

Exercice n°E1 - Analyse d'écoute musicale

Une chanson, c'est quoi ?

"Pièce de vers de ton populaire, généralement divisée en couplets et refrain et qui se chante sur un air" - Le petit Robert.

Je vais vous donner un exercice qui peut être intéressant à faire. N'ayez crainte, il est accessible aux débutants. Je le fais depuis un moment maintenant et cela m'aide à voir (ou plutôt à écouter) la structure des chansons que j'aime. Pas besoin de partitions pour le réaliser (parce qu'on n'a pas toujours les moyens de s'en procurer et je le comprends bien).

J'ignore si les professeurs enseignent leur analyse d'écoute de la même façon. Mais cette expérience va vous permettre d'avoir pas mal d'informations qu'on pourrait retrouver sur la partition d'origine. Si vous voulez faire une cover (ou « reprise » en français), il vous sera très utile pour adapter votre chant.

Objectifs :

- Développer son écoute, son oreille musicale.
- Décomposer et comprendre la structure d'une chanson rien qu'avec l'ouïe.

Consignes :

- Munissez-vous d'un lecteur, de votre chaîne-hifi, de votre téléphone, ou de votre tourne-disque pour les vinyles.
- Branchez vos écouteurs dessus (excepté pour le tourne-disque, bien entendu).
- Choisissez la chanson que vous voulez analyser (vous pouvez vous contenter d'une version instrumentale).
- Mettez-la en route puis fermez les yeux.

NB : si vous n'avez pas d'écouteurs, ce n'est pas grave. Mettez simplement le son suffisamment fort pour qu'il soit clairement audible (sans gêner votre voisinage). Lorsque votre musique est lancée, fermez vos yeux.

Pourquoi fermer les yeux ? Pour ceux qui ont vu *Saint Seiya*, le chevalier d'or Shaka ferme les yeux (il se « prive » d'un de ses sens afin d'augmenter son cosmos [son pouvoir si vous préférez]). Nous allons agir de la même manière afin de **centrer notre concentration sur l'ouïe. Cela permet de faire abstraction des bruits environnants et c'est encore mieux avec des écouteurs.**

Pour cette pratique, vous pouvez directement décomposer un refrain, ou juste un couplet. Plus tard, faire la moitié de la chanson puis une entière. Vous dosez comme vous le souhaitez. Si au bout d'un moment, vous ne savez plus où donner de la tête, stoppez l'expérience et finissez la chanson en l'appréciant jusqu'au bout.

Exercice :

Quand vous êtes prêts, écoutez les instruments qui résonnent à vos oreilles. Et essayez de savoir de quels instruments il s'agit.

- Combien en entendez-vous ? (En dehors de ceux doublés pour les chœurs).
- À quelles familles d'instruments appartiennent-ils ? (Cuivres, Bois, Vent, etc.).
- À quel moment font-ils leurs entrées ?
- Est-ce qu'un instrument répond-il à un autre ? Il peut y avoir un « dialogue » entre les instruments. Tout comme un instrument peut répéter une partie chantée par l'interprète.
- Quel est le rôle de l'instrument ? Par exemple, représente-t-il un personnage ?

Source : <http://chants-de-mon-univers.e-monsite.com/pages/notions/exercices/>

Concentrez-vous sur un instrument et tentez d'écouter le motif qu'il joue. "*Phrase ou passage remarquable par son dessin (mélodique, rythmique)*" - *Le petit Robert*. Autrement dit, un motif est un segment joué en boucle dans une chanson.

- À quelle partie de la chanson se trouve-t-il ? Début ? Refrain ? Couplet ? Pont ?
- Est-ce que le motif change selon la partie de la chanson ?
- Est-ce que les notes sont graves ? Aiguës ? Dans les médiums ?
- Y a-t-il des nuances ? *Piano*, de *piano* à *forte* (=crescendo), de *forte* à *piano* (=decrescendo) ou juste *forte* tout le long du motif ? Lorsqu'il y a une graduation dans la nuance dans un couplet, cela annonce souvent l'arrivée du refrain. Les variations de nuances permettent aussi de donner un rythme à la chanson.
- À quel rythme est-il joué ? Croches ? Doubles-croches ? Noires ? Blanches ? Rondes ?
- Y a-t-il des moments de silence ?
- La mélodie semble triste, mélancolique ? Ou plutôt dynamique et joyeuse ? (Cela permet de savoir si on est en Mode mineur ou mode Majeur, rappelez-vous de la partie ambiance dont on a déjà parlé).
- Facultatif : s'il y a des paroles, le motif est-il en raccord avec celles-ci ? (Au niveau de l'ambiance justement).
- À quel moment le chanteur (ou la chanteuse) prend sa respiration ?

Conseils :

- Vous pouvez effectuer plusieurs écoutes pour faire cet exercice.
- Évitez d'être exigeant envers vous-même : si vous n'avez pas su tout détecter d'un coup, ce n'est pas un problème. **L'oreille musicale se développe avec le temps, elle s'affine au fur et à mesure.**
- Pour le rythme, vous n'êtes pas obligé de vous dire « noire, croche-croche, blanche, etc. » Vous pouvez vous exprimer en « Pam Pam ! », en « Pim Pim ! », en « Boum boum ! » ou en « Pim, Pam, Boum ! » Choisissez ce qui vous convient le mieux. Par exemple : « Boum ! » pour la grosse caisse, « Pim ! » pour la cymbale, « Pam ! » pour un autre instrument, un « Lalala » pour le violon et ainsi de suite.

Je sais que cela peut sembler difficile au début. Les premières fois, vous ne saurez pas tout analyser d'un coup. Comme je vous l'ai dit plus haut, cela vient avec le temps. Alors concentrez-vous d'abord sur un instrument, la fois d'après sur un autre, etc. **Vous allez apprendre à examiner encore plus votre musique car il y a des éléments qu'on pourrait ne pas entendre avec une écoute vague.** Souvent, on écoute la mélodie principale, mais on oublie complètement le fond. Pourtant il est bien là, les instruments en fond donnent de l'importance à la mélodie principale. La chanson n'est pas juste une mélodie isolée, elle est un tout.

Par exemple, avez-vous entendu la cymbale à tel endroit ? Avez-vous remarqué qu'il y avait une autre partie synthétiseur à tel moment ? Ou que les violons jouaient deux motifs différents ? Avez-vous écouté le changement de motif pour la batterie lors du refrain ? Et la nuance ? Avez-vous constaté qu'elle vous annonçait ce refrain ? Voilà pourquoi on fait cet exercice. Puis plus tard, cela deviendra un divertissement au lieu d'être une pratique laborieuse.

Je vous souhaite bon courage et surtout ne baissez pas les bras. Soyez patient avec vous-même.

Entraînez-vous bien !

Source : <http://chants-de-mon-univers.e-monsite.com/pages/notions/exercices/>

