

Une analyse

Un déchiffrement utile et efficace passe par une analyse rigoureuse de la pièce. Voici en dix points une proposition de méthode, à suivre scrupuleusement avant de jouer la première note.

La mesure

Déterminer la mesure

2/2, C barré, C, 4/4, 3/4, 6/8, etc. pour déterminer si la mesure est binaire ou ternaire, afin de pouvoir compter par deux, trois ou quatre et mettre le poids relatif à chaque temps. Voir s'il y a des changements de mesure au cours du morceau.

Référence : *Les 44 duos de Bela Bartok*

La tonalité

Examiner l'armure pour trouver la tonalité

C'est le nombre de dièses ou de bémols à la clé ; ils définissent la tonalité de la pièce qui peut être majeure ou mineure. Le dernier accord du morceau la précise, le plus souvent. Voir s'il y a des altérations accidentelles ou temporaires ainsi que des modulations ou emprunts c'est à dire des changements de tonalité au cours du morceau.

Tableau des gammes relatives

Le tempo

Déterminer la vitesse

Allegro, Adagio, Andante, etc. ou bien la noire à 60 ou autre indication.

Pour un tempo rapide, commencer l'exécution à une vitesse inférieure, ce qui vous donnera la possibilité de bien mettre en place l'ensemble. *Allegro du Prélude et Allegro dans le style de Pugnani de Fritz Kreisler*

La structure

Organisation de la pièce

Regarder s'il y a des reprises, avec ou sans mesures de première et de seconde fois, s'il y a des signes Dal segno, Da capo ou une Coda.

Rondeau d'Abdelazer de Henry Purcell

Le plan

Travailler par éléments

Ne pas jouer tout d'un seul trait ; découper la pièce pour distinguer le phrasé. Déconstruire l'œuvre en paragraphes, phrases et segments, pour pouvoir travailler progressivement par segments, phrases, paragraphes et enfin l'œuvre en entier.

Pour toute composition

La mélodie

L'intonation

Il faut distinguer de ce que l'on joue si c'est une mélodie, le chant, ou un exposé, ou bien si c'est un accompagnement ou un retour, une réponse, un écho. Et en d'autres termes savoir si on est soliste ou accompagnant pour l'élément de phrase que l'on joue. Ceci est vrai aussi bien pour une pièce pour Violon seul que pour un morceau en duo, trio, quatuor ou en orchestre.

Double de la Sarabande de la 1re Partita BWV 1002 de Johann Sebastian Bach

Régler la partie

Afin de faciliter l'exécution

C'est également important pour l'interprétation, indiquer les coups d'archet et les doigtés.

Musique de la comédie ballet Le bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Lully

Les nuances

C'est essentiel

Toutes les nuances, du PP au FF.

Mettre les nuances tout de suite, à la première exécution ; elles font partie du phrasé, de la structure du morceau.

Début de la Symphonie en ré majeur N° 6 Le Matin de Joseph Haydn

Copier

Pleins et déliés

Copier de la musique, à la main ou à l'aide d'un logiciel. Cela vous fera entrer dans la matière elle-même d'un morceau, dans le processus d'écriture d'une pièce.

Au choix

Interpréter

C'est notre rôle

Mais comment, de quelle manière ? Comment être le plus fidèle possible au texte, au sens, à ce qu'a voulu le compositeur ?

Il faut tout d'abord poser la question suivante : quand le compositeur a-t-il vécu ? Et pour plus de précision, il nous faut rechercher quand a été composée l'œuvre. C'est le plus important.

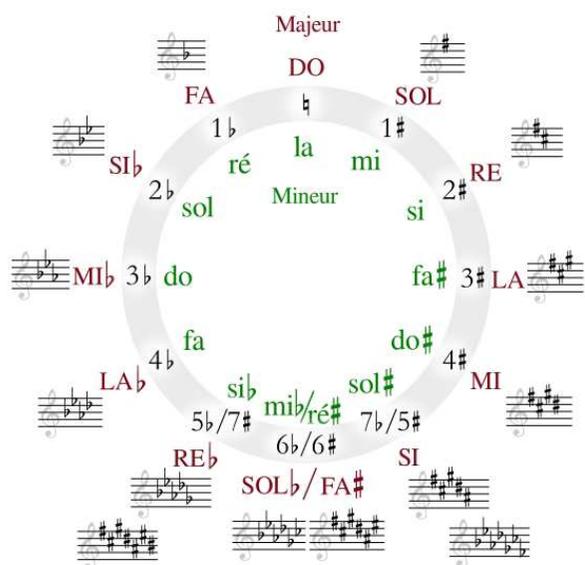
Viennent ensuite le type et la forme de la pièce, son caractère profane ou sacré, musique d'opéra, de salon, de théâtre, de danse, son style, italien ou dans le goût français, etc.

Arrangement pour quatuor à cordes de Peter Lichtenthal du Requiem de Mozart

En conclusion

Seul est pérenne un travail régulier. Pour améliorer la lecture à vue, déchiffrer chaque semaine une nouvelle sonate ou un nouveau mouvement de concerto, à votre convenance.

Les gammes relatives

Les sources

Les partitions

De moins en moins d'informations écrites, quand on remonte dans le temps ; se référer aux éditions urtext, fac simile, gravures, manuscrits.

Les traités

De musique, de danse, de théâtre, de la prononciation et du geste, etc.

Les instruments

Car c'est la lutherie qui fait la musique.

Cinq siècles de musique

Quand, Où, Comment ?

On peut répondre à cette triple question en considérant les différents paramètres que sont : les dates principales du compositeur, la date de la composition, l'environnement culturel, le pays, le lieu, musique de cour ou publique, sacrée ou profane, église, opéra, salle de concert, salon, la lutherie, l'instrumentarium, la formation, le style, le genre, la tonalité, etc. On ne jouait jusqu'au XVIIIe que de la musique contemporaine.

Les affects

Dans ses Règles de composition [1690], Marc-Antoine Charpentier (ca 1636-1704) établit une codification des émotions qu'il nomme énergie des modes.

Fondée sur le tempérament inégal, cette énergie des modes est intensifiée de fait par la facture instrumentale.

Do M	Gai et guerrier
Do m	Obscur et triste
Ré M	Joyeux et très guerrier
Ré m	Grave et dévot
Mi b M	Cruel et dur
Mi b m	Horrible, affreux
Mi M	Querelleux et criard
Mi m	Effemé, amoureux et plaintif
Fa M	Furieux et emporté
Fa m	Obscur et plaintif
Sol M	Doucement joyeux
Sol m	Sérieux et magnifique
La M	Joyeux et champêtre
La m	Tendre et plaintif
Si b M	Magnifique et joyeux
Si b m	Obscur et terrible
Si M	Dur et plaintif
Si m	Solitaire et mélancolique

Carte de référence brève

Le déchiffrage

par

L'Atelier de musique ancienne AMATI

en partenariat avec

Les Concerts tout Proches

Culture
initiatives

D'autres informations sur le site Internet
<https://associationamati.fr>