

Exercice n°ex1 – Analyse d'écoute musicale

Qu'est-ce qu'une chanson ?

« 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, accessible aux débutants, qui pourrait être intéressant à faire. Je le fais depuis un moment maintenant, il m'aide à écouter les structures des chansons que j'aime. Pas besoin d'une partition pour l'exécuter.

J'ignore si les professeurs enseignent leur analyse d'écoute de la même manière. Mais cette expérience vous permettra de détecter 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 :

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

Consignes :

1. Munissez-vous d'un lecteur, de votre chaîne hifi, de votre téléphone ou de votre tourne-disque pour les vinyles,
2. Branchez vos écouteurs dessus (excepté pour le tourne-disque, bien entendu. Tendez juste l'oreille dans ce cas),
3. Choisissez la chanson que vous voulez analyser (vous pouvez vous contenter d'une version instrumentale),
4. Lancez la musique 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 le voisinage).

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 façon afin de **centrer notre concentration sur notre ouïe**, nous ferons abstraction des bruits environnants (en restant dans notre bulle les yeux fermés). C'est encore plus facile 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 (ou arrêtez tout).

Exercice :

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

- œ Combien entendez-vous ? (En dehors de ceux doublés pour les chœurs).
- œ À quelles familles d'instruments appartiennent-ils ? (Cuivres, bois, vent, etc.).
- œ À quel moment font-ils leurs entrées ?
- œ 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.
- œ Quel est le rôle de l'instrument ? Par exemple, représente-t-il un personnage ? Un élément de la nature ? On utilise la flûte traversière (famille des vents) pour symboliser... le vent.

Concentrez-vous sur un instrument et tentez d'écouter le motif qu'il joue. Il s'agit d'une « *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.

- œ À quelle partie de la chanson se trouve-t-il ? Début ? Refrain ? Couplet ? Pont ?
- œ Est-ce que le motif change selon la partie de la chanson ?
- œ Est-ce que les notes sont graves ? Aiguës ? Dans les médiums ?
- œ 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.
- œ À quel rythme est-il joué ? Croches ? Doubles-croches ? Noires ? Blanches ? Rondes ?
- œ Y a-t-il des moments de silence ?
- œ La mélodie semble triste, mélancolique ? Ou plutôt dynamique et/ou joyeuse ? (Permet de savoir si on est en mode Mineur ou en mode Majeur, rappelez-vous de la partie ambiance dont on a déjà parlé [voir fiche notion n°b4]).
- œ Facultatif : s'il y a des paroles, le motif est-il en raccord avec celles-ci ? (Au niveau de l'ambiance justement, il est possible que les paroles soient contraires à l'ambiance de la musique pour créer un effet de détachement).
- œ À quel moment le chanteur (ou la chanteuse) prend sa respiration ?

Conseils :

- œ Vous pouvez effectuer plusieurs écoutes pour faire cet exercice.
- œ Évitez d'être exigeant envers vous-même : si vous n'avez pas su tout détecter d'un coup, c'est tout à fait normal. L'oreille musicale se développe avec le temps, elle s'affine au fur et à mesure. Et de toute manière, on ne peut pas tout repérer dès la première écoute.
- œ Pour le rythme, vous n'êtes pas obligé(e) 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, « Tchac ! » pour le guiro, un « Lalala » pour le violon et ainsi de suite.

Je sais que l'exercice semble difficile au début. Faites une première écoute globale. Concentrez-vous ensuite sur un instrument lors de la seconde écoute, sur un autre la fois suivante, etc. **Vous allez apprendre à examiner encore plus votre musique car il y a des séquences d'instrument qu'on pourrait ne pas entendre avec une écoute vague.**

Souvent, nous écoutons la mélodie principale en oubliant complètement le fond. Pourtant, les instruments en fond donnent de l'importance à la mélodie. 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 au synthétiseur à cet endroit précis ? Ou que les violons jouaient deux motifs différents ? Avez-vous écouté le changement de motif pour la batterie lors du passage au refrain ? Et la nuance ? Avez-vous constaté qu'elle vous annonçait le refrain ?

Ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour compléter votre analyse. Tentez de deviner pourquoi la chanson a été écrite de cette manière. Que vous procure-t-elle comme émotion dans les couplets, le refrain, le pont, le final ?

Voilà pourquoi on fait cet exercice. Plus tard, à force d'expérimentation, il deviendra un divertissement au lieu d'être une pratique laborieuse.

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

Entraînez-vous bien !