

Petite approche de la compo d'une mélodie

COMMENT CREER UNE MELODIE EFFICACE?

Inventer une bonne mélodie : quelques ingrédients pour débiter

Conseils et astuces

1° Une bonne mélodie est avant tout un air **facilement chantable**. Evitez de la rendre trop compliquée à chanter, elle sera moins efficace.

2° Dans une mélodie on peut trouver certains ingrédients : des notes, des intervalles, un rythme reconnaissable

Préférez utiliser plus de notes conjointes ou proches plutôt que disjointes.

La mélodie peut comporter quelques intervalles disjoints, mais il est mieux que cela reste occasionnel. *Ces intervalles disjoints peuvent toutefois créer un beau contraste* (surtout si vous les faites dans le sens opposé du mouvement conjoint de votre mélodie), *ou rendre la mélodie tout d'un coup plus expressive*. Mais n'en abusez pas: il faut éviter à tout prix de sauter partout ...Ce n'est pas facilement chantable !

Le secret se trouve dans le(s) motif(s)

Une mélodie efficace peut être facilement reconnue et mémorisée car elle possède ce que l'on appelle un ou plusieurs motifs marquants pour l'oreille. **Un motif c'est quoi?** Le motif peut être fait de très peu de notes, même 2 ou 3 à peine, mais ces 2 ou 3 notes doivent avoir un rythme ou une particularité d'écriture très reconnaissables. En gros, dès que l'on entend votre motif, on doit se dire... «Ah oui! Je reconnais! C'est cette mélodie...!»

Pour trouver un bon motif : aidez-vous du rythme avant tout.

Si l'inspiration ne vient pas :

1° amusez-vous avec les dés rythmiques ainsi que les fiches pour improviser avec 3 notes que j'ai préparés pour vous (en bonus)

2° essayez d'inventer de courtes paroles puis de vous chantonner un petit air dessus. Ensuite trouvez-le sur le piano et amusez-vous avec. Vous pouvez aussi essayer d'imiter un bruit, un animal,...en musique au piano. Cela peut débloquent les idées. C'est en tout cas normal, il faut parfois aider un peu l'inspiration. L'inspiration...ça se muscle aussi !

Une fois ce motif trouvé, n'hésitez surtout pas à le récupérer, le répéter à un autre endroit dans votre mélodie, et/ou à le modifier légèrement pour qu'on le reconnaisse mais qu'il soit légèrement varié.

Autres grands conseils pour débiter :

1° FAIRE SIMPLE, même très simple, le plus important est de trouver un motif très facilement mémorable et chantable, mais les plus efficaces sont souvent très peu chargés.

2° Construisez, développez votre mélodie partir du motif trouvé. Elle va ainsi devenir une phrase musicale.

Astuce : pour les débuts essayez de donner une «carrure» classique (= un découpage) de 8 mesures, ou 2 fois 4 mesures, à votre phrase musicale (mélodie), avec l'idée que les 4 premières mesures ne finiront pas sur un «point» final mais que les 4 mesures suivantes, oui !

3° Pour construire cette longue phrase de 8 mesure, il peut être intéressant de répéter une partie des 4 premières mesures (en la variant légèrement, ou pas!) puis de ne changer que la fin.

En gros, pour travailler votre construction mélodique (phrase), essayez de dire (écrire) 2 fois la même chose, ou presque, en changeant surtout la fin pour que l'on entende bien un «point final» la 2e fois.

Pour que la mélodie soit belle : il faut qu'elle et l'harmonie s'aiment et s'accordent bien.

Pour les débuts toujours : je vous conseille d'essayer tout d'abord de faire en sorte que les **notes de la mélodie qui tombent sur les temps forts de la m.g** (si votre mélodie est à droite), et surtout sur le 1er temps de chaque mesure, **soient consonantes avec celles des basses (et harmonies) de la m.g.**

Conseil : vous pourrez évidemment explorer plus tard l'utilisation des dissonances, et des notes dites «étrangères» ou de «passage», mais au début, cherchez avant tout, comme disait Mozart...les notes qui s'aiment !

POUR CONCLURE avec cette toute 1ère approche, souvenez-vous de la règle la plus importante :
une bonne mélodie est avant tout souvent SIMPLE !

Astuce : ne cherchez pas à tout prix à créer une mélodie très compliquée, avec trop de notes, trop de surprises. Plus le discours est simple et clair, plus elle sera reconnaissable et mémorisable.

Là aussi, vous avez tout le temps pour développer toutes vos connaissances et écrire de manière plus complexe au fil des années...mais au début...LA SIMPLICITE EST LA CLE !

Conseil en or :

Aucun cours ne vaut à mon avis autant qu'une **bonne observation des partitions écrite pas les compositrices et compositeurs que vous jouez !** Ils ont tous les codes, savent parfaitement écrire, créer, faire sonner et raconter en musique. **Alors observez-les, soyez curieux !**

Plus vous comprendrez comment elles/ils ont écrit leurs propres mélodies, leurs accompagnements, leurs pièces..., plus vous pourrez les imiter. Comme un peintre le ferait à ses débuts, essayez déjà de «copier», d'écrire «dans le style de» avec qualité, cela développera vos outils pour composer ensuite dans votre propre style.

+
**chaque semaine, l'instant
LIBERTE TOTALE
c'est aussi important !**

**Un bon exercice, chaque semaine : improviser le plus librement possible,
sans noter vos trouvailles ni tenter de «composer» un petit morceau ou exercice au final.**

Laissez-vous juste aller ! Sans peur de rater, sans peur de faire «moche», en vous amusant, en vous écoutant et en dégustant les sonorités du piano.

Improviser c'est aussi un peu s'abandonner, chercher à s'exprimer par tous les moyens, créer un système musical bien à vous, organisé et compréhensible...mais assez librement, surtout au début.

Ensuite, là aussi, vous pourrez utiliser la répétition, l'imitation et la déformation de motifs, comme pilier de votre jeu d'impro, pour développer vos outils (répéter c'est finalement apprendre à varier peu à peu...)

Exercez-vous à tout simplement traduire des émotions diverses, contrastées au clavier

(à travers l'utilisation des registres, d'évocations sonores, de contrastes de nuances, de motifs courts, de jeux sur / dans le piano...)...sans limites !

Danse villageoise

petit exercice d'observation : varier une mélodie

Observons comment j'ai varié la mélodie A pour créer la mélodie A' (main droite)

motif de base de la mélodie = tierce répétée descendante

début mélodie A

The image shows a musical score for a piano piece. The top system is labeled 'début mélodie A'. It consists of a treble and bass staff. The treble staff has a melody starting with a half note G4, followed by a quarter note F#4, and then a half note E4. These first three notes are circled in green. The next two notes, D4 and C4, are highlighted with a yellow background. The melody continues with a half note B3, a quarter note A3, and a half note G3. The bottom staff has a bass line with chords and single notes. The second system shows the variation A'. The treble staff starts with a half note G4, followed by a quarter note F#4, and then a half note E4. These first three notes are highlighted with a pink background. The next two notes, D4 and C4, are also highlighted with a pink background. The melody continues with a half note B3, a quarter note A3, and a half note G3. The bottom staff continues with the same bass line.

A = mélodie formée de beaucoup de tierces descendantes (motif consonant) répétées, principalement avec un rythme stable en noires avec quelques pauses sur des blanches presque toutes les 2 mesures.

A' = mélodie formée de beaucoup de tierces (consonantes) répétées, mais doublées pour en faire des croches (changement de rythme du motif principal) avec quelques pauses sur blanches

+ Dans A' je modifie et complète (parfois) légèrement la mélodie, avec des notes en + qui sonnent bien avec la m.g

nota bene : la m.gauche aussi fait quelques légères variantes. Les voyez-vous? Comparez A et A' et observez comment je la varie.

début mélodie A'

The image shows a musical score for a piano piece. The top system is labeled 'début mélodie A''. It consists of a treble and bass staff. The treble staff has a melody starting with a half note G4, followed by a quarter note F#4, and then a half note E4. These first three notes are highlighted with a yellow background. The next two notes, D4 and C4, are highlighted with a pink background. The melody continues with a half note B3, a quarter note A3, and a half note G3. The bottom staff has a bass line with chords and single notes. The second system shows the variation A''. The treble staff starts with a half note G4, followed by a quarter note F#4, and then a half note E4. These first three notes are highlighted with a pink background. The next two notes, D4 and C4, are also highlighted with a pink background. The melody continues with a half note B3, a quarter note A3, and a half note G3. The bottom staff continues with the same bass line.

1° peu de changements pour rester SIMPLE 2° j'utilise des répétitions pour doubler les notes initiales en croches.

3° je garde des changements logiques (c'est à dire que je garde toujours un peu la même façon de varier pour la m.d (toutes les 2 mesures)

4° Je change légèrement un peu la direction des notes (parfois je les fais plutôt monter, d'autres plutôt descendre...entre tierces et secondes)

Maintenant à vous ...
d'improviser, composer,
varier...

Danse villageoise

impro/compo et transpo

A vous de créer !

A partir de la mesure 6 jusqu'à la mesure 20, improvisez/puis notez **2 phrases de 8 mesures (1 mélodie répétée 2 fois mais avec quelques petites variantes)** à la main droite, en utilisant des notes de la tonalité de DO Majeur qui pourraient bien sonner avec la main gauche écrite

>> cherchez à faire en sorte que ce soit plus consonant que dissonant, et surtout à faire simple et avec des petits intervalles (conjointes ou proches) pour que votre mélodie soit facilement chantable et mémorisable !

Essayez, essayez encore !

Travaillez, improvisez avec l'audio de la m.g qui est en ligne pour mieux vous rendre compte

Puis jouez vous-même, testez, variez, écrivez, contrastez, amusez-vous sans peur !

C'est en faisant...(et même en se trompant) qu'on apprend !

! Ces 4 premières mesures forment juste l'introduction - m.g seule. La mélodie va commencer mesure 5 !

1ère phrase de A (doit durer 8 mesures ou 2X4)

5

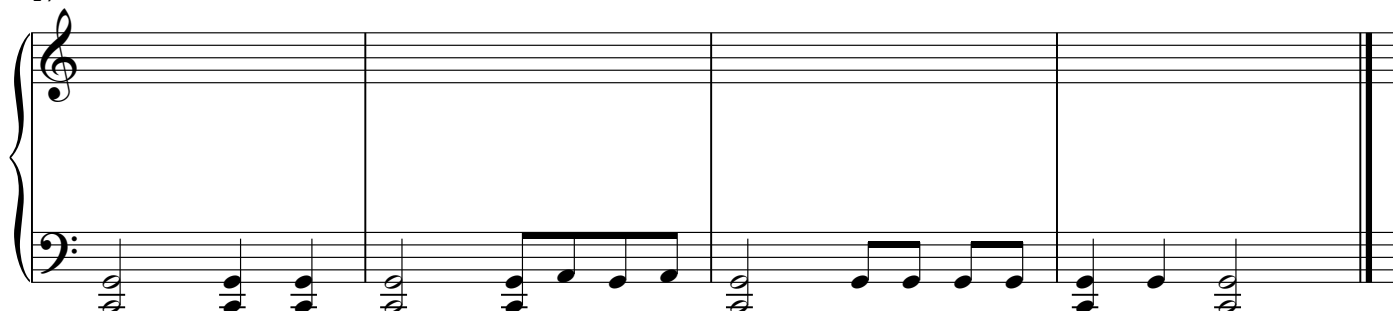
9

13 2e phrase de A (doit durer 8 mesures ou 2X4)

17

Défi transposition : mettons en pratique ce que nous avons appris

PUIS ICI, transposer toute votre mélodie en Sol Majeur maintenant.

Pour en apprendre plus sur sol Majeur et sur la transposition, allez vite voir les 2 documents qui évoquent ce sujet (sur les tonalités et la transposition) qui sont en pdf bonus en ligne de la page 60 (chapitre 3)

Une fois cela fait, vous pouvez vous amuser à transposer dans d'autres tonalités pour découvrir diverses "couleurs" et ambiances.

21

ICI
à vous de transposer !
(1 ton plus haut que l'original)

25

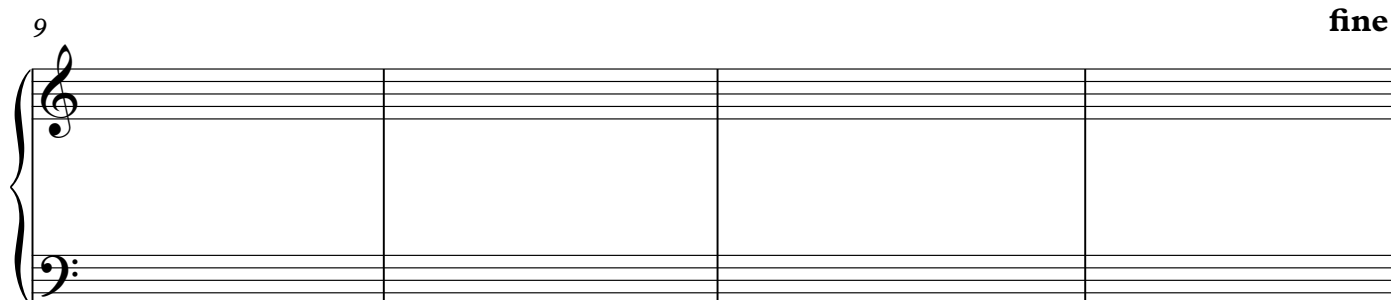
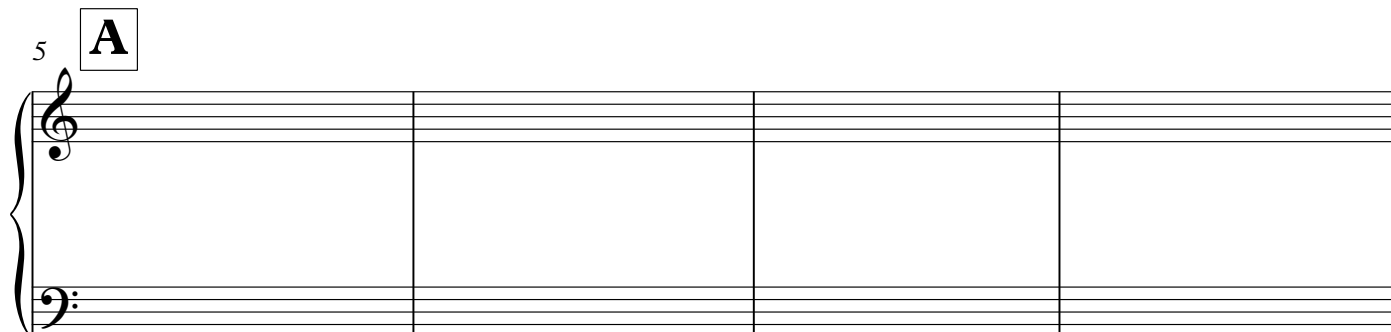
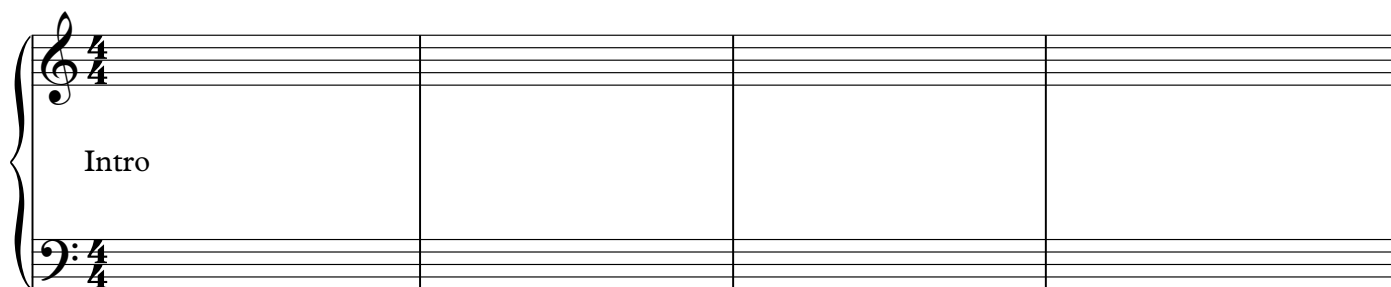
Montrez tous ces exercices à votre professeur une fois finis pour correction !

Défi ! Composez votre propre Danse villageoise

Pour les plus aventureux : en tout dernier exercice, vous pouvez bien sur aussi essayer d'inventer votre propre "modèle" de danse villageoise en changeant aussi un peu la main gauche. Pour cela, à vous de tout réécrire sur un cahier de musique pour composer ainsi votre morceau librement. Attention, pour le moment, le tout doit tout de même rester harmonieux et donc bien sonner ensemble. Evitez trop de dissonances et faites simple là aussi.

Contraintes !

- Choisissez une tonalité simple et Majeure (avec peu de dièses ou bémols à la clé)
- Il vous faudra bien ensuite suivre le découpage des phrases (carrures) indiqué ainsi que faire en sorte que la pièce marche avec un Da Capo al fine.
- L'intro doit commencer sur le degré I et finir sur le degré V de la tonalité choisie.
- La partie A doit commencer et finir sur le degré I de la tonalité choisie.
- La partie A et la partie B doivent être un peu différentes (je vous conseille de faire commencer la partie B sur le Ve degré (dominante) de votre tonalité initiale puis de vous assurer que vous pouvez la finir de sorte à pouvoir recommencer A sur le degré I). **Pensez à faire des cadences** (voir les documents qui parlent de tout cela dans les bonus en ligne de la page 60). **Un conseil ! Notez donc vos basses en 1er pour vous assurer de ces enchainements harmoniques et cadences.**

Contrainte principale :

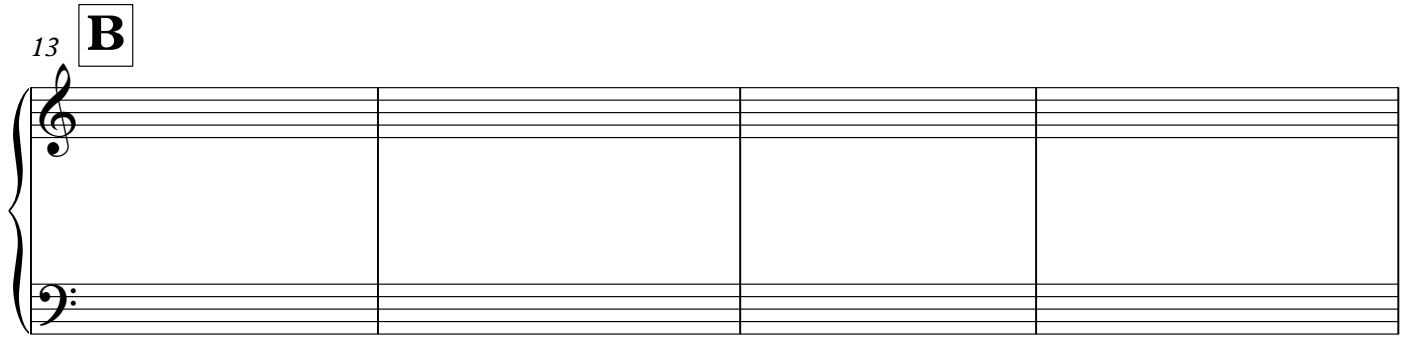
ce morceau doit évoquer le caractère d'une danse villageoise joyeuse.

Choisissez vos motifs, mélodiques et rythmiques en fonction !

ICI
Compo libre...
ou presque...

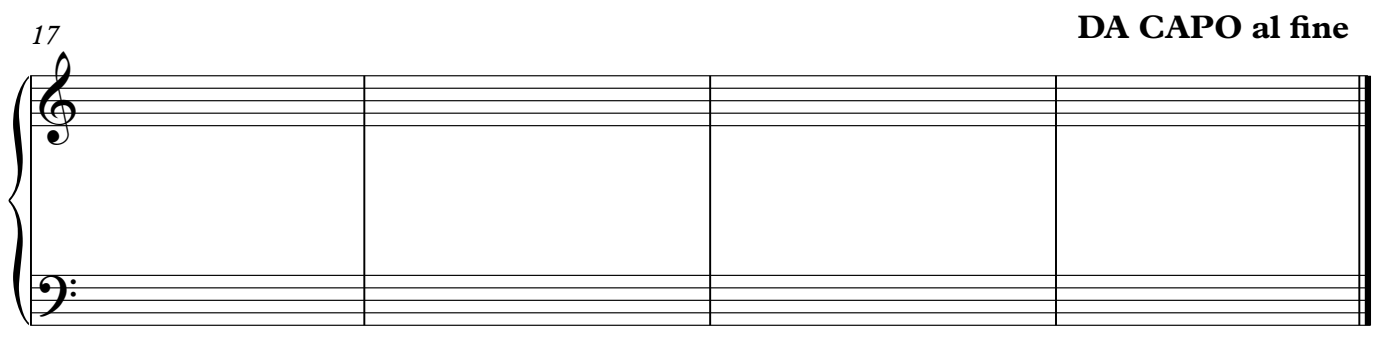
Ce défi est uniquement
pour les curieux qui ont envie de tenter!
...et niveaux plus avancés

13 **B**

A musical staff system consisting of two staves (treble and bass clef) with a brace on the left. The system is divided into four measures by vertical bar lines. The first measure begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The staff is empty, indicating it is a blank template for notation.

17 **DA CAPO al fine**

A musical staff system consisting of two staves (treble and bass clef) with a brace on the left. The system is divided into four measures by vertical bar lines. The first measure begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The staff is empty, indicating it is a blank template for notation. The system ends with a double bar line.

Bonne inspiration ...et bon travail !