

Module BA1 | Examen oral de terminologie

Comment décrire la musique ?

Comment décrire la musique ? Comment parler des éléments qui la composent et des principes généraux qui régissent leur organisation ?

Les termes ci-dessous sont des outils essentiels à la construction du savoir musicologique ; ils permettent d'identifier et de discuter d'objets musicaux de manière précise et conforme aux conventions établies dans la discipline.

La section portant sur la *structuration* musicale rassemble des termes génériques utiles à la description des composantes et des caractéristiques fondamentales de la musique. Ils s'appliquent donc à un large champ de pratiques musicales, à travers l'histoire et les cultures. Le *langage*, quant à lui, regroupe les systèmes utilisés pour l'organisation de ces mêmes composantes ou caractéristiques dans l'histoire de la musique occidentale.

Pour mieux comprendre ces différents termes, interconnectez-les : quelle relation y a-t-il entre les notions de *polyphonie* et de *contrepoint* ? Entre *paramètres musicaux* et *sérialisme* ? Entre *mètre*, *rythme* et *durée* ? Entre *tempérament* et *modalité* ? Etc. Établir de telles relations permet également de former une boîte à outils lexicale cohérente et applicable, que ce soit dans la lecture ou dans la production de texte.

Structuration

1. Carrure, phrasé, phrase, période, mélodie, thème
2. Mètre, rythme, tempo, homorythmie, polyrythmie
3. Monophonie, homophonie, polyphonie, hétérophonie
4. Paramètres musicaux : hauteur, durée, intensité, timbre

Langage

5. Atonalité, polytonalité, dodécaphonisme (*twelve-tone composition*, *Zwölftontechnik*), sérialisme
6. Contrepoint et harmonie : consonance/dissonance, conduite des voix, parallélisme, fausse relation
7. Modes : dénominations historiques (ex : dorien, phrygien, lydien, etc.), fonctions (finale, teneur/corde de récitation), clausule/cadence

8. Tempérament : égal/inégal, monocorde, accord de l'instrument
9. Tonalité : majeur/mineur, accord parfait, fonctions, basse et fondamentale, modulation, enharmonie, cadence

Procédés organisationnels

Comment la structuration du langage musical s'opère-t-elle concrètement dans une esthétique donnée, quels sont les outils des compositeurs-rices et des improvisateurs-rices ? Qu'est-ce qu'un *leitmotiv*, à quoi "sert-il" dans un opéra ? Quel traitement du matériau mélodique la *variation* décrit-elle ? Qu'est-ce qu'un *faux-bourdon*, et quelle est son origine historique ?

Encore une fois, l'identification des rapports entre les termes de cette catégorie favorise leur compréhension systémique et leur utilisation appropriée en contexte : quelle relation peut-il exister entre le *cantus firmus* et *l'imitation* ? Entre la *monodie accompagnée* et la *basse continue* ? Entre *orchestration* et *leitmotiv* ? Etc.

---

10. Basse continue, *basso seguente*, basse fondamentale, basse chiffrée, monodie accompagnée, *partimento*
11. Variation sur basse ou mélodie, basse obstinée, ostinato
12. Plain-chant, *cantus firmus*
13. Faux-bourdon
14. Imitation, canon, fugue (sujet/contre-sujet)
15. Instrumentation, orchestration
16. Isorythmie : *color* et *talea*
17. *Leitmotiv*
18. Notations graphiques, verbales, proportionnelles, en tablature
19. Boucle, échantillon, montage, mixage

Genres et formes

La manipulation des structures, systèmes et principes organisationnels a produit différents genres et formes à travers l'histoire de la musique occidentale. Ces deux notions peuvent être plus ou moins dissociées ; lorsqu'on aborde l'un des termes ci-dessous, il est ainsi nécessaire de se demander dans quelle mesure le genre est défini par sa (ou une) forme.

A l'instar des termes précédents, les genres et leurs caractéristiques gagnent à être mis en relation. Quelles différences entre une *symphonie* et un *concerto* ? Que sont *l'aria* et le *récitatif* par rapport à *l'opéra* ? Quelle distinction entre *cantate* et *oratorio* ? A noter que certains procédés organisationnels sont associés à des genres en particulier : pourquoi la notion de *basse continue* est-elle nécessaire pour comprendre celle de *récitatif secco* ? Quel rapport entre *isorythmie* et *motet* ? Etc.

---

20. Aria, récitatif (*secco*, *accompagnato*)
21. Cantate
22. Concerto
23. Formes fixes : ballade, rondeau, virelai
24. Formes brèves/fragmentaires : étude, impromptu, prélude, etc
25. Madrigal
26. Messe, office/liturgie des Heures
27. Motet
28. Opéra : *opera buffa*, *opera seria*, grand opéra, etc
29. Oratorio
30. Organum
31. Sonate
32. Suite de danses, ordre, *partita*
33. Symphonie, poème symphonique