

Comment analyser une oeuvre musicale ?

Methodologie

L'analyse d'une œuvre musicale s'effectue en plusieurs parties. Vous commencerez par la **présentation de l'œuvre**, vous poursuivrez par son **analyse** à proprement parler, pour finir par une **ouverture** sur son rapport avec le contexte artistique de l'époque (musique, cinéma, arts plastiques, photographie, littérature ...).

I. Replacer l'œuvre musicale dans son contexte.

Lors de la présentation vous énoncerez le **titre de l'œuvre**, son **compositeur**, l'**époque**, l'auteur du texte s'il y en a un, la **date de sa composition**, le **genre musical**, la **formation vocale et instrumentale** (brièvement car vous développerez ce point en 2ème partie).

II. Analyser la musique : choisir le plus important.

Les **4 paramètres de la musique** qui vont être détaillés ci-dessous ne sont pas forcément de même importance dans une œuvre musicale. Vous devez concentrer votre attention sur ce qui vous semble le plus important (ce qui fait l'identité et l'unité de la pièce).

Exemple : Si dans un œuvre, c'est le choix des instruments qui vous paraît la chose la plus importante, votre analyse devra insister sur cet élément.

- **L'impression produite : Quel est le « caractère » de la musique** (très agitée, très calme, très joyeuse, majestueux, léger, sombre...) ? Quels éléments musicaux le justifie ?

PARAMETRE 1 : LE TEMPS MUSICAL

- **Le tempo et le rythme** : Quelle est la vitesse (tempo) de la musique ? Cette vitesse change-t-elle (accelerando, rallentendo) ? La musique est-elle très rythmée (pulsée) ou plutôt « lisse » (pulsation non perceptible) ? Y a-t-il un rythme qui revient sans cesse (ostinato) ? ou un motif rythmique générateur ?

PARAMETRE 2 : LA COULEUR

- **La formation et les instruments** : Quels instruments jouent ? A quel moment interviennent-ils ? Comment sonnent ces instruments (modes de jeu : pizzicato, vibrato, avec sourdine... / articulation : lié, staccato...) ?
- **La voix** : Quel est le registre (grave, médium, aigu) ? tessiture (soprano, alto, basse, ténor...) ? Est-elle parlée ou chantée ? Comment sonne cette voix (très vibrée, cassée, criée, rauque, douce, détimbrée, puissante, mélodieuse...) ?

- **L'intensité et la dynamique (le volume du son)** : Quel est le volume (intensité) du son ? Ce volume change-t-il (crescendo, diminuendo...) ? Certaines notes sont-elles accentuées ?
- **l'échelle musicale** utilisée (tonal, modal, polytonal, atonal...)

PARAMATRE 3 : LA FORME

- **la structure et la forme** : Comment s'organise le morceau de musique (structure interne) et quelles sont les différentes parties du morceau (introduction, coda, exposition du thème et ses caractéristiques, transition, couplet, refrain, pont...) ? Est-ce une forme connue (« couplet-refrain » ou « rondo », ABA, strophique...) ?

PARAMETRE 4 : L'ESPACE SONORE

Ambitus

Registre

Texture polyphonique

Type d'écriture : monodique / polyphonique / unisson / harmonique / contrapuntique...

III. Le cas de la musique avec texte : quel est le lien entre la musique et le texte ?

Quelle est la place et le rôle de la musique ? le texte a-t-il du sens ? langue ? structure ?

Y a-t-il des figuralismes ?

IV. Conclusion

Pour conclure, vous ouvrirez l'œuvre analysée vers les arts de son époque. S'inscrit-elle en continuité dans un mouvement artistique ? En rupture ?

Vous chercherez à la mettre en relation avec une autre œuvre (musicale, visuelle, plastique, littéraire,...) que vous connaissez.