

Méthodologie du commentaire comparé

A. Généralités

L'écoute comparée, c'est :

- * **Rapprocher, confronter**
- * Se faire une **opinion** à partir de **ses connaissances** et de sa **perception**
- * Tirer des **conclusions** sur le **sens** de la musique

Il s'agit de recueillir les informations, de les classer, les trier, les hiérarchiser (par ordre d'importance, mais aussi de pertinence) et les restituer en un discours pertinent et organisé.

B. Éléments d'écoute

Couleur/Timbre	<ul style="list-style-type: none">◆ Musique vocale :<ul style="list-style-type: none">• une ou plusieurs voix (voix égales, soprano, mezzo-soprano, alto, ténor, baryton, basse)• solistes ou chœur (jeu d'opposition : musique concertante)• accompagnée ou <i>a cappella</i>◆ Musique instrumentale :<ul style="list-style-type: none">• orchestre symphonique (cordes, bois, cuivres, percussions), d'harmonie (sans les cordes : fanfare) ou de chambre (petit orchestre), big band de jazz• ensembles (duo, trio, quatuor...)• <i>continuo</i> (ensemble d'instruments chargé de la basse continue dans la musique baroque)• jeu d'opposition <i>tutti</i>/soliste(s) (musique concertante)• nouvelles technologies : instruments électriques ou électroniques (musique assistée par ordinateur)◆ Musique amplifiée ou acoustique◆ Effets de timbre :<ul style="list-style-type: none">• réverbération, écho, saturation, distorsion• bruitages• cris, <i>growl</i> (grognement, effet de gorge propre aux musiques « noires » : jazz, soul, rhythm and blues...)• exploration des registres (grave, medium, aigu)◆ Modes de jeu :<ul style="list-style-type: none">• phrasé : détaché, lié, piqué• virtuosité• utilisation d'une sourdine◆ Caractère, atmosphère◆ Nuances :<ul style="list-style-type: none">• ruptures (<i>piano, mezzo-forte, forte</i>)• progressions (<i>crescendo, decrescendo</i>)• accents dynamiques (note accentuée et donc mise en relief par une nuance plus forte que les autres : <i>sforzando</i>)• jeux de contrastes sonores
Temps	<ul style="list-style-type: none">◆ Temps non pulsé (absence de pulsation) : éventuelle importance du silence◆ Temps pulsé :<ul style="list-style-type: none">• division du temps : binaire ou ternaire• tempo (<i>lento, adagio, andante, allegro, presto...</i>)• temps forts/temps faibles, caractéristiques rythmiques (syncopes : appuis décalés, <i>swing, rubato</i> : liberté rythmique qui donne un caractère improvisé à la ligne mélodique)• ruptures• progressions (<i>ritenuto, accelerando</i>)

<p>Temps</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Carrure : <ul style="list-style-type: none"> • phrases découpées sur un nombre de temps réguliers • phrases irrégulières • <i>ostinato</i> (formule musicale qui se répète tout au long d'un morceau) ou basse obstinée (musique baroque) ◆ Homorythmie : tout les musiciens jouent/chantent le même rythme ◆ Polyrythmie : superposition de différents rythmes
<p>Espace</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ecriture verticale : harmonie, enchaînement d'accords (consonants, dissonants), homorythmie, cluster (ensemble de notes dissonantes jouées en même temps : agrégat) ◆ Ecriture horizontale : entrées en imitation (« canon »), polyphonie, polyrythmie ◆ Monodie ou polyphonie ◆ Caractéristiques mélodiques : <ul style="list-style-type: none"> • musique tonale (mode majeur ou mineur) • musique modale (modes « exotiques », modes médiévaux : grégoriens, gamme de blues) • musique polytonale • musique atonale • arpèges, intervalles conjoints ou disjoints ◆ Spatialisation : <ul style="list-style-type: none"> • mise en scène : répartitions des masses sonores, choix de placement par rapport au public • enregistrement : disposition des sources sonores (monophonie, stéréophonie) • diffusion par haut-parleur
<p>Forme</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Musique écrite ou improvisée ◆ Structure : <ul style="list-style-type: none"> • différentes parties, mouvements • canon, fugue • répétition de certains éléments : forme rondo (couplet/refrain), forme strophique, forme ABA... ◆ Thème : <ul style="list-style-type: none"> • répétitions • variations • ornements ◆ Analyse détaillée : phrases, motifs, cellules <ul style="list-style-type: none"> • caractère suspensif/conclusif (antécédent/conséquent) • tension/détente • intervalles conjoints/disjoints ◆ Chant/contrechant ◆ Questions/réponses
<p>Rapports texte/ musique</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Musique syllabique (une syllabe = une note) ou mélismatique (vocalises) ◆ Intelligibilité du texte ◆ Langue, onomatopées... ◆ Symbolisme de la musique par rapport au texte : figuralisme (la musique « décrit » le texte : galop du cheval, bruits du train, phrases descendantes exprimant la mort...)

C. Mais aussi...

Le candidat doit montrer qu'il est capable de faire appel à ses **connaissances et à sa culture musicale et artistique** pour **contextualiser** les extraits, formuler des **hypothèses** :

* Les **genres** :

- instrumentaux : symphonie, concerto, sonate, poème symphonique
- vocaux : mélodie, lied, chanson, messe
- scéniques : opéra, oratorio, opérette, comédie musicale, ballet
- ...

* L'époque :

* Le **mouvement artistique** (particulièrement pour les courants musicaux du XXe siècle)

* L'ère géographique

* Les **éléments stylistiques** :

- musique savante ou populaire
- musique profane ou sacrée
- fonction sociale
- musique de tradition orale ou écrite
- ...

* La **démarche créatrice** du compositeur : source(s) d'inspiration, références à d'autres oeuvres, destination de l'oeuvre...

D. Le brouillon

	Extrait 1 (issu du programme)	Ressemblances Différences	Extrait 2 (inconnu)
Couleur/ Timbre		= OU ≠	
Temps			
Espace			
Forme			
Rapports texte/musique			
Contexte	Contexte connu		Hypothèses

E. Structurer son discours

1. Le **premier extrait** est issu de... + caractéristiques générales (compositeur, titre, genre, formation, caractère...)
2. Le **deuxième extrait**... caractéristiques générale (formation, caractère, hypothèse de contexte)
3. **Annnonce du plan** : dans un premier temps, je vais m'attacher à décrire les similitudes et les différences existant entre ces deux extraits sur le plan du timbre...et enfin de la forme.
4. En ce qui concerne **le timbre**, on entend dans les deux extraits... Cependant...
5. L'**espace sonore**, quant à lui, n'est pas traité de la même façon/présente également des similitudes. En effet...
6. Par ailleurs, dans les deux extraits/ dans le premier extrait / dans le second extrait, on peut dégager quelques caractéristiques des rapports entre **texte et musique**. En effet...
7. Le **temps musical** se déroule de manière différente/semblable dans les deux extraits...
8. Enfin, pour ce qui est de la **forme**...
9. **En conclusion, ces deux oeuvres cherchent** communément à.../mettent toutes deux en avant... Au contraire, l'une..., tandis que l'autre...

Les points 3 à 8 sont déterminés par la **pertinence** des informations relevées. Il est important de **hiérarchiser** les différents éléments d'écoute (ce qui déterminera le plan) en fonction de leur pertinence, en **terminant par les éléments pour lesquels vous avez relevé le plus d'informations et qui sont les plus intéressants dans la perspective de l'écoute comparée des deux extraits.**