

Licence musiques actuelles

Nom :

Prénom :

(à rappeler en bas de chaque page)

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

29 mars 2022 de 17h00 à 17h45 (durée : 45 minutes. 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 l'analyse d'un poème chanté. Il s'agit du morceau « A l'amie » de Pauline Paris, adaptation d'un poème éponyme de Renée Vivien (tiré du recueil *Études et préludes*, 1901).

<u>Texte original</u>	<u>Mise en chanson</u>	« Parties »
<p>Dans tes yeux les clartés trop brutales s'émeussent. Ton front lisse, pareil à l'éclatant vélin Que l'écarlate et l'or de l'image éclaboussent, Brûle de reflets roux ton regard opalin. Ton visage a pour moi le charme des fleurs mortes, Et le souffle appauvri des lys que tu m'apportes Monte vers les langueurs du soleil au déclin.</p> <p>Fuyons, Sérénité de mes heures meurtries, Au fond du crépuscule infructueux et las. Dans l'enveloppement des vapeurs attendries, Dans le soir fraternel, je te dirai très bas Ce que fut la beauté de la Maîtresse unique... Ah ! cet âpre parfum, cette amère musique Des bonheurs accablés qui ne reviendront pas !</p> <p>Ainsi nous troublerons longtemps la paix des cendres. Je te dirai des mots de passion, et toi, Le rêve ailleurs et les yeux lointainement tendres, Tu suivras ton passé de souffrance et d'effroi. Ta voix aura le chant des lentes litanies Où sanglote l'écho des plaintes infinies, Et ton âme, l'essor douloureux de la Foi.</p>		

1. Analyse de la forme de la chanson.

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 ?

.....

.....

.....

.....

.....

Nom :

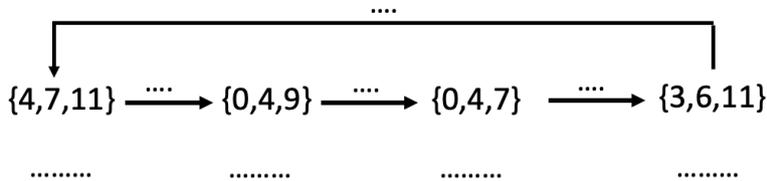
Prénom :

2. Analyse de quelques progressions harmoniques à l'aide de la représentation circulaire

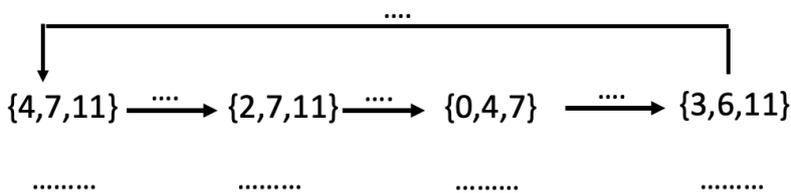
Cette chanson est basée principalement sur deux boucles harmoniques que je vous propose d'analyser à l'aide de la représentation circulaire et du Tonnetz.

Rappelons que les notes d'une octave sont indiquées avec les nombres entre 0 (= do) et 11 (= si). On utilise comme d'habitude implicitement la relation d'enharmonie (1=do#=réb, etc.).

Boucle n° 1 :

Boucle n° 2 :

A l'aide des représentations circulaires (Fig.1 et Fig. 2), 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. Par exemple le premier ensemble $\{4,7,11\}$ des deux boucles correspond à l'accord de E mineur. On pourra donc compléter en écrivant Em (ou bien e) en correspondance de la zone pointillée en dessous de $\{4,7,11\}$.

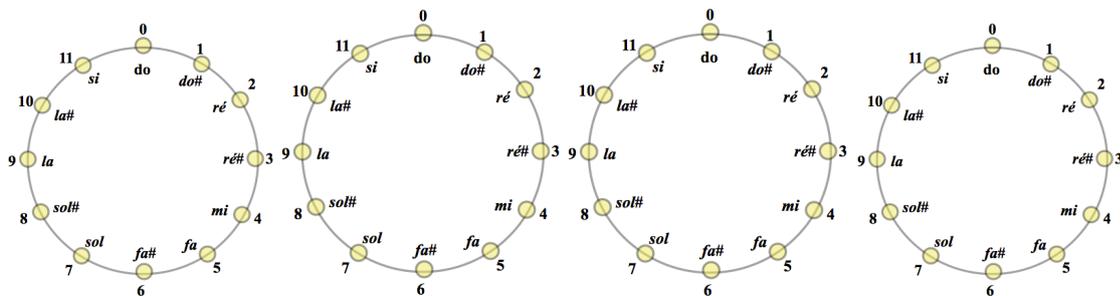

Fig. 1 : représentations circulaires à l'aide desquelles représenter les accords de la première boucle

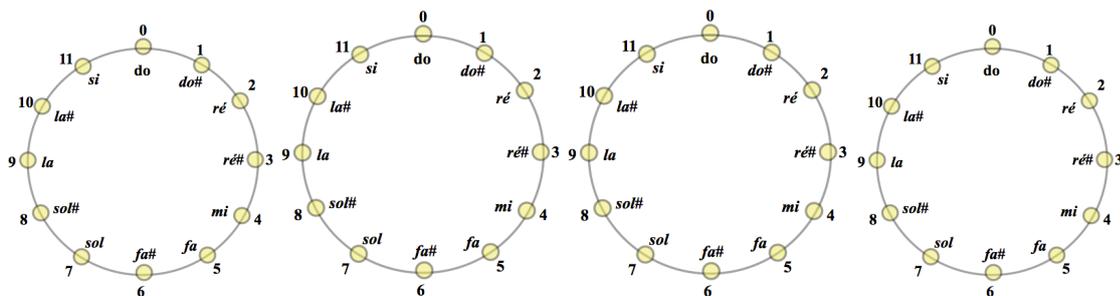

Fig. 2 : représentations circulaires à l'aide desquelles représenter les accords de la deuxième boucle

Nom :

Prénom :

2

Rappelons que *transposer* une note x de k demi-tons correspond à appliquer la transformation T_k à la note x en lui additionnant la valeur k et en réduisant le résultat "modulo 12" (c'est-à-dire à l'intérieur d'une octave). Par exemple la transposition à la tierce majeure de l'accord D de ré majeur correspond à l'accord de $fa\#$ majeur. En effet :

$$T_4(D) = T_4(\{2,6,9\}) = \{2+4,6+4,9+4\} = \{6,10,13\} = \{6,10,1\} = \{1,6,10\} = F\#.$$

Rappelons qu'*inverser* une note x par rapport à l'axe de symétrie I_k correspond à transformer la note x en $-x$ et ensuite la transposer de k demi-tons, toujours en réduisant toujours le résultat "modulo 12" (c.-à-d. à l'intérieur d'une octave). Cela correspond à la transformation $I_k(x) = k - x$. Par exemple, l'accord de ré mineur est inversé dans l'accord de mi majeur via I_1 car :

$$I_1(d) = I_1(\{2,5,9\}) = \{1-2,1-5,1-9\} = \{-1,-4,-8\} = \{11,8,4\} = \{4,8,11\} = E.$$

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

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. 3 ci-dessous. Indiquer explicitement pour chaque boucle les transformations néo-riemanniennes P, L et R permettant de passer d'un accord à l'autre (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 LRP qui transforme l'accord de do majeur en l'accord de mi mineur (à travers L) et ensuite mi mineur en sol majeur (à travers R) et in fine sol majeur en sol mineur (à travers P) et l'on pourra donc écrire $N(C) = g$.

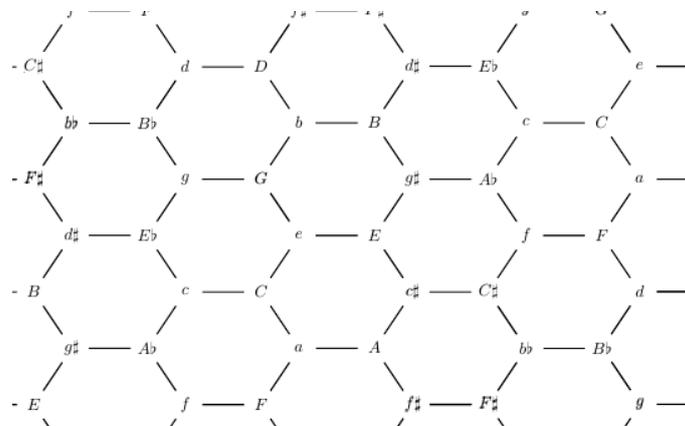

Fig. 3 : Tonnetz des accords majeurs (C=do majeur, ...) et mineurs (c=do mineur, ...) à l'aide duquel représenter les quatre accords de chaque boucle harmonique et la trajectoire spatiale associée en indiquant cette fois les transformations néo-riemanniennes correspondantes à chaque transition entre un accord et l'accord suivant des deux boucles harmoniques.