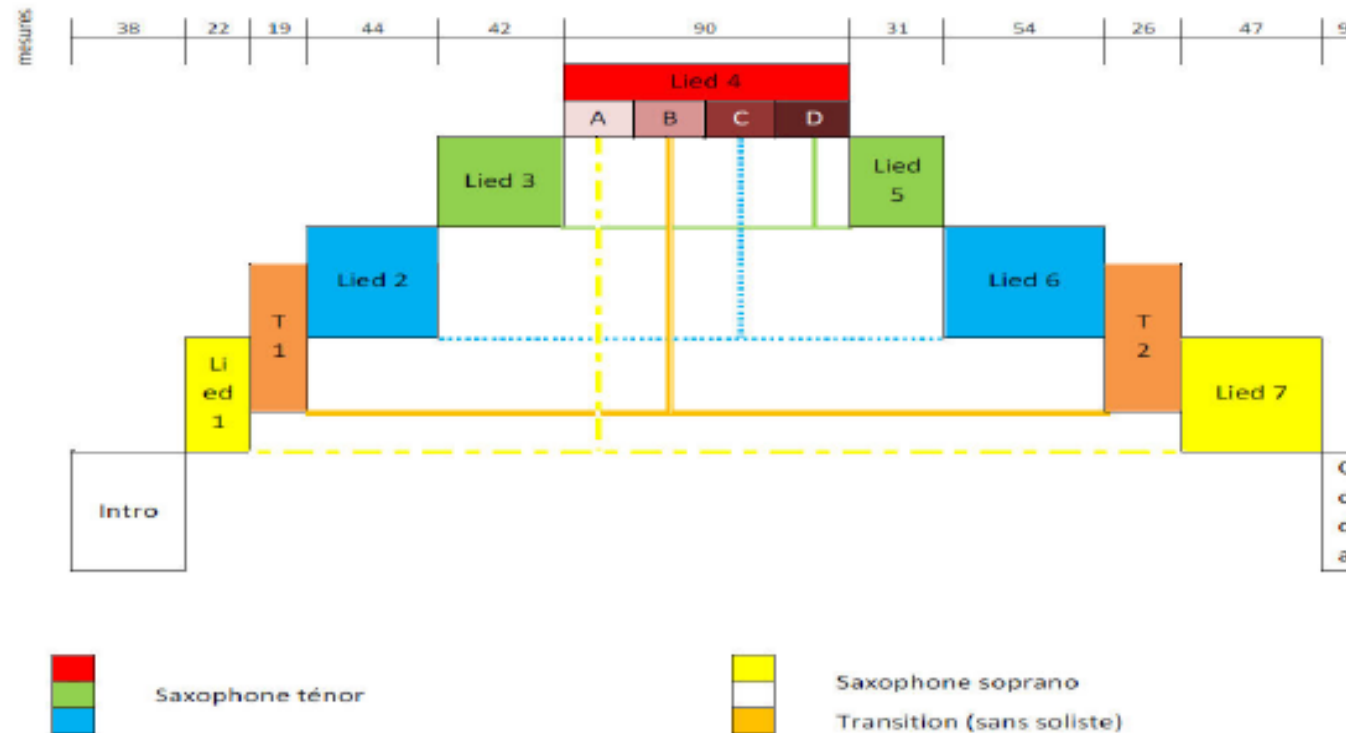

b) Schémas et tableaux – ex.1a

Dans la musique contemporaine, les œuvres sont souvent définies par un système analytique unique, ce qui n'est pas le cas de la musique écrite aux XVIIIème et XIXème siècles, qui est sujette aux formes traditionnelles telles que la forme sonate, la fugue, le rondo, etc.

Il me fallait donc trouver un point de départ à mon analyse. Ce point de départ, c'est tout simplement Mme Betsy Jolas qui me l'a donné : « *La forme s'articule symétriquement autour du lied 4 avec des parentés de texture entre les lieder 3 et 5, 2 et 6, 1 et 7. Tout ceci souplement et sans rigueur.* » (Betsy Jolas, courriel personnel, le 21.11.2008)

Suite à ce constat, j'ai effectué ce tableau pour illustrer la structure de la pièce.

b) Schémas et tableaux – ex. 1b

Etant donné que le 4ème lied est le lied central, je trouve important de faire une analyse plus approfondie de celui-ci.

On peut le diviser clairement en 4 parties :

	38	10	16	26
mesures	A	B	C	D

b) Schémas et tableaux, ex.2

1. La Structure général de l'œuvre.

Cette œuvre est construite par une forme : A – B – C – B – C – A.

Tableau 1 : La structure de la Danse de la Chèvre.

LENT (Introduction)	Danse Vif (Thèmes principaux)				Lent (Coda)
Section A	Section B	Section C	Section B	Section C	Section A
Mesure 1 – 13	Mesure 14 - 34	Mesure 35 - 39	Mesure 40 - 53	Mesure 54 - 61	Mesure 62 - Fin

b) Schémas et tableaux – ex. 3

Dans le schéma ci-après, les éléments conformes à la forme traditionnelle du duo d'amour sont alignés à gauche et les éléments perturbateurs à droite. Comparaison entre le duo Rigoletto-Gilda et Gilda – Le Duc

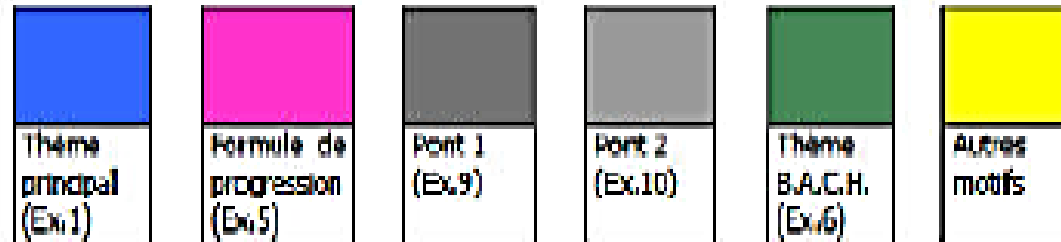
SCHEMA DES DUOS N°4 ET N°5

ACTE I, N°4 SCENE ET DUO RIGOLETTO-GILDA	ACTE I, N°5 SCENE ET DUO GILDA – LE DUC
<p>Récitatif L'air de présentation de Rigoletto prend la forme d'un récitatif.</p> <p>Tempo d'attacco Entrée de Gilda « Mio padre ! » Rigoletto montre la tendresse qu'il éprouve pour sa fille.</p> <p>Cantabile « Deh, non parlare al misero... » Rigoletto évoque sa peine. <i>Rupture dans la progression à la troisième phrase : « solo, difforme, povero » Retour à un langage heurté.</i></p> <p>Gilda montre sa compassion : « oh ! quanto dolor »</p> <p>Tempo di mezzo Gilda insiste encore et demande à son père de lui dire son nom. Rigoletto refuse de lui répondre et insiste sur le fait qu'elle ne doit pas sortir. <i>Rigoletto entend des bruits et questionne Giovanna</i></p> <p>Cabaletta Rigoletto semble rassuré et se laisse aller au lyrisme : « Veglia, o donna, questo fiore » <i>Symétrie :</i> Gilda répond : « Quanto affetto ! » <i>Reprise a due</i> « ... che a te puro confi... Alcun v'è fuori... » <i>Rigoletto a entendu un bruit et interrompt la reprise.</i> Réaction de Gilda : « Cielo ! Sempre novel sospetto... »</p> <p><i>Retour à la reprise</i> « Veglia, o donna, questo fiore »</p>	<p>Allegretto En présence de Giovanna : Gilda « Ché tropo è bello » « ...t'amo »</p> <p>Tempo d'attacco <i>Le Duc impose le duo et entre en terminant la phrase de Gilda</i> « T'amo »</p> <p>Cantabile Le duc débute le cantabile : « È il sol dell'anima, la vita è amore » Gilda se laisse séduire, accepte le duo et reprends des bribes de phrases du Duc.</p> <p>Tempo di mezzo Gilda lui demande son nom. <i>Le Duc entend Borsa et Ceprano dans la rue.</i> Le Duc précipite la cabaletta.</p> <p>Cabaletta Gilda et le Duc « addio... speranza ed anima »</p>

b) Schémas et tableaux – ex. 3

Schéma n° 1, représentation en mosaïque de *Homenagem a Villa Lobos* de Marlos Nobre

Légende:

Les variations d'intensité des couleurs schématisent la direction de la phrase musicale:

- du moins intense au plus intense = un *accelerando*

- du plus intense au moins intense = un *rallentando*

b) Schémas et tableaux – ex. 3

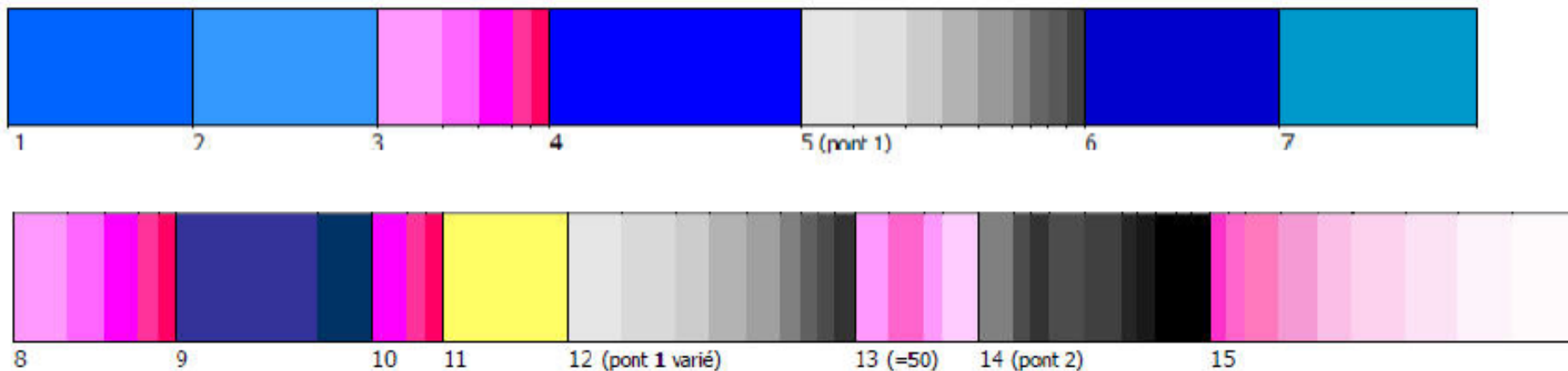
Schéma n° 1, représentation en mosaïque de *Homenagem a Villa Lobos* de Marlos Nobre

Lecture du schéma :

La partie A (par Ulman : lignes 1 à 15) comporte 15 séquences mélodiques ou éléments de la mosaïque, dont voici les occurrences :

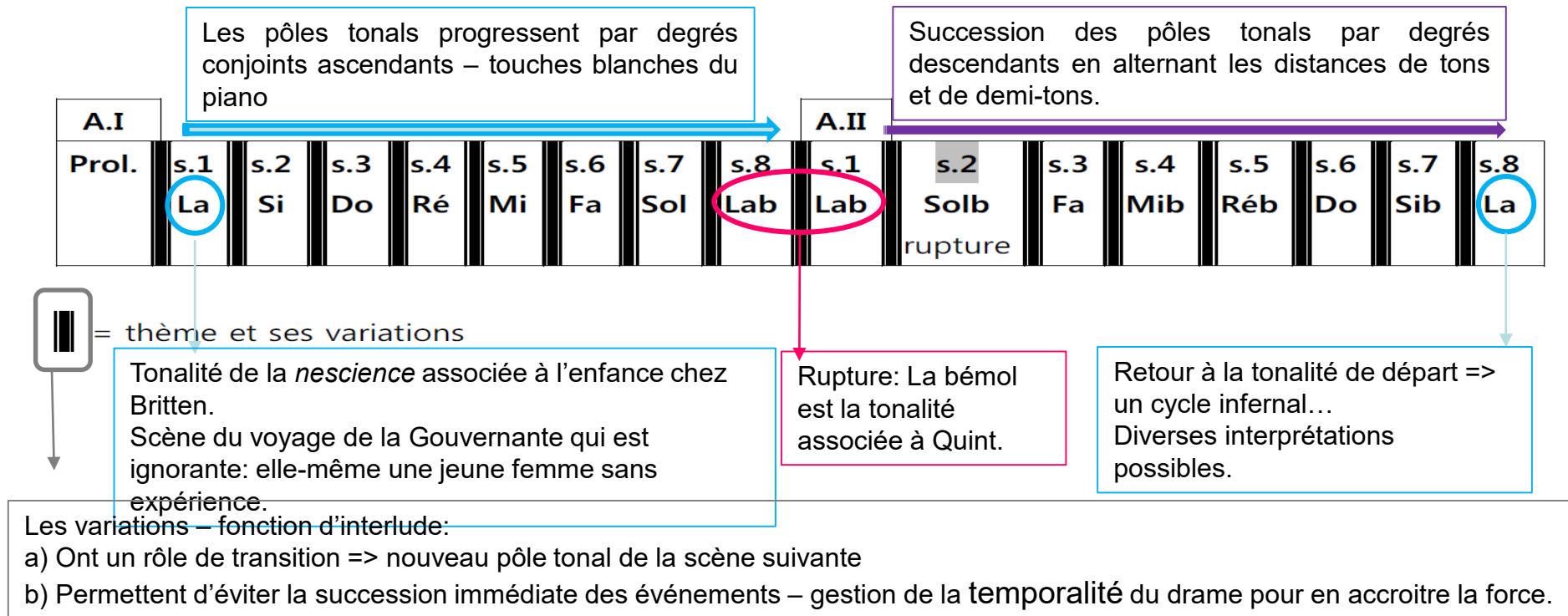
- Le thème principal (1), et ses cinq transformations (2, 4, 6, 7, 9).
- Cinq interventions de la formule de progression (3, 8, 10, 13, 15)
- Les ponts sont au nombre de 3 : le pont 1 (5), son écho (12) et le pont 2 (14).
- Un motif de transition isolé et étranger à la liste des motifs de base (11).

Partie A

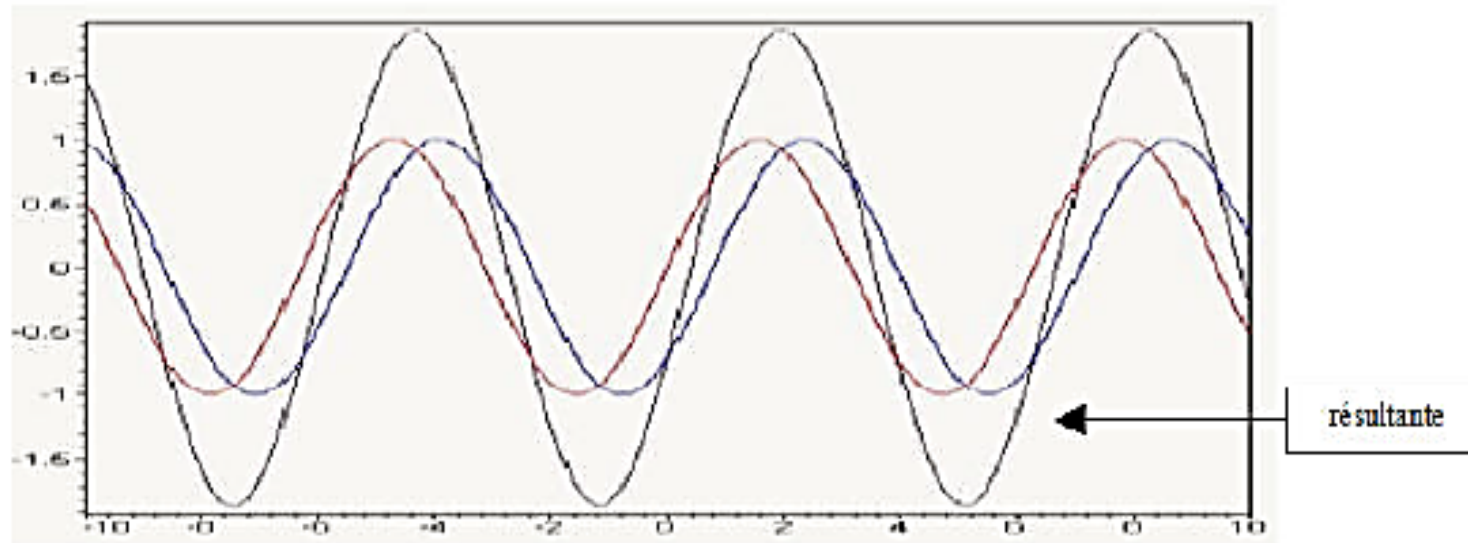
b) Schémas et tableaux – ex. 4

Tableau 1. Structure générale de l'opéra de Benjamin Britten *The Turn of the Screw*

b) Schémas et tableaux – ex. 5

Pour l'interférence constructive – on dit alors que les deux ondes sont “en phase” – la résultante aura une amplitude plus grande, puisqu'elle est l'addition des deux autres.

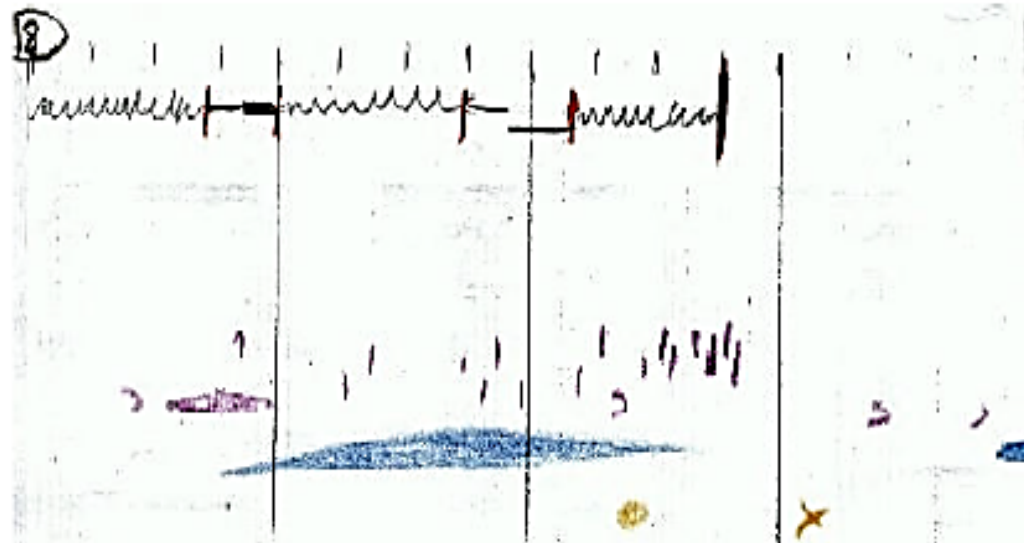
Graphique 2: Schéma représentant l'interférence de deux ondes de mêmes fréquence et amplitude (Beaulieu & Beaulieu, s. d.)

b) Schémas et tableaux – ex. 6a

Le traitement du rythme dans *Arabesque II* est assez particulier car je n'ai pas voulu qu'il devienne un élément structurel (sauf à grande échelle, mais c'est plutôt de forme dont il s'agit.) En fait, mon souhait est de créer une certaine *arythmie*, une musique libre de toute pulsation sensible, comme une improvisation dans un temps suspendu. Ainsi, il y a très peu d'événements synchronisés, même entre le piano et la percussion qui fonctionnent pourtant en symbiose et ont une énergie commune.

Pour suivre cette idée et pour avoir une meilleure vision générale des différentes parties de la pièce, j'ai fait des premières esquisses de la pièce avec une notation graphique.

Ex. chiffre 8 :

b) Schémas et tableaux – ex. 6b

De cette notation graphique, j'ai fait une première version de l'œuvre avec une notation proportionnelle (ou spatiale,) c'est-à-dire où le rythme n'est exprimé que par l'espacement entre les notes.

Même exemple, chiffre 8 :

The image shows a handwritten musical score for five instruments: TSx, Tho, PTho, CC, and TT. The score is written on five staves. The top staff (TSx) has a treble clef and contains several measures of music with notes and rests. The second staff (Tho) has a treble clef and contains several measures of music with notes and rests. The third staff (PTho) has a bass clef and contains several measures of music with notes and rests. The fourth staff (CC) has a treble clef and contains several measures of music with notes and rests. The fifth staff (TT) has a bass clef and contains several measures of music with notes and rests. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'pp' and 'p'. There are also some handwritten annotations and markings above the staves.

Conclusion

Que se soit pour un travail écrit ou oral, les principes pour sélectionner les exemples sont les mêmes.

- Pertinence
=> illustre précisément les propos, éclaire l'argumentation.
- Lisibilité
=> qualité optimale (netteté, taille...), toutes les informations nécessaires à sa lecture sont présentes (clés, armure, légendes pour les tableaux ou schémas...).
- Référence
=> Numérotation et légende: indication de la pièce, du compositeur, des nos des mesures, de l'édition (si pertinent), de la source (images ou tableaux tirés d'ouvrages, du web...)

Conseils pratiques:

- Travail sur les partitions depuis un pdf.
- Consulter les supports de cours suivants:
 - Gérer les illustrations, vidéo 1 - Sélectionner et insérer un extrait de partition depuis un pdf:
<https://www.loom.com/share/e6a6e872de3f4209b200447a11ee7aaf?sid=444f5022-76d1-4d5f-a14a-6180d0979bc4>
 - Gérer les illustrations, vidéo 2 – traiter et légender des extraits de partition et des schémas:
<https://www.loom.com/share/f8ba1ab16b3742909c254d7e67c24e32?sid=cbb4d490-ffa3-4c72-b61e-8c9b77a73069>
- ✚ Document «aide mémoire pour la présentation d'une analyse» – dispo sur moodle.
- ✚ Document «Normes APA» – dispo sur moodle et sur extranet.

QUESTIONS ?

