

	leçon	compositeur	titre	siècle	formation	clés	niv.	p.
I. rythmes binaires et sa division		Carl Philipp Emanuel Bach	Sonate W65/11 1 ^{er} mouvement	XVIII	Clavier	Sol (Fa)	1	
		Joseph Haydn	Concerto pour violoncelle n°2 2 ^e mvmt.	XVIII	Violoncelle	Sol, Fa	2	
		Edith Canat de Chizy	Mobles Immobiles	XX-XXI	Piano	Sol	3	
Rythmes pointés, triolets de doubles et de triples croches		Wilhelm Ramsie	Quatuor de cuivres opus 29	XIX	Tuba	Fa	1	
		André Caplet	Le pain quotidien n°13	XX	Chant	Sol	1	
		Johann Joachim Quantz	Sonate pour flûte Qv1 : Anh 38	XVIII	Flûte et b.c.	Sol (Fa)	2	
Le double point, la syncope avec triples croches		Claude Debussy	Épigraphes antiques	XX	Piano 4 mains	Sol (Fa)	3	
		Anton Reicha	Quintette à vent opus 91 n°3 2 ^e mouvement	XIX	Clarinette en Sib. cor en Mib	Sol	1	
		Ton-That Tiêt	Incarnations structurales 4 ^e mouvement	XX-XXI	Flûte, violoncelle, harpe	Sol, U14, Fa	3	
Quadruples croches		Modest Moussorgski	Tableaux d'une exposition n°6 : « Samuel Goldenberg et Schmuyle »	XIX	Piano	So, Fa	1	
		Max Reger	Sonate pour violon opus 42, cahier 2 n°4, 1 ^{er} mouvement	XIX	Violon	Sol	2	
		Alexandre-Pierre-François Boëly	Quatuor à cordes opus 29 2 ^e mouvement	XIX	Violon	Sol	2	
Mélanges		Johann Sebastian Bach	Sonate BWV964	XVIII	Clavier	Sol (Fa)	3	
		Johann Sebastian Bach	Choral de l'Orgelbüchlein BWV641	XVIII	Orgue	Sol (Fa)	3	
		Wolfgang Amadeus Mozart	Duo KV424 1 ^{er} mouvement	XVIII	Violon, alto	Sol, U13	2	
Triolet, sextolet et leurs monnayages		Ludwig Van Beethoven	Variations sur « Ein Mädchen oder Weibchen »	XVIII	Piano	Sol (Fa)	1	
		Claude Debussy	Syrinx	XX	Flûte	Sol	1	
		Edith Canat de Chizy	Ritmo	XX-XXI	Violon	Sol	1	
Triolet de notes et de blanches		Philippe Schoeller	Horizons A	XX-XXI	2 clarinettes	Sol	2	
		Philippe Hurel	Tombeau in memoriam Gérard Grisey	XX-XXI	Piano et percussions	Sol (Fa)	3	
		Ton-That Tiêt	Images furtives n°1	XX-XXI	Piano	Sol	3	
	Emmanuel Chabrier	Caprice	XIX	Piano	Sol	1		
	Régis Campo	Les métronomes détraqués	XX-XXI	2 violoncelles	Fa	2		
	Michel Senez	3 petites pièces pour des hymnes orphiques	XX-XXI	Flûte	Sol	3		

	leçon	compositeur	titre	siècle	formation	clés	niv.	p.	
I. rythmes binaires	Mesures et battues à la blanche et à la ronde	John Bull	Walsingham	XVII	Clavier	Sol, Fa	1		
		Johannes Ockeghem	Messe de l'homme armé, Kyrie	XV	Chœur à 4 parties	Sol, U13, Fa	1		
		Claudio Monteverdi	Orfeo, Prologue	XVII	Voix et b.c.	Sol (Fa)	2		
		Heinrich Ignaz Franz Biber	Sonatas fa maris quam aulis servientes	XVII	2 trompettes	Sol	2		
		John Munday	Fantasia	XVII	Clavier	Sol, U13	3		
		Girolamo Diruta	Primo tuano	XVII	Clavier	Sol, Fa	3		
		Wilhelm Friedemann Bach	Duo pour flûtes n°3	XVIII	2 flûtes	Sol	1		
		Colin Roche	Exorde silencieuse	XX-XXI	Orgue	Sol, Fa	2		
		Max Reger	Sonate pour violon opus 91 n°2, 2 ^e mouvement	XIX	Violon	Sol	2		
		George Onslow	Quintette à vent opus 81 3 ^e mouvement	XIX	Flûte	Sol	2		
II. rythmes ternaires	Mesures et battues à la croche	Alexandre Scriabine	Sonate pour piano n°9	XX	Piano	Sol, Fa	3		
		Quintolet	Ton-That Tiêt	XX-XXI	Alto	U13	2		
		Allernance de temps ternaires et binaires dans des mesures binaires	Nicolas Vérin	Mariposa clavada	XX-XXI	Flûte	Sol	3	
			Philippe Hurel	Tombeau in memoriam Gérard Grisey	XX-XXI	Percussions	Sol	1	
		Félix Ibarondo	Phalènes	XX-XXI	Violon, violoncelle	Sol, Fa	2		
		Bruno Mantovani	4 études pour piano, n°3	XX-XXI	Piano (main gauche)	Fa	3		
		Philippe Hurel	Tombeau in memoriam Gérard Grisey	XX-XXI	Piano et percussions	Sol, Fa	3		
		Révisions	Ernest Chausson	Concert opus 21 4 ^e mouvement	XIX	Violon, piano (main gauche)	Sol, Fa, U13	1	
			Nicolas Vérin	Petites variations pour piano	XX-XXI	Piano (main droite)	Fa	1	
		Syncopes et triolets de doubles croches	Camille Saint-Saëns	Trio avec piano opus 92 4 ^e mouvement	XIX	Piano, violon, violoncelle	Sol, Fa, U14	2	
Ernest Chausson	Quatuor à cordes 2 ^e mouvement		XIX	2 violons, alto, violoncelle	Sol, Fa, U13	3			
Nouvelles cellules avec triples croches	Joseph Haydn	Flötenuhr Stücke	XVIII	Clavier	Sol	1			
	Claude Debussy	Prélude à l'après-midi d'un faune	XIX	Flûte	Sol	2			
	Anton Reicha	Quintette à vents opus 88 n°6 2 ^e mouvement	XIX	Flûte, basson	Sol, Fa	2			
	Carl Reinecke	Trio à cordes opus 249 2 ^e mouvement	XIX	Violon, alto, violoncelle	Sol, Fa, U13	3			

	leçon	compositeur	titre	siècle	formation	clés	niv.	p.
II. rythmes ternaires	Nouvelle cellule avec syncopes monnayées	Johann Sebastian Bach	Sonate pour orgue n°5 2 ^e mouvement	XVIII	Orgue	Sol, U13 (Fa)	1	
		Johann Sebastian Bach	Sonate pour orgue n°5 2 ^e mouvement	XVIII	Orgue	Sol, U13 (Fa)	1	
	Triolet de triples croches, quadruples croches, triolet de quadruples croches	Georg Philipp Telemann	Sonate méthodique pour violon ou flûte et basse continue	XIX	Violon, piano (main gauche)	Sol, Fa, U13	1	
		John Field	Le Midi	XIX	Piano	Sol (Fa)	1	
	Duolet, triolet, quartolets... en ternaire	Emmanuel Chabrier	Improvisation	XIX	Piano	Sol (Fa)	2	
		Claude Debussy	Jeux	XX	Partie mélodique	Sol	3	
	Rythmes ternaires à la blanche pointée	Ichiro Nodaïra	Iki-No-Michi	XX-XXI	Saxophone	Sol	3	
		Johannes Brahms	Sonate pour violon et piano n°1 1 ^{er} mouvement	XIX	Violon	Sol	1	
		Franz Liszt	Ricordanza	XIX	Piano	Fa	3	
	Rythmes ternaires à la croche pointée	Claude Debussy	Sonate pour violon et piano n°1 1 ^{er} mouvement	XX	Violon, piano	Sol (Fa)	2	
Ludwig Van Beethoven		Sonate pour piano n°31 opus 110 3 ^e mouvement	XIX	Piano (main droite)	Sol	1		
Valeurs ajoutées	Emmanuel Chabrier	Scherzo-valse	XIX	Piano (main droite)	Sol	2		
	Claude Debussy	Sonate pour flûte, alto et harpe 1 ^{er} mouvement	XX	Flûte, alto et harpe	Sol, Fa, U13	3		
III. pulsations irrégulières	Mesures à temps irréguliers	Olivier Messiaen	L'église éternelle	XX	Orgue	Fa (Sol)	1	
		Nicole Chambard	Sept petits regards sur la Sainte Vierge	XX-XXI	Piano	Sol, Fa	1	
	Mémoires populaires des Balkans		trad.		Sol, Fa, U13	1		
	Piotr Ilitch Tchaïkovski	Valse à cinq temps opus 72 n°16	XIX	Piano	Sol, Fa	1		
	Isaac Albeniz	España n°6, Zortico	XIX	Piano	Sol	1		
	Hector Berlioz	Les Troyens, acte I scène 5	XIX	Orchestre	Sol, Fa	2		
	Richard Wagner	Tristan und Isolde, acte III scène 2	XIX	Ténor et orchestre	Sol, Fa	2		
Anton Reicha	Douze fugues pour le piano, n°7	XIX	Piano	Sol	2			
Guillaume Lekeu	Sonate pour violon et piano 2 ^e mouvement	XVI	Violon	Sol	3			

	leçon	compositeur	titre	siècle	formation	clés	niv.	p.
III. pulsations irrégulières	Mélange de temps binaires et ternaires avec équivalences de valeur	Pierre Attaingnant	Musique de Joye, Basse Dance	XVI	Quatuor	Sol, Fa, U13	1	
		Georg Philipp Telemann	Leçon du maître de musique n°4	XVIII	Violon et basse continue	Sol (Fa)	2	
		Alexandre Scriabine	Prélude pour piano opus 11 n°24	XX	Piano	Sol, Fa	2	
		Claude Debussy	Masques	XX	Piano	Sol, Fa	3	
		François Couperin	Pièce de clavecin, 2 ^e ordre, 1 ^{er} courante	XVIII	Clavecin	Sol, Fa	3	
		Régis Campo	Why not measure joy?	XX-XXI	Ténor	Sol	1	
		Edith Canat de Chizy	To Gather Paradise	XX-XXI	Alto, ténor	Sol	1	
		Gérard Pesson	5 chansons n°1 « La Chanteuse des rues »	XX-XXI	Mezzo-soprano	Sol	2	
		Alexandre Scriabine	Sonate pour piano n°5	XX	Piano	Sol (Fa)	3	
		Régis Campo	Le livre des caractères « Le Désir »	XX-XXI	Orgue	Sol, Fa	1	
IV. polyrythmies	Équivalences (croche = croche)	Alexandre Scriabine	Trois pièces pour piano opus 52, n°1 « Poème »	XX	Piano	Sol	2	
		Félix Ibarondo	« Onyx »	XX-XXI	Percussions	Sol	2	
		Jacqueline Mefano	Jeu de durées « Rimes »	XX	Piano	Fa	3	
		Michael Jarrell	« Assonance »	XX-XXI	Clarinette	Sol	3	
		Thierry Escaich	Variations-études	XX-XXI	Piano	Sol	1	
	Non mesuré	Gilbert Amy	Petit thème varié	XX-XXI	Violon	Sol	1	
		Félix Ibarondo	Sisma!	XX-XXI	Flûte	Sol	2	
		Maurice Ohana	Prélude pour piano opus 11 n°24	XX	Piano	Fa	3	
		Maurice Ohana	Etude pour piano n°12	XX	Piano	Fa	3	
		Johannes Brahms	51 exercices WoO6, n°18 a et b	XIX	Piano	Sol, Fa	1	
3 pour 2, 2 pour 3, 3 pour 4, 4 pour 3, 4 pour 6, 6 pour 4	Frédéric Chopin	Trois nouvelles études, n°2	XIX	Piano	Sol, Fa	2		
	Frédéric Chopin	Trois nouvelles études, n°1	XVI	Piano	Sol, Fa	2		
	Claude Debussy	L'île joyeuse	XX	Piano	Sol, Fa	3		
	Maurice Ohana	Prélude pour piano n°20	XX	Piano	Fa	3		

Sol : 81 (1)	1:31
Fa : 40 (15)	2:32
U13 : 9	3:32
U14 : 2	

Lento mistico ♩ = 50

Flûte *pp* *cresc.* *poco*

Cello *pp (con sord.)* *cresc.* *poco*

Harpe *(toujours près de la table)* *p* *cresc.* *poco*

3 *a* *poco* *mf* *decresc.*

6 *a* *poco* *mf* *decresc.*

9 *a* *poco*

6 *pp* *pp*

9 *p*

8 *dim.* *dim.* *ppp*

© 1967 by Editions Jobert.

► **Réalisation**

En utilisant comme ostinato la 1re r...

2 Rythmes pointés, triolets de doubles et triples croches

▲ **Théorie**

▼ **Formules**

◆ **Jeux**

● **Écriture et lecture**

■ **Répertoire**

Quatuor de cuivres Wilhelm Ramsøe (1837-1895)
opus 29 - 2e mouvement

Tuba **Adagio con espressione**

mf *sf* *p*

Le Pain quotidien André Caplet (1878-1825)
n°13

Chant

pp *pp* *p* *f*

ATOUT RYTHME

Cet ouvrage s'adresse
au 3e cycle et spécialisé.

Son objectif principal est la
maîtrise des grands systèmes
rythmiques par :

- Un travail systématique et progressif sur des formules
- Un répertoire allant du XVe siècle à aujourd'hui, avec toutes les familles d'instruments y compris la voix, présenté dans les 4 clés usuelles
- Une réalisation personnelle : appropriation des connaissances, mémoire, audition intérieure, imagination musicale, rapport à l'écrit

HL29130 • 74 pages •

Préface

Cet ouvrage s'adresse aux élèves de Formation musicale des conservatoires et écoles de musique des niveaux 3e cycle et spécialisé.

Son objectif principal est la maîtrise des grands systèmes rythmiques dans toute la richesse de leur esthétique et de leur combinatoire par :

- un travail **systématique** et **progressif** autour de formules ;
- un **répertoire** choisi pour sa variété rythmique et son intérêt musical, allant du XVe siècle à aujourd'hui, faisant intervenir toutes les familles d'instruments y compris la voix, présenté dans les quatre clés usuelles (Sol, Fa 4, Ut 3, Ut 4) ;
- un travail de **réalisation personnelle**, en lien avec les formules et le répertoire de chaque leçon, visant et la connaissance et l'appropriation du matériau rythmique, le développement de l'expression individuelle ou collective et de l'inventivité rythmique et mélodique.

Description des leçons et mode d'emploi

Chaque leçon obéit à une progression interne et comprend généralement les rubriques suivantes :

▲ **Théorie** : présentation des rythmes et des valeurs de notes et de silences abordés dans la leçon.

▼ **Formules** : les combinaisons de base sont disposées sous la forme de listes numérotées ne comprenant ni liaisons ni silences (voir ci-dessous Écriture et lecture).

N.B. : Tous les exercices doivent être interprétés avec musicalité et en variant les tempi, qu'ils soient lus sur onomatopée, frappés, joués à l'instrument ou chantés (sur une note, quelques notes, en utilisant une tonalité, un mode, un réservoir de notes, une série...).

Proposition de **méthodologie** en trois moments successifs visant l'apprentissage et la manipulation d'un petit nombre seulement (5 à 10 environ) de formules nouvelles pour chaque cours :

1. Mémorisation : les élèves ayant le livre fermé, le professeur énonce sur une onomatopée de son choix la première formule, trois fois, en laissant un temps équivalent de réécoute intérieure ; ensuite, les élèves répètent la formule à l'oral, individuellement ou collectivement, plusieurs fois en frappant la pulsation. Le professeur joue ensuite cette formule sur son instrument ; on procède de même pour chaque formule (ce travail systématique peut sembler lent et laborieux au départ mais accélérera grandement la progression ultérieure des élèves).

2. Reconnaissance : les élèves ayant ouvert le livre, le professeur choisit une des formules précédemment mémorisées et la répète ; les élèves la reprennent à leur tour puis la recherchent parmi les formules numérotées (idem pour chaque formule) ; cette étape permet de relier l'image sonore mémorisée et le graphisme.

3. Lecture : chaque ligne (ou groupe de lignes) commence par une formule « d'amorce » sur fond gris, non numérotée et simple, servant de base à toute la série :

- lire la ligne — en entier, telle qu'elle est écrite ;
- lire la ligne — en insérant l'amorce complète entre chaque formule ;
- lire la ligne — en remplaçant chaque note d'arrivée (à l'exception de la dernière) par le premier temps de l'amorce ;
- lire les formules dans le désordre (ex. : seulement les formules paires, les formules impaires, la première de chaque ligne...) en supprimant progressivement les amorces et les notes d'arrivée (toujours à l'exception de la dernière).

◆ Jeux :

Les formules ayant été ainsi travaillées, le professeur propose l'un ou l'autre des jeux expliqués ci-dessous visant à faire manipuler le bagage rythmique nouveau :

Ribambelle : principe accumulatif faisant appel aux mémoires visuelle et auditive : un élève choisit et lit une formule ; un 2e élève redit la formule précédente et en ajoute une autre de son choix ; un 3e élève reprend les deux formules précédentes et en ajoute une, etc.

Canon : la classe écrit un enchaînement de rythmes sur 8 temps ; cet enchaînement est ensuite lu par toute la classe, divisée en deux ou trois groupes, avec un décalage de temps (une noire, une blanche...).

Ostinato : choisir une formule (ou un enchaînement de formules) qui sera répétée indéfiniment par un groupe d'élèves pendant que des solistes ou groupes d'élèves superposeront d'autres enchaînements écrits ou improvisés.

Rondeau : écrire un refrain sur 4 ou 8 temps par exemple, chaque élève improvisant à tour de rôle un couplet de durée équivalente et toute la classe reprenant le refrain entre chaque couplet.

Fugato : écrire un sujet (et éventuellement un contre-sujet) sur un nombre de temps fixé à l'avance ; chaque élève entre à son tour selon le schéma suivant :

1) Sujet	Contre-sujet	Improvisation libre		
2) Sujet	Contre-sujet	Improvisation libre	Improvisation libre	
3) Sujet		Contre-sujet	Contre-sujet	Improvisation libre

La disparition : dans un morceau du répertoire (cf. rubrique ci-dessous), omettre (en lisant ou en jouant) une note définie à l'avance (par exemple le Sol) et donc la remplacer par son équivalent en silence (sans l'écrire !).

● **Écriture et lecture** : choisissez quelques formules, recopiez-les, ajoutez-leur des liaisons, puis remplacez certaines notes par des silences, enfin mélangez silences et liaisons ; lisez puis jouez.

Les formules ayant été systématiquement présentées sans liaison ni silence, ce travail est absolument indispensable afin de préparer à l'étude du répertoire.

A ce stade, le professeur peut également proposer diverses formes de relevés rythmiques (rythme frappé, rythme joué avec notes données, mémorisation rythmique sur disque etc.) ; les élèves peuvent également se proposer eux-mêmes divers relevés de leur invention, ou puisés dans leur répertoire personnel.

■ Répertoire :

Tous les extraits de répertoire monodiques pourront être lus (avec le nom des notes), chantés, joués (avec le phrasé, les nuances, les articulations, le style...).

Tous les extraits polyphoniques pourront être lus à une voix en frappant une autre voix (polyrythmie), chantés et joués avec accompagnement du professeur, joués à plusieurs en se répartissant les rôles en fonction des tessitures, etc.

► **Réalisation personnelle** : à partir d'une consigne en lien avec l'un des extraits du répertoire, écrire une séquence musicale de quelques mesures, pour un ou plusieurs instruments, et l'interpréter.

Les consignes données sont incitatives et peuvent être élargies, dépassées, adaptées... Ce travail sert à développer :

- l'appropriation des connaissances ;
- la mémoire ;
- l'audition intérieure ;
- l'imagination musicale ;
- le rapport à l'écrit.

L'expérimentation et l'improvisation individuelles ou collectives sont à encourager avant toute tentative de notation (il s'agit bien d'entendre et de jouer avant d'écrire !).

N.B. : Certaines leçons dites de « révision » ou de « mélanges » ne contiennent aucun travail de formules mais uniquement du répertoire.