

LA NOTATION MUSICALE GRAPHIQUE

Par Benoit Lord

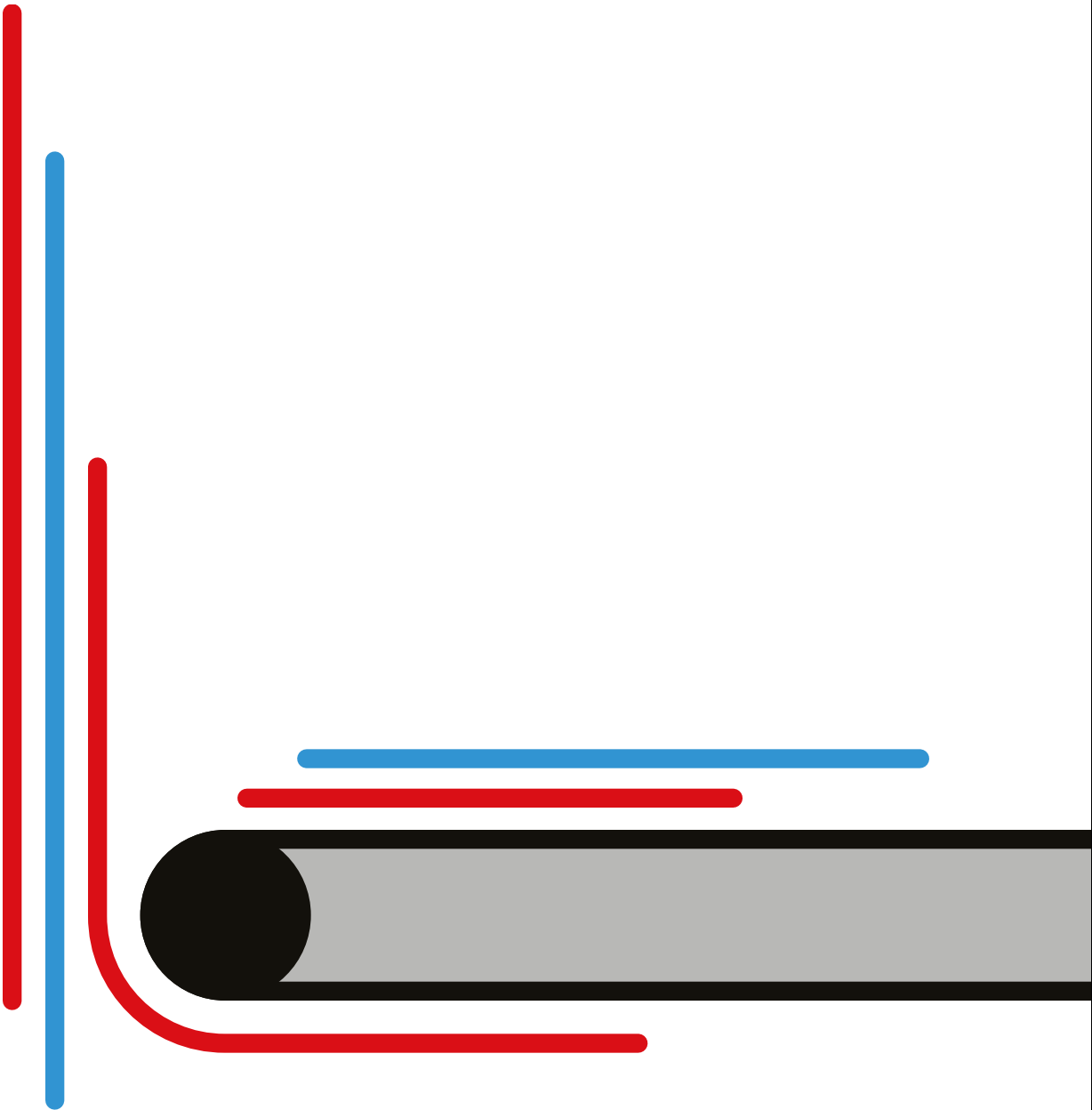
Dans le cadre du cours ARP1806
Graphisme synthèse II: recherche et innovation

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	4
But du projet.....	4
Contexte.....	4
 Fonctionnement de la notation	
Introduction aux éléments de base.....	6
Détails des éléments de notation.....	7
 Hauteur	
Portée	
Clés	
Altérations	
Armure	
 Rythme	
Temps et figures de notes	
Chiffrage	
Liaisons	
Silences	
Tempo	
Point d'orgue	
 Expression	
Nuances	
Accents	
Ornements	
Pédale	

Ajout d'éléments visuels

Éléments informationnels.....	17
Éléments d'arrière-plan.....	18
 Exemples d'application	
Exemple #1.....	21
Exemple #2.....	23

INTRODUCTION

But du projet

Le but de ce projet est de tenter de renouveler la façon d'écrire la musique afin de remédier à un problème de longue date. En effet, les partitions de musique ont depuis presque toujours eu la même allure : une feuille blanche avec des lignes de portée, des notes et des inscriptions noires, toujours dessinée de la même manière. De plus, l'apprentissage de la musique est souvent compliqué pour les débutants en raison de cette notation très technique qui prend du temps à comprendre et maîtriser et n'est pas très représentative visuellement.

Le premier objectif pour remédier à cela est de créer une nouvelle version de la notation musicale traditionnelle dont le but premier serait de rendre plus accessible, pour les débutants, l'apprentissage de la musique grâce à un système de notation plus visuel qui permet de saisir plus facilement l'aspect d'une pièce de musique, ainsi que ses notes, son rythme, ses nuances, etc.

Une autre approche est d'explorer comment intégrer divers éléments visuels afin de dynamiser la mise en page et ainsi exprimer l'esprit de la musique écrite tout en rendant plus riche et attrayante les pages. Ce projet explore ainsi comment intégrer différents aspects du design graphique dans l'écriture de la musique et la création de partitions et de livres de musique.

Contexte

Réalisé dans le cadre du cours « Graphisme synthèse II : recherche et innovation » du baccalauréat en design graphique de l'École multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais, ce projet se veut une application concrète des notions apprises tout au long du programme. Il a aussi comme objectif de favoriser l'innovation en permettant d'explorer un sujet dans un angle nouveau et d'utiliser le graphisme afin d'améliorer un aspect de la société.

Ce guide s'adresse aux personnes qui veulent se familiariser avec la notation musicale graphique. Il est conçu en prenant en compte que le lecteur a des connaissances de base de la notation musicale traditionnelle.

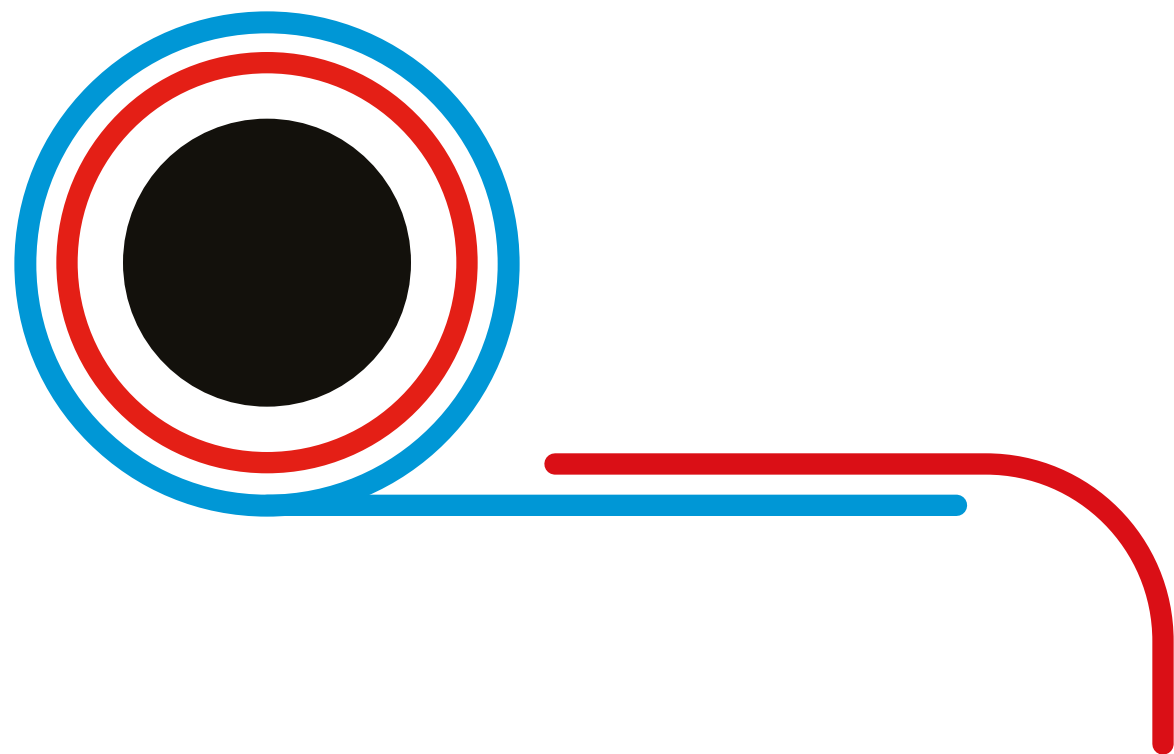
FONCTIONNEMENT DE LA NOTATION

INTRODUCTION AUX ÉLÉMENTS DE BASE

Afin d'expliquer le fonctionnement de la notation musicale, il est de mise de tout d'abord la séparer dans ses trois catégories d'éléments de base. Les symboles de la notation expriment ainsi des éléments qui se classent dans les catégories sont les suivantes :

- **La hauteur des notes**
- **Le rythme**
- **L'expression**

Chacun de ces symboles seront expliqués en plus grand détails aux pages suivantes.

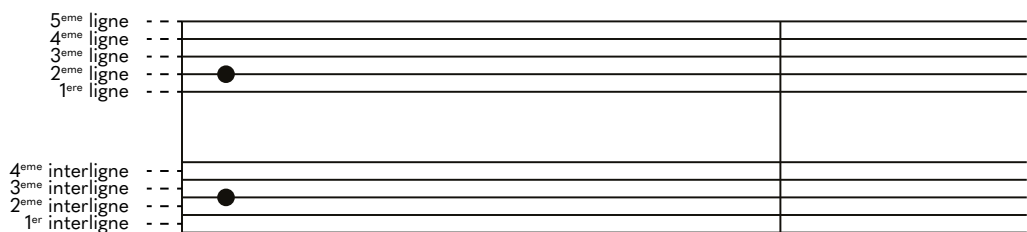

DÉTAILS DES ÉLÉMENTS DE NOTATION

Hauteur

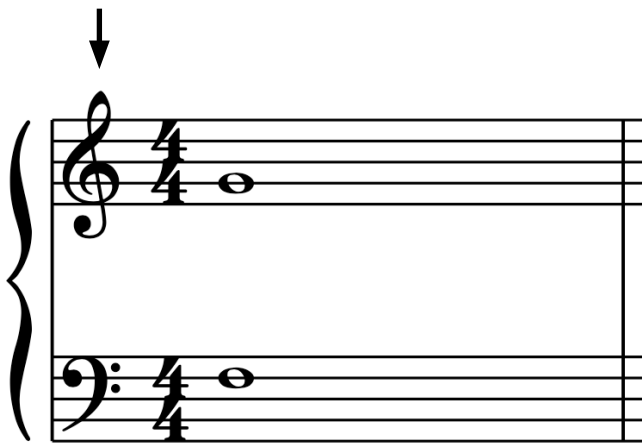
Portée

La portée est l'élément fondamentale de la partition. Elle permet de situer les notes en montrant leur hauteur. Elle est composée de 5 lignes et 4 interlignes. Certaines partitions, comme celles de piano, sont composées de deux portées, pour différentes voix. Dans le cas du piano, on parle de la main gauche et de la main droite. Le principe ici reste le même que pour les partitions traditionnelles.

Clés

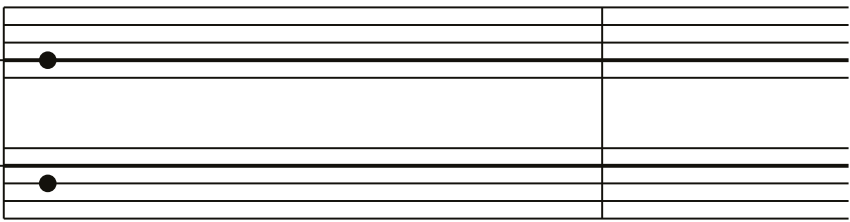
Les clés sont des symboles qui permettent d'indiquer où se situent les notes sur la portées en positionnant une note en particulier sur une certaine ligne. Les clés les plus répandues sont la clé de sol et la clés de fa, qui positionnent respectivement la note sol sur la deuxième ligne et la note fa sur la quatrième ligne. Dans le cas de la notation musicale graphique, symboles traditionnels sont remplacées par une simple indication du nom de la note à la gauche du début de la ligne à laquelle elle correspond. La ligne est ensuite plus épaisse pour le reste de la partition pour donner un point de repère au lecteur.

En notation traditionnelle

Sol - - -

Fa - - -

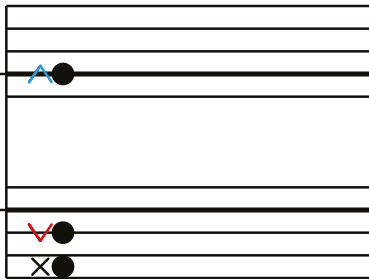
En notation graphique

Altérations

En notation graphique, les dièse et bémols sont indiqués par des chevrons pointant vers le haut ou le bas, de couleurs différentes. Les dièses sont associés à la couleur bleu et les bémols, à la couleur rouge. Les bécarrés, eux, sont symbolisés par une croix noire.

Sol - - -

Fa - - -

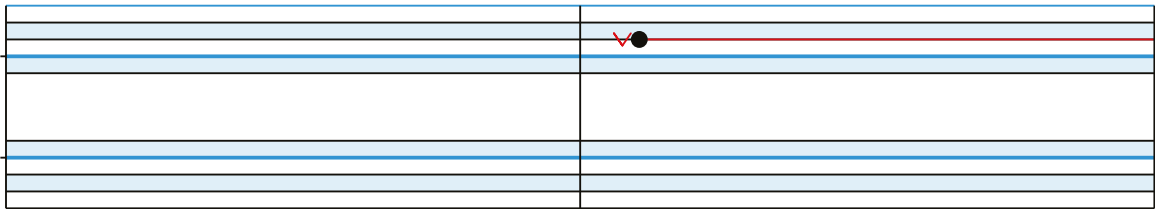
Armure

Les altérations associées à la tonalité de la pièces, les altérations à l'armure, sont indiquées à la gauche du début de la portée. De plus, tout au long de la pièce, la ligne ou l'interligne associé aux notes altérées à l'armure sont mis en évidence, soit en bleu ou en rouge, pour indiquer l'altération à l'armure.

Également, lorsqu'une altération accidentelle est ajoutée dans la pièce, la ligne ou l'interligne associé à la note sont aussi mis en évidence en bleu ou en rouge jusqu'à la fin de la mesure pour rappeler la répétition de l'altération accidentelle tout au long de la mesure

Sol - - ^

Fa - - ^

Rythme

Temps et figures de notes

L'un des concepts de base de la notation graphique est de rendre plus visuelle l'écriture de la musique afin de permettre au lecteur de plus facilement comprendre l'aspect de la musique. L'une des façon qu'elle accomplit ce but est grâce à sa manière nouvelle de représenter le rythme. Dans une partition en notation musicale, chaque mesure a une longueur déterminée, identique tout au long du morceau. Chaque mesure est ensuite découpée par le nombre de temps dans chaque mesure, à l'aide de crochets qui indiquent chacun un temps.

Les figures de notes viennent s'insérer dans ces crochets et ont chacune une longueur qui correspond à la durée des notes qu'elles représentent. Par exemple, une noire aura la longueur d'un crochet, puisqu'elle dure un temps et une blanche aura la longueur de deux crochets car elle dure deux temps. Les figures, ont également chacune un symbole qui leur est associé, tel qu'illustré ci-dessous.

Nom	Durée	Notation graphique	Notation traditionnelle
Ronde	4 temps		
Blanche pointée	3 temps		
Blanche	2 temps		
Noire pointée	1 1/2 temps		
Noire	1 temps		
Croche pointée	3/4 temps		
Croche	1/2 temps		
Double-croche	1/4 temps		
Triple-croche	1/8 temps		

1

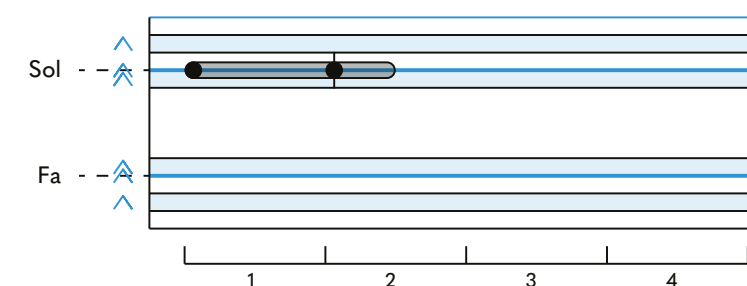
2

3

4

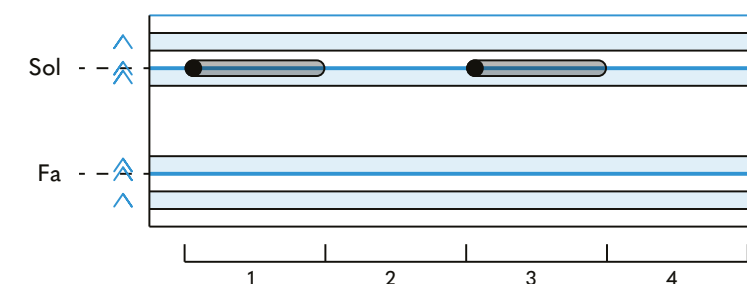
Liaisons

Les liaisons, en notation graphique, sont formées simplement en liant deux notes ensemble afin de donner une note qui a la longueur des deux notes combinées, comme ci-contre, où l'on lie une noire avec une croche pour donner une note qui a 1 1/2 temps de longueur..

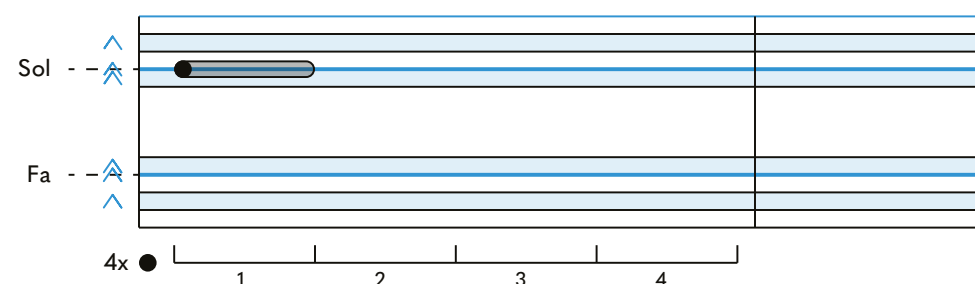
Silences

En notation graphique, les silences sont également exprimés très simplement, en laissant tout simplement un espace dans la portée de la longueur correspondant au nombre de temps de silence.

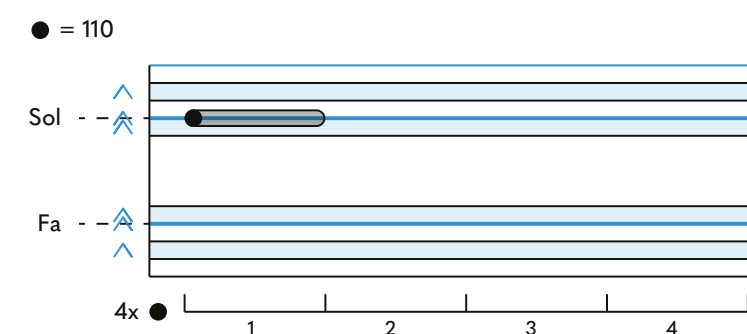
Chiffrage

Le chiffrage est inscrit à la gauche des crochets de temps de la première mesure de la partition. Il est composé du nombre de temps dans la mesure, du symbole « x » et du symbole de la note qui équivaut à un temps dans la pièce. Par la suite, les crochets de temps s'adaptent au chiffrage, en ayant la longueur de la note qui équivaut à un temps et en étant présent dans le nombre de temps dans la mesure.

Tempo

L'inscription du tempo est très semblable à ce qui se fait en notation traditionnelle. On inscrit au début de la partition, au-dessus de la première portée, le symbole de la note qui équivaut à un temps ainsi que le tempo qu'elle vaut, comme ci-contre, où les noires équivalent à une vitesse de 110 battements par minute.

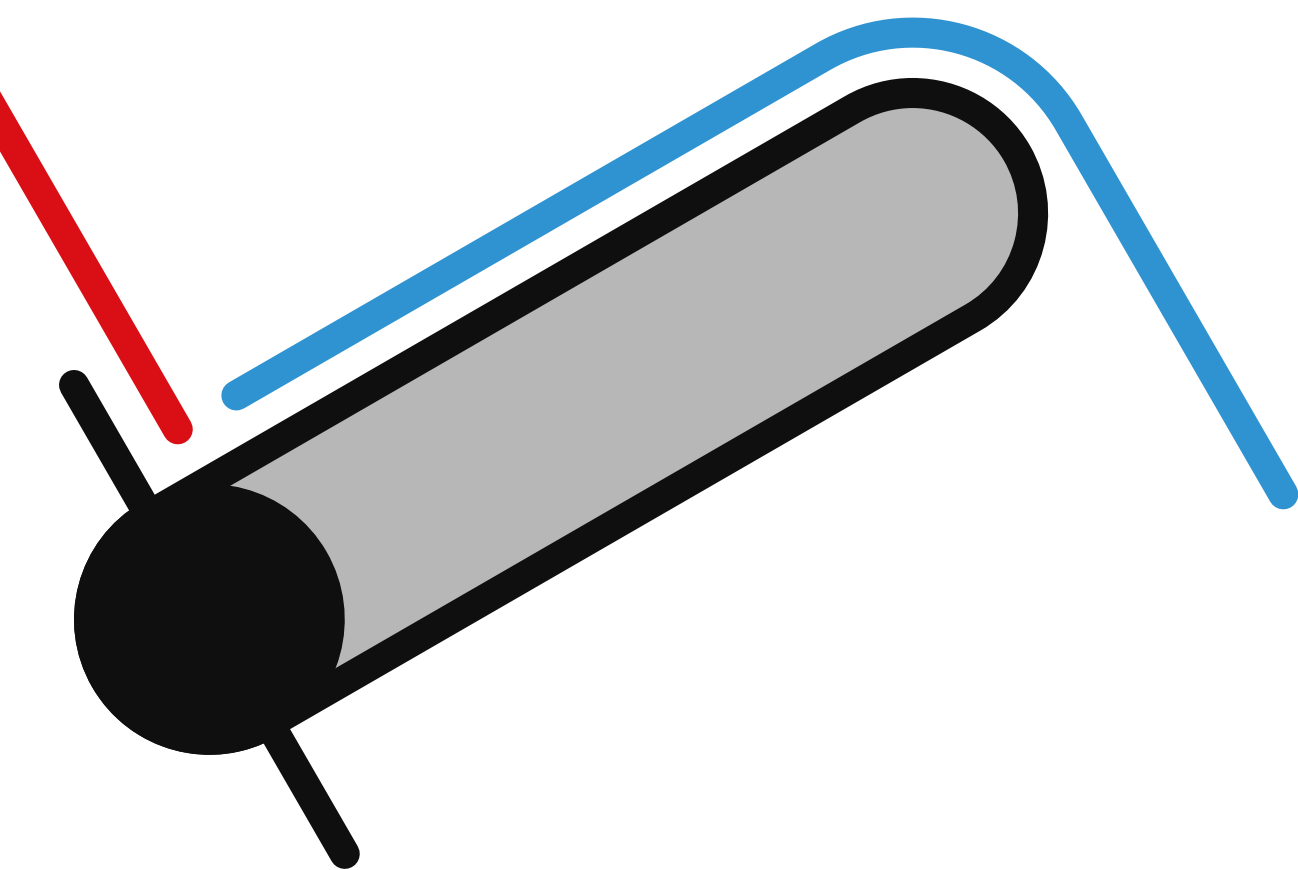
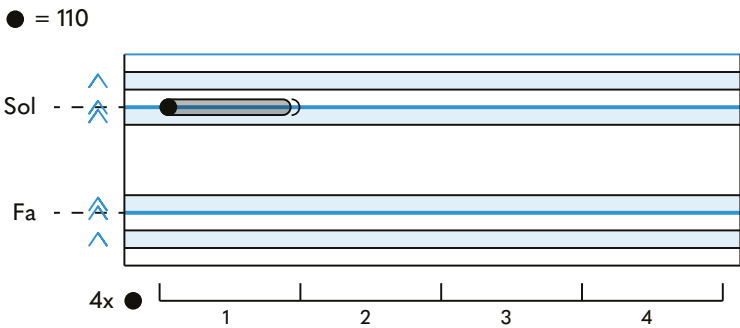

Répétitions

Pour les répétitions, la notation musicale graphique utilise les même conventions que la notation traditionnelle.

Point d'orgue

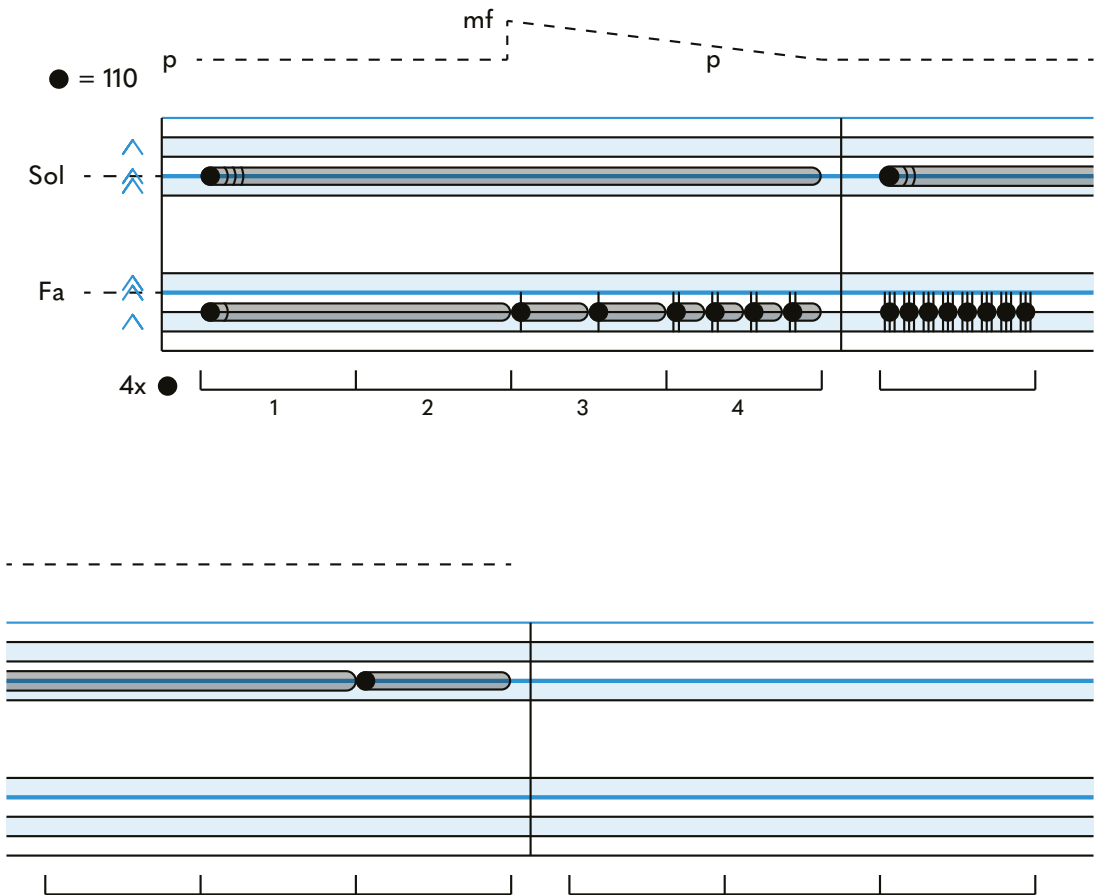
Pour le point d'orgue, le symbole est le suivant. Ce signe indique que l'interprète peut allonger la note correspondante selon son interprétation.

Expression

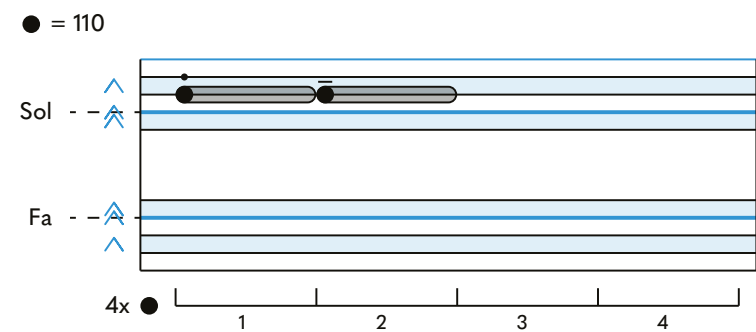
Nuances

En notation graphique les nuances sont exprimée à l'aide d'un graphique sous la forme d'une ligne pointillée placée au-dessus de la portée et qui monte et descend en fonction de l'intensité des notes. Les indications traditionnelles de nuances sont également ajoutées à ce graphique. Le but ici est de rendre sou forme visuelle le niveaux d'intensité des sections de la pièce.

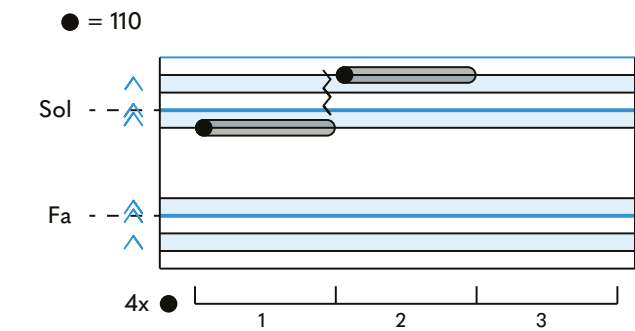

Accents

Pour ce qui est des accents (ex. staccato, tenuto), les symboles sont les même qu'en notation traditionnelle (voir les exemples ci-contre).

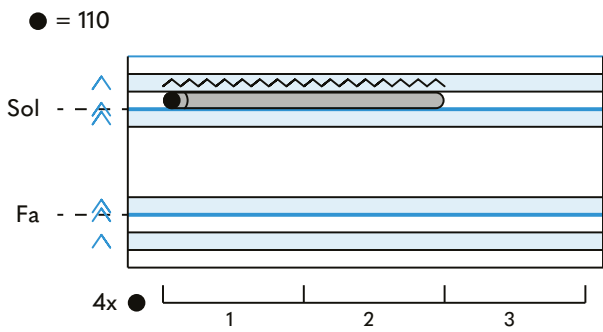
Glissando

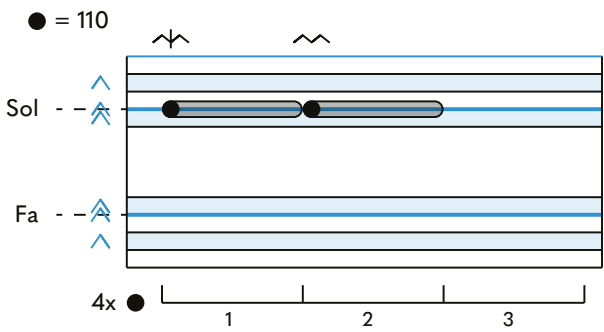
Ornements

Pour les ornements, les symboles utilisés dans la notation graphique sont sensiblement les mêmes que pour la notation traditionnelle. Voir les exemples ci-dessous.

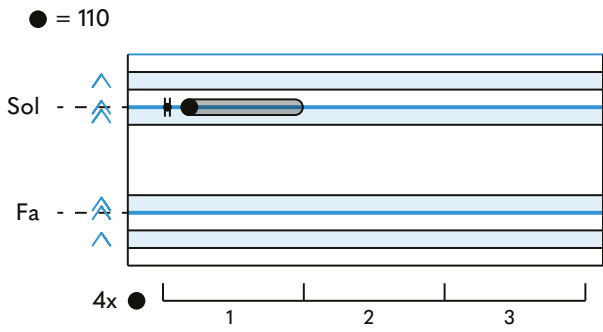
Trilles

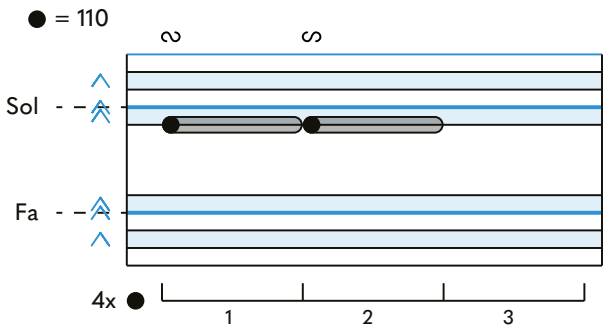
Mordants

Appoggiatures

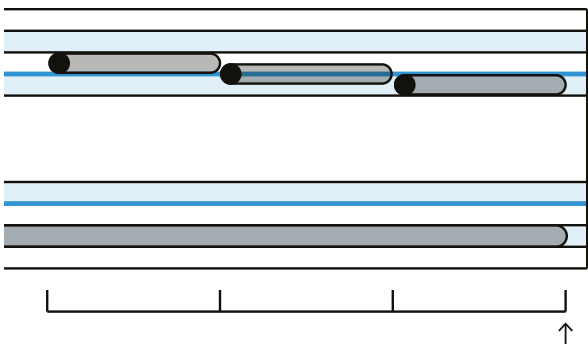
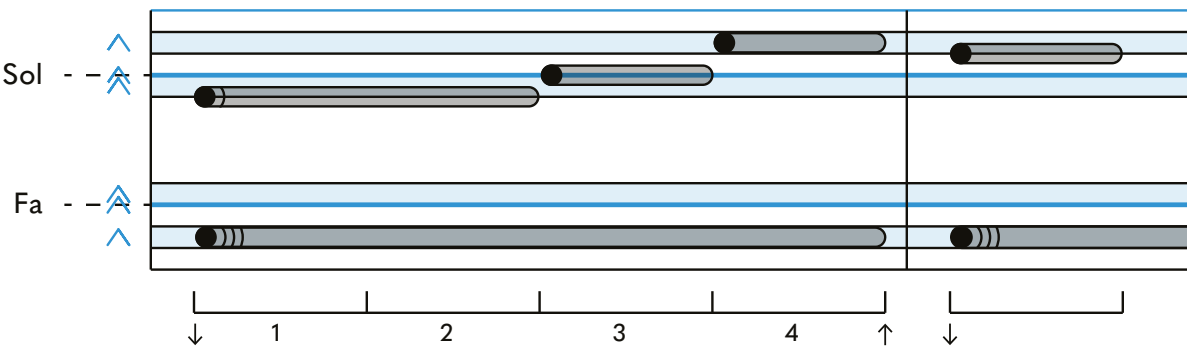

Gruppetto

Pédale

En raison de leur ressemblance avec les indications de temps de la notation graphique, les indications de pédales de la notation traditionnelle sont remplacées par de flèches qui sont placées sous les crochets de temps et qui pointent vers le bas pour montrer quand appuyer sur la pédale et vers le haut quand il faut la relâcher.

AJOUT D'ÉLÉMENTS VISUELS

Un autre élément autour de l'exploration de la notation musicale graphique est l'utilisation d'éléments graphique afin de rendre plus visuelle les partitions de musique et permettre au lecteur de plus facilement saisir l'atmosphère d'une pièce tout en dynamisant la mise en page des partitions

Ainsi, les graphistes qui produisent des partitions avec la notation graphique sont encouragés à utiliser différents éléments pour ajouter diverses informations autour de la pièce écrite. En voici quelques exemples

Éléments informationnels

Un exemple d'éléments qui peuvent être ajoutés est des éléments informationnels, qui vont ajouter du contexte ou de l'information utile, par exemple sur le compositeur ou l'interprète d'une pièce

Menuet
BWV Anh. 114

Johann Sebastian

Bach (1685-1750)

● = 110

Sol - -

Fa - -

3x ●

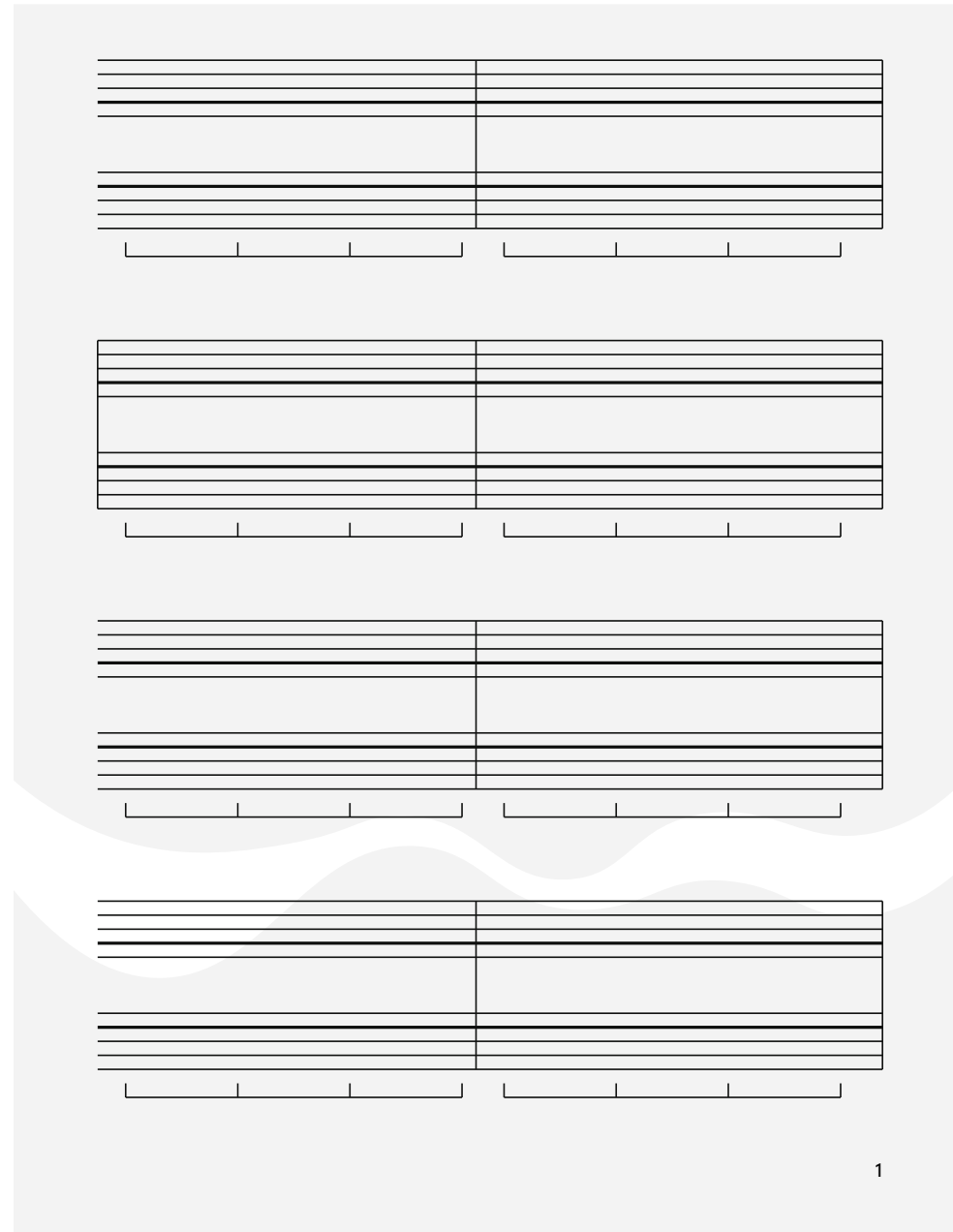
1

2

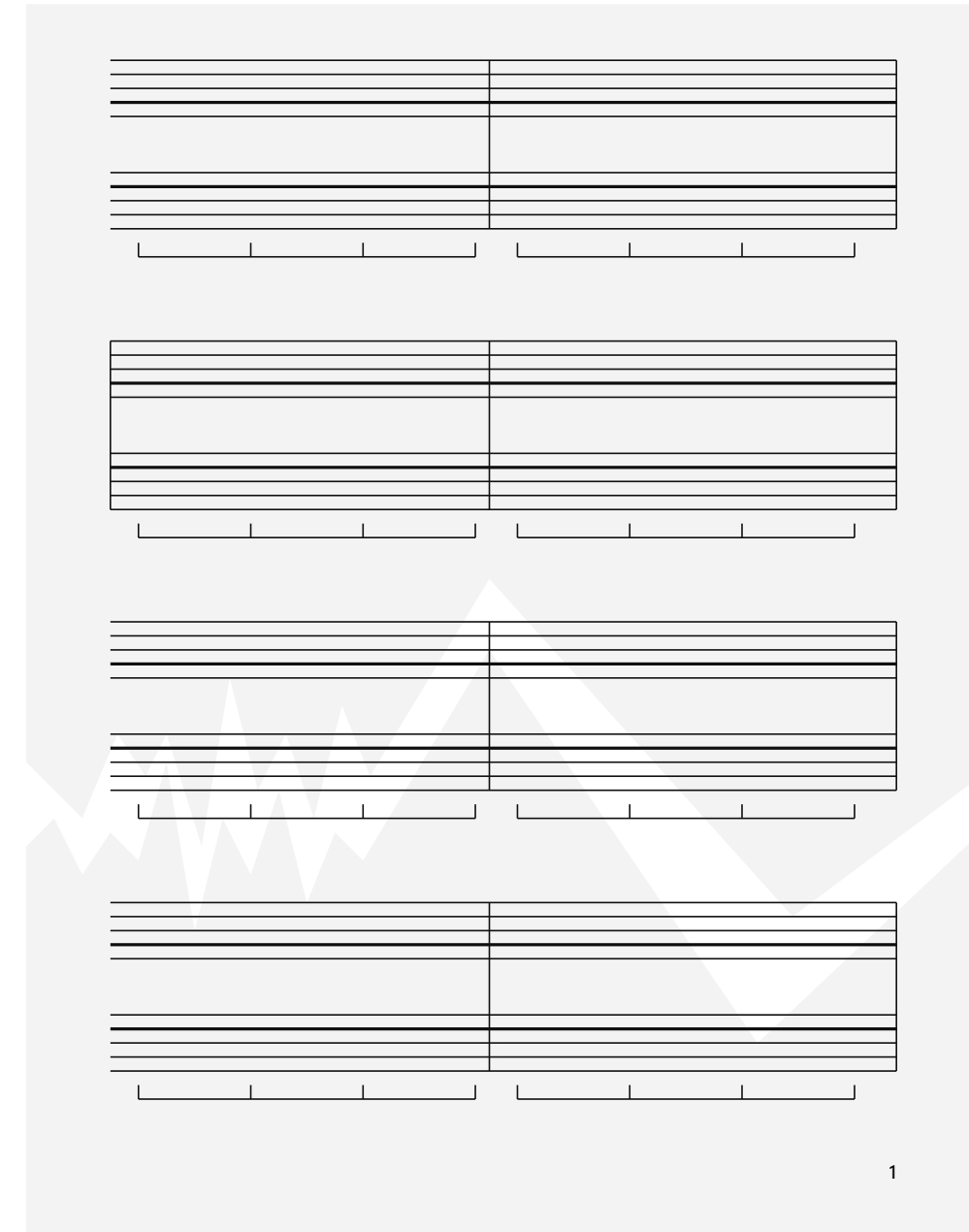
3

Éléments d'arrière-plan

Un autre exemple intéressant est d'ajouter des éléments d'arrière-plan à la pièce, qui vont exprimer visuellement et de manière conceptuelle l'atmosphère de la pièce (la vitesse, le volume, les nuances, style, etc.)

Exemple d'ajout d'éléments
d'arrière-plan pour une pièce à
l'ambiance douce et lente

Exemple d'ajout d'éléments
d'arrière-plan pour une pièce à
l'ambiance parfois rapide et douce et
parfois lente et forte

EXEMPLES D'APPLICATION

EXAMPLE #1

Menuet, Johann Sebastian Bach

Menuet 1

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
BWV Anh. 114

Mutopia-2001/04/01-75
This music is part of the Mutopia project, <http://www.mutopia-project.org/>
It has been typeset and placed in the public domain by Allen Garvin.
Unrestricted modification and redistribution is permitted and encouraged—copy this music and share it! free-scores.com

Partition originale

Menuet

BWV Anh. 114

Bach (1685-1750)

● = 110

Sol - -

Fa - -

3x ●

1 2 3

Musical notation for the first system of the Minuet, BWV Anh. 114. It shows two staves with notes and rests, including a triplet of eighth notes marked '3x'.

Musical notation for the second system of the Minuet, BWV Anh. 114. It shows two staves with notes and rests, including a triplet of eighth notes marked '5'.

1

Partition retravaillée

Musical notation for the third system of the Minuet, BWV Anh. 114. It shows two staves with notes and rests.

Musical notation for the fourth system of the Minuet, BWV Anh. 114. It shows two staves with notes and rests, including a triplet of eighth notes marked '10'.

Musical notation for the fifth system of the Minuet, BWV Anh. 114. It shows two staves with notes and rests, including a triplet of eighth notes marked with a squiggle.

Musical notation for the sixth system of the Minuet, BWV Anh. 114. It shows two staves with notes and rests, including a triplet of eighth notes marked with a squiggle.

2

Partition retravaillée

15

20

3

Partition retravaillée

25

30

4

Partition retravaillée

EXAMPLE #2

Imagine, John Lennon

This image shows a revised musical score for the song 'Imagine' by John Lennon. The score is presented on two systems of staves. The top system consists of two staves, each with a treble and bass clef. The bottom system also consists of two staves, each with a treble and bass clef. The score is written in 4/4 time and features a tempo marking of 70. The music is composed of a series of chords and melodic lines, with some notes highlighted in blue. The score is divided into measures by vertical bar lines, and some measures are grouped together with brackets. The overall layout is clean and professional, with a light gray background.

Partition retravaillée

This image shows the original musical score for the song 'Imagine' by John Lennon. The score is presented on two systems of staves. The top system consists of two staves, each with a treble and bass clef. The bottom system also consists of two staves, each with a treble and bass clef. The score is written in 4/4 time and features a tempo marking of 70. The music is composed of a series of chords and melodic lines, with some notes highlighted in blue. The score is divided into measures by vertical bar lines, and some measures are grouped together with brackets. The overall layout is clean and professional, with a light gray background.

Partition originale

19 FA SOL DO MI MI7 FA SOL DO DO

2

Partition originale

Imagine

Lennon (1940-1980)

● = 70

Sol - - -

Fa - - -

4x ●

1

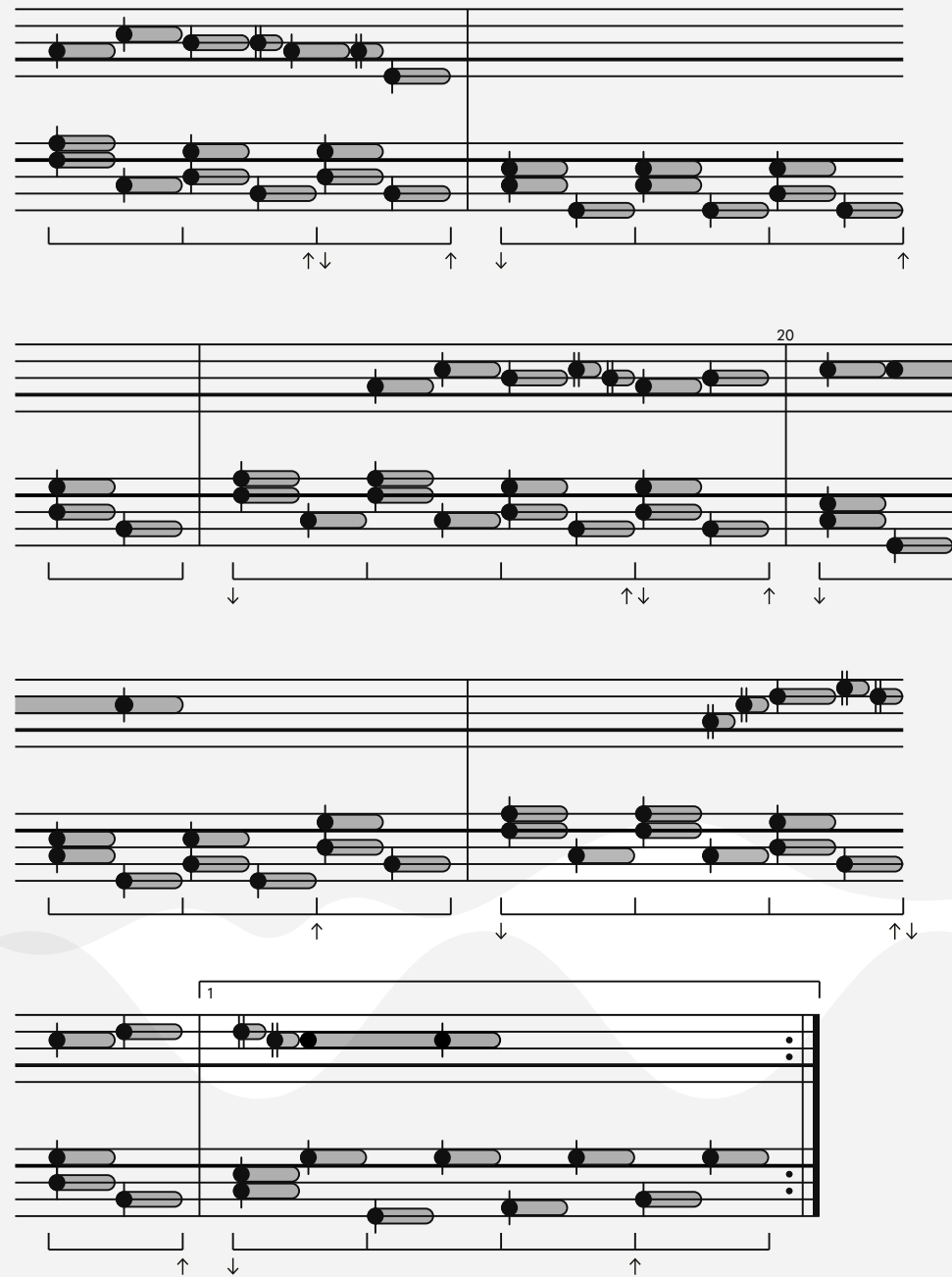
Partition retravaillée

The musical score on page 30 consists of four systems, each with two staves. The notation includes various note values, rests, and performance markings such as up and down arrows and bracketed groups. A blue arrow points to a specific note in the second system. The number '10' is written above the first staff of the fourth system. The page is numbered '2' in the bottom right corner.

Partition retravaillée

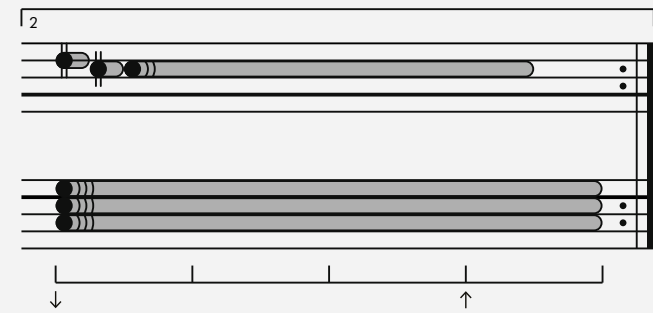
The musical score on page 31 consists of four systems, each with two staves. The notation includes various note values, rests, and performance markings such as up and down arrows and bracketed groups. A blue arrow points to a specific note in the second system. The number '15' is written above the first staff of the third system. The page is numbered '3' in the bottom right corner.

Partition retravaillée

4

Partition retravaillée

5

Partition retravaillée