

Théorie musicale

UFF Haute-Normandie

Sommaire

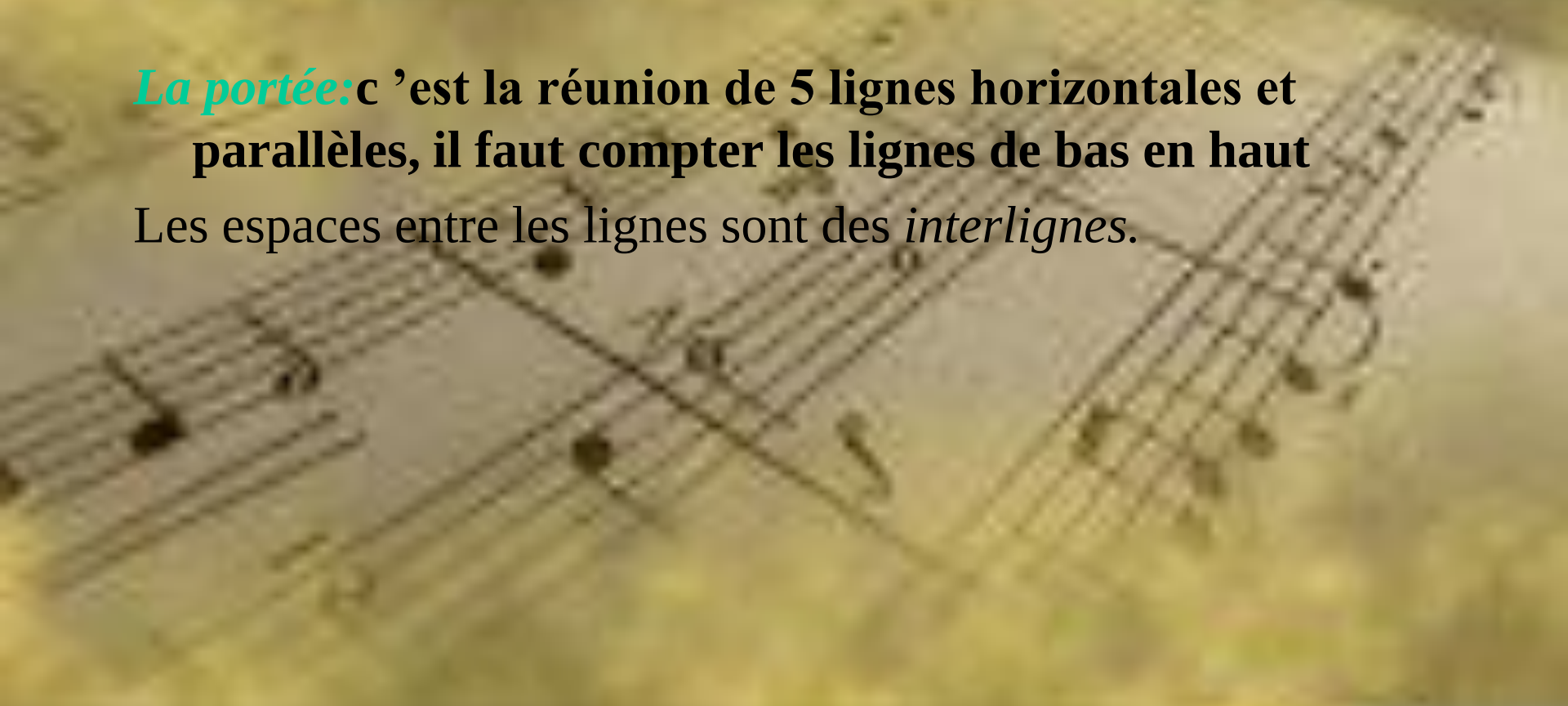
- I la portée, les clés et les notes
- II La mesure
- III Les altérations
- IV Le ton et demi-ton
- V les degrés
- VI Les intervalles
- VII Les gammes

- VIII Signes d 'écriture
- IX Les principaux termes étrangers
- X Les Tempi

I la portée, les clés et les notes

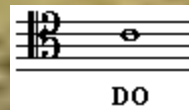
La portée: c'est la réunion de 5 lignes horizontales et parallèles, il faut compter les lignes de bas en haut
Les espaces entre les lignes sont des *interlignes*.

les clés:

La clé se place en début de portée, elle indique le nom des notes;
il existe 3 clés :

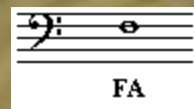
La *clé d 'ut* (ou de Do)

La *clé de Sol*

La *clé de Fa*

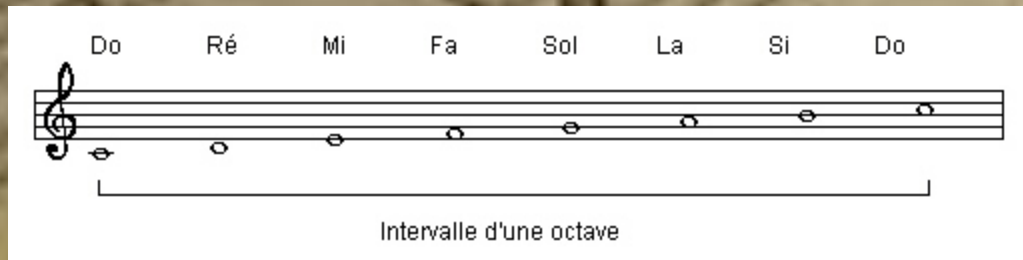

les notes:

Il existe 7 notes différentes, nous travaillerons avec la clé de sol, étant celle la plus utilisée:

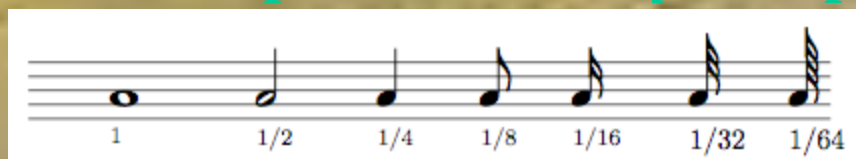
DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI

Cette suite peut se répéter plusieurs fois, en fonction des instruments

Il existe 7 figures de notes qui sont:

La ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche, la quadruple croche

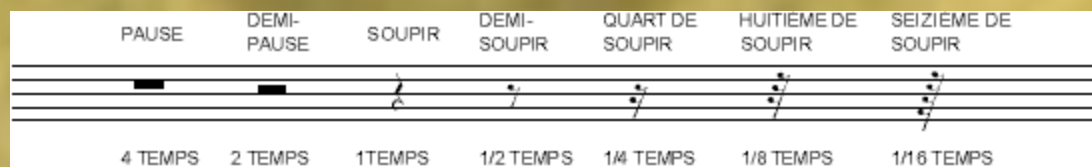

La ronde vaut 4 temps, la blanche 2 temps, la noire 1 temps, la croche 1/2 temps, la double croche 1/4 de temps, la triple croche 1/8 de temps et la quadruple croche 1/16 de temps.

Il existe aussi 7 figures de silences:

La pause, la demi-pause, le soupir, le demi-soupir, le quart de soupir, le huitième et le seizième de soupir

Les pauses sont des signes qui indiquent l'interruption du son

Ainsi, on peut faire correspondre les figures de notes et de silences:

Figures de notes		Figures de silences					
Carrée	Ronde	Blanche	Noire	Croche	Double croche	Triple croche	Quadruple croche
Bâton de pause	Pause	Demi-pause	Soupir	Demi-soupir	Quart de soupir	Huitième de soupir	Seizième de soupir

II- La mesure:

Division du morceau ou du thème musical en sections d'égale durée, séparées, dans la notation, par la barre de mesure et contenant chacune un même nombre de temps, exprimés en notes et silences dont les valeurs s'équilibrent en un total égal.

Les **mesures simples**, dans la notation moderne, sont celles dont l'unité de temps est représentée par une valeur de note simple, ronde, blanche, noire,...

Les **mesures composées** sont celles dont l'unité de temps s'exprime par une valeur pointée, c'est-à-dire augmentée de la moitié de sa durée, ronde pointée, blanche pointée, noire pointée,... On indique la mesure régulatrice du morceau par un chiffre de fraction placé en tête

de la portée initiale, après la clef et l'armure, et dont le dénominateur désigne la valeur choisie pour unité de temps, et le numérateur, le nombre de temps, ou de répétitions de la valeur choisie, dans l'intérieur de chaque mesure.

Mesures simples :

- binaires, battues à deux temps, $2/1$, $2/2$, $2/4$, $2/8$;
battues à 4 temps, $4/1$, $4/2$, $4/4$ ou C, $4/8$;
- ternaires : $3/1$, $3/2$, $3/4$, $3/8$.

Mesures composées :

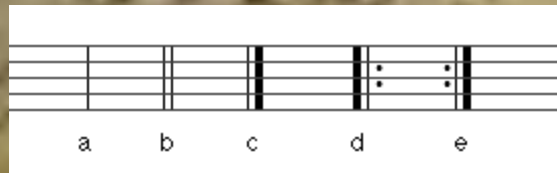
- binaires, battues à deux, temps : $6/2$, $6/4$, $6/8$, $6/16$,
battues à 4 temps : $12/4$, $12/8$, $12/16$;
- ternaires $9/2$, $9/4$, $9/8$, $9/16$.

Toute mesure se compose de temps dits forts et faibles.
Un temps fort, c'est le temps de la mesure où l'on renforce l'intensité du son

Globalement la règle est la suivante:

- >Le 1er **temps** est **fort**, ainsi que le 3ème;
- >Le 2ème et le 4ème étant des **temps faibles**;

Dans 1 partition, on trouve des barres de mesure différentes, à divers moments:

- a. **barre simple** que l'on trouve entre chaque mesure
- b. **double barres fines** qui peut signer un changement de rythme, d'armature...

- c. *Double barre* signifiant la fin du morceau
d. *Double barre avec 2 points* montrant le début d'une reprise
e. Indique la fin de la reprise

III Les altérations:

Il existe 3 altérations différentes:

 Dièse	 Bémol	 Bécarre
--	--	--

- >Le **dièse** élève la note d'un demi-ton chromatique.
- >Le **bémol** abaisse la note d'un demi-ton chromatique.
- >Le **bécarre** annule l'effet de toutes les altérations précédentes.

L'ordre des dièses: fa -do-sol-ré-la-mi-si

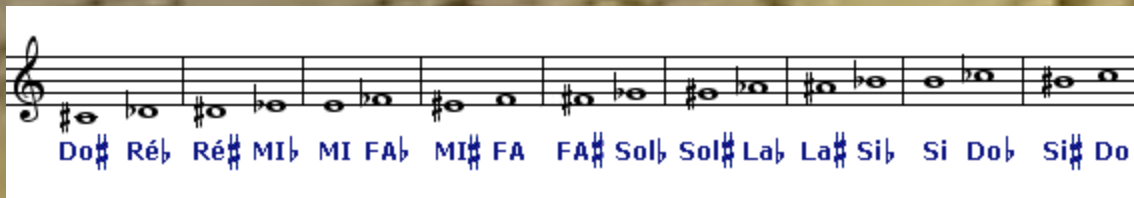
L'ordre des bémols: si-mi-la-ré-sol-do-fa

L'altération se place soit en début de partition, et constitue alors l'armature, soit juste devant la note concernée, que l'on appelle alors un accident.

Il arrive qu 'avec des altérations 2 notes se nomment différemment mais aient le même son.

Par exemple, le do et le si dièse , en effet 1 demi ton sépare le si et le do donc si l 'on met un dièse au si, on augmente cette dernière d 'un demi ton, on obtient le même son.

Ce phénomène s 'appelle l '*enharmonie*.

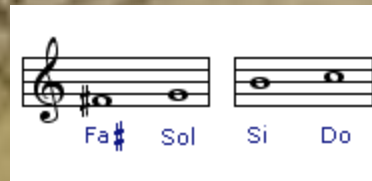
IV Tons et demi-tons

Une gamme classique se nomme *diatonique*, c'est-à-dire qu'elle contient les sept notes + 1, soit do ré mi fa sol la si et do.

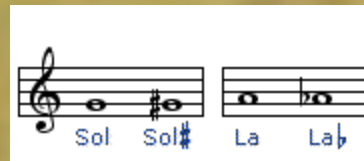
La distance entre 2 notes peut être différente, soit *1 ton*, soit *1/2 ton*

1ton = *1/2 Ton chromatique* + *1/2 ton diatonique*

Le 1/2 ton diatonique se place entre 2 notes qui se suivent et qui n'ont pas le même nom:

Le 1/2 ton chromatique se place entre 2 notes qui se suivent et qui ont le même nom:

Voici la composition de la gamme majeure:

Il est possible d'ajouter des altérations, modifiant ainsi les tons et les demi-ton (comme vu précédemment avec les dièses et les bémols).

En cas de gamme composée uniquement de demi-tons, on parle alors de gamme *chromatique*

V Les Degrés

Un degrés désigne la place d'une note dans 1 gamme, il y a donc 7 degrés, le 1er étant celui par laquelle commence la gamme (do dans 1 gamme de do).

Chaque degrés porte un nom particulier:

I : la tonique

II: la sus-tonique

III: la médiate

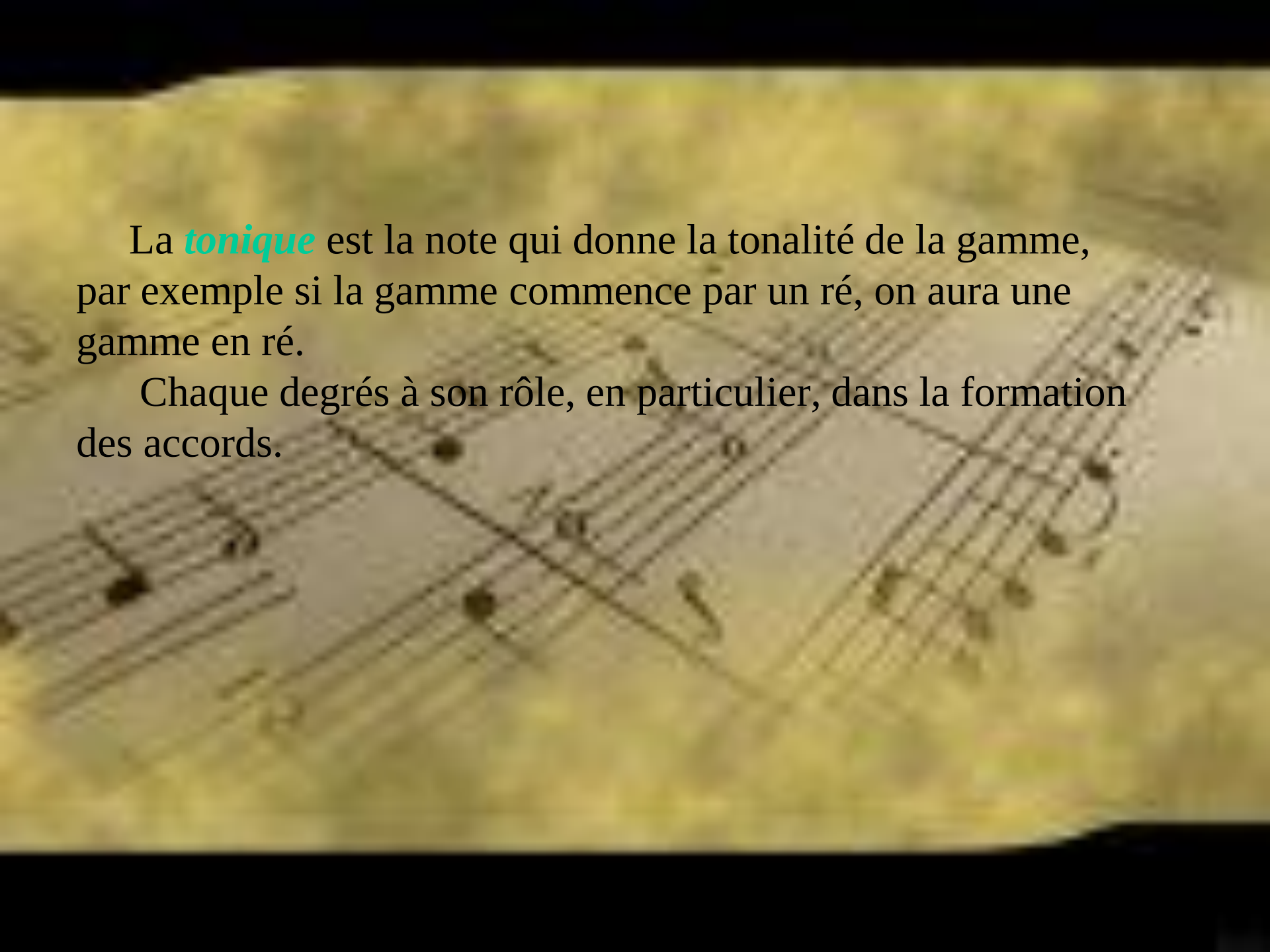
IV: la sous-dominante

V: la dominante

VI : la sus-dominante

VII: la note sensible

On peut rencontrer un huitième degrés qui est l'octave.

The background of the slide is a blurred image of several musical staves with notes, creating a sense of depth and musical context. The text is overlaid on this background.

La **tonique** est la note qui donne la tonalité de la gamme, par exemple si la gamme commence par un ré, on aura une gamme en ré.

Chaque degrés à son rôle, en particulier, dans la formation des accords.

VI Les Intervalles

La distance entre 2 degrés (notes) se nomme un intervalle.
Il est soit **harmonique** (2 notes jouées en même temps), soit **mélodique** (2 notes jouées successivement).

En ce qui concerne nos instruments de fanfare, nous ne parlerons que des intervalles mélodiques.

Il peut être **ascendant** (la note inférieure est jouée en 1er) ou **descendant** (la note supérieure est jouée en 1er).

Il se qualifie en fonction du nombre de degrés qui le compose:

- 2 notes: *seconde*
- 3 notes: *tierce*
- 4 notes: *quarte*
- 5 notes: *quinte*
- 6 notes: *sixte*
- 7 notes: *septième*
- 8 notes: *octave*

Ensuite, d'autres termes sont employés pour qualifier ces intervalles: *diminué, mineur, majeur, juste et augmenté*. Cette qualification dépend du nombre de demi-tons composant l'intervalle.

Qualification et composition des intervalles

Seconde *Mineure*: $1/2$ ton Majeure 1 ton

Augmentée: 1 ton $1/2$

Tierce *Diminuée*: 1 ton Mineure 1 ton $1/2$

Majeure: 2 tons

Augmentée: 2 tons $1/2$

Quarte *Diminuée* 2 tons

Juste 2 tons $1/2$

Augmentée 2 tons + 2 $1/2$ tons

Quinte *Diminuée* 2 tons + 2 1/2 tons

Juste 3 tons 1/2

Augmentée 3 tons + 2 1/2 tons

Sixte *Diminuée* 3 tons 1/2

Mineure 3 tons + 2 1/2 tons

Majeure 4 tons 1/2

Augmentée 4 tons + 2 1/2 tons

Septième *Diminuée* 4 tons 1/2

Mineure 4 tons + 2 1/2 tons

Majeure 5 tons 1/2

Augmentée 5 tons + 2 1/2 tons

Octave *Diminuée* 5 tons 1/2

Juste 5 tons + 2 1/2 tons

Augmentée 5 tons + 3 1/2 tons

Une suite de notes peut se qualifier de 2 manières :
mouvement conjoint et disjoint

*Le **mouvement conjoint*** est un ensemble de notes qui se suivent

*Le **mouvement disjoint*** indique que les notes concernées ne se suivent pas dans l'ordre habituel de la gamme

VII Les Gammes

Il existe 2 types de gammes:

- les gammes *majeurs*
- les gammes *mineurs*

Ce qui les différencie, c'est la composition de ses gammes. Chaque note peut être le départ d'une gamme (donc la tonique). Les gammes utilisent les dièses et les bémols mais jamais dans 1 même gamme.

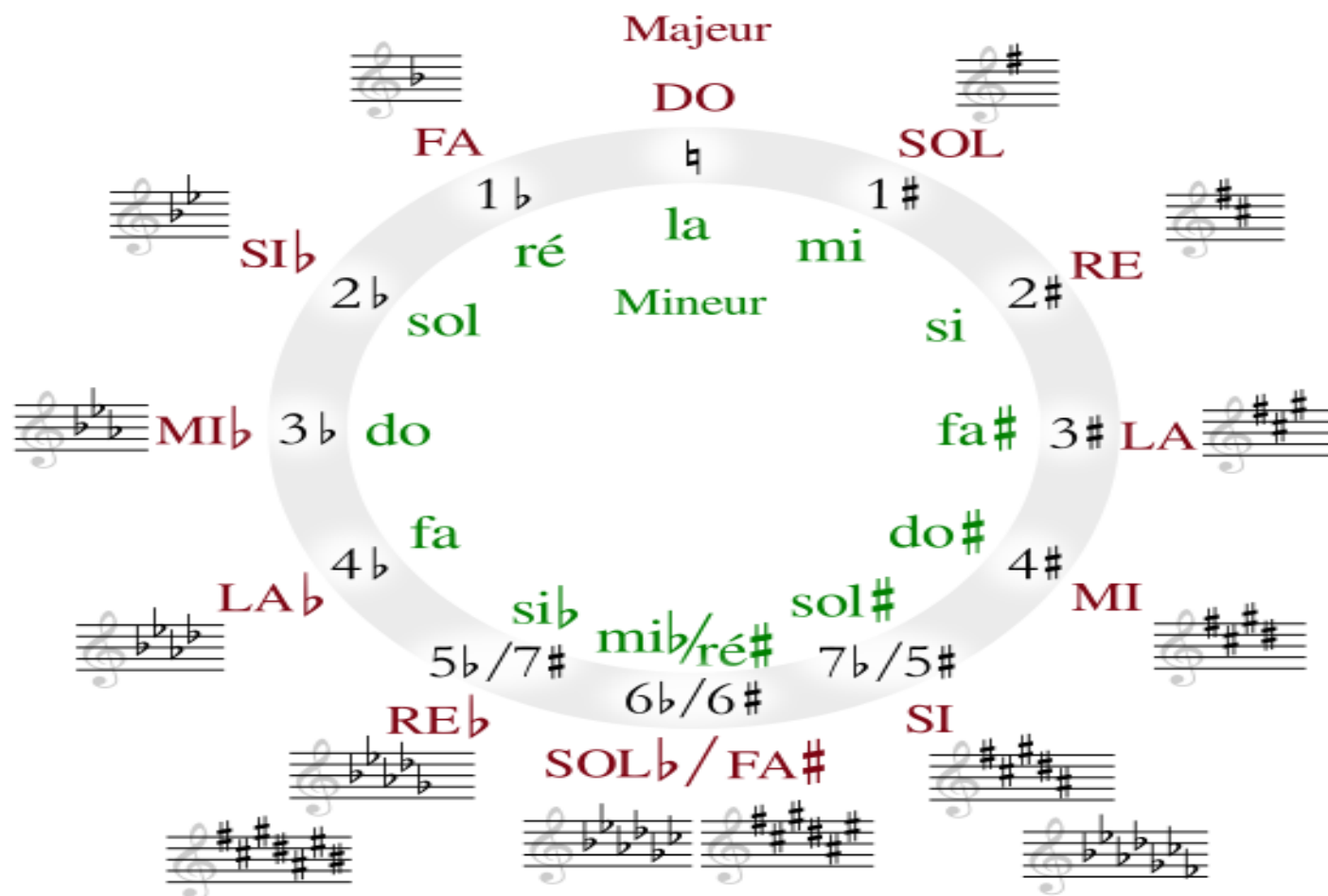
La gamme majeure:

Elle est formée de 2 tons consécutifs puis d'un 1/2 ton diatonique, de 3 tons successifs et se finit par un 1/2 ton. Toutes les gammes majeures se construisent de cette manière

La Gamme Mineure:

Pour composer une gamme mineure il faut commencer par 1 ton, 1/2 ton puis 2 tons, 1/2 ton et enfin 1 ton et demi, et 1/2 ton.

Chaque gamme majeure a sa gamme mineure relative (et vice et versa) , c 'est à dire qu 'elles ont la même armure à la clé.
Sur la page suivante, vous avez la correspondance entre les gammes majeures et mineures, en vert les mineures, en rouge les majeures.

VIII Signes d'écritures

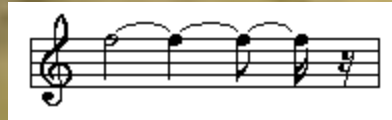
Il existe de nombreux signes et abréviation pour construire une partition et lui donner du caractère et du sens

Le point de prolongation: il se place à côté de la note ou du silence et l'augmente de la moitié de sa valeur, par exemple une ronde pointée vaut 6 temps, un soupir pointé vaut 1 temps et demi...

Valeur pointée :	Equivalence :	Soit :
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
<i>etc.</i>	<i>etc.</i>	<i>etc.</i>

Le double point : C'est le même principe que pour le point, on retrouve 2 points successifs après la note ou le silence et augmente ce dernier de $\frac{3}{4}$ de sa valeur, donc 1 noire vaut alors 1 temps + $\frac{3}{4}$ de temps, une demi pause vaut 3 temps + 1 demi temps

La liaison : C'est une ligne placée entre 2 notes ou plus (en dessous de celle-ci), généralement de même son qui permet d'obtenir une durée de note que l'on ne peut avoir avec 1 point ou alors entre 2 notes qui ne sont pas dans la même mesure

Le point d'orgue : C'est 1 signe de durée qui se place au dessus d'une note et qui permet de prolonger cette note autant que l'on désire ou au bon vouloir du chef, si l'on joue en groupe.

Le crescendo : Signe qui se place sous une note ou une phrase permettant l'augmentation progressive de l'intensité du son.

Le decrescendo : A l'inverse, il permet de faire diminuer l'intensité du son sur une note ou un ensemble de note.

Le point: Placé sur ou sous la note, il indique qu'il faut jouer la note détaché.

La barre: Elle est située au dessus de la note pour la jouer la note légèrement détaché et la tenir sur toute sa durée.

L'accent: Se place sur ou sous la note, il faut jouer la note appuyé, plus fortement.

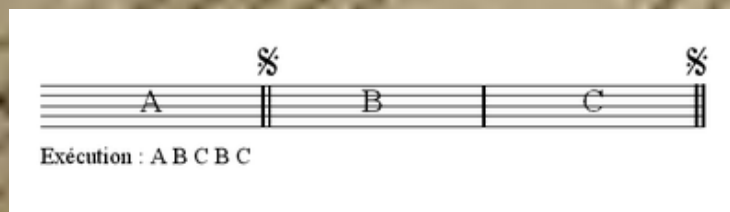
Le trille: Placé au dessus de la note que l'on doit jouer très rapidement en alternance avec la note du dessous (de celle concernée)

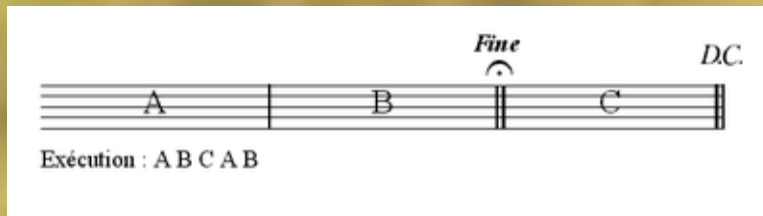
La virgule: placée entre 2 notes, elle permet une respiration au milieu d'une phrase musicale

,

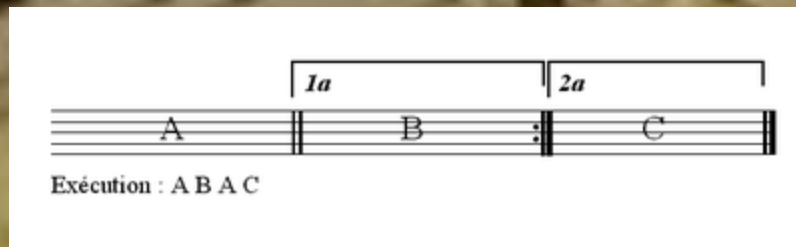
Le Signe de renvoi (dal segno) : Signe qui signifie qu'il faut reprendre plus haut dans la partition là où le signe a été rencontré une 1ère fois

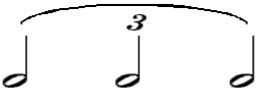
Le Da Capo (D.C.) : Signifie qu'il faut reprendre la partition depuis le début jusqu'au mot **al fine** qui indique la fin du morceau

Les aménagements dans la répétition d'une phrase : Quant on rencontre une barre de reprise, ou un autre signe de renvoi, Il arrive que la fin de la phrase concernée n'ait pas la même fin, on utilise ce qu'on appelle un **primo volta** et un **seconda volta (abrégé 1a et 2a)**

Le Triolet : C 'est la division ternaire (par trois) d 'une figure de note en part égal dont la somme vaut une figure binaire normalement binaire, le triolet est indiqué par un chiffre 3 au dessus des notes concernées. Il arrive qu 'une des 3 notes soit remplacé par une figure de silence.

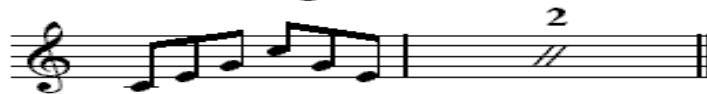
Unité de temps : [1]	division naturelle : [1/2 + 1/2]	division en triolet : [1/3 + 1/3 + 1/3]
		
		
		
<i>etc.</i>	<i>etc.</i>	<i>etc.</i>

Le signe de répétition d'une mesure: Lorsque qu'une mesure complète doit être répétée, au lieu de réécrire son contenu on peut la remplacer par 2 points de part et d'autre d'un trait oblique.

Notation abrégée :

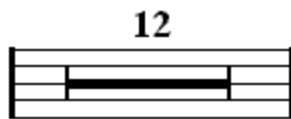
Autre notation abrégée :

Exécution :

Mesure de répétition de silence: Dans 1 partition, il arrive que tout les musiciens ne jouent pas en même temps, pour signifier ce temps sans jouer, on écrit 1 bâton de mesure avec le nombre de mesures concernées au dessus

Bâton de mesure

ou encore :

Bâton de pause

IX Les Principaux termes étrangers

A tempo: retour au tempo

Adagietto: assez lent

Allegretto: assez vite

Andante: allant

Forte: fort (*f* sur la partition)

Fortissimo: très fort *ff*

Largo: large

Lento: lent

Mezzo piano: modérément doux

Moderato: modéré

Accelerando: en accélérant

Adagio: lent

Allegro: vif, gai, allègre

Cadenza: cadence

Fortissimo: très fort *ff*

Legato: lié

Mezzo forte: modérément fort

Pianissimo: très doucement *pp*

Pianissimo quanto possibile: le plus doucement possible *ppp*

Piano: doucement *p*

doux

Piano subito: soudainement

Prestissimo: extrêmement

rapide

Presto: rapide

Tempo: mouvement

Vivace: vif

Vivacissimo: extrêmement vif

X Les Tempi

Le **tempo** définit la vitesse à laquelle le morceau doit être exécuté et lui donne un caractère différent quand on associe le tempo, la mesure et les nuances. Le tempo est signifié de 2 manières, d'une part avec différents termes (italiens), d'autre part avec le nombre de noires à la minutes (permettant de régler le métronome) écrit en début de partition.

120=

Grave 40 à 45

Larghetto 50 à 60

Adagio 55 à 70

Andante 60 à 90

Moderato 80 à 105

Largo 45 à 55

Lento 52 à 65

Adagietto 58 à 75

Andantino 70 à 100

Allegretto 100 à 120

Allegro 116 à 150

Vivace 126 à 170

Presto 144 à 200

Prestissimo 184 et au-delà

(Les tempi les plus rencontrés sont ceux en gras)

Au cours d 'un morceau, le tempo peut changer pour le notifier il est possible qu 'il soit écrit ***accelerando*** (pour accélérer le rythme), abrégé *accel...* sur la partition, ou ***ritenuto*** (pour ralentir le tempo), noté *rit...*

N'hésiter pas à nous contacter pour toutes questions ou suggestions.

Merci

