

I'HARMONIE CONTEMPORAINE

Cursus présenté en 5 niveaux d'études

Ce programme a été élaboré par **Patrick Fradet** [Musicien/Pédagogue], sur la base d'une expérience professionnelle de l'enseignement de l'harmonie depuis 1990. Il est le reflet de ce que doit être "idéalement" le socle des connaissances harmoniques actuellement requises, pour tout musicien improvisateur et compositeur en phase avec les enjeux musicaux contemporains de notre époque... La proposition en 5 niveaux très détaillés (possible sur 5 années scolaires type (Octobre à Juin) permet une évolution progressive des connaissances. ...

OUVERTURE

•"Kiffer l'harmonie"...

L'harmonie, partie homéopathique de la théorie musicale dans son ensemble, attire toujours autant de curieux et semble voué à un constant va et vient entre attirance et répulsion.

Entre ce "je t'aime / moi non plus" il existe d'évidence un point d'équilibre, (d'harmonie, pourrait on dire !) que l'on trouve lorsque l'on aborde celle-ci avec sérénité, par le jeu, les exercices, la pratique de l'exemple, mais plus encore par le désir profond de la découverte, par l'envie d'ouverture, par le ludique, la bonne humeur, l'humour et la mise à distance permettant d'évacuer ce "gâge de sérieux" par trop éprouvant.

La "bonne blague" des substitutions d'accords, Le "gag" des notes étrangères reconduites à la frontière tonale, la "crise de fou rire" des fonctions tonales "qui c'la jouent", la renversante "bouffonnerie" des renversements d'accords, la franche "rigolade" des règles de dominantes secondaires à transgénériser, l'humour désopilant des cadences "infernales" qui s'enchainent à la chaîne et se déchainent et autres modulations et autres chromatismes à faire "plier de rire" les plus récalcitrants des zigomatiques...Tous ceci peuvent devenir les contrepoints métaphoriques indispensables afin d'aborder son étude en toutes sérénité auprès du plus grand nombre.

Alors oui ! à cet instant précis, l'harmonie devient une science qui veut que l'on ri, chante et danse... Et pour paraphraser Schuman ..."N'ayez pas peur ! la théorie, l'harmonie, le contrepoint, la fugue, le canon et autres concepts harmoniques très élaborés n'ont jamais écopés de la peine capitale pour "meutre avec préméditation" sur la personne du "feeling" ou de "l'inspiration celeste".

Tout cela vous souriras si vous en faite autant..."

Osez "KIFFER L'HARMONIE"...et vous saurez "QUI FAIT QUOI " dans l'harmonie.

Paris, Septembre 2003

Patrick FRADET

Question : Par ou commencer ?

- *L'histoire de la musique* qui étudie l'évolution du langage musical au travers de la notion de style dans une époque donnée (*connaître les créateurs, les théoriciens, les courants esthétiques...*)
- *L'analyse musicale* qui aide à percevoir l'unité des oeuvres engendrés par des techniques d'écritures, des constructions, des formes ...
- *L'esthétique musicale* qui replace les oeuvres musicales au sein des principales problématiques artistiques
- *L'écriture musicale* (harmonie, contrepoint, canon, fugue...) qui vise à la réalisation des oeuvres musicales dans le système tonal.
- *L'improvisation musicale* qui expérimente l'interprétation spontanée à l'instrument.
- *La composition* qui est la création de nouvelles oeuvres.
- *L'orchestration* qui apprend à répartir les différentes voix d'une musique pour les instruments de l'orchestre
- *L'ethnomusicologie* qui étudie les musiques et les instruments des cultures du monde.
- *L'acoustique* qui définit les propriétés du son du point de vue physique.
- *L'organologie* qui enseigne le monde des instruments, de leur histoire et de leur facture.
- *La sociologie* qui traite de la musique au sein des autres pratiques humaines

STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP...STOP

Réponse : avant tout, par la pratique active de l'écoute des musiques.

Nous sommes tous "intuitivement", par nos racines et notre généalogie d'homos-musicalus, dépositaire d'une "culture musicale" et nous avons tous des envies et des désirs de musique. Mais malgré tout, il faut faire attention de ne pas se prendre les pieds dans les racines.

Pas de préjugé, pas de parti pris, pas de conformisme, pas de dogme hatif, pas de recette, pas de truc, pas de certitude, pas de "je sais tout", mais simplement "prendre part avant de prendre parti".

La matière musicale est une matière vivante. La sentir, la comprendre, la respecter forme un seul et même geste, bien loin de ces tables de lois figés en des règles qui correspondent tout au plus à un style passager et le plus souvent à une énorme supercherie intellectuelle.

C'est par la pratique musicale, par la pratique de la théorie et de son histoire, qu'ils nous faut affiner nos désirs pour qu'ils deviennent enfin réalité.

1-Pratique musicale improviser, interpréter, composer, écouter, analyser, s'amuser...

La théorie est partout présente, de façon implicite. Il est nécessaire de l'intégrer pour la rendre efficace.

2-Pratiquer la théorie faire des jeux, des exercices, essayer, s'autocritiquer...

La théorie doit devenir inconsciente, comme dans la pratique de sa langue maternelle; il faut donc beaucoup s'exercer pour se forger une oreille, une technique, une envie créatrice.

3-histoire de la musique connaître les créateurs, les théoriciens, les esthétiques...

La théorie a évolué selon les besoins artistiques et esthétiques. Il est indispensable de la situer pour éviter d'important contresens, de développer son sens critique et de mettre un sens à ce que l'on étudie.

Amis du jazz, du blues, du reggae, du rap, de la pop, du rock, du swing, du R&B, de la techno, du baroque, du romantisme, de la chanson, du muzette, du raggamuffin, de l'expérimental, de l'electro, de la jungle, de la soul, du funk, du cool, de l'impro, de la bourrée auvergnate jusqu'aux real irlandais, de la country des appalaches jusqu'au blugrass, du be bop, de la Word music, du free...une seule devise, un seul mot d'ordre, c'est ...A VOUS DE JOUER...

•Comment aborder les notions de base nécessaire à l'étude de l'harmonie ?

Acquérir des repères...
Utiliser des méthodologies...
Pratiquer par progression ...
Désirer en savoir plus...
Comprendre à quoi cela va me servir...
Rien comprendre du tout...
Savoir être patient...
Poser des questions...
Avoir des réponses...
Avoir d'autres réponses...
Poser d'autres questions...
Répondre aux questions et questionner vos réponses...
Pas se poser de question...
Avoir envie d'oublier...
Faire des choix...
Apprendre à apprendre...
Aider son voisin...
Péter les plombs...
Copier sur son voisin...
Faire les exercices...
Faire des critiques (sauf du prof)...
Pousser mémé dans les escaliers ...
Lever le doigt pour être interrogé au tableau...

•Avec l'étude de l'harmonie, "I'm a best, i'm a king of the music"

Ce que nous allons découvrir est le langage musical, né au Moyen Age d'une origine antique (pour beaucoup les Grecs et les Romains), enrichi à la Renaissance, complété à l'époque baroque, puis progressivement élargi et renouvelé jusqu'à nos jours. (et ce n'est pas clos pour autant !)

Attention, si vous êtes passionné par la notation musicale des Sumériens, par les musiques traditionnelles d'Indes, du moyen-orient ou d'Afrique Sub-Saharienne, sachez qu'il s'agit d'autres systèmes musicaux et que la connaissance de la science de l'harmonie occidentale (*couvrant à peine quatre cent ans de notre histoire récente et au plus un 1/5ème de la musique de notre planète*), vous sera, hélas, d'une aide très limitée.

Rien d'universel, rien qui ne puisse permettre de tout savoir, mais simplement une incroyable ouverture vers l'envie, l'aventure, la surprise, la créativité, le plaisir, et surtout cet extraordinaire faculté métaphysique de l'homme à chercher des réponses à tout ce qui le trouble et l'émerveille.

PROGRAMME COMPLET D'ÉTUDES DE L'HARMONIE

[en 5 étapes]

SOMMAIRE

1ère année • THEORIE/HARMONIE niveau 1 •

LA THEORIE MUSICALE

- I - Les signes musicaux
- II - Le rythme
- III - Les intervalles
- IV - Les gammes et tonalités
- V - Les accords
- VI - Les signes d'interprétations

2ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 2•

LA TONALITÉ DIATONIQUE

- I - Théorie musicale (Rappel)
- II - Découverte du système tonal diatonique
- III - Construction des Accords (renversements, enrichissements)
- IV - Gammes d'accords et harmonisation des modes en tonalité majeure
- V - Fonctions tonales
- VI - Cadences et mouvements
- VII - Présentation des gammes mineures harmoniques et mélodiques

3ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 3•

LA TONALITÉ CHROMATIQUE

- I - La théorie des "Alliens" (Consonnance/dissonance)
- II - Concept de "tension" lié à la fonction de dominante.
- III - Fonction de Sous-dominantes mineures
- IV - l'harmonie modale (1ere Partie)
- V - La Modulation (1ere Partie)

4ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 4•

TRAVAUX DIRIGÉS D'ANALYSE MUSICALE (Thèmes et improvisations)

- I - Rappel des notions de tensions et de Sous-dominantes mineures
- II - Les "Gammes associées" et leurs utilisations dans l'improvisation.
- III - l'harmonie modale (2ème Partie)
- IV - La Modulation (2ème Partie)
- V - l'Analyse harmonique et improvisation en exemple (relevés de solos...)

5ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 5•

L'HARMONIE CONTEMPORAINE

- I - De la tonalité élargie à la tonalité libre
- II - Une pensée modale contemporaine
- II - Principaux Systèmes harmoniques contemporains
- IV - Une pensée rythmique contemporaine
- V - Et maintenant, que vais je faire...

PROGRAMME détaillé DES ÉTUDES D'HARMONIE

[réalisable sous format d'année scolaire type - d'octobre à juin -]

1ère année • THEORIE/HARMONIE niveau 1 • **LA THEORIE MUSICALE**

Objectif :

L'objectif de cette première année d'harmonie est de découvrir les bases de la théorie musicale (les sept notes, les altérations, les hauteurs, les intervalles, la notation solfégiques, etc...), tout ce qui fait les fondations essentielles du système musical occidental. L'acquisition de ces bases permettra une excellente préparation à la compréhension des règles du jeu du système harmonique traditionnelle, qui seront développées dans les 4 autres niveaux d'harmonie.

.....

I - Les signes musicaux

- 1) La Portée
- 2) Les Notes et altérations
- 3) Les Clés

II - Le rythme

- 1) La Pulsation
- 2) Le Tempo
- 3) La Mesure
- 4) Figures de Notes et de Silences
- 5) La Métrique
- 6) Battre la mesure
- 7) Le Contretemps / La Syncope
- 8) Anacrouse
- 9) Liaison
- 10) Division exceptionnelle

III - Les intervalles

- a) Intervalles simples et redoublés
- b) Renversements

IV - Les gammes et tonalités

- 1) La gamme pentatonique majeure et mineure
- 2) La gamme blues
- 3) La gamme majeure : Harmonisation et nom des modes
- 4) Enchaînement des gammes majeures
- 5) L'armature
- 6) La gamme mineure relative
- 7) La gamme chromatique
- 8) La gamme mineure harmonique et mineure mélodique

V - Les accords

- 1) Formation de l'accord
- 2) Accords de triades
- 3) Accords de tétrades
- 4) Renversements

VI - Les signes d'interprétations

- 1) Nuances
- 2) Accentuations
- 3) Agréments
- 4) Abréviations

2ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 2•
LA TONALITÉ DIATONIQUE

Objectif :

L'objectif de cette année d'harmonie 2 est de faire connaissance avec le système tonal dans son contexte le plus simple, celui de la tonalité diatonique. Pour y parvenir il nous faudra présenter les diverses étapes historiques qui ont contribué à l'élaboration d'une pensée tonale dans l'évolution "d'homo-musicalus". Une fois la carte de ce "génome musical" établie, il nous faudra présenter tous les matériaux (telle une construction, ou un jeu de lego) qui régissent à la mise en œuvre et au mécanisme de la pensée harmonique

Face à l'étendu du propos, une seule attitude possible adoptant diverses méthodes : celle, de la pratique de l'exemple, de la pratique de l'exercice, de la pratique de l'analyse harmonique... [*avez vous appris à nager en regardant l'eau de la piscine en position du lotus ??? Encore faut il déjà pratiquer le yoga !!!*]

C'est alors immersion, pénétration, imprégnation, assimilation, compréhension, progression qui seront au rendez-vous de cette année d'harmonie 2.

●●●●●●●●●●

I - Théorie musicale (Rappel)

- 1)Repère chronologique de l'histoire d'Homo-musicalus.
>Des siècles et des siècles...
- 2)Rappel de notion de théorie musicale.
>Notation en chiffrage Anglo-saxon.
>Chiffrage, appellation et hiérarchie des degrés...

II - Découverte du système tonal diatonique

- 1)Résonnance d'un corp sonore, harmonique d'un son, sentiment tonal, importance de la tonique...
>quelques théories (Pythagore, Sarlino, Rameau, Rieman, Sechter)...
- 2)Construction des gammes majeures
>Architecture intervallique type (ordre des tons et des 1/2 tons)...
>Chiffrage, appellation et hierarchie des degrés...
- 3)Tableau des tonalités et tableau des modes de la gamme majeure

III - Construction des Accords

- 1)Les différentes qualités de triades (Maj/Min, Aug/Dim)
- 2)Les différentes qualités de tétrades (densité des accords)
- 3)Renversement des accords
- 4)Symbolisations des accords en chiffrage "classique et jazz"

IV - Gammes d'accords et harmonisation des modes en tonalité majeure

- 1)Construction des accords représentatifs des 7 modes.
- 2)Enrichissements/Extentions des accords
>code génétique des accords
- 3)Accords relatifs et gammes relatives

V - Fonctions tonales

- 1)Hiérarchie des degrés. (concept tension/détente)
>degrés principaux et accords primaires.
- 2)Les substitutions diatoniques.
>degrés de substitutions et accords secondaires.
- 3)Tableau des 3 fonctions tonales avec leurs substitutions et enrichissements.

VI - Cadences et mouvements

- 1) Principales cadences tonales en majeurs classique et jazz
- 2) Progressions cadentielles type ou "cliché cadentiel" sur forme chansons/standart
> Anatole "turnround", Christophe, grille "blues et Gospel"...

VII - Présentation des gammes mineures harmoniques et mélodiques

- 1) Provenance du système min (mode naturel/éolien)
- 2) Harmonisation des gammes mineures
> enrichissement/extention des accords en système mineure
- 3) Tableau des appellations modales en tonalités mineure

VIII - Methode d'analyse et d'harmonisation d'une mélodie

- 1) Comment harmoniser une mélodie.
> Méthodologie.
- 2) Analyse à l'aide d'une feuille à 5 portée

SUGGESTIONS BIBLIOGRAPHIQUES :

Afin d'accompagner les étudiants dans leurs parcours harmoniques sur l'ensemble de cette année voici une liste (volontairement non-héxhaustive) d'ouvrages de références dans lesquels ils retrouveront toutes les informations présentées sur ces pages :

• <i>BASES (des mots, des sons)</i>	J.SIRON -ed Outre-Mesure-
• <i>LA PARTITION INTÉRIEURE (jazz, musiques improvisées)</i>	J.SIRON -ed Outre-Mesure-
• <i>LA THÉORIE DE LA MUSIQUE</i>	C.ABROMONT-ed Fayard-Henry Lemoine-
• <i>L'HARMONIE CLASSIQUE ET ROMANTIQUE (1750-1900)</i>	J.P.BARTOLI -ed Minerve-
• <i>PRATIQUE ELEMENTAIRE DE LA MUSIQUE</i>	P...HINDEMITH -ed JCLattes-
• <i>TOUTES LES CLÉS POUR EXPLORER LA MUSIQUE CLASSIQUE (de l'antiquité à nos jours)</i>	M.LHOPITEAU-DORFEUILLE -ed le bord de l'eau-
• <i>GUIDE ILLUSTRÉ DE LA MUSIQUE (en 2 Vol)</i>	Ulrich.MICHELS -ed Fayard-

...à suivre...

3ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 3 • LA TONALITÉ CHROMATIQUE

Objectif :

Après une remise à niveau des points essentiels d'harmonie 2, l'objectif de cette troisième année est la découverte de l'évolution harmonique tonale diatonique vers la tonalité chromatique. Dans la pratique harmonique courante, comme dans toute "matière vivante" la dynamique tonale est en tension constante entre des forces contradictoires, des forces statiques et dynamiques, entre le stable et l'instable, entre le simple et le complexe. Dans l'harmonie traditionnelle cette tension s'exerce par l'arrivée de petits "Alliens" chromatiques (corp étrangers au prime abord) qui vont insidieusement s'incruster dans le corpus génétique de notre paisible diatonisme de départ. Comprendre les enjeux théorico/pratique de ces développements musicaux, analyser leur présence au sein des morceaux étudiés, appréhender toutes les ressources contenues dans ces champs d'investigations, à la fois sur le plan compositionnel et sur le plan de l'improvisation instrumentale... Pratiquer sur des exercices stylistiquement affirmés, jazz, blues, pop/rock, chansons, oeuvres du répertoire "classique" et "musique actuelle"... telle vont être les objectifs de cette troisième année d'harmonie ...

.....

I - La théorie des "Alliens"

- 1) Dynamique historique de l'évolution du couple "consonance/dissonance".
- 2) Evolution de la densité des accords.
- 3) L'harmonie dissonante
> intégration verticale des altérations dans le jazz

II - Concept de "Tension" lié à la fonction de dominante.

- 1) Dominantes secondaires
> sous-dominantes secondaires...
> cadences secondaires...
- 2) Dominantes chromatiques (substitutions tritoniques)
> sous-dominantes chromatiques...
> cadences chromatiques...
- 3) Dominantes "Altérée"
- 4) Dominantes "élargie" (échange "tonalo-modal")
> extensions "non-diatonique"
> dominante sans "triton"

III - Fonction de Sous-dominantes mineures

- 1) Provenance historique de la sous-dominante mineure.
> sixte augmenté, sixte napolitaine...
- 2) Rôle fonctionnel tonale de la sous-dominante mineure.
> cadence plagale, cellule-christophe, cadences mineure/majeure...
> accord phrygien, accord napolitain...

IV - Concept "modalo-tonal" ou l'Harmonie Modale (1ère partie)

- 1) Harmonisation modale
- 2) Cadences modales

V - Analyse harmonique et improvisation en exemple

- 1) Trouver la ou les tonalités
- 2) Analyse de la forme et de la structure
- 3) Chiffrage des accords
- 4) Analyse des cadences

VI - La Modulation (1ère partie)

- 1) les formes de modulation
 - > Tonicisation...
 - > modulation transitoire ou temporaire...
- 2) proximité et éloignement des tonalités
 - > tonalités voisines, les relatifs mineurs...

SUGGESTIONS BIBLIOGRAPHIQUES :

Afin d'accompagner les étudiants dans leurs parcours harmoniques sur l'ensemble de cette année voici une liste (volontairement non-héxhaustive) d'ouvrages de références dans lesquels ils retrouveront toutes les informations présentées sur ces pages :

Ceux d'harmonie 1 restent d'actualités :

- *LA PARTITION INTÉRIEURE (jazz, musiques improvisées)*
- *GUIDE DE LA THÉORIE DE LA MUSIQUE*
- *BASES (des mots, des sons)*
- *GUIDE ILLUSTRÉ DE LA MUSIQUE (2 Vol)*
- *L'HARMONIE CLASSIQUE ET ROMANTIQUE (1750-1900)*

J.SIRON -ed Outre-Mesure-
C.ABROMONT-ed Fayard-Henry Lemoine-
J.SIRON -ed Outre-Mesure-
Ulrich.MICHELS -ed Fayard-
J.P.BARTOLI -ed Minerve-

auquel il convient d'ajouter pour complément :

- *JAZZ MODE D'EMPLOI (2 Vol)*
- *TRAITÉ D'HARMONIE*
- *TRAITÉ HISTORIQUE D'ANALYSE HARMONIQUE*
- *LA TONALITÉ HARMONIQUE (études des origines)*

P.BEAUDOIN- ed Outre-Mesure-
A.SCHOENBERG -ed J.C.Lattes
J.CHAILLEY -ed Alphonse Leduc-
C.DAHLHAUS -ed Mardaga-

...à suivre...

4ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 4•
TRAVAUX DIRIGÉS D'ANALYSE MUSICALE (Thèmes et improvisations)

Objectif :

Avant que de quitter le monde harmonique du système tonal, tel que nous le verrons en niveau 5, l'objectif essentiel de cette quatrième année de transition, est la consolidation des acquis par la pratique de l'analyse en exemple (sous forme de TD). Il s'agit d'appliquer les connaissances acquises depuis harmonie I et de vérifier par la pratique. Travail toujours sur des exercices stylistiquement affirmés, (jazz, blues, pop/rock, chansons, oeuvres du répertoire "classique", musique actuelle...) Créer une ligne de basse, savoir associer des modes aux accords d'une grille pour l'improvisation, identifier les choix des notes cibles, analyser et comprendre les caractéristiques des solos des grands maîtres, appréhender toutes les ressources contenues au sein de tout ces paramètres, à la fois sur le plan compositionnel et sur le plan de l'improvisation instrumentale...telle vont être les enjeux pratique et concret de cette année d'harmonie 4...

.....

I - Rappel sur - "Concept de "tension" et Sous Dominante mineure -.

- 1) Dominantes secondaires
- 2) Dominantes chromatiques (substitution tritonique)
- 3) Dominantes "Altérée"
- 4) Dominantes "élargie" (échange "tonalo-modal")
- 5) Sous-dominantes mineures

II - Les "Gammes associées" et leurs utilisations dans l'improvisation.

- 1) Gammes d'accords sur XΔ, X7, Xm7, X7Alt, XØ, X° etc...
- 2) Analyse et construction de phrases sur des cadences et formes types "Blues, Anatole, etc"

III - l'harmonie modale (2ème partie)

- 1) Harmonisation modale et cadences modales (rappel)
- 2) Utilisation des modes dans l'improvisation (analyses de solos et de thèmes)

IV - La Modulation (2ème partie)

- 1) les formes de modulation (rappel)
- 2) les procédés de modulation
 - > par accords-pivots...
 - > par changement de modes...
 - > par cadence ou séquence harmonique...
 - > par collage de tonalités...
- 2) Système des 3 axes (Bela Bartok)
 - > cadence coltranienne

V - Analyse harmonique et improvisation en exemple

- 1) trouver la ou les tonalités
- 2) analyse de la forme et de la structure d'un morceau
- 3) analyse des cadences, analyse d'une ligne de basse, d'un solo etc...
- 4) utilisation des connaissances harmoniques dans l'improvisation
- 5) Techniques de Réharmonisation

5ème année • THEORIE/HARMONIE niveau 5•
L'HARMONIE CONTEMPORAINE

Objectif :

Allons plus avant ! Brisons les chaînes ! Repoussons les frontières du réel harmonique ! Et voilà qu'”Homo-musicalus, dans sa sempiternelle quête d'inouï, explose les règles, les lois et les limites qu'il s'était imposées au départ de l'aventure. L'harmonie contemporaine fabrique les germes de sa destruction finale. Attentat à l'harmonie traditionnelle “tonale” par autodestruction, guerre sainte lancée par le chromatisme égémonique, ou inexorable fatale destinée de toutes matières vivantes, naître, vivre et mourir !!!!

Dans ce tourbillon d'événement, chaque étape transgressive fut une lutte, un accouchement douloureux, un saut vers l'inconnu, mais avant de “s'anéantir” l'harmonie contemporaine vivante tracera d'innombrables chemins créateurs de pensées réjouissantes, d'émotions authentiques et de purs chefs-d'oeuvres musicaux.

S'orienter, comprendre, comparer, écouter, contempler le foisonnement des musiques savantes et populaires que notre XXème siècle a engendré, afin de se mouvoir soi-même, d'affiner ses choix, de construire son discours, seront les objectifs primordiaux de cette cinquième année d'harmonie.

.....

I - De la tonalité “élargie” à la tonalité “libre”

- 1) Rôle du chromatisme.
 - > de chroma... à dodéca...
- 2) Harmonie “non-classée”, “non fonctionnelle”
 - > des accords aux agrégats...
- 3) Eclatements des formes tonales
 - > l'atonalité, Free music, l'improvisation libre...

II - La pensée modale

- 1) sentiment modal
- 2) la mode des modes
 - > modes à transposition limitée chez Messiaen
 - > modes exotiques, composites, synthétiques chez Debussy, Scriabine, Dave Liebman...
- 3) le jazz, un système “tonalo-modal et modalo-tonal”
 - > utilisation des modes chez Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, Gil Evans...

III - Principaux systèmes Harmoniques Contemporains

- 1) Soyez “Poly”.
 - > polytonalité, polymodalité, multitonalité, pandiatonisme...
- 2) Système dodécaphonique chez Schoenberg, Berg, Webern...
- 3) Systèmes des axes de symétrie chez Bartok, Coltrane, Coleman...
- 4) Sérialisme chez Boulez, Stockhausen, Bériot...
- 5) Nouvelles polyphonies
 - > micro-polyphonie chez Ligeti
 - > musique répétitive et minimalisme chez S.Reich, P.Glass, La Monte Young...

IV - L'importance d'une pensée rythmique

- 1) Regard sur diverses pensées rythmiques
 - > Savantes : Stravinsky, Bartok, Messiaen, Ligeti, Reich...
 - > Populaires : Zappa, Parker, Coltrane, Coleman, Berne...
 - > Ethnique : Afrique, Asie, Moyen-orient, Europe de l'est...

V - les autres musiques contemporaines

- >Concrète, collage : Schaeffer, Henry ...
- >Electroacoustique/Electronique : Stockhausen, Xenakis...
- >Aléatoire = Cage, Wolf, Feldman...
- >Théâtre musical : Aperghis...
- >Musique spectrale : Murail, Grisey...
- >Musique expérimentale :

VI - Et maintenant, que vais je faire...

- 1)A nous de jouer !
 - >que reste t'il à inventer ?
 - >quel futur à la musique ?...
 - >musique de notre temps...

SUGGESTIONS BIBLIOGRAPHIQUES :

Afin d'accompagner les étudiants dans leurs parcours harmoniques sur l'ensemble de cette deuxième année voici la liste forcément non-hexhaustive des ouvrages de références dans lesquels ils retrouveront toutes les informations présentées sur ces pages :

Ceux d'harmonie de 1 à 4 restent d'actualités :

- LA PARTITION INTÉRIEURE (*jazz, musiques improvisées*)
- GUIDE DE LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
- GUIDE ILLUSTRÉ DE LA MUSIQUE (2 Vol)
- L'HARMONIE CLASSIQUE ET ROMANTIQUE (1750-1900)
- TRAITÉ D'HARMONIE
- TRAITÉ HISTORIQUE D'ANALYSE HARMONIQUE
- LA TONALITÉ HARMONIQUE (*études des origines*)
- J.SIRON -ed Outre-Mesure-
- C.ABROMONT-ed Fayard-Henry Lemoine-Ulrich.MICHELS -ed Fayard-
- J.P.BARTOLI -ed Minerve-
- A.SCHOENBERG -ed J.C.Lattes
- J.CHAILLEY -ed Alphonse Leduc-
- C.DAHLHAUS -ed Mardaga-

auquel il convient d'ajouter pour complément :

- A CHROMATIC APPROACH TO JAZZ HARMONY & MELODY
- THE LYDIAN CHROMATIC CONCEPT ...
- TWENTIETH CENTURY HARMONY
- D.LIEBMAN -ed advance music-
- G.RUSSEL -ed ConceptPublishing Comp..
- V.PERSICHETTI -ed Norton-
- CONTEMPORARY HARMONY
- L'HOMME MUSICIEN
- LA REVOLUTION MUSICALE
- THE MUSIC OF BÉLA BARTOK
- BÉLA BARTOK (*An Analysis of his Music*)
- POINT DE REPÈRE I (IMAGINER)
- TRAITÉ DE RYTHME, DE COULEUR, ET D'ORNITHOLOGIE (*en 7 vol*)
- CAHIER DE MUSIQUES TRADITIONNELLES N°10 (*Rythmes*)
- PRINCIPLES OF RHYTHM
- ANALYSE MUSICALE (*Collection*) N° 25,34,36 ... *Etudes de pièces de Ligeti*
- GYÖRGY LIGETI
- LA MUSIQUE ARABE
- L.ULEHLA -ed Advance Music-
- G.REIBEL -ed Édisud-
- J.Y.BOSSEUR -ed Minerve-
- E.ANTOKOLETZ -ed California-
- E.LENDVAI -ed Kahn & Averill london-
- P.BOULEZ -ed Christian Bougeois-
- O.MESSIAEN -ed Alphonse Leduc-
- ed-Georg - (*Ateliers d'ethnomusicologie*)
- P.CRESTON -ed FC02175-
- P.MICHEL -ed Minerve-
- Habib Hassan TOUMA -ed Buchet Chastel-

...à suivre...