

Musique et recherches formelles

Les formes instrumentales (contraintes et libertés),
à la recherche de la musique « pure ».

La forme sonate ou le règne de la tonalité

Œuvre de référence : W. A. Mozart, *Quatuor à cordes n°15 en ré m*, op. 10, K. 421, 1er mvmt.

RAPPELS : Forme sonate structurée en 3 parties (avec introduction et coda facultatives) :

- introduction lente (facultative)
- **1→ Exposition** de deux thèmes
  - thème A dans le ton principal (souvent énergique et rythmique)
  - pont (rôle de transition, se caractérise par de nombreuses modulations)
  - thème B dans la tonalité de la dominante ou relative (caractère plus chantant et plus mélodique)
- **2→ Développement** (travail thématique, répétition et modification de motifs...)
- **3→ Réexposition** des deux thèmes
  - thème A dans le ton principal
  - pont (facultatif)
  - thème B dans le ton principal
- coda (facultative et parfois très courte, quelques secondes).

Travail d'écoute :

- 1 – Écoutez et caractérisez (thème, motif, caractère, stabilité ...) les 8 extraits de cette œuvre de forme sonate.
- 2 – Repérez les extraits qui sont dans le ton principal.
- 3 – En déduire le 1er puis le 2^d thème (le 1er est énergique et le 2^d est plus mélodique).
- 4 – Identifiez le 2^d thème de l'exposition (transposé).
- 5 – Dégagez les ponts (extraits avec même début, mais fin transposée) et trouvez leur ordre d'apparition (le 2^d se termine dans la tonalité principale).
- 6 – Identifiez les deux extraits qui se rapportent au développement et ordonnez-les.
- 7 – Avec GarageBand ou Audacity, collez les 8 extraits dans l'ordre et vérifiez la cohérence de votre « composition ».
- 8 – Écrivez sur une feuille la structure de l'extrait en précisant les parties, les thèmes, les tonalités.

Éléments d'analyse :

- 1 – Trouvez la tonalité principale, en déduire les 5 tons voisins possibles en précisant leur armure respective.
- 2 – Sur partition (p.1-2) : repérez les principales modulations (au moins 3) en précisant les mesures (début et fin).
- 3 – Identifiez et délimitez (avec les numéros de mesure) les deux thèmes principaux (p. 1-2) et le pont.
- 4 – Délimitez ensuite l'exposition, puis la réexposition et le développement.
- 5 – En vous appuyant sur l'écoute et les réponses des questions 3 & 4, relevez les tonalités de chaque thème (dans l'exposition et la réexposition).
- 6 – Choisissez 2 couleurs et surlignez dans la partition toutes les apparitions (intégrales ou non) des thèmes 1 et 2.
- 7 – Quels sont les principaux éléments (th 1 ou 2, motifs, accompagnement...) travaillés dans le développement ? Choisissez un exemple (l'écrire sur portée) et que vous commenterez de manière plus approfondie.
- 8 – Délimitez la coda.

Chiffrages

- 9 – Chiffrez les accords des 4 premières mesures (2 accords par mesure, sauf pour la dernière).

Esthétique et culture musicale

- 10 – Selon vous, quels sont les éléments de cette œuvre qui appartiennent au style classique ? (donnez 4 éléments)
- 11 – Commentez de manière générale le rôle de chaque instrument.

Mozart as a child

Pratique instrumentale : arrangement de l'œuvre pour les instruments disponibles en classe