

Table des matières

Avant-propos	III
Comment utiliser ce manuel	V
Remerciements	VII
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> CHAPITRE 1	1
Notions élémentaires	1
PREMIÈRE PARTIE : PARAMÈTRES D'UN SON	1
1.1 Art de la musique	1
1.1.1 Hauteur d'un son, note sur la portée	2
1.1.2 Durée d'un son	3
1.1.3 Intensité d'un son	3
1.1.4 Timbre d'un son	4
1.1.5 Deux axes de l'écriture musicale	5
DEUXIÈME PARTIE : SIGNES DE DURÉE	6
1.2 Figures et valeurs relatives	6
1.2.1 Dessin des notes	6
1.2.2 Figures de notes et de silences	7
1.2.3 Niveaux de subdivision des figures de notes	8
1.3 Outils de mesure du rythme	9
1.3.1 Pulsation, tempo et temps	9
1.3.2 Mesure	10
1.3.3 Battue	10
1.4 Subdivision du temps	11
1.4.1 Mesures simples et composées	11
1.4.2 Valeur de temps	11
1.5 Chiffres indicateurs de mesure	13
1.5.1 Chiffres indicateurs d'une mesure simple	13
1.5.2 Chiffres indicateurs d'une mesure composée	14
1.5.3 Synthèse des chiffres indicateurs de mesure	14
1.5.4 Signes d'abréviations des mesures de « $\frac{4}{4}$ » et de « $\frac{2}{2}$ »	15
TROISIÈME PARTIE : SIGNES DE HAUTEUR	16
1.6 Noms des notes	16
1.6.1 Cycle des notes et octave	16
1.6.2 Étendue du clavier	17

COMPRENDRE LA MUSIQUE TONALE

1.7	Clés et registres	18
1.7.1	Figures des clés	18
1.7.2	Lignes d'octave et de double octave	19
1.8	Ton et demi-ton	20
1.8.1	Diatonisme à l'intérieur de l'octave	21
1.9	Altérations	21
1.9.1	Altérations simples	22
1.9.2	Doubles altérations	22
1.9.3	Ordre des altérations	23
1.9.4	Enharmonie	23
1.9.5	Demi-ton chromatique, demi-ton diatonique	24
	QUATRIÈME PARTIE: SIGNES D'INTERPRÉTATION	25
1.10	Mouvement	25
1.10.1	Termes de mouvement	25
1.10.2	Altération du mouvement	26
1.11	Indications d'expression	27
1.11.1	Signes d'articulations	27
1.11.2	Termes et symboles de nuances	28
1.11.3	Termes de caractère	29
1.12	Ornements et abréviations	30
1.12.1	Appoggiature	30
1.12.2	Mordant, gruppetto, trille	32
1.12.3	Abréviations de répétitions	34
1.12.4	Abréviations de mesures de silence	36
1.13	Indications formelles	36
1.13.1	Types de barres de mesure	37
1.13.2	Signalisation formelle	37

CHAPITRE 2

	Rythme	39
2.1	Éléments de construction rythmique	39
2.1.1	Perception du mouvement	40
2.1.2	Hétérogénéité du temps et des mesures	40
2.1.3	Asymétrie du temps ternaire	41
2.1.4	Point, double point	42
2.1.5	Liaison	43
2.1.6	Anacrouse	44
2.2	Syncope et contretemps	45
2.2.1	Appui rythmique	46
2.2.2	Syncope régulière	46

2.2.3	Syncope irrégulière	48
2.2.4	Syncofes multiples	49
2.2.5	Contretemps régulier	49
2.2.6	Contretemps irrégulier	50
2.3	Groupes irréguliers	50
2.3.1	Triolet	51
2.3.2	Sextolet	51
2.3.3	Duolet	52
2.3.4	Quartolet	53
2.3.5	Autres groupes irréguliers	53
2.3.6	Suite des subdivisions d'un temps	54
2.4	Mesures irrégulières	57
2.4.1	Mesure à cinq temps, mesure à sept temps	57
2.4.2	Subdivision asymétrique de la mesure	58
2.4.3	Mesure à cinq temps ternaires	59
2.5	Changement de chiffres indicateurs	59
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
	CHAPITRE 3	61
	Intervalles	61
3.1	Intervalle simple	61
3.1.1	Nom d'un intervalle	62
3.1.2	Intervalle harmonique, intervalle mélodique	62
3.2	Qualité d'un intervalle naturel	63
3.2.1	Mesure d'un intervalle naturel	63
3.2.2	Intervalle tonal, intervalle modal	64
3.2.3	Intervalles naturels qualifiés	65
3.2.4	Tous les intervalles naturels	66
3.2.5	Mémorisation des intervalles naturels	67
3.3	Intervalles altérés	68
3.3.1	Ordre de grandeur des intervalles	69
3.3.2	Intervalles diatonique et non diatonique	69
3.3.3	Agrandissement et réduction d'un intervalle naturel	70
3.3.4	Identification d'un intervalle altéré : trois principes	70
3.3.5	Construction d'un intervalle descendant	71
3.3.6	Synthèse des intervalles simples	73
3.4	Intervalles renversés	74
3.4.1	Quatre paires d'intervalles	74
3.4.2	Qualité d'un intervalle renversé	75
3.5	Intervalles redoublés	75
3.6	Consonances, dissonances	76

CHAPITRE 4	79
Gammes et armures	79
4.1 Gamme, mode et tonalité	80
4.1.1 Modes majeur et mineur	80
4.1.2 Nom des degrés d'une gamme	81
4.2 Constitution de la gamme majeure	82
4.2.1 Deux tétracordes identiques	82
4.2.2 Enchaînement des gammes majeures en dièses	83
4.2.3 Enchaînement des gammes majeures en bémols	84
4.2.4 Ordre des dièses et des bémols	85
4.3 Armures des gammes majeures	85
4.3.1 Altération accidentelle et altération constitutive	85
4.3.2 Synthèse des armures des 15 gammes majeures	87
4.3.3 Écriture des armures dans les différentes clés	88
4.3.4 Généralités sur les armures des gammes majeures	89
4.3.5 Identification d'une armure à partir de la tonique	89
4.3.6 Identification d'une tonique à partir de l'armure	90
4.3.7 Panorama des toniques des gammes majeures	91
4.4 Gamme mineure, couleur modale	91
4.4.1 Une gamme, trois modes	91
4.4.2 Comparaison du mode majeur et des trois modes mineurs	92
4.4.3 Caractéristiques mélodiques des trois modes mineurs	94
4.5 Armures des gammes mineures	95
4.5.1 Gammes relatives	95
4.6 Système tonal et tonalités	96
4.6.1 Synthèse des armures et des tonalités	96
4.6.2 Cycle des tonalités	97
4.6.3 Gammes enharmoniques	98
4.7 Gammes homonymes	99
4.7.1 Degrés tonals et degrés modaux	99
4.7.2 Armures comparées des gammes homonymes	100
4.7.3 Recherche de l'armure d'une gamme homonyme	100
4.7.4 Gamme homonyme de plus de sept altérations	102
4.8 Récapitulatif des gammes et armures	102
4.9 Numérotation qualifiée	104
4.10 Chromatisme	104
4.10.1 Tempérament égal	105
4.10.2 Neuf commas dans un ton	105
4.10.3 Écriture du chromatisme en majeur et en mineur	106
4.10.4 Doubles altérations dans le chromatisme	108

4.11	Modes diatoniques	108
4.11.1	Constitution des sept modes diatoniques	109
4.11.2	Tétracordes diatoniques	110
4.11.3	Mode diatonique et gamme matrice	111
4.11.4	Liens de parenté entre les modes	112
4.11.5	Convention sur l'armure d'un mode	113
4.12	Modes dérivés	114
4.12.1	Modes dérivés du mineur harmonique	114
4.12.2	Modes dérivés du mineur mélodique	116
4.13	Gammes spéciales	118
4.13.1	Gammes pentatoniques	118
4.13.2	Gamme blues	119
4.13.3	Gamme par tons	120
4.13.4	Gammes diminuées	121
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
	CHAPITRE 5	123
	Accords et symboles	123
5.1	Son fondamental et harmoniques naturels	124
5.2	Accords de trois sons	126
5.2.1	Accord majeur	126
5.2.2	Quatre structures de base	126
5.2.3	Deux structures atypiques	127
5.2.4	Symboles des accords de trois sons	127
5.3	États d'un accord	128
5.3.1	Trois états d'un accord de trois sons	128
5.3.2	Chiffrage des états d'un accord de trois sons	129
5.3.3	Symbole complet d'un accord de trois sons	129
5.3.4	Construction et identification d'un accord renversé	130
5.4	Structures d'accords de trois sons dans un contexte tonal	130
5.4.1	Structures d'accords de trois sons sur les degrés d'une gamme	131
5.4.2	Structures d'accords de trois sons dans les modes majeur et mineur naturel ...	132
5.4.3	Structures d'accords de trois sons dans les modes diatoniques	132
5.5	Structures d'accords de septième	133
5.5.1	Noms et symboles des accords de septième	133
5.5.2	Structures d'accords de septième sur les degrés d'une gamme	134
5.5.3	Structures d'accords de septième diatoniques	135
5.5.4	Structures d'accords de septième non diatoniques	135
5.5.5	Accord de septième de dominante: structure naturelle	136
5.5.6	Accord de septième de dominante sans fondamentale	137

COMPRENDRE LA MUSIQUE TONALE

5.6	Chiffage des états d'un accord de septième	137
5.6.1	Chiffage des états d'un accord de septième à fonction non dominante	138
5.6.2	Chiffage des états de l'accord de septième de dominante	138
5.6.3	Chiffage des états de l'accord de septième de dominante sans fondamentale	139
5.7	Synthèse des chiffres des états d'accords de trois et quatre sons	140
5.8	Positions élémentaires d'un accord et voix de basse	141
5.8.1	Positions élémentaires d'un accord de trois sons et voix de basse	141
5.8.2	Positions élémentaires d'un accord de septième et voix de basse	142
5.8.3	Positions élémentaires d'un accord et note mélodique	142
5.9	Accords de neuvième de dominante	142
5.9.1	Deux modes: deux structures de neuvième	143
5.9.2	Accords de neuvième de dominante sans fondamentale	144
5.9.3	Chiffage des états d'accords de neuvième de dominante	144
5.10	Symboles d'accords jazz	146
5.10.1	Notes fondamentales	146
5.10.2	Symboles des accords de trois sons	146
5.10.3	Symboles des accords avec sixte ajoutée	147
5.10.4	Symboles des accords de septième	148
5.10.5	Symboles des accords de neuvième	150
5.10.6	Symboles des accords de onzième	151
5.10.7	Symboles des accords de treizième de dominante	153
5.10.8	Accord avec suspension	154
5.10.9	Accord avec ajout	155
5.10.10	Omission d'une composante de base	157
5.10.11	Synthèse des composantes d'accords jazz	157
5.10.12	Accord renversé	159
5.10.13	Accord sur basse étrangère	159

CHAPITRE 6

	Discours harmonique tonal • Fonctions intégrantes et de substitution	161
6.1	Musique tonale	161
6.1.1	Genèse de la tonalité	162
6.1.2	Relation mélodie-harmonie	163
6.1.3	Parcours harmonique, fonctions d'accords	165
6.2	Fonctions intégrantes	165
6.2.1	Fonctions intégrantes à trois sons	166
6.2.2	Fonctions intégrantes en structures de septième	166
6.2.3	Chiffage d'une fonction à l'état de renversement	167
6.2.4	Fonctions intégrantes altérées du mineur mélodique	167

6.3	Quinte descendante : modèle d'enchaînement des fonctions	168
6.3.1	Relation dominante-tonique : couple «V-I»	168
6.3.2	Mouvements mélodiques fondateurs issus de la progression «V-I»	169
6.3.3	Attraction mélodique au demi-ton	169
6.3.4	Cycles des quintes non modulant	170
6.3.6	Structures courantes sur les fonctions d'un ton mineur	171
6.3.7	«V» sans fondamentale versus «VII» : structure à double fonction	172
6.4	Procédés primaires d'intervention dans le cycle des quintes non modulant	173
6.4.1	«I» comme point de départ	173
6.4.2	Mouvement plagal	174
6.4.3	Trois fonctions du pôle tonal	175
6.4.4	Cellule harmonique	176
6.4.5	Substitution par prolongement, trois environnements tonals	176
6.4.6	Analyse réelle et analyse sous-jacente	178
6.4.7	Redite par prolongement	179
6.4.8	Insertion de «I ₄ ⁶ » devant «V»	179
6.5	Substitution par le mode mixte	180
6.5.1	Trois contextes d'utilisation du mode mixte	180
6.5.2	Trois progressions usuelles avec mode mixte	182
6.5.3	Mode mixte versus mineur mélodique	184
6.5.4	Fonctions du mode mixte à trois sons	184
6.5.5	Fonctions du mode mixte en structures de septième	185
6.6	Accord napolitain : substitut de «II»	186
6.7	Tonalités secondaires	187
6.7.1	Tons voisins	187
6.7.2	Fonction substitut à l'accord diminué	188
6.7.3	Synthèse des tonalités secondaires	189
6.8	Substitution par une dominante secondaire	190
6.8.1	Altérations caractéristiques des dominantes secondaires	190
6.8.2	Cycle des dominantes secondaires	192
6.8.3	Couples dominante-tonique secondaires	192
6.9	Fonctions disponibles d'une tonalité	194
CHAPITRE 7		195
Discours harmonique tonal • Déploiement harmonique		195
7.1	Structures d'accords sur fonction de dominante	195
7.1.1	Neuvième de dominante du mode mixte	196
7.1.2	Sept structures communes d'une dominante	196
7.1.3	Dominantes secondaires en structures de neuvième	198
7.1.4	Cinq structures communes d'une dominante secondaire	200

COMPRENDRE LA MUSIQUE TONALE

7.1.5	Accords de dominante avec quinte altérée	201
7.1.6	Accord de sixte augmentée	202
7.1.7	Accord de septième diminuée	203
7.2	Texture harmonique élémentaire, éléments d'analyse	205
7.2.1	Texture harmonique élémentaire chez les accords de trois sons	205
7.2.2	Texture harmonique élémentaire chez les accords de septième	206
7.2.3	Texture harmonique élémentaire chez les accords de neuvième	207
7.2.4	Position supérieure avec unisson	208
7.2.5	Mouvement conjoint à la basse	208
7.2.6	Persistance d'une fonction: emploi du trait horizontal en analyse	210
7.3	Autres textures harmoniques	212
7.3.1	Types de positions d'accords	212
7.3.2	Articulation stylistique d'une progression	213
7.4	Procédés avancés d'intervention dans le cycle des quintes non modulant	216
7.4.1	«V» comme carrefour	216
7.4.2	Insertion du IIe degré de «X»	220
7.4.3	Polarisation secondaire	220
7.4.4	«IV» en extension à une cellule harmonique	221
7.4.5	Redite par glissement chromatique	222
7.4.6	Résolution de «V/X» sur prolongement de «X»	223
7.5	Substitution au triton	225
7.5.1	Substitution au triton de la dominante	225
7.5.2	Substitution au triton du IIe degré	227
7.5.3	Variantes de la progression «II-V-I», incluant la substitution au triton	227
7.5.4	Enchaînement de dominantes par chromatisme descendant	228
7.6	<i>Satin Doll</i> , analyse des procédés harmoniques	228
7.7	Phénomènes harmoniques particuliers	229
7.7.1	Progression sur pédale de tonique	230
7.7.2	Incursions modales	231
7.7.3	Accords ornementaux	233
7.8	Marches d'harmonie	237
7.8.1	Huit marches standards	238
7.8.2	Dominantes secondaires dans une marche	239
7.8.3	Séquence mélodique	240

CHAPITRE 8

	Discours harmonique tonal • Phrases et cadences	243
8.1	Schéma d'une phrase musicale	243
8.2	Cadences conclusives	244
8.2.1	Cadence authentique parfaite	244
8.2.2	Cadence plagale	245

8.3	Cadences suspensives	246
8.3.1	Cadence authentique imparfaite	247
8.3.2	Demi-cadence	248
8.3.3	Cadence rompue	251
8.3.4	Cadence évitée	252
8.3.5	Cadence d'extension	255
8.4	Cadence authentique en zone secondaire	256
8.4.1	Zones secondaires privilégiées	257
8.4.2	Cadence en zone secondaire, préparée ou non préparée	258
8.5	Synthèse des cadences	259
8.6	Découpage des phrases	260
8.6.1	Critères pour le découpage	260
8.6.2	Forme minimale	260
8.6.3	Longue phrase indivisible	261
8.6.4	Segmentation d'une phrase	262
8.6.5	Symboles d'analyse des phrases	263
8.7	Phrases jumelées	264
8.7.1	Parcours fermé, parcours ouvert	264
8.7.2	Exemples de parcours jumelés	264
8.7.3	Élision de deux phrases	268
8.8	Modulation: un aperçu	268
8.8.1	Parcours tonal	269
8.8.2	Zones tonales	269
8.8.3	Pivotement	271
8.9	Distinction entre polarisation et modulation	273
8.9.1	<i>Can't help falling in love</i> , analyse harmonique d'une polarisation	273
8.9.2	<i>Für Elise</i> , analyse harmonique d'un parcours modulant	274

CHAPITRE 9

Construction mélodique	277	
9.1	Mouvement mélodique	278
9.1.1	Mouvement conjoint et mouvement disjoint	278
9.1.2	Trois caractères de mouvements mélodiques	279
9.1.3	Équilibre mélodique	280
9.1.4	Intervalles mélodiques: restrictions	282
9.2	Analyse mélodique	285
9.2.1	Fonctions d'accords et analyse mélodique	285
9.2.2	Rythme harmonique et analyse mélodique	286
9.2.3	Articulation rythmique et analyse mélodique	287
9.3	Notes ornementales	289
9.3.1	Note de passage	289

COMPRENDRE LA MUSIQUE TONALE

9.3.2	Broderie	290
9.3.3	Appoggiature	291
9.3.4	Approches chromatiques	293
9.3.5	Échappée	294
9.3.6	Retard	295
9.3.7	Anticipation	295
9.3.8	Deux notes ornementales successives	296
9.3.9	Ornementation d'un accord ornemental	297
9.3.10	Pédale	298
9.4	Transposition	299
9.4.1	Adaptation à une tessiture vocale	299
9.4.2	Adaptation à un instrument avec des contraintes de jeu	301
9.4.3	Réécriture pour un instrument transpositeur	302
9.4.4	Procédure de transposition	303

CHAPITRE 10

Écriture à quatre voix • Rudiments	307
10.1 Éléments de contrepoint à deux voix	307
10.1.1 Mouvement harmonique	308
10.1.2 Indépendance des voix	308
10.1.3 Intervalles harmoniques : stabilité relative et résolution	309
10.1.4 Résolution du triton	311
10.1.5 Imitation	312
10.2 Texture polyphonique à quatre voix mixtes	312
10.2.1 Tessitures des quatre voix	313
10.2.2 Espacement entre les voix	314
10.2.3 Positions conventionnelles d'accords	315
10.3 Conduite des voix	317
10.3.1 Parallélisme	317
10.3.2 Quintes et octaves consécutives	320
10.3.3 Croisement et chevauchement	320
10.3.4 Traitement de l'unisson	322
10.3.5 Fluidité mélodique et mouvement rudimentaire	322
10.3.6 Considération pour les voix extrêmes	323
10.3.7 Usage des renversements	323
10.4 Basse chiffrée	325
10.4.1 Déchiffrage : quelques conventions	325
10.4.2 Identification des fonctions et réalisation à quatre voix	328
10.4.3 Positions d'accords et équilibre acoustique	329
10.4.4 Doublures et suppressions	330

10.5	Altération dans un chiffrage	333
10.5.1	Altération dans un accord de trois sons	333
10.5.2	Altération dans un accord de septième	336
10.5.3	Altération à la quinte d'un accord de septième de dominante	337
<hr/>		
	CHAPITRE 11	339
	Écriture à quatre voix • Réalisations	339
11.1	Mouvement sur persistance d'une harmonie	339
11.1.1	Changement de position en mouvement direct	340
11.1.2	Changement de position par échange entre deux voix	340
11.1.3	Changement de position avec doublure particulière	342
11.2	Progression entre deux accords à l'état fondamental	343
11.2.1	Progression entre deux accords à distance de seconde	343
11.2.2	Progression entre deux accords à distance de tierce	345
11.2.3	Progression entre deux accords à distance de quinte	347
11.2.4	Progression «V-I»: relation sensible-tonique	348
11.3	Cycle des quintes dans un contexte à quatre voix	350
11.3.1	Cycle des quintes: deux formulations modèles	350
11.3.2	Cycle des quintes avec renversements	351
11.3.3	Parcours mélodiques dans le cycle des quintes	352
11.3.4	Cycle des quintes avec structures de septième	353
11.4	Progressions cadentielles	354
11.4.1	Progression «I-II ⁶ -V-I»	355
11.4.2	Progression «I-IV-V-I»	357
11.4.3	Progression «I-N ⁶ -V-I»	359
11.4.4	Progression «I-VI-II ⁶ -V-I» et substituts	361
11.4.5	Redite sur la fonction II	362
11.4.6	Enchaînement «I ₄ ⁶ -V»	363
11.4.7	Cadence rompue	364
11.4.8	Cadence plagale	365
11.4.9	Schématisme des progressions cadentielles	366
11.5	Progression avec renversements	367
11.5.1	Progression avec renversements par mouvement de tierce à la basse	367
11.5.2	Progression avec renversements par mouvement conjoint de type passage	369
11.5.3	Progression avec renversements par mouvement conjoint de type broderie	369
11.5.4	Progression vers un accord appoggiature et résolution	370
11.5.5	Formulation en miroir	371
11.6	Résolution de l'accord de septième de dominante	372
11.6.1	Mouvements mélodiques dans l'enchaînement «V ₊ ⁷ -I»	373
11.6.2	Résolution de l'accord de septième de dominante à l'état fondamental	374
11.6.3	Résolution de l'accord de septième de dominante en renversement	375
11.6.4	Résolution de l'accord de septième de dominante sans fondamentale	377

COMPRENDRE LA MUSIQUE TONALE

11.7	Autres résolutions impliquant un accord de dominante	377
11.7.1	Résolution d'un accord de dominante avec quinte haussée	378
11.7.2	Résolution d'un accord de dominante avec quinte abaissée	379
11.7.3	Résolution d'un accord de dominante avec quinte altérée en renversement . . .	379
11.7.4	Résolution exceptionnelle d'une sensible	380
11.7.5	Approche conjointe d'une dominante secondaire et résolution	381
11.8	Résolution de l'accord de neuvième de dominante	383
11.8.1	Résolution de l'accord de neuvième de dominante à l'état fondamental	384
11.8.2	Résolution de l'accord de neuvième de dominante sans fondamentale	384
11.9	Notes ornementales dans un contexte à quatre voix	386
11.9.1	Note de passage	387
11.9.2	Broderie	388
11.9.3	Appoggiature	388
11.9.4	Échappée	389
11.9.5	Retard	390
11.9.6	Anticipation	390
11.9.7	Notes ornementales dans les quatre voix	391
11.9.8	Pédale	392
 Glossaire		393
 Médiagraphie		407
 Annexe – Table des exercices		408
 Index		415