

1

ANTHONY GIRARD

ANALYSE
du
langage musical

de Corelli à Debussy

Gérard Billaudot

Éditeur

OUVRAGE PROTÉGÉ
PHOTOCOPIÉ
INTERDITE
MÊME PARTIELLE
(Loi du 11 mars 1957)
sanctionnée
CONTREFAÇON
(Code Pénal Art. 425)

SOMMAIRE

Introduction :
la situation de l'œuvre VII

Tableau chronologique
des exemples choisis VIII

Première partie

APPROCHE GÉNÉRALE DE LA PARTITION

IDENTIFICATION ET OBSERVATION
DES IDÉES MUSICALES

I Les types d'écriture instrumentale ou vocale

- LA MONODIE 2
- ◇ La réduction monodique 2
- L'HOMOPHONIE 4
- ◇ Au sens strict du mot 4
- ◇ Au sens large 4
- L'ÉCRITURE CONTRAPUNTIQUE 6
- ◇ L'imitation 6
- ◇ Le canon 7
- ◇ L'écriture fuguée 9
- ◇ L'écriture en strette 10
- ◇ L'écriture en contrepoint renversable 10
- L'ÉCRITURE HARMONIQUE 11
- ◇ La mélodie accompagnée 11
- ◇ L'homorythmie 13
- ◇ L'écriture concertante 14
- QUELQUES PARTICULARITÉS DE
L'ÉCRITURE ORCHESTRALE 15

- VERS UN ÉQUILIBRE
HARMONIE/CONTREPOINT 21
- L'HÉTÉROPHONIE 22
- UNE PARTICULARITÉ DE L'ÉCRITURE
VOCALE :
écriture syllabique/écriture mélismatique 23

II La désignation des idées musicales

- LE MOTIF, LE THÈME, LA CELLULE 24
- ◇ La proposition 26
- ◇ Thème de type "développement" et thème
de type "Lied" 28
- LE SUJET, LA RÉPONSE, LE CONTRE-SUJET 29
- ◇ Le sujet 29
- ◇ La réponse 29
- ◇ Le contre-sujet 30

III Les idées musicales, leurs caracté- ristiques tonales, mélodiques, rythmiques, dynamiques

- L'ASPECT TONAL 33
- ◇ L'axe tonal 33
- ◇ La tension tonale initiale 35
- L'ASPECT MÉLODIQUE 37
- ◇ La charpente mélodique 37
- ◇ Les intervalles expressifs, l'ambitus 38
- ◇ L'utilisation d'échelles modales 39
- ◇ Les tournures mélodiques modales 43
- L'ASPECT RYTHMIQUE 45
- ◇ Les cellules rythmiques caractéristiques :
l'exemple de la Mazurka 45
- ◇ Quelques autres rythmes de danse 47
- 1. L'Allemande 47

2. La Sarabande	48
3. La Gavotte	48
4. Le Menuet	49
◇ La métrique grecque	50
◇ L'élan rythmique initial	51
◇ La diversité du rythme	52
◇ La souplesse du rythme	53
◇ Les silences expressifs	55
● LES NUANCES, LE TIMBRE	56
◇ L'amplitude dynamique	56
◇ La recherche de timbres	57
● LA DIMENSION DU THÈME	58
◇ Introduction et délimitation du thème	60

IV Variations et développement des idées musicales

● LA VARIATION	63
◇ Les procédés de variation	63
● LE DÉVELOPPEMENT	67
◇ Les procédés de développement	69

Deuxième partie

ÉTUDE DU CADRE GÉNÉRAL DE L'ŒUVRE

PLAN TONAL ET THÉMATIQUE,
SCHÉMA FORMEL

V Le plan tonal, les cadences

● TONALITÉ PRINCIPALE, TONALITÉS SÉCONDAIRES	74
● LES CADENCES	74
◇ Les principales cadences	75
◇ Les cadences sur pédale	78
◇ Articulations cadentielles moins usuelles	79
◇ Les cadences modales	81
◇ Cadences aux limites de la tonalité	83

● LE PLAN TONAL	83
◇ Les tons voisins	84

VI Le plan formel

● LA SYNTHÈSE DU PLAN TONAL ET DU PLAN THÉMATIQUE	88
◇ Schéma formel binaire, schéma formel ternaire	91
◇ Le plan formel d'une œuvre non tonale	94
● QUELQUES SCHÉMAS FORMELS DE RÉFÉRENCE	96
◇ Mono-thématiques	97
◇ Bi-thématiques	97
◇ Autres schémas formels	97
● LE RENOUVELLEMENT DE LA FORME ...	98
● LE PLAN DYNAMIQUE	98
● L'ORDONNANCE GÉNÉRALE (des pièces, des mouvements)	101

Troisième partie

LA COMPRÉHENSION DU LANGAGE MUSICAL

VII L'analyse du langage harmonique

● LE CHIFFRAGE D'ACCORD	104
● LES NOTES ÉTRANGÈRES	107
● LE CHIFFRAGE DE FONCTION	111
◇ Les fonctions tonales : quelques schémas fondamentaux	111
◇ Le chiffrage de fonction d'un texte non modulant	113
◇ Le chiffrage de fonction d'un texte modulant ..	115
◇ Le chiffrage des accords sans basse	118
◇ Quelques chiffrages particuliers	119
1. La sixte-et-quarte de cadence	119
2. La septième diminuée	120

◇ Les accords de passage, accords-broderie, accords-appogiature	122
◇ Les degrés faibles	123
◇ Les accords altérés	124
● LES MARCHES HARMONIQUES	134
● D'AUTRES RESSOURCES EXPRESSIVES DE L'HARMONIE TONALE	138
◇ Les modulations par enharmonie	138
◇ L'harmonie modale	144
◇ Bitonalité et bimodalité	146

VIII L'analyse du phrasé

● PÉRIODE, PHRASE ET INCISE	147
◇ Tuilages de phrases ou d'incises	151
◇ Le phrasé contrapuntique	156
● LA COURBE D'EXPRESSION	158
◇ Courbes d'expression atypiques	166

IX Le rythme et la mesure

● LE TEMPS ET LA PULSATION	167
● ACCENT MÉTRIQUE, RYTHMIQUE, DYNAMIQUE, MÉLODIQUE	169
● LE RYTHME HARMONIQUE	172
● FLOU ET IRRÉGULARITÉ DU RYTHME MÉTRIQUE	174
◇ La polymétrie	175

X Quelques aspects subtils de la forme

● L'UNITÉ THÉMATIQUE	177
◇ Cellules, motifs et thèmes cycliques	180
● LA DUALITÉ THÉMATIQUE	181
● EXPOSITION DE LA FORME-SONATE : les deux groupes thématiques, le thème de pont, le thème conclusif	184
● PRÉ-EXPOSITION, DOUBLE-EXPOSITION ET CONTRE-EXPOSITION	188
● LA RITOURNELLE ET LE REFRAIN	189

● LA RÉEXPOSITION, LA RÉEXPOSITION-CODA	196
● PONT, TRANSITION, DIVERTISSEMENT, ÉPISODE ET CONDUIT	199
● DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT	202
◇ Le développement continu	202
◇ Le commentaire	203
◇ Le développement de la Forme-sonate	204
◇ Le développement de la fugue	206
● LA CODA, LE GROUPE CADENTIEL, LE DÉVELOPPEMENT TERMINAL, LA STRETTE	208
● L'ÉTUDE DES PROPORTIONS	212
◇ Le nombre d'or	213

XI Texte et musique

● L'ACCENTUATION DES MOTS	215
◇ La place de l'accent	215
◇ Le temps fort	215
● LE SENS DES MOTS, LE FIGURALISME ...	218
● LA STRUCTURE POÉTIQUE	221
● LE TEXTE D'UNE ŒUVRE INSTRUMENTALE	224
◇ Les lettres musicales	225

XII Analyse du langage musical : récapitulation

Conclusion Les aspects stylistiques ...

Index des termes utilisés	240
Table des abréviations	244