Déchiffrage et décryptage

2
Leçon

Déchiffrage 4

...A première vue, ça donne quoi ?

Derniers conseils pour déchiffrer...

Feuille de route

GPS pianistique

= préparer, observer pour que la route du déchiffrage soit tranquille et sans stress...en ayant le temps d'anticiper tout.

ASTUCE

Soyez curieux!
Posez-vous des questions

Comment c'est écrit?

Phrase A = commence par un thème (mélodie) - antécédent à la m.d qui part du registre aigu pour descendre avant avec un motif principal avant de remonter en notes conjointes. Arrive le conséquent à la m.g qui répond avec le même motif mais en miroir.

L'antécédent est formé d'un premier motif très reconnaissable grâce à son rythme de 4 croches suivi de 2 noires. Ce motif rythmique sera réutilisé : mesure 3 en miroir pour commencer le conséquent. Puis mesure 5 à nouveau en début de A' de manière identique à la m.d pour un nouvel antécédent ; puis pour finir, mesure 7 (attention ici le rythme est toujours identique mais les notes sont toutes en mouvement parallèle et conjoint ascendant, aux 2 mains. Ce motif est en tout cas récurrent, répété, voire copié, il est donc un élément important de la phrase. Bien regarder comment il est écrit (direction et intervalles) car ensuite il revient toutes les 2 mesures. Cela aidera à lire plus vite au déchiffrage.

The image shows a musical score for two phrases, Phrase A and Phrase A', with detailed annotations. The score is written for piano and consists of two systems of staves (treble and bass clef).

Phrase A: The first system is divided into two parts: 'thème - antécédent (2 mesures)' and 'thème - conséquent (2 mesures)'. The first measure of the antecedent is labeled 'tête du motif' and the second 'queue du motif m.d'. The first measure of the consequent is labeled 'tête du motif en miroir m.g' and the second '3^{ve} asc.'. A red box highlights the first measure of the consequent, and a red circle highlights the third measure. A red arrow points to the first measure of the antecedent, labeled 'départ sur tonique m.g Do central' and 'I'. A red arrow points to the first measure of the consequent, labeled 'I'. A red arrow points to the third measure of the consequent, labeled '3^{ve} desc.'. A red arrow points to the end of the consequent, labeled 'demi-cadence = fin sur question ?' and 'V'. A large question mark icon is placed to the right of the consequent.

Phrase A': The second system is also divided into two parts: 'thème - antécédent (2 mesures)' and 'thème - conséquent (2 mesures)'. The first measure of the antecedent is labeled 'tête motif - m.d' and the second 'queue du motif m.g'. The first measure of the consequent is labeled 'tête du motif varié m.ens. en mouvement parallèle' and the second 'cadence parfaite fin sur point final.'. A red box highlights the first measure of the consequent, and a red circle highlights the second measure. A red arrow points to the first measure of the antecedent, labeled 'départ sur tonique m.g Do grave puis on remonte' and 'I'. A red arrow points to the first measure of the consequent, labeled 'I'. A red arrow points to the end of the consequent, labeled 'retour sur la tonique aux 2 mains pour bien faire sentir la tonalité de DO' and 'I'. A red arrow points to the end of the consequent, labeled 'V'.

Observations plus détaillées sur le motif : il est formé de 2 mesures (1 mesure = tête, 1 mesure = queue) contrastées notamment en direction et en rythme.

les 2 mesures du motifs ont chacune un rythme très spécifique

Le motif entier contient beaucoup de notes conjointes (attention juste aux directions!) c'est donc facile pour déchiffrer mais attention aux «pièges» car parfois il y a un autre intervalle qui vient casser la suite de notes conjointes. Bien y penser et définir cet intervalle dans la préparation.

Si l'on prend maintenant la tête du motif seule (c'est à dire la 1ère mesure qui le constitue), on voit :

Mesure 1 : à la m.d - conjoint - on monte d'1 note pour redescendre de 3, puis on saute une tierce. Attention à la 3^{ce}

Mesure 3 : à la m.g - motif identique à celui de la mesure 1 mais en miroir.

Mesure 5 : à la m.d (comme mesure 1)

Mesure 7 : 5 notes conjointes ascendantes cette fois aux 2 mains en même temps, puis on reste sur la note d'arrivée.

OBSERVONS ENCORE

CHAQUE PHRASE = CARRURE DE 4 MESURES

LA PHRASE A en entier est en fait elle aussi l'antécédent de la PHRASE A' qui en est donc son conséquent
question...? réponse .

ZOomons encore et observons les élément «non thématiques» mais qui aident à structurer, donner un sens à la musique...comme une ponctuation :

mesure 4 : si l'on regarde attentivement et que l'on reforme les notes (entre la m.d et la m.g) on voit que c'est **une demi-cadence.**
= sentiment que ce n'est pas fini. On reste en suspension...Question ?

mesure 8 : si l'on regarde attentivement et que l'on reforme les notes (harmonies) avec les notes de la m.d et celles de la m.g, on observe une **cadence parfaite.** *Penser à jouer donc des notes de la cadence.*
= sentiment que c'est totalement fini. On est prêts à applaudir. Conclusion claire = .

Que nous raconte encore cette écriture ?

Plein de choses!

Elle nous parle aussi de style, de caractère, d'interprétation, elle raconte une histoire...

Si, si! La partition vous dit tout ça ! Observez bien, apprenez à connaître les «références» qu'elle représente pour les reconnaître ensuite ailleurs. Enfin laissez-vous guider par la partition, cela vous aidera pour votre interprétation future.

1° On peut observer encore que c'est une écriture polyphonique (2 voix), un peu comme un canon : contrepoint, 2 voix qui dialoguent.

2°- Pas vraiment d'accompagnement harmonique avec habillage qui soutient une mélodie mais plutôt 2 voix autonomes et mélodiques qui conversent. Pas d'accompagnement harmonique je disais....ou du moins ici l'harmonie est sous-entendue. On le ressent sans la voir ni l'entendre réellement car il n'y a pas d'accords. Les voix parlent ensemble de manière très épurées et s'amuse ensemble en prenant parfois des éléments l'une de l'autre, en jouant avec...en miroir...en mouvement parallèle...en se répondant ou en finissant ensemble.

Quoi d'autre? La partition nous indique encore et encore bien des choses...(si toutefois vous deviez l'apprendre et la jouer ensuite. Regardez, par exemple...)

En fait, la polyphonie sans «accompagnement harmonique clair» et l'écriture en voix montrent que ce sera probablement une pièce de style baroque. Elle en possède toutes les références stylistiques (voilà pourquoi il est important de connaître les styles et époques!). Voilà qui nous en dit donc long sur comment la jouer stylistiquement parlant!

Idées d'interprétation : plutôt rigoureux, très «carré», pas de rubato, pas de pédale (elle n'existait pas à la période baroque), un son plus proche de celui du clavecin que de celui du piano (car il n'y avait pas encore de piano à l'époque baroque). On recherchera ainsi un son plus précis et pas du tout «romantique». Le geste «outil technique» à utiliser demandera donc plutôt d'avoir les doigts bien arrondis pour jouer sur une zone plus précise également, + du bouts de doigts, articulation + claire, un jeu sans utiliser trop les poignets seuls, ni les bras «à la façon des romantiques».

La tonalité de Do majeur nous indique enfin un caractère joyeux, clair, plein de lumière, sûr de lui, où tout semble aller. Le rythme entraînant choisi et qui revient toutes les 2 mesures, ainsi que les dialogues entre les mains, montrent une envie de «s'amuser». Ce sera donc rigoureux mais joueur = pas lourd, pas plombant, mais plutôt vif, énergique et strictement bien en rythme.

POUR FINIR...OU PLUTÔT COMPRENDRE L'IDEE DE DEPART...COMPLETONS !

Mais au fait, c'est quoi une phrase, un motif, et tutti quanti...

- Tout d'abord, nous l'avons vu, une phrase mélodique est formée de motifs, petites trouvailles simples et très reconnaissables mélodiquement de par les intervalles utilisés et la direction des notes, mais aussi reconnaissables de par le rythme choisi par la compositrice ou le compositeur. Ces attributs sont en fait ce qui nous permet de retenir facilement une mélodie, de se la chanter de suite et de comprendre aussi son discours, sa personnalité. Ce sont ses «traits de personnalité».
- En regardant de plus près, vous verrez que les phrases musicales (et même parfois les motifs) sont souvent organisés en **antécédent** et **conséquent**, afin de structurer le discours et le rendre plus vivant. Tout cela permet aussi de rendre le tout facile à comprendre et sentir par le public qui écoute, même si celui-ci n'a jamais fait pas de musique.

Antécédent et conséquent...?

Ces termes désignent les deux parties ou «bouts de phrases» d'un thème lorsqu'il est structuré de manière classique.

Un peu comme un question suivie d'une réponse, ou un commentaire non fini suivi d'un commentaire conclusif.

Cela peut aussi désigner les deux voix (la première, et celle qui lui répond) d'un canon.

Savoir tout cela, mais pour quoi faire si je ne veux pas être un professionnel?

- Savoir tout cela pourra vous permettre petit à petit de comprendre plus vite vos partitions et donc de les lire, déchiffrer, jouer plus vite aussi. Cela vous permettra d'apprendre en comprenant exactement ce que vous faites et pourquoi vous le faites, et comprendre...rend toujours tout plus facile d'accès !
- Pourquoi penser que parce que l'on joue pour «son plaisir», on ne doit pas avoir justement accès à la vraie beauté et aux moments précieux que les partitions et votre instrument peuvent vous offrir? Ne vous fermez pas cette opportunité.
- Parce que pour un pianiste amateur, il est encore plus important, pour prendre du plaisir et monter plus vite ses morceaux sans pouvoir/devoir y passer des milliers d'heures, de comprendre...On apprend plus vite, mieux, plus durablement et avec moins la sensation d'effort. C'est une bonne affaire tout de même non?
- Savoir tout cela vous permettra ainsi de commencer le travail en sachant déjà comment vous voudrez l'interpréter et donc...vous pourrez de suite utiliser les bons outils et prendre la bonne direction dans le travail. Cela vous évitera bien des pertes de temps et des périodes ponctuelles de découragement car vous saurez où vous allez. Cela donne plus de patience.
- Parce que le vrai plaisir vient de tout cela...je vous assure ! Plongez dans cette recherche et un nouveau monde s'ouvrira à vous !
- Parce qu'il n'est en aucun cas obligatoire d'attendre d'avoir un plus grand niveau pour aborder l'interprétation, ni la compréhension de la partition, ni pour «créer du beau»! Pas pour moi en tout cas. Je pense au contraire que plus tôt vous vous y prenez, plus vous vous entraînez à voir tout cela, ou en tout cas à vous poser des questions...dont la plus importante...»Mais pourquoi la compositrice ou le compositeur a-t-elle/il écrit ainsi? (Que recherchait-il comme effet? Quelle histoire voulait-elle/il raconter?)», et plus vite et mieux vous pourrez progresser et vous exprimer en autonomie à votre piano, à travers presque tous les répertoires. C'est un vrai cadeau dans la vie.

Alors bon voyage au coeur des partitions, pour les comprendre et essayer de voir plus loin...au-delà des notes...C'est la clé! Bonne continuation musicale et bien du plaisir à vous au piano et en musique...sous toutes ses formes d'expression.

Le voyage ne fait...que commencer et il sera de plus en plus beau !