

Il est pertinent d'établir l'itinéraire de la mélodie, l'idée musicale, si bonne soit-elle, n'aboutit que difficilement, faute de structuration préalable.

Quelques structures mélodiques

Une chanson courte peut être d'un seul tenant, **couplets** 1, 2 ,3...

_Une seule Tonalité

Forme couplet-refrain... (On commence parfois par le refrain)

_une seule Tonalité,

_ou **Refrain** dans le Ton de la Dominante.

_En mineur, **Refrain** dans le Ton du relatif Majeur, ou du Ton homonyme Majeur, ou du Ton de la Dominante.

Forme couplet-couplet-pont-couplet.

_**Pont** dans le Ton de la Dominante, ou autre ton voisin.

Rappel : l'ensemble des tons voisins diffère d'une altération à la clé en plus ou en moins, leurs relatifs sont aussi des Tons voisins.

Ex : En **Sol** les Tons voisins sont **Mi mineur**, **Ré** ou **Si mineur**, **Do** ou **La mineur**.

_Le Ton homonyme peut s'assimiler aux tons voisins, en Sol : **Sol min.**

Forme couplet-pont-refrain. (On inverse parfois)

_Le **Pont** sera dans un Ton voisin du couplet et du refrain, afin de s'intercaler aisément.

Ex : **Sol** - Pont en **La min.** - **Ré**. (Ton de la Dominante)

Un Ton éloigné, avec une note commune, convient également.

Ex : **Sol** - Pont en **Si b** - **Ré**. (La note commune est Ré)

_ Le **Pont** doit être un divertissement, y intégrer des éléments nouveaux comme des **Modulations**, et plus de hardiesse mélodique et rythmique.

Il peut y avoir une introduction. >>>

P.2

_L'introduction est souvent prélevée dans la mélodie existante, une phrase qui amène bien le début. Ex : la fin du refrain...

... Elle peut aussi être complètement inventée, quel que soit l'accord de départ, elle devra préparer et **affirmer le Ton**.

_L'introduction, reprise, devient Ritournelle, elle doit alors s'intégrer parfaitement entre la fin et le début.

Le Break

C'est un divertissement, plutôt instrumental, parfois chanté sur des onomatopées. En jazz c'est le **Scat**, mais on en trouve depuis la renaissance (souvent sur fa-la-la...) il peut faire office de refrain, ou se placer avant le dernier refrain.

La Coda

Elle termine le chant par une **Cadence** souvent plus développée, plus ornée, plus brillante et imposant un ralenti.

Eléments de Cohésion

_Il faut intégrer, à la mélodie, des éléments de **cohésion**, ce sont les matériaux rythmiques et mélodiques repris dans chaque phrase.

Supposons : Emploi fréquent de blanches, noires et croches, dans la plupart des phrases. Emploi fréquent du mouvement conjoint et du saut de 3^{ce}.

_Réemploi de motifs que l'on peut modifier.

_imitations, marches d'harmonie.

_Tout ce qui facilite la mémorisation.

Il faut aussi des éléments de Diversión...

Qui rompent l'excès de cohésion pour échapper à la monotonie.

Ex : Emploi modéré, lors du **Pont** ou du **Break**, de rythmes et d'intervalles plus hardis, Noire pointée, triolet, doubles croches. Emploi de la 4te, la 5te, la 6te mineure, l'8^{ve}. (Les autres sont soumis à des règles strictes.)

La phrase musicale >>>

P.3

_Souvent constituée en membres de 2, 4, 8 mesures, c'est la **Carrure**,
Mais de simples motifs, épousant les vers, peuvent former un dessin
mélodique intéressant, même s'ils échappent à la carrure.

Les accents toniques des mots...

Doivent être placés, le plus souvent et dans l'ordre des préférences :

- 1) Sur les premiers temps
- 2) Sur le début des temps
- 3) Jamais à contretemps.

_La phrase musicale s'achève par une sensation de repos (**Cadence**), plus ou
moins stable ou suspensive. La tonique stabilise, la sensible suspend, comme
les accords qu'elles intègrent.

_Il-y-a généralement deux membres, l'antécédent et le conséquent

_Si l'antécédent est suspensif, le conséquent stabilise l'état de repos.

_L'antécédent peut être stable et le conséquent suspensif, vers une suite.

_Il-y-a parfois deux antécédents et un conséquent.

_Ou encore un antécédent et deux conséquents.

Ne pas exclure les valeurs longues, ou les notes répétées.

Elles donnent de l'espace aux autres voix, qui pourront bouger pendant ce
temps, et donner de la vie à l'ensemble.

Il resterait beaucoup à dire, cette étude n'est certes pas exhaustive, mais
elle peut, je l'espère, aider le mélodiste à faire aboutir sa création.

Le mélodiste ayant fait ce travail, l'harmonisateur pourra, après une bonne
Analyse mélodique, préciser l'itinéraire musical en notant les Cadences, les
Progressions harmoniques les Modulations, etc. et harmoniser l'ensemble.