

<p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>(à rappeler en bas de chaque page)</p>
--

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

11 mai 2023 de 9h30 à 11h30 (durée : 2 heures. Sans documents)

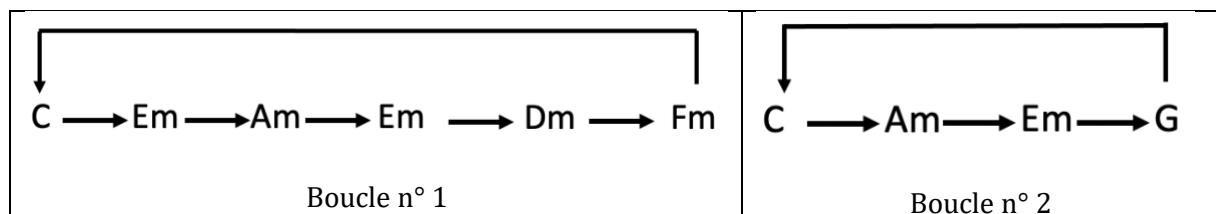
Analyse d'une poésie en chanson : forme et progressions harmoniques associées

Le but de l'examen c'est de vous permettre d'utiliser les notions et les constructions présentées dans le cours pour analyser les stratégies de mise en chanson d'un poème, la forme de la chanson et les deux principales boucles harmoniques (via la représentation circulaire et le Tonnetz) et utiliser ensuite une autre représentation (le Cube-Dance enrichi) pour faire une expérience compositionnelle à partir du matériau harmonique utilisé dans la chanson. Il s'agit du morceau « Voilà, ce sera toi » de Jean-Louis Aubert, adaptation d'un poème de Michel Houellebecq (*Configuration du dernier rivage*, Flammarion, 2013)

<u>Texte original</u>	<u>Mise en chanson</u>	« Parties »
<p>Au fond j'ai toujours su Que j'atteindrais l'amour Et que cela serait Un peu avant ma mort. J'ai toujours eu confiance, Je n'ai pas renoncé Bien avant ta présence, Tu m'étais annoncée. Voilà, ce sera toi Ma présence effective Je serai dans la joie De ta peau non fictive Si douce à la caresse, Si légère et si fine Entité non divine, Animal de tendresse.</p>		

1. Analyse de la forme de la chanson.

Cette chanson est basée principalement sur les deux boucles harmoniques suivantes :

Repérez les différentes parties de la chanson en identifiant directement sur le texte ci-dessus et en reportant à l'aide de la deuxième et troisième colonne les couplets, les refrains/*chorus* et éventuels ponts/*bridges*. S'agit-il d'une forme *chorus-bridge* ou bien couplets-refrains ? Y a-t-il des

choses qui vous semblent intéressantes à remarquer dans la stratégie de mise en chanson, par rapport également aux deux boucles harmoniques ?

.....

.....

.....

.....

.....

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

A l'aide des représentations circulaires (Fig. 1 et Fig. 2), identifiez les accords des deux boucles et complétez la Fig. 3 ci-dessous en indiquant les opérations de transposition T_k ou d'inversion I_k en correspondance de chaque flèche.

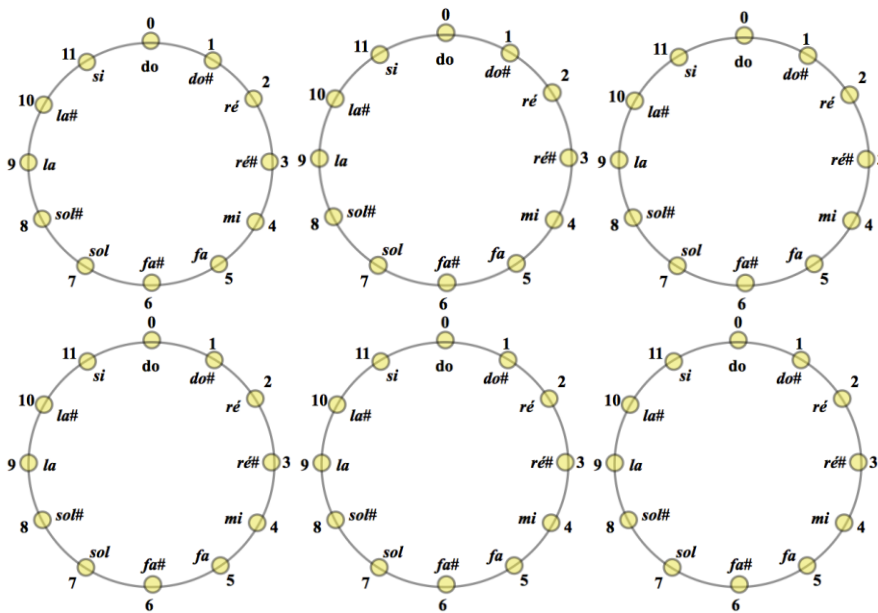

Fig. 1 : représentations circulaires à l'aide desquelles représenter les accords de la première boucle

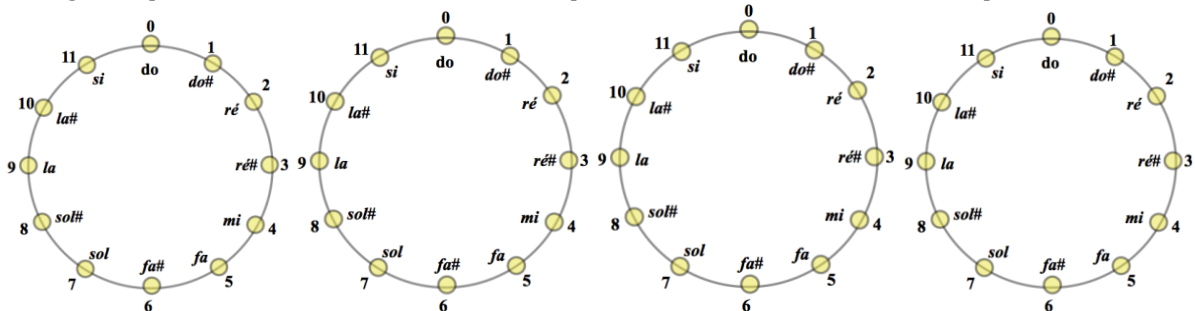

Fig. 2 : représentations circulaires à l'aide desquelles représenter les accords de la deuxième boucle

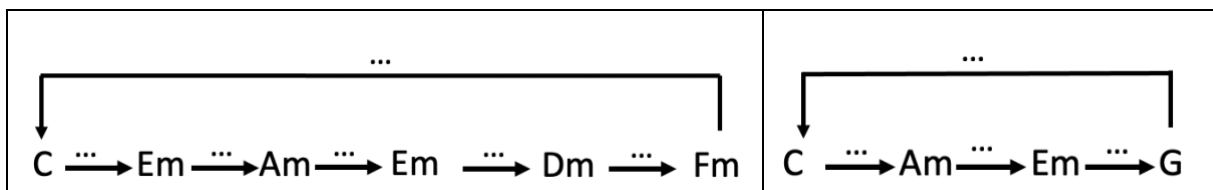

Fig. 3 : Compléter les flèches en pointillé en indiquant les transformations de transposition T_k ou d'inversion I_k pour chaque boucle harmonique.

Nom :

Prénom :

3. Analyse harmonique à l'aide du Tonnetz

Il s'agit de représenter les deux progressions harmoniques précédentes comme des trajectoires spatiales dans le Tonnetz des accords majeurs (indiqués en majuscule) et mineurs (indiqués en minuscule) en Fig. 4 ci-dessous. Tracer les trajectoires spatiales dans le Tonnetz ci-dessous (gauche) et indiquer explicitement pour chaque boucle les transformations néo-riemanniennes P, L et R permettant de passer d'un accord à l'autre de chaque boucle (droite). Vous pouvez également utiliser des transformations composées, tel le SLIDE ou le *Nebenverwandt* si ces transformations s'avèrent utiles à trouver des raccourcis dans l'analyse.

Rappelons que les trois transformations néo-riemanniennes R (comme "relatif"), P (comme "parallèle") et L (comme "leading tone") sont les trois symétries principales du Tonnetz. Elles s'appliquent uniquement à des accords majeurs ou à des accords mineurs et sont définies de la façon suivante :

$$R(C)=Am=a \quad P(C)=Cm=c \quad L(C)=Em=e$$

Pour rappel, le SLIDE S correspond à la transformation **LPR** à travers laquelle un accord est transformé tout d'abord via l'opération L, ensuite via le parallèle P et finalement dans son relatif R. Par exemple l'accord de *do* majeur est transformé dans l'accord de *do#* mineur via le SLIDE et on pourra écrire $S(C)=c\#$. De même le *Nebenverwandt* N correspond à la transformation **RLP** qui transforme l'accord de *do* majeur en l'accord de *la* mineur (à travers R) et ensuite *la* mineur en *fa* majeur (à travers L) et in fine *la* majeur en *fa* mineur (à travers P) et l'on pourra donc écrire $N(C)=f$. A ceux deux « raccourcis » on peut ajouter une troisième transformation qui n'a pas encore un nom mais que l'on indiquera avec la lettre X et qui correspond à **PRL**. Elle transforme par exemple l'accord de *do* majeur en l'accord de *sol* mineur.

	<p>Boucle n° 1 :</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $C \xrightarrow{\dots} Em \xrightarrow{\dots} Am \xrightarrow{\dots} Em \xrightarrow{\dots} Dm \xrightarrow{\dots} Fm$ </div> <p>Compléter les flèches en pointillé en indiquant les transformations néo-riemanniennes (utiliser le SLIDE S, le <i>Nebenverwandt</i> N et la transformation X pour trouver des raccourcis). Dessiner la trajectoire spatiale de la progression dans le Tonnetz.</p>
--	--

	<p>Boucle n° 2 :</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $C \xrightarrow{\dots} Am \xrightarrow{\dots} Em \xrightarrow{\dots} G$ </div> <p>Compléter les flèches en pointillé en indiquant les transformations néo-riemanniennes (utiliser le SLIDE S et le <i>Nebenverwandt</i> N et la transformation X pour trouver des raccourcis). Dessiner la trajectoire spatiale de la progression dans le Tonnetz.</p>
--	---

Fig. 4 : Tonnetz des accords majeurs (C=do majeur, ...) et mineurs (c=do mineur, ...) à l'aide duquel représenter les quatre accords de chaque boucle harmonique et leur trajectoires spatiales associées

Nom :

Prénom :

3

4. Utilisation du Cube-Dance enrichi pour composer une nouvelle boucle harmonique

A l'aide du Cube Dance enrichi (Fig. 5), transformer la boucle harmonique n°2 dans une nouvelle boucle en introduisant des accords augmentés permettant de passer d'un accord à l'accord suivant avec un mouvement minimal (deux notes restent les mêmes et une note de l'accord bouge d'un seul demi-ton) sans répéter deux fois un même accord majeur ou mineur (on peut en revanche passer plusieurs fois par des accords augmentés). Cela vous permettra de passer de la boucle n° 2 de longueur 4 (avec juste quatre accords) à une nouvelle boucle de longueur 12 (donc avec 12 accords au total) dans laquelle tous les accords majeurs et mineurs sont différents et on a juste deux répétitions pour les accords augmentés. Exprimer la nouvelle boucle en complétant la figure 6 ci-dessous avec les nouveaux accords et les nouvelles transformations P, L, α_M et α_m (remarquez qu'il n'y a plus de relation R !) Dessinez la nouvelle trajectoire dans le Cube Dance de la Fig. 5.

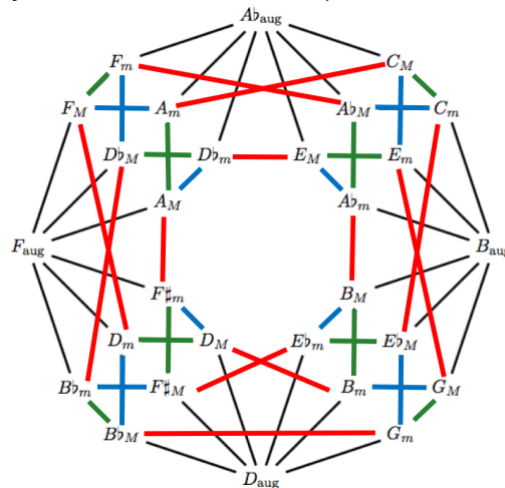

Fig. 5 : Cube-Dance « enrichi » avec les transformations néo-riemanniennes usuelles (P, R et L) et les nouvelles relations α_M (entre accords majeurs et accords augmentés) et α_m (entre accords mineurs et accords augmentés). Vous pouvez dessiner ici la trajectoire de la nouvelle boucle harmonique obtenue à partir de la boucle n° 2.

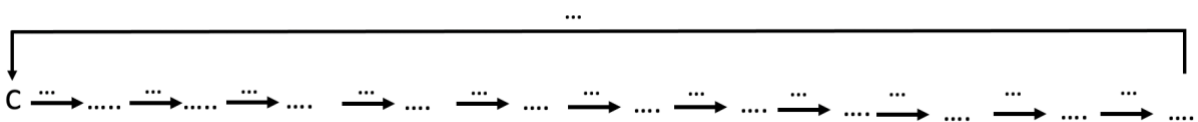

Fig. 6 : Nouvelle boucle harmonique utilisant des accords majeurs, mineurs et augmentés obtenue à partir de la boucle n° 2. Tous les accords de la boucle n° 2 d'origine doivent être présents dans la nouvelle boucle.

Rappelons que le Cube-Dance "enrichi" est constitué des accords majeurs, mineurs et augmentés avec les transformations traditionnelles R, P et L auxquelles s'ajoutent les relations entre accords majeurs et accords augmentés (indiquées par α_M) et les relations entre accords mineurs et accords augmentés (indiquées par α_m). Par exemple l'accord de *do* majeur est transformé dans l'accord de *Ab*_{aug} via la transformation α_M et l'accord de *do* mineur est transformé dans l'accord de *B*_{aug} via la transformation α_m .