

Nom :
Prénom :
(à rappeler en bas de chaque page)

Licence musiques actuelles

Examen de l'UE Analyse de la musique et des répertoire III

10 mai 2022 de 13h30 à 15h30 (durée : 2 heures. Sans documents)

Analyse complète d'une chanson : forme, rythmes, boucles et harmonies négatives

Le but de l'examen c'est de vous permettre d'utiliser les notions et les constructions présentées dans le cours pour l'analyse complète d'un tube et des perspectives compositionnelles qui s'ouvrent à vous grâce à la théorie de l'harmonie négative. Il s'agit du morceau « All of Me » de John Legend, tiré de l'album *Love in the Future* (2013). Complétez le tableau suivant en indiquant les différentes parties que vous reconnaissez à l'écoute du morceau.

Lyrics	Structure (intro, couplet, refrain, chorus, bridge, outro)
	Intro (une boucle harmonique, boucle n° 1)
What would I do without your smart mouth? Drawin' me in and you kickin' me out You've got my head spinnin', no kiddin' I can't pin you down	COUplet 1 (boucle harmonique n° 1)
What's goin' on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me But I'll be alright	COUplet 2 (boucle harmonique n° 1)
My head's under water, but I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind	Pré-refrain
'Cause all of me Loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections	REFRAIN (boucle harmonique n° 2)
Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginnin' Even when I lose, I'm winnin'	REFRAIN (boucle harmonique n° 2)
'Cause I give you all of me And you give me all of you, oh-oh	post-chorus (post-refrain) (boucle harmonique n° 1)
How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too The world is beating you down, I'm around Through every mood	COUplet 3 (boucle harmonique n° 1)
You're my downfall, you're my muse My worst distraction, my rhythm and blues I can't stop singing, it's ringing In my head for you	COUplet 4 (boucle harmonique n° 1)
My head's under water, but I'm breathin' fine You're crazy and I'm out of my mind	Pré-refrain
'Cause all of me Loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections	REFRAIN (boucle harmonique n° 2)
Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginnin' Even when I lose, I'm winnin'	REFRAIN (boucle harmonique n° 2)
[Post-Chorus] 'Cause I give you all of me And you give me all of you, oh-oh	post-chorus (post-refrain) (boucle harmonique n° 1)
Give me all of you, oh Cards on the table, we're both showing hearts	PONT (Bridge)

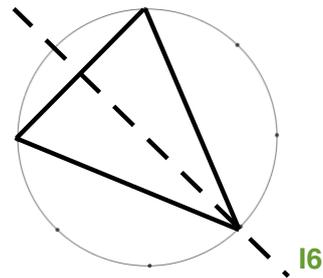
Nom :

Prénom :

Risking it all, though it's hard	
'Cause all of me Loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections	REFRAIN (boucle harmonique n° 2)
Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginnin' Even when I lose, I'm winnin'	REFRAIN (boucle harmonique n° 2)
'Cause I give you all of me And you give me all of you	post-chorus (boucle harmonique n° 1)
I give you all of me And you give me all of you, oh-oh	post-chorus/outro (boucle harmonique n° 1)

1. Analyse rythmique

La chanson est basée sur un pattern rythmique très reconnaissable : le *trecillo*. C'est un pattern qui a une périodicité égale à 8 et correspond aux points d'attaques suivants dans le cercle divisé en 8 parties égales : 0, 3, 6. Sa structure intervallique est (3, 3, 2). Représentez le pattern rythmique comme un triangle inscrit dans le cercle à droite et étudiez les propriétés formelles suivantes :

a) Invariance par rapport à un axe de symétrie. Le rythme est-il symétrique par rapport à un axe ? Comment cet axe peut-il s'exprimer à l'aide de l'opérateur d'inversion I_k ?

L'axe symétrique est l'inversion I_6 qui transforme chaque note x en $6-x$. En effet :

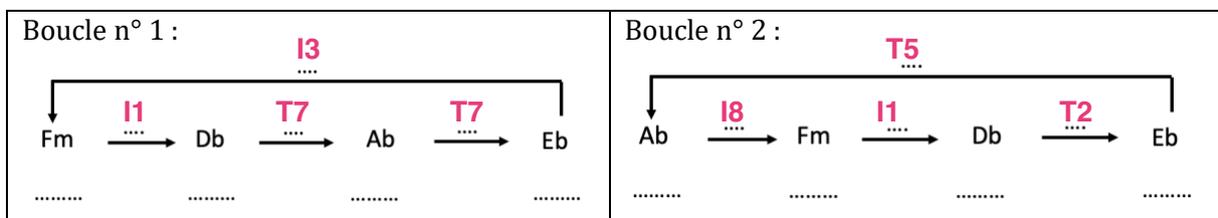
$I_6(\{0,3,6\})=\{6-0, 6-3, 6-6\}=\{6, 3, 0\}=\{0, 3, 6\}$. Donc l'inversion laisse le rythme inchangé

b) Imparité rythmique. Le rythme possède cette propriété ? Justifiez votre réponse.

Oui, car en traçant un diamètre à partir de chaque point d'attaque (onset) du rythme on ne rencontre jamais une pulsation .

2. Analyse de deux boucles harmoniques à l'aide de la représentation circulaire

Cette chanson est basée principalement sur deux boucles harmoniques que je vous propose d'analyser tout d'abord à l'aide de la représentation circulaire. La première boucle est dans la tonalité de **Fm** tandis que la deuxième boucle est dans la tonalité majeure relative, c'est-à-dire **Ab**

A l'aide des représentations circulaires (Fig.2 et Fig. 3), identifiez les accords correspondants aux ensembles précédents, indiquez-les dans les parties en pointillé des figures précédentes et complétez les deux figures en indiquant les opérations de transposition T_k ou d'inversion I_k en correspondance de chaque flèche.

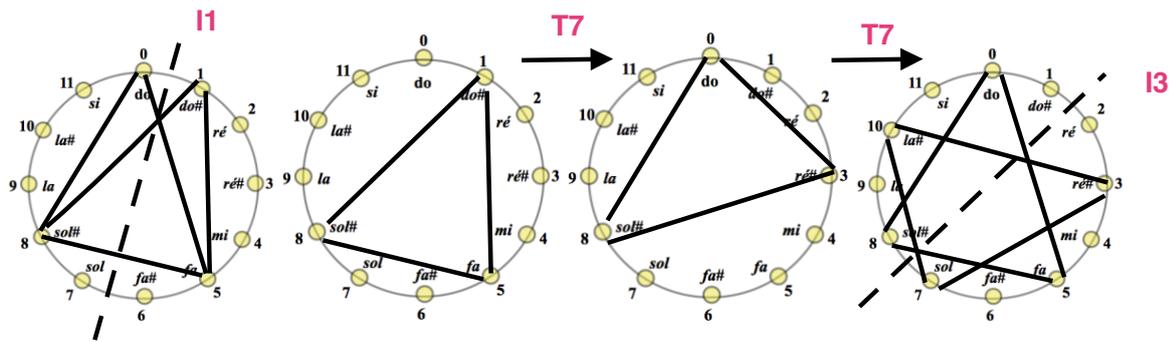

Fig. 2 : représentations circulaires à l'aide desquelles représenter les accords de la première boucle

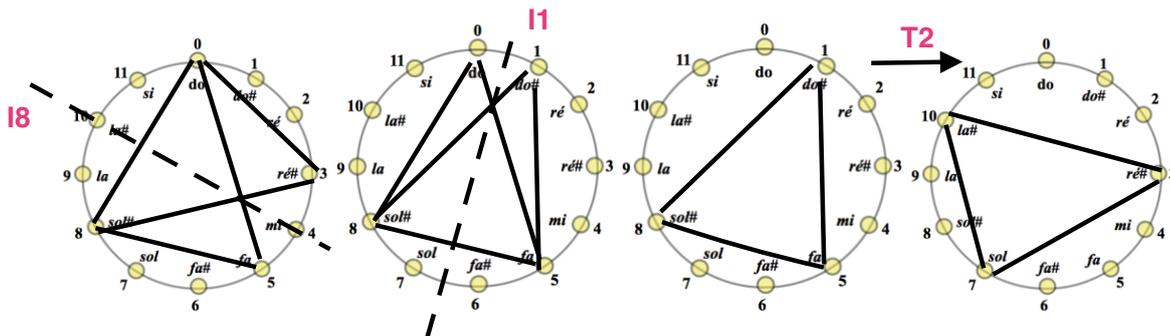

Fig. 3 : représentations circulaires à l'aide desquelles représenter les accords de la deuxième boucle

3. Analyse des boucles précédentes à l'aide du Tonnetz

Représenter les deux progressions harmoniques précédentes comme des trajectoires spatiales dans les deux Tonnetze des accords majeurs (indiqués en majuscule) et mineurs (indiqués en minuscule) en Fig. 4 ci-dessous. Indiquer explicitement pour chaque boucle les transformations néo-riemanniennes P, L et R permettant de passer d'un accord à l'autre

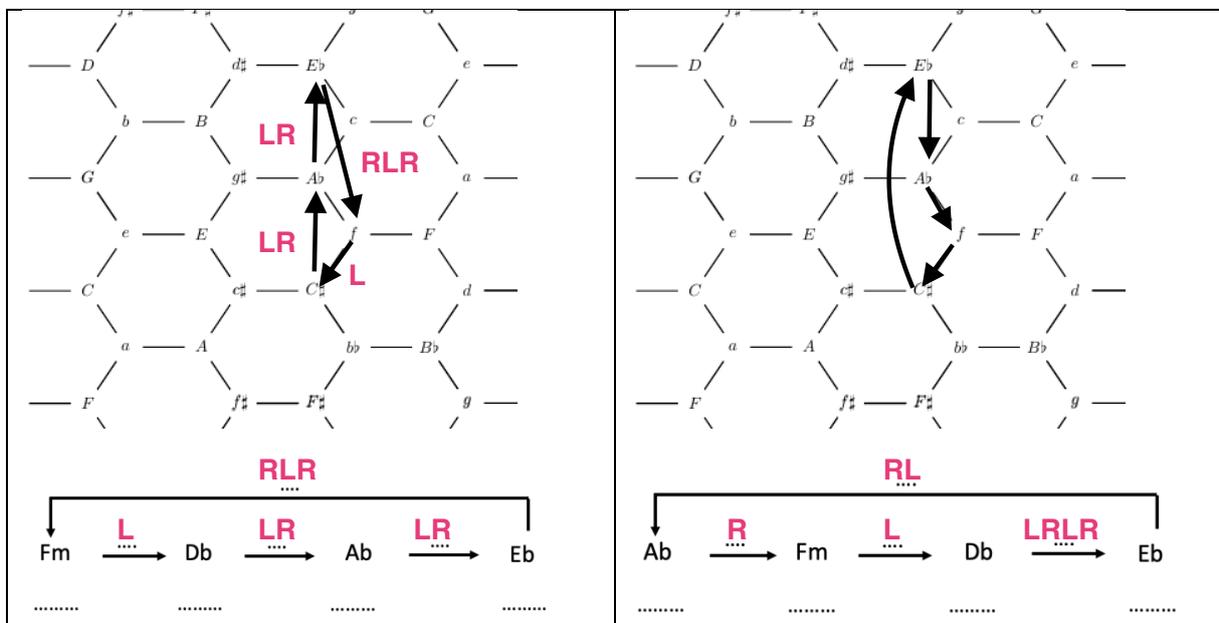
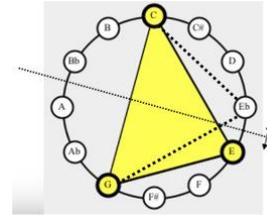

Fig. 4 : les deux Tonnetze des accords majeurs et mineurs à l'aide desquelles représenter les quatre accords de chaque boucle harmonique et la trajectoire spatiale associée en indiquant cette fois les transformations néo-riemanniennes correspondantes à chaque transition entre un accord et l'accord suivant des deux boucles harmoniques.

4. Une expérience d'harmonie négative

Imaginons de transformer chaque accord majeur dans un accord mineur et chaque accord mineur dans un accord majeur selon le principe de l'harmonie négative en choisissant donc comme axe de symétrie celui qui sépare de façon symétrique la tonique et la dominante. Dans la tonalité de *do* majeur, l'axe de symétrie est donc celui qui sépare de façon symétrique le C et le G (et donc transforme l'accord de *do* majeur dans l'accord de *do* mineur).

En vous appuyant sur la représentation circulaire et après avoir établi le bon axe de symétrie pour chaque boucle harmonique, calculez les deux boucles correspondantes à l'harmonie « négative » et représentez-les dans le Tonnetz.

Cercles pour inverser les accords de la boucle n° 1 :

Fm → **F**

Db → **Am**

Ab → **Dm**

Eb → **Gm**

Cercles pour inverser les accords de la boucle n° 2 :

Ab → **Abm**

Fm → **B**

Db → **Ebm**

Eb → **C#m**

Boucle n° 1 en harmonie négative :

Boucle 2 en harmonie négative :

Db → **Ebm**

Eb → **C#m**
Nom :

Prénom :