

Table des matières

Le système international.....	p4
La pyramide du rythme.....	p5
Méthodes de travail.....	p6
I. Ressentir la pulsation.....	p9
1. Les rythmes de base.....	p9
1.a - La ronde et la blanche.....	p9
1.b - La noire.....	p11
2. Les croches : contretemps et syncopes.....	p12
3. Conclusion.....	p14
Annexe I : Notions rythmiques.....	p15
1. Notation de la métrique.....	p15
2. Regroupement des temps.....	p15
3. Binaire et ternaire.....	p16
4. Half-time, Double time.....	p17
II. Les intervalles (Pt I).....	p19
1. Définition.....	p19
2. L'octave.....	p19
3. Les secondes : piliers des gammes.....	p20
4. Les tierces et quintes : piliers des accords.....	p22
5. Les intervalles de la gamme de C.....	p26
6. Et le reste ?.....	p29
III. Les claves (Pt I).....	p33
Introduction.....	p33
1. Les claves.....	p35
2. Les double-croches.....	p37
IV. La pentatonique.....	p43
Introduction.....	p43
1. La gamme pentatonique Majeure.....	p43
2. La gamme mineure & pentatonique mineure.....	p44
Annexe II : Techniques d'improvisation.....	p49
Introduction.....	p49
1. Les motifs.....	p49
2. Créer un dialogue.....	p50
3. Les intervalles mélodiques.....	p51
4. L'écoute.....	p52
5. Le vocabulaire.....	p53
V. Le Blues.....	p55
Introduction.....	p55
1. La cadence et les degrés.....	p55
2. Les grilles d'accords.....	p58
3. Le Blues.....	p58

[V. Le Blues]

4. Les accords en Blues : la 7e.....	p60
5. Les gammes en Blues.....	p62
5.a - Les pentatoniques.....	p62
5.b - La gamme Blues.....	p63
6. Le shuffle et les débits.....	p66
6.a - Les débits.....	p66
6.b - Le shuffle.....	p68
6.c - Bonus : Le shuffle en 5.....	p71

VI. Harmonisation des gammes.....p73

Introduction.....	p73
1. La gamme Majeure.....	p73
1.a - Construction de la gamme Majeure.....	p73
1.b - Harmonisation de la gamme Majeure.....	p75
1.c - Les cadences.....	p78
2. Les gammes mineures.....	p79
2.a - Construction des gammes mineures.....	p79
2.b - Harmonisation des gammes mineures.....	p84
2.c - Les cadences mineures.....	p88
3. Utilisation des gammes.....	p88
3.a - Exercices.....	p88
3.b - Harmonies vocales.....	p90
4. Harmonisation en septièmes.....	p93

VII. Méthodes de travail - Application.....p99

Introduction.....	p99
1. Décomposer les mesures.....	p99
2. Harmonisation de la mélodie.....	p102
3. Trouver la tonalité.....	p104
3.a - A l'oreille.....	p104
3.b - En analysant.....	p104

Apprendre la musique est un chemin qui n'est pas linéaire car on passe régulièrement par plusieurs phases émotionnelles : l'excitation d'apprendre de nouvelles choses, la frustration de ne pas arriver du 1er coup à jouer/comprendre/ressentir ces nouvelles choses, mais aussi des phases où l'on a l'impression de stagner, de ne pas progresser, ou des fois encore à l'inverse on pense avoir acquis un concept mais en fait on s'est voilé la face, bref le chemin est long et **nous teste en permanence la persévérance et la volonté, quel que soit notre niveau.**

C'est pour cela qu'il est important d'avoir de bonnes méthodes de travail, en particulier si on n'a pas plusieurs heures par jour à y consacrer.

Il y a beaucoup d'approches, qu'on ne peut pas toutes aborder et auxquelles chaque personne sera plus ou moins sensible, mais en revanche la plupart des approches efficaces ont souvent des points communs, qu'on va lister ici.

1. La régularité

Que ce soit pour la mémoire musculaire quand on apprend un instrument, la mémoire corporelle pour le chant/la danse ou la mémoire tout court dès qu'il s'agit de l'harmonie, il sera toujours plus efficace et utile d'avoir une pratique quotidienne, même courte, plutôt qu'une grosse session hebdomadaire.

20 à 30 minutes par jour suffisent à ancrer des concepts/exercices/techniques, ça peut être même une pratique en regardant un film/série (improviser sur la musique de fond par exemple ou faire des exercices à bas volume), avec le chant il y a même encore plus de situations dans lesquelles on peut pratiquer puisque pas besoin d'instrument ni du reste du corps (dans la voiture en allant au travail, sous la douche, etc...), mais bref on ne le répètera jamais assez : **la régularité reste le pilier numéro 1 du progrès.**

2. Le métronome

Un outil que l'on aime détester mais qui reste le meilleur ami du musicien : le **métronome**.



Pas nécessairement besoin d'en avoir un physique puisque maintenant on peut en avoir en app, et donc en permanence sur soi, ça reste l'outil principal de travail si on souhaite être solide rythmiquement, en particulier si on veut jouer avec d'autres personnes.

Un point important sur lequel on a tendance à vouloir faire l'impasse : **apprendre à travailler lentement** (ne pas hésiter à travailler autour de 60 voire en-dessous si besoin).

On a souvent l'impression de ne pas reconnaître un morceau lorsqu'on le travaille lentement, donc c'est souvent source de frustration car on a l'impression que c'est inutile, mais c'est tout l'inverse...

I. Ressentir la pulsation

1. Les rythmes de base

Afin de bien ressentir le rythme, avant de passer par la voix ou l'instrument, on peut passer par le corps.

En tant qu'instrumentiste souvent cela peut consister à taper du pied les pulsations (souvent la noire), mais en tant que vocaliste on peut plutôt passer par le mouvement et la danse.

La **méthode O'Passo** permet de développer ce ressenti !

L'idée va être pour commencer de prendre une mesure à 4 temps ($\frac{4}{4}$), d'abord à un tempo lent, par exemple $\text{♩} = 60$ (60 battements par minute), et de marquer chaque temps par un mouvement du pied :

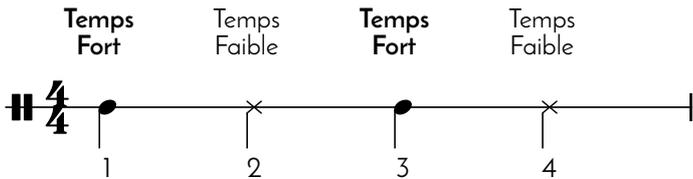
- sur le **1er temps**, appelé **temps fort**, notre **pied fort** ira vers l'avant
- sur le **2e temps**, appelé **temps faible**, notre **pied faible** ira vers l'avant
- sur le **3e temps**, qui est aussi un **temps fort**, le **pied fort** va vers l'arrière
- sur le **4e temps**, qui est un **temps faible**, le **pied faible** ira vers l'arrière



En musique on a la notion de **temps fort** et **temps faible**.

Pour des mesures qui ont un nombre pair de temps, donc présentant une symétrie, le **1er temps** et les **temps impairs** qui suivent sont considérés comme des **temps forts** ; instrumentalement on les associe par exemple souvent au moment où la **grosse caisse** de la batterie frappe dans les rythmes de base.

Les **temps pairs** sont considérés comme les **temps faibles**, souvent ceux où la **caisse claire** est présente (quand il y a une batterie bien sûr), ce sont souvent eux que l'on fait frapper aux mains par le public pendant un concert par exemple !



Du coup prenons une mesure à 4 temps et travaillons le ressenti du rythme en plusieurs étapes...

1.a - La ronde et la blanche

On va commencer par essayer de conscientiser les rythmes fondamentaux, à savoir la ronde et la blanche.

Comme on l'a vu dans la pyramide du rythme, la ronde est la valeur rythmique la plus "longue" car elle dure 4 temps, donc toute une mesure.

On va donc mettre un métronome au tempo 60 pour commencer, et on va alterner deux mesures :

- 1 mesure à vide où on se contente de faire les pas
- 1 mesure où on va chanter une note quelconque en *ronde*, donc en partant sur le 1er temps et en durant toute la mesure

Ex. 1a - 1:

Aahhhh

On remarque que dans la 1ère mesure on a ce symbole qui apparaît sur la partition :

-

Cela représente un silence de 4 temps, donc la *durée d'une ronde*, on appelle ça une **pause**. Chaque valeur rythmique a un symbole de silence qui lui correspond, voici les équivalences pour les valeurs principales :



- pour la **ronde** c'est donc une **pause**
- pour la **blanche**, une **demi-pause**
- pour la **noire**, un **silence** ou *soupir*
- pour la **croche**, un **demi silence** ou *demi-soupir*
- pour la **double-croche**, un **quart de silence** ou *quart de soupir*

Faisons désormais le même exercice en chantant des *blanches* (on peut rester sur la même note ou bien commencer à en chanter deux différentes, voici un exemple avec les deux cas de figure) :

Ex. 1a - 2:

Aahh Aahh Aahh Aahh

Le fait d'**alterner avec une mesure à vide** permet de **travailler l'écoute et le ressenti**, mais une fois à l'aise avec ça on peut *chanter ces rythmes à chaque mesure* afin de travailler la *régularité et l'endurance*.

Voici deux exercices complémentaires pour travailler le ressenti de la blanche : un dans lequel on chantera en boucle la 1ère blanche de la mesure, donc qui dure les 2 premiers temps, et un où on chantera en boucle la 2e blanche :

Ex. 1a - 3:

Aahh

Ex. 1a - 4:

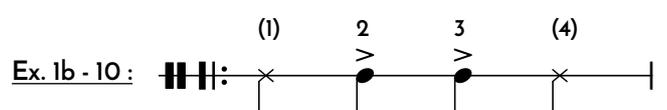
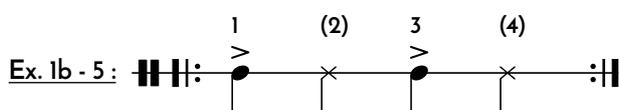
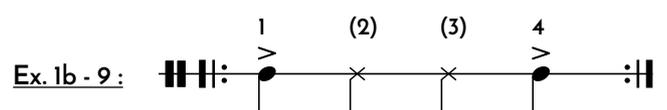
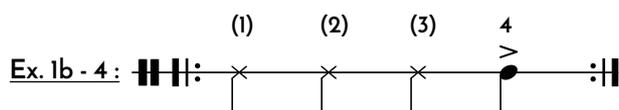
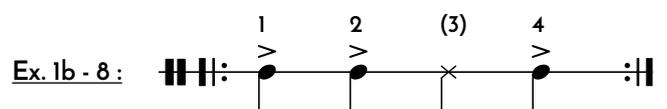
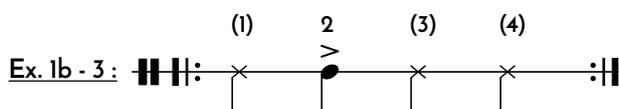
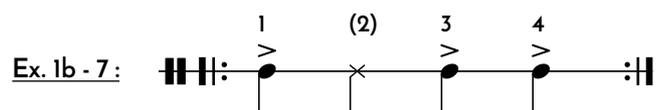
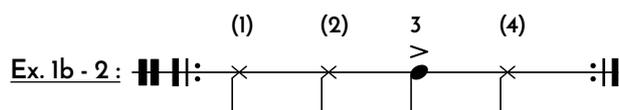
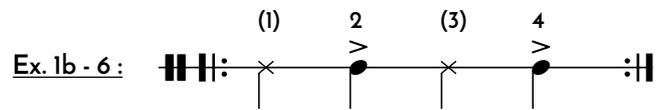
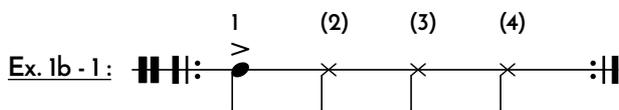
Aahh

1.b - La noire

Maintenant attaquons des exercices plus intéressants avec les **noires**.
Puisqu'on en a 4 dans une mesure, et qu'elles représentent les **temps**, donc **la pulsation principale d'une mesure**, il va être très important de savoir les ressentir.

Mais avant d'accéder au ressenti une manière d'appréhender le rythme est souvent de le compter à voix haute, on va donc faire ainsi pour s'aider au début.

Voici une série d'exercices qui vont nous permettre de conscientiser chaque temps.
On va maintenir le mouvement corporel sur les temps, et aller frapper dans les mains les temps indiqués par un accent, noté >, en les chantant à voix haute :



Pour aller plus loin, voici **4 variations** à travailler autour de chacun de ces exercices :

- les faire en **chantant** une note **sans compter**
- les **enchaîner tous à la suite** en les jouant 1 fois chacun
- les **enchaîner de manière aléatoire** (faites vous une playlist par exemple)
- **frapper les rythmes aux mains, mais en chantant autre chose** : on peut commencer par une ronde, puis les combinaisons de blanches, puis en ultime défi pour chacun des exercices frappez-le et chantez chacun des autres (par exemple donc frappez le 1er en boucle et chantez à tour de rôle les 9 autres, et ainsi de suite pour chacun des exercices)

Et enfin, pour chacun de ces exercices et chacune de ces variations, il est important de les **travailler à différents tempos** car chaque style de musique a ses tempos propres et il faudra savoir s'adapter à différentes situations. Travailler **entre 60 et 120** permet déjà de couvrir un **large panel de styles**.

Voyons comme précédemment des exemples musicaux pour mieux assimiler ces tierces.

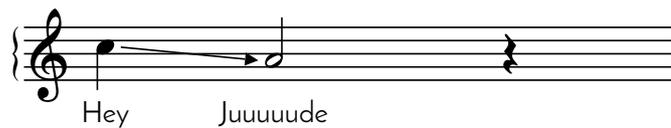
D'abord, pour les tierces mineures ascendantes, il y a pléthore d'exemples, prenons le morceau *Plateau* interprété par **Nirvana** :

<https://youtu.be/Sj8UbmV7bk?si=fqQa0b6j8uV4MDeM>



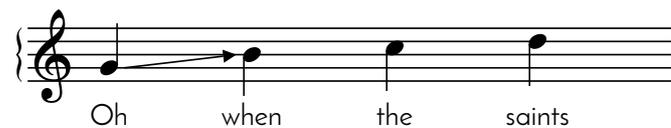
Pour les 3ces mineures descendantes, on pourrait prendre *Hey Jude* des **Beatles** par exemple :

https://youtu.be/mQEROAOejOM?si=3jLtuBOV500_OrdB



Pour illustrer les 3ces majeures ascendantes, *Oh when the saints* par **Louis Armstrong** :

https://youtu.be/wyLjbMBpGDA?si=e_GVYCcWVpt9n9Wr



Pour les 3ces Majeures descendantes, un classique du jazz, *Summertime* :

https://youtu.be/VZRgiuAXRAs?si=NQON77xNmH_x6ZSk

