Jacques Gabriel ROLLIN

Initiation musicale - Volume 3

Théorie

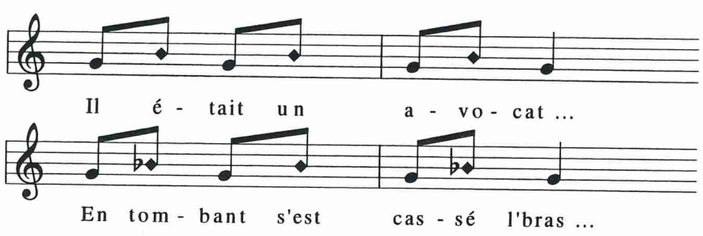
Modèle déposé - Autoédition

Le bémol - ♭ - abaisse la note d'un demi-ton

On place le bémol **avant** la note qu'il concerne. Nous changerons le nom de la note bémolisée ainsi :

SI ♭ devient SOU,
MI ♭ devient MOU
LA ♭ devient LOU,
…

"**OU**" puisqu'en-dess**OU**s de la note naturelle

THEORIE n° 1
© J. ROLLIN

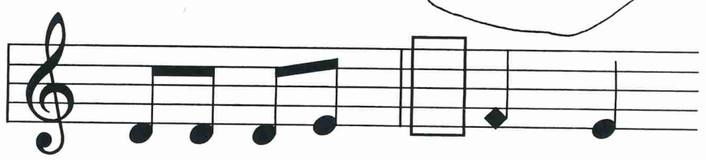
Les altérations
le Bémol

Le dièse - ♯ - élève la note d'un demi-ton

On place le dièse **avant** la note qu'il concerne. Nous changerons le nom de la note dièsée ainsi :

FA ♯ devient FU,
DO ♯ devient DU,
SOL ♯ devient SUL,
…,

"**U**" puisqu'au-dess**U**s de la note naturelle

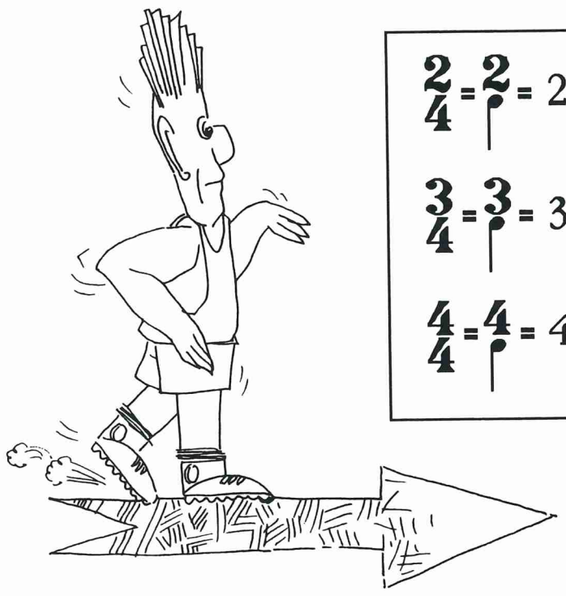

Je chante "au clair de la lune" en RE …
Le FA est trop _____ Pour le hausser je place un _____ devant le _____.

THEORIE n° 2
© J. ROLLIN

Les altérations
le Dièse

le BINAIRE

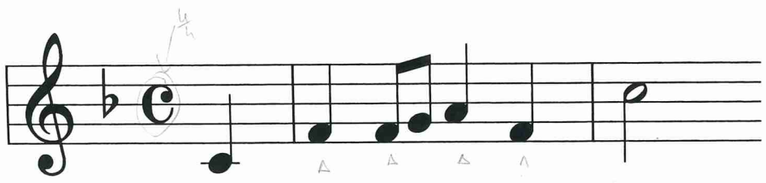
$\frac{2}{4}=\frac{2}{\text{♩}}$ = 2 temps

$\frac{3}{4}=\frac{3}{\text{♩}}$ = 3 temps

$\frac{4}{4}=\frac{4}{\text{♩}}$ = 4 temps

Je chante un thème célèbre en BINAIRE :

le_____ de _____

THEORIE n° 3
© J. ROLLIN

Le Binaire
chiffrage de la mesure

le TERNAIRE

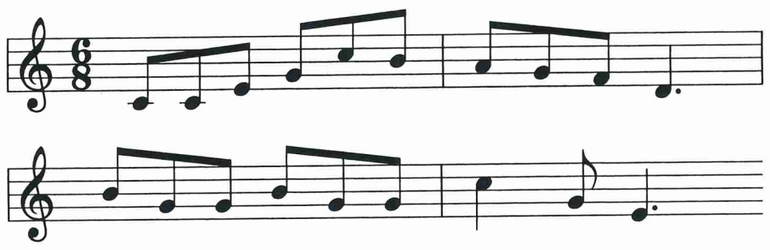

$\frac{6}{8}=\frac{6}{\text{♪.}}$ = 2 temps

$\frac{9}{8}=\frac{9}{\text{♪.}}$ = 3 temps

$\frac{12}{8}=\frac{12}{\text{♪.}}$ = 4 temps

Je chante une chanson en TERNAIRE :

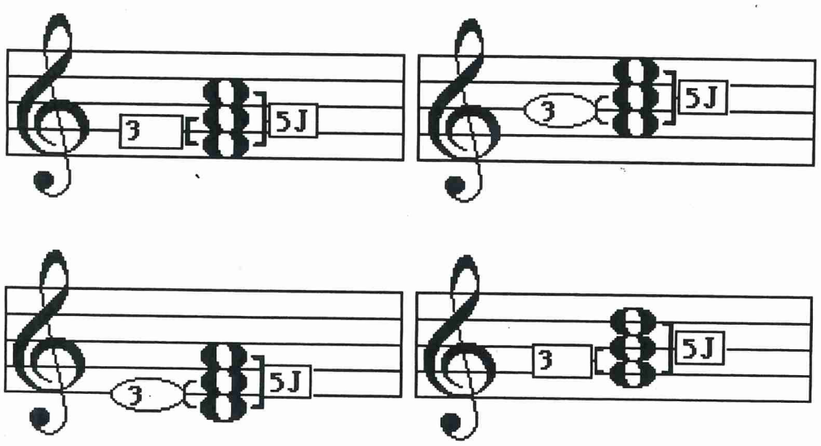
THEORIE n° 4
© J. ROLLIN

Le Ternaire
chiffrage de la mesure

Voici des ACCORDS PARFAITS à l'état le plus simple ou ETAT FONDAMENTAL.

Ils s'appuient sur la note la plus grave, dite NOTE de BASSE, à partir de laquelle on construit une TIERCE et une QUINTE.

Je chante les notes du BAS vers le HAUT, de la plus grave à la plus aigüe

• si la 1ère **tierce** est **MAJEURE** - deux TONS - l'accord sera dit **MAJEUR**

• si la 1ère **tierce** est **mineure** - un TON et demi - l'accord sera dit **mineur**

THEORIE n° 5
© J. ROLLIN

Les accords

J'apprends par cœur l'ordre des dièses

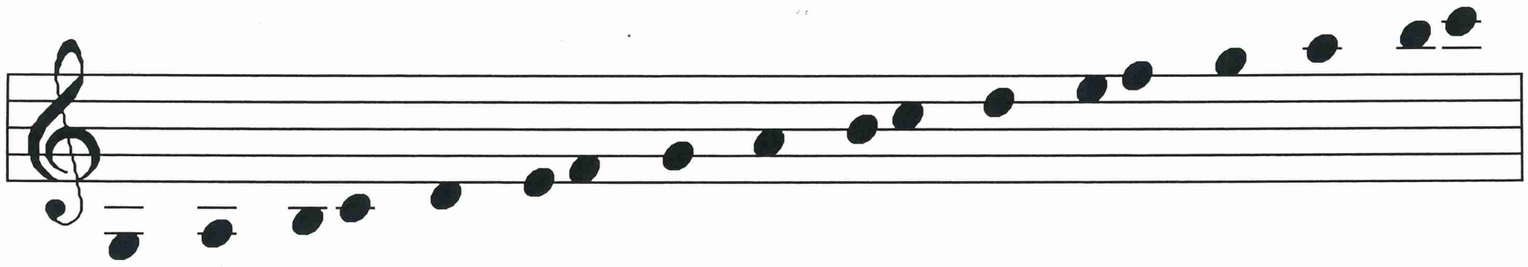
FA DO SOL RE LA MI SI

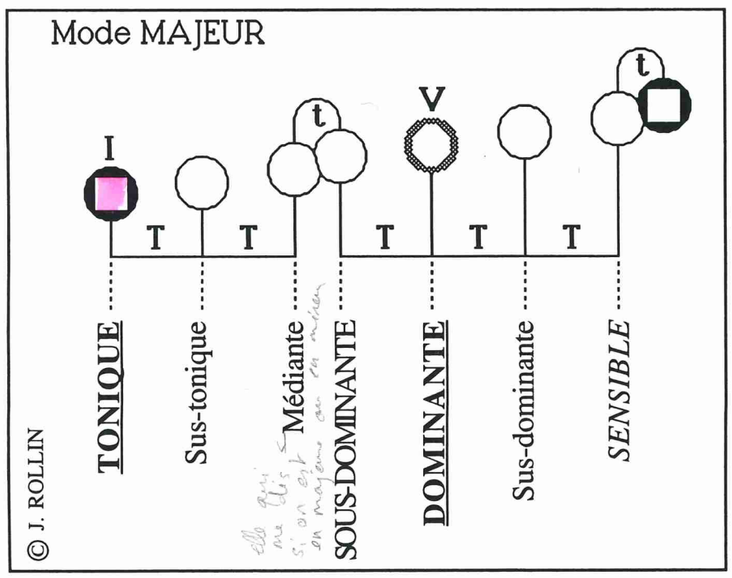
J'apprends par cœur l'ordre des dièses

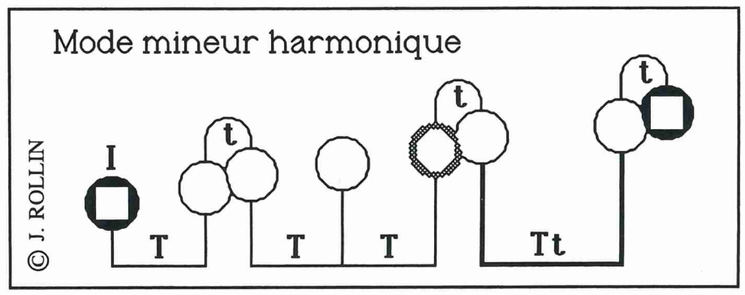
SI MI LA RE SOL DO FA

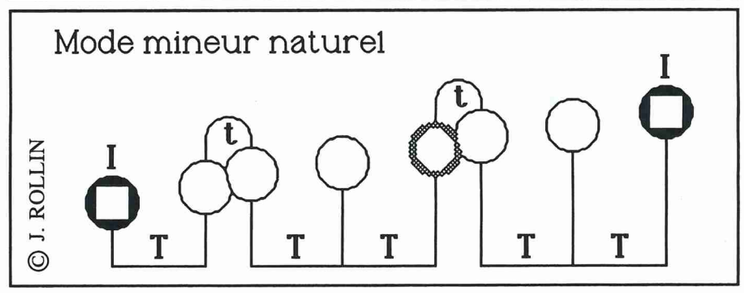
THEORIE n° 6
© J. ROLLIN

Les tonalités
les Armatures

THEORIE n° 7 © J. ROLLIN			les modes • MAJEUR • mineur naturel • mineur harmonique

-ton est
érité est
ır savoir
ouche de

Certain
Il en ex

O

ce d'une
pourtant

sses cet

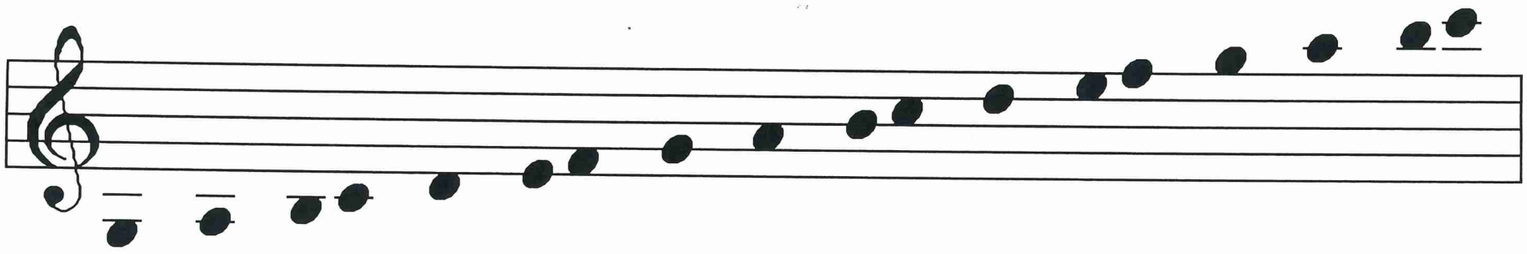

DO ré MI

Entends-tu {MIFA} ou {FAMI} ou {SIDO} ou {DOSI} ?
Non ! Cette tierce est donc MAJEURE.

Seul, le passage de l'intervalle à la radiographie, peut faire apparaître la présence d'un virus. Bien sûr, en chantant les notes, tu analyseras très bien l'intervalle, il faut seulement être très sûr de toi. Les oreilles sont un bon appareil de radiographie !

THEORIE n° 8 © J. ROLLIN			3ce MAJEURE ou 3ce mineure

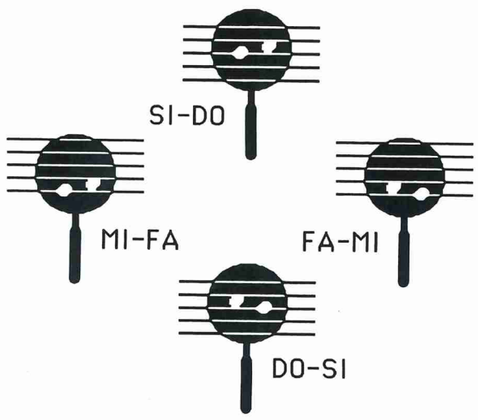
Mode MAJEUR

Tierce MAJEURE
Tierce mineure

Certaines tierces sont atteintes d'un virus !
Il en existe 4 :

{MIFA} {FAMI} {SIDO} {DOSI}

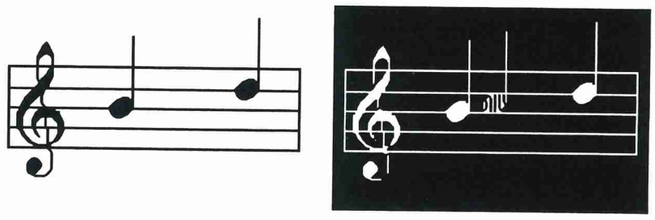
Ce sont les demi-tons naturels
On les appelle aussi "secondes mineures"

Seul, le passage de l'intervalle à la radiographie, peut faire apparaître la présence d'un virus. Bien sûr, en chantant les notes, tu analyseras très bien l'intervalle, il faut seulement être très sûr de toi. Les oreilles sont un bon appareil de radiographie !

Pour l'instant, une tierce qui contient un demi-ton est mineure. Le virus est invisible, et une grande dextérité est indispensable pour les instrumentistes à cordes pour savoir s'ils doivent plus ou moins serrer les doigts sur la touche de leur instrument …

Considérons la tierce [SI-RE]

Le passage à la radiographie te montre bien la présence d'une note que tu ne vois pas, que tu n'entends pas et qui pourtant forme le fameux virus. Cette tierce est donc mineure.

Si tu prends la tierce [DO-MI]. Dans ta tête, tu passes cet intervalle à la radiographie et tu peux dire :

DO ré MI

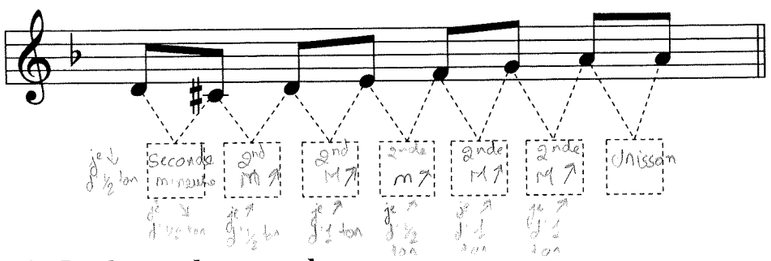
Entends-tu {MIFA} ou {FAMI} ou {SIDO} ou {DOSI} ?
Non ! Cette tierce est donc MAJEURE.

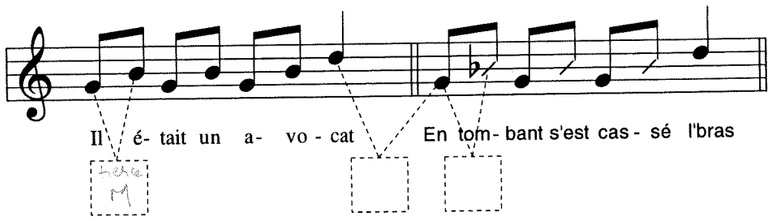
THEORIE n° 8
© J. ROLLIN

3ce MAJEURE
ou 3ce mineure

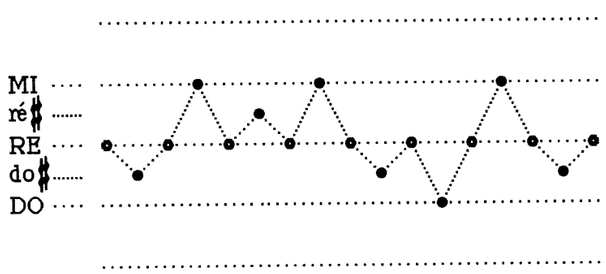
J'identifie un intervalle !

1. Sur une partition - Une mélodie est composée d'une succession d'intervalles. Un intervalle peut être ascendant donc monter … ou descendant donc descendre. Pour trouver le NOM d'un intervalle, il suffit de compter les notes qui le compose, sans oublier de compter la première note !

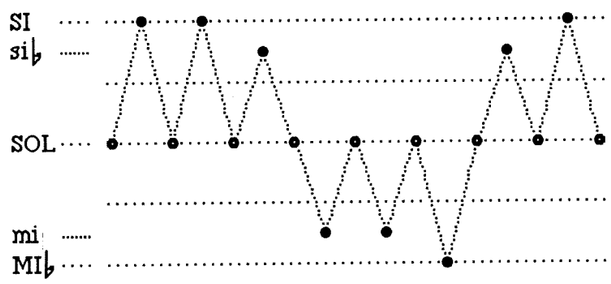

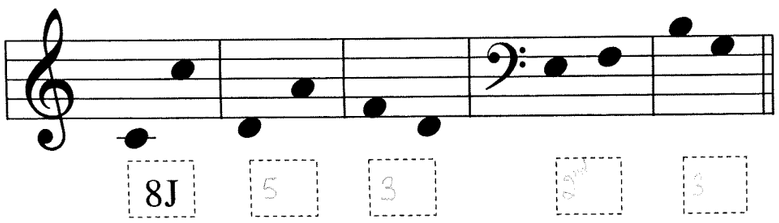
2. Je chante des secondes …

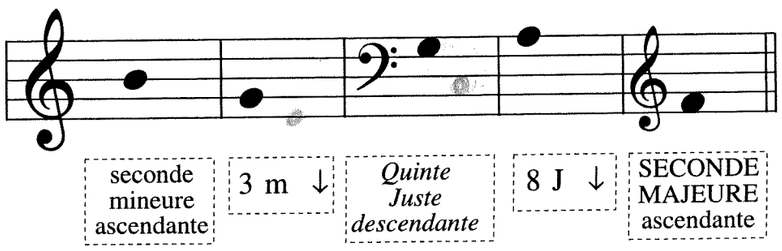
Je chante des tierces …

3. Dans chaque mesure, **j'indique le nom de l'intervalle …**

Je construits l'intervalle demandé à partir de la note donnée …

4. Par rapport à une chanson : J'entends le début de "la p'tite hirondelle" = c'est une *Quinte Juste.*

	2m seconde mineure	2M SECONDE MAJEURE	3m tierce mineure	3M TIERCE MAJEURE	4J *Quarte Juste*	5J *Quinte Juste*	6m sixte mineure	6M SIXTE MAJEURE	8J *Octave Juste*
↑	La meunière 	Rémouleur 	Pétrouchka 	Il était un petit homme 	Arlequin dans sa boutique 	La p'tite hirondelle 		Savez-vous planter les choux 	Là haut, sur la montagne
↓	La meunière 	Rémouleur 	En tombant s'est cassé l'bras 	L'hippopotame 	A la volette	Un jour sur le pont de Tréguier 		Nobody knows	Alouette, gentille alouette

5. La radiographie … J'écoute … NO ↗ NO … j'ai déjà une petite idée, est-il plutôt grand ou petit … ? NO ↗ NO … Je mémorise bien les deux notes et je chante intérieurement TOUTES les notes qui composent cet intervalle en comptant sur mes doigts. Par exemple :

NO	no	no	no	no	no	no	**NO**
1	2	3	4	5	6	7	**8**

… J'ai compté jusqu'à 8, l'intervalle est une *Octave Juste.*

6. La couleur de l'intervalle …

PETITS				GRANDS				
DISSONNANTS		CONSONNANTS RICHES		CONSONNANTS				
				PAUVRES		RICHES		CREUX
2m	2M	3m	3M	4J	5J	6m	6M	8J

© J. ROLLIN

1. Qui joue ?

VOIX | INSTRUMENTS | VOIX et INSTRUMENTS

2. Combien sont-ils ?

Un musicien tout seul

Un petit nombre de musiciens DUO, TRIO, QUATUOR, …

Un petit orchestre, un orchestre de chambre

Un grand nombre de musiciens

Un ou plusieurs solistes et un orchestre

3. De quelle famille sont les instruments ?

De la MEME famille... | De PLUSIEURS familles

4. Quelles nuances ?

pp ***p*** ***mf*** ***f*** ***ff***

Crescendo, Decrescendo, Diminuendo

5. Quelle est l'allure de cette pièce ?

Lento, Moderato, Allegro, Vivace, …

6. Quel est le système rythmique utilisé ?

Binaire, Ternaire, …

7. Quel Mode ?

MAJEUR, mineur, …

8. J'essaie de mémoriser le thème, cette phrase que l'on entend plusieurs fois.

Parfois c'est tel instrument qui le chante, puis c'est un autre qui le reprend ...

9. En écoutant ce morceau …

Je pense :
- à un câlin,
- à une colère,
- à une promenade,
- …

J'aurais envie de dessiner :
- un paysage champêtre,
- la mer, une rivière,
- une sorcière sur son balai,
- des amoureux,
- …

10. Quel est le "style" de cette pièce ?

Elle fait penser au style de la musique :
- Baroque de BACH
- Classique de MOZART
- Romantique de SCHUBERT

THEORIE n° 10			Analyse Auditive

© J. ROLLIN

LES QUESTIONS d'ANALYSE

0. **TITRE** de la pièce analysée !
1. **ARMURE**, ou **ARMATURE**, ou QU'Y-A-T-IL A LA CLE ?
2. DEUX **TONALITES** sont POSSIBLES, lesquelles ?
3. Je construits les **3 GAMMES** correspondant à cette armature, *SANS OUBLIER* de la remettre à la clé !
4. Quelle est la **TONALITE PRINCIPALE** de cette pièce ?
5. Je dois pouvoir expliquer mon **CHOIX**
6. Dans cette tonalité, j'indique :
   - la **TONIQUE - I** (1 en chiffre romain)
   et l'**ACCORD de TONIQUE**
   - la **DOMINANTE - V** (5 en chiffre romain)
   et l'**ACCORD de DOMINANTE**
7. Je place les respirations, donc je repère les **PHRASES** sur la partition en chantant la mélodie ! J'observe les motifs rythmiques et mélodiques qui sont utilisés.
8. Je signale par un "**V**" sur la partition et sous la voix la plus grave les ARRETS sur la DOMINANTE - en forme de QUESTION - **?**
   Ce sont les DEMI CADENCES : "**1/2 cad**"
9. Je signale par "**V**" suivi de "**I**" sur la partition et sous la voix la plus grave les ARRETS - en forme de REPONSE - **!**
   Ce sont les CADENCES PARFAITES : "**CP**".
   Je trouverai toujours, et dans cet ordre, la DOMINANTE suivie de la TONIQUE ou bien l'Accord de Dominante puis l'Accord de Tonique.
10. Quelle est l'**ALLURE** de cette pièce ?
11. Quel est le SYSTEME RYTHMIQUE utilisé **BINAIRE** ou **TERNAIRE** ?
12. Quel est le **CHIFFRAGE** de la mesure ?
13. Combien y a-t-il de TEMPS par MESURE ?
14. J'indique sur la partition le NOM (Tierce, Quarte, …) et la QUALIFICATION (**M** pour MAJEUR, **m** pour mineur, ou **J** pour JUSTE) des **INTERVALLES** encadrés.
15. Je **TRANSPOSE** les mesures indiquées dans une NOUVELLE TONALITE, *SANS OUBLIER* le chiffrage de la mesure et la nouvelle armature …
16. Pour **QUEL(S) INSTRUMENT(S)**, cette pièce a-t-elle été écrite ?
17. Que trouve-t-on au … SYSTEME, … MESURE, … TEMPS, Je lis de BAS en HAUT !
18. J'entoure sur la partition les **ALTERATIONS ACCIDENTELLES**, celles qui n'appartiennent pas à la Tonalité Principale.
19. A quelle tonalité fait penser le … que l'on trouve mesure(s) n° … ?
20. Quelle est la **FORME** de cette pièce ?

© J. ROLLIN

Symphonie n° 1 dite " TITAN "

III° mouvement

Gustav MAHLER
1860 - 1911

Dans cette page, il y a 3 systèmes

Le premier système est composé de 2 portées

Le second système est composé de _____ portées

Le troisième système est composé de _____ portées

Je remarque les crochets qui groupent les instruments par famille. Dans chaque famille, les instruments les plus graves sont en bas.

Je colorie le nom des instruments :
De la famille des CORDES en VERT
De la famille des VENTS - CUIVRES en JAUNE
De la famille des VENTS - BOIS en BLEU

Cette pièce est en ré m. Les timbales jouent deux notes :
___ = TONIQUE et ___ = DOMINANTE

Plusieurs instruments jouent la même mélodie, c'est le THEME. Le premier à le jouer est la CONTREBASSE.

Quel instrument commence à jouer le THEME en 271, ce qui signifie 2 comme 2ème système, 7 comme 7ème mesure et 1 comme 1er temps :

_____

Les instruments qui jouent le thème, entrent les uns après les autres, un peu comme dans un CANON. J'entends en :

1er : _____
2ème : _____
3ème : _____
4ème : _____
5ème : _____
6ème : _____
7ème : _____

Un instrument joue une mélodie très différente, lequel :

_____

THEORIE n° 11
© J. ROLLIN

Le Conducteur

1. Qui joue ?

VOIX

INSTRUMENTS

VOIX et INSTRUMENTS

2. Combien sont-ils ?

Un musicien tout seul

Un petit nombre de musiciens DUO, TRIO, QUATUOR, ...

Un petit orchestre, un orchestre de chambre

Un grand nombre de musiciens

Un ou plusieurs solistes et un orchestre

3. De quelle famille sont les instruments ?

De la MEME famille...

De PLUSIEURS familles

4. Quelles nuances ?

pp ***p*** ***mf*** ***f*** ***ff***

Crescendo, Decrescendo, Diminuendo

5. Quelle est l'allure de cette pièce ?

Lento, Moderato, Allegro, Vivace, ...

6. Quel est le système rythmique utilisé ?

Binaire, Ternaire, ...

7. Quel Mode ?

MAJEUR, mineur, ...

8. J'essaie de mémoriser le thème, cette phrase que l'on entend plusieurs fois.

Parfois c'est tel instrument qui le chante, puis c'est un autre qui le reprend ...

9. En écoutant ce morceau ...

Je pense :
- à un câlin,
- à une colère,
- à une promenade,
- ...

J'aurais envie de dessiner :
- un paysage champêtre,
- la mer, une rivière,
- une sorcière sur son balai,
- des amoureux,
- ...

10. Quel est le "style" de cette pièce ?

Elle fait penser au style de la musique :
- Baroque de BACH
- Classique de MOZART
- Romantique de SCHUBERT

THEORIE n° 10

© J. ROLLIN

Analyse Auditive

d'après une SONATE en _____

_____ M ou _____ m

Domenico SCARLATTI 1685-1757

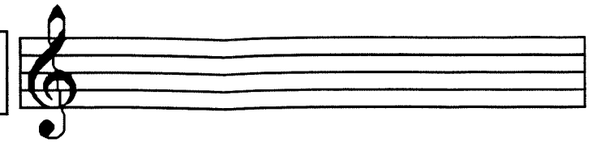

NOM : _____ PRENOM : _____

NOTE :

0.

1. ☐ 2. ☐ et ☐

3. ☐

mineur naturel

mineur harmonique

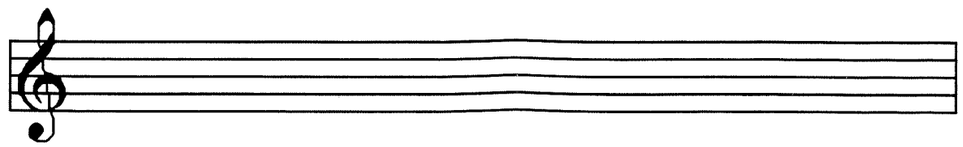
4. ☐ 6. ☐ et ☐

I = TONIQUE **V = DOMINANTE**

7, 8 et 9 sur la PARTITION 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐

14. Sur la PARTITION

15. Je transpose la 1ère voix des mesures n°_____ en _____

16. ☐ 17. **18**. Sur la PARTITION 19. ☐

THEORIE n° 12

© J. ROLLIN

Les réponses aux questions d'Analyse

Des points de repère !

1. Sur la portée la plus **grave**, souvent en clé de FA, j'indique le NOM de la DERNIERE note et celui de l'AVANT-DERNIERE. ATTENTION à la clé en lisant les notes …

2. Je lis l'ARMATURE

3. Je dis la phrase pour trouver les DEUX tonalités possibles

4. Je choisis la TONALITE PRINCIPALE

5. Je chante la mélodie … plusieurs fois pour bien la maîtriser.

6. Je place les respirations avec le signe habituel :

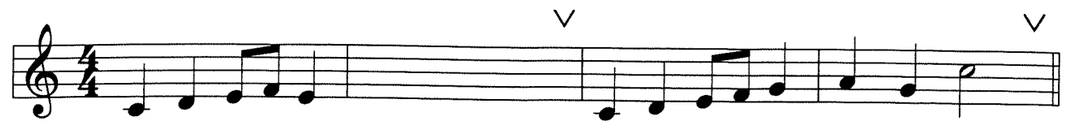

Ce signe ne coupe jamais un signe musical : - liaison, - … Il traverse toutes les portées de chaque système.

7. J'observe la partition :
- Il y a des paroles : - j'utilise la ponctuation du texte pour placer les respirations.
- Il y a un point d'orgue : - j'indique une respiration juste après.
- Il y a un silence : - une respiration est permise.
- Beaucoup d'attention pour la première phrase, son rythme, sa ligne mélodique, …
- Je remarque : - une levée, - un intervalle, - des rythmes qui reviennent, - …

8. J'indique le NOM de la note la plus grave située avant une respiration pour, peut-être, trouver une cadence.

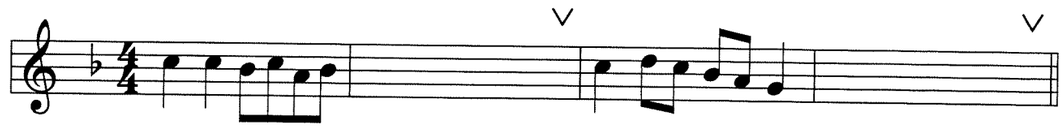
1. Cette phrase est en " DO M ", la TONIQUE est _____ , la DOMINANTE est _____ . **Compose la deuxième mesure** en forme de **Question**, donc terminée par une **demi-cadence**. La dernière note de cette mesure sera _____ qui est la DOMINANTE de DO M.

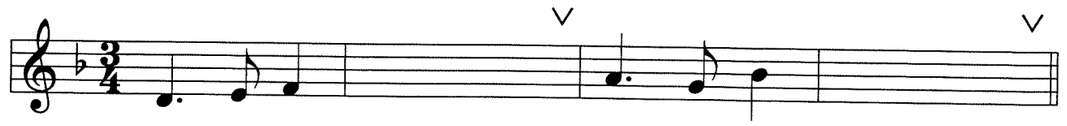
2. Cette phrase est en " la m ", la TONIQUE est _____ , la DOMINANTE est _____ . **Compose la dernière mesure** en forme de **Réponse**, donc terminée par une **Cadence Parfaite**. L'avant dernière note sera _____ qui la DOMINANTE de la mineur, et la dernière note sera _____ qui est la TONIQUE de la mineur …

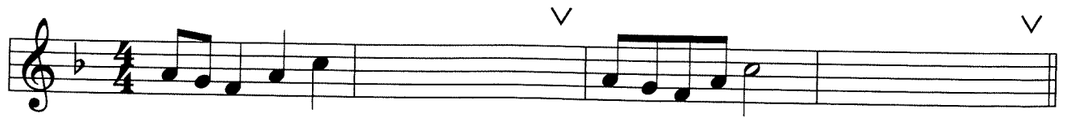
3. Cette phrase est en " FA M ", la TONIQUE est _____ , la DOMINANTE est _____ .
Compose la deuxième mesure en forme de **Question**, donc terminée par une **demi-cadence**. La dernière note de cette mesure sera _____ qui est la DOMINANTE de FA M.
Compose la dernière mesure en forme de **Réponse**, donc terminée par une **Cadence Parfaite**. L'avant dernière note sera _____ qui est la DOMINANTE de FA M, et la dernière note sera _____ qui est la TONIQUE de FA M …

4. Cette phrase est en " ré m ". **Compose :**
- **la deuxième mesure** en forme de **Question**, donc terminée par une **demi-cadence,**
- **la dernière mesure** en forme de **Réponse**, donc terminée par une **Cadence Parfaite**.

5. Cette phrase est en "_____" - à toi de trouver la tonalité en chantant - la TONIQUE est _____ , la DOMINANTE est _____ . **Compose la deuxième mesure** en forme de **Question**, donc terminée par une **demi-cadence** puis **la dernière mesure** en forme de **Réponse**, donc terminée par une **Cadence Parfaite**.

THEORIE n° 13

© J. ROLLIN

Demi-cadence et Cadence Parfaite

1. Observe cette phrase … Elle est écrite pour un Violoncelle en clé de FA.

Violoncelle

Pour la jouer sur un violon, il serait plus facile de l'écrire en clé de SOL. Nous allons la transporter sur une autre portée et la poser à une autre hauteur. Plus simplement, nous la transposons.

Violon

2. Cette phrase est en " DO M ", et tu souhaiterais qu'elle soit plus aiguë. On peut, par exemple, la transposer en " FA M ". Elle commence sur un MI qui est la troisième note de la gamme de DO M.
En FA M, cette mélodie commence sur la troisième note de la gamme de FA M, c'est à dire … LA.
Attention, lors d'une transposition, il ne faut pas oublier d'indiquer la **nouvelle armature**.

3. Cette phrase est en " la m ", et tu souhaiterais qu'elle soit un peu plus grave. Tu la transposes en " mi m ". Veille à bien respecter le mouvement mélodique ! **Chante** les deux versions pour vérifier ta transposition …

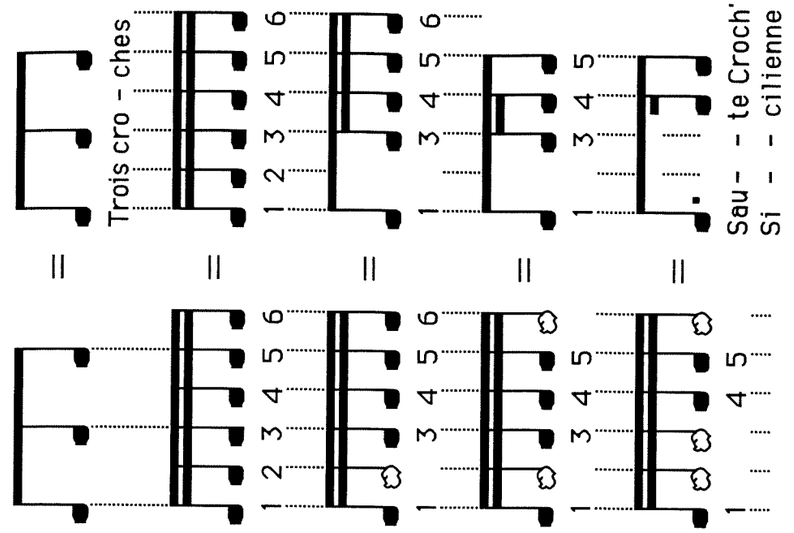
4. Cette mélodie est en " SOL M ". Tu la transposes en " FA M ".

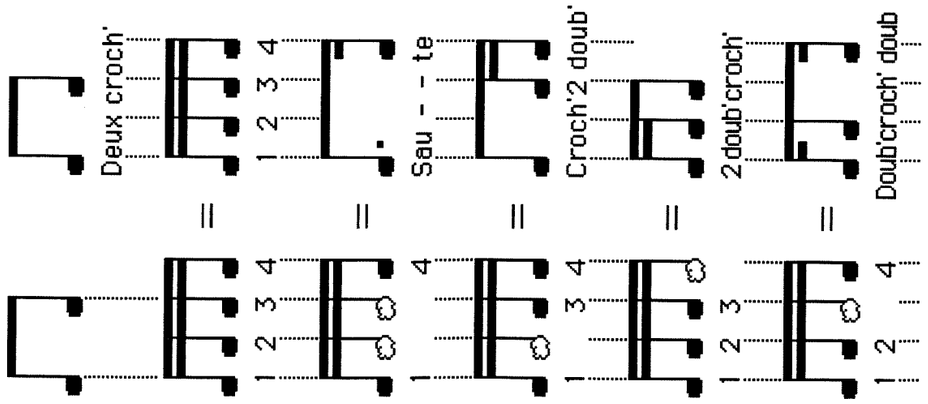
THEORIE n° 14 © J. ROLLIN			La Transposition

Je peux décomposer un rythme … pour mieux le comprendre !

en **TERNAIRE** par rapport aux SIX DOUBLES

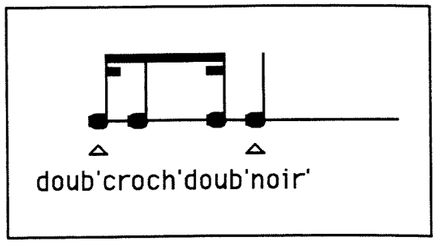
en **BINAIRE** par rapport aux QUATRE DOUBLES

THEORIE n° 15 © J. ROLLIN			Décomposer un rythme

Dans la clairière

canon à 4 voix

A

Dans la clai - riè - re, dans la clai - riè - re
Doub' croch' doub' 2 croch' doub' croch' doub' 2 croch'

J'en - tends chan - ter l'oi - seau
Doub' croch' doub' 2 croch' blan ——

B

Tou - te la ter - re, tou - te la ter - re
Doub' croch' doub' 2 croch' doub' croch' doub' 2 croch'

Lui ré - pond en é - cho
Doub' croch' doub' 2 croch' blan ——

C

Chan - te, chant' en - cor' ta mé - lo - die

Chant' en - cor' ta mé - lo - die

D

Chan - te, chant' en - cor' ta mé - lo - die

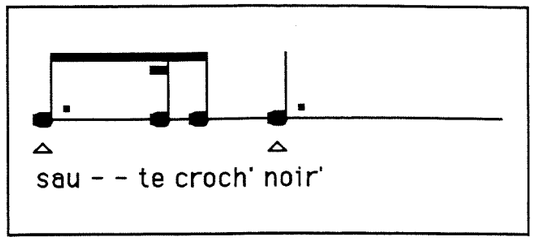
Chant' en - cor' ta mé - lo - die

THEORIE n° 16

© J. ROLLIN

La syncopette

Douce nuit …

Dou - — - ce nuit Sain - — - te nuit
Sau - te croch' noir' Sau - te croch' noir'

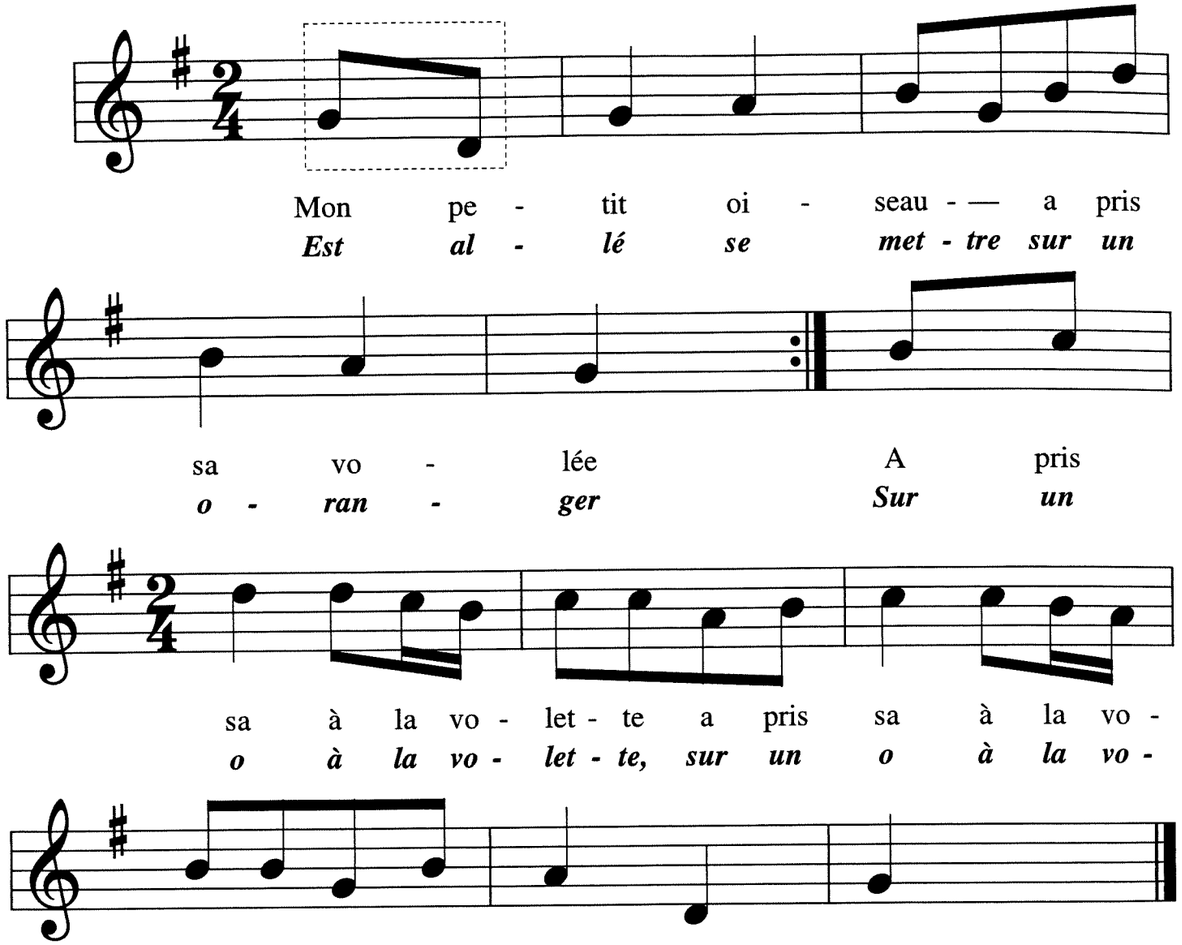
THEORIE n° 17

© J. ROLLIN

La sicilienne

A la volette

Traditionnel

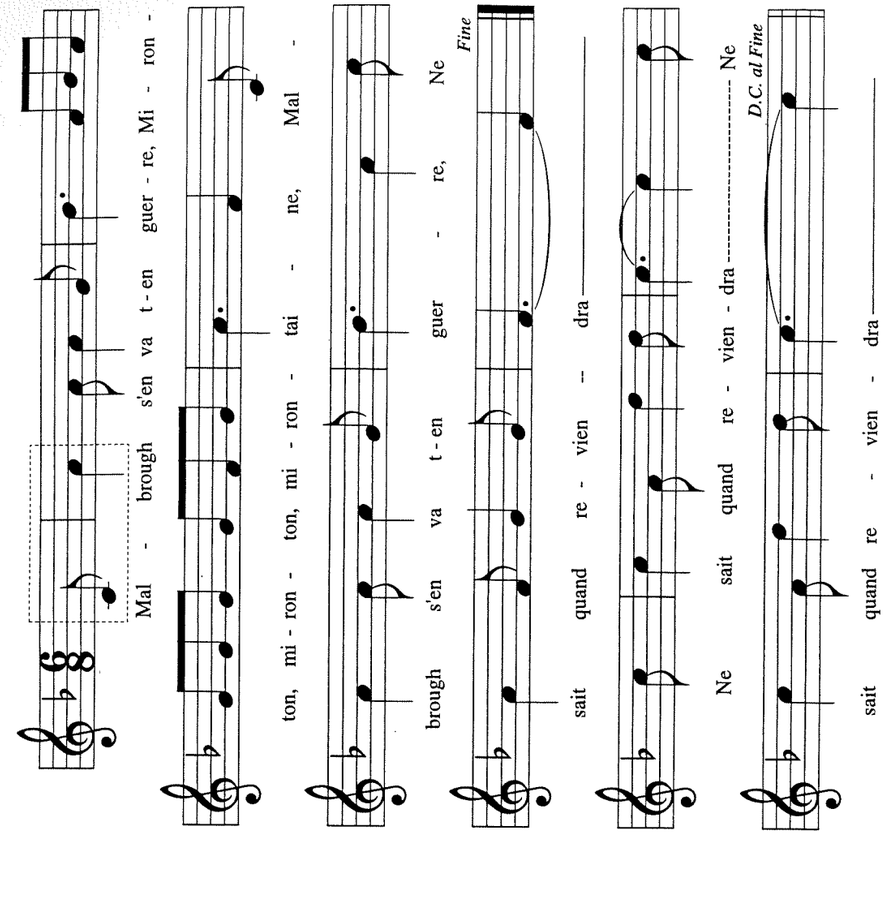

3. La branche était sèche, elle s'est cassée (bis) Elle s'est à
4. Mon petit oiseau où es-tu blessé ? (bis) Où es-tu …
5. Me suis cassé l'aile et tordu le pied (bis) Et tordu …
6. Mon petit oiseau veux-tu te soigner ? (bis) …
7. Je veux me soigner et me marier, (bis) …
8. Me marier bien vite sur un oranger (bis) …

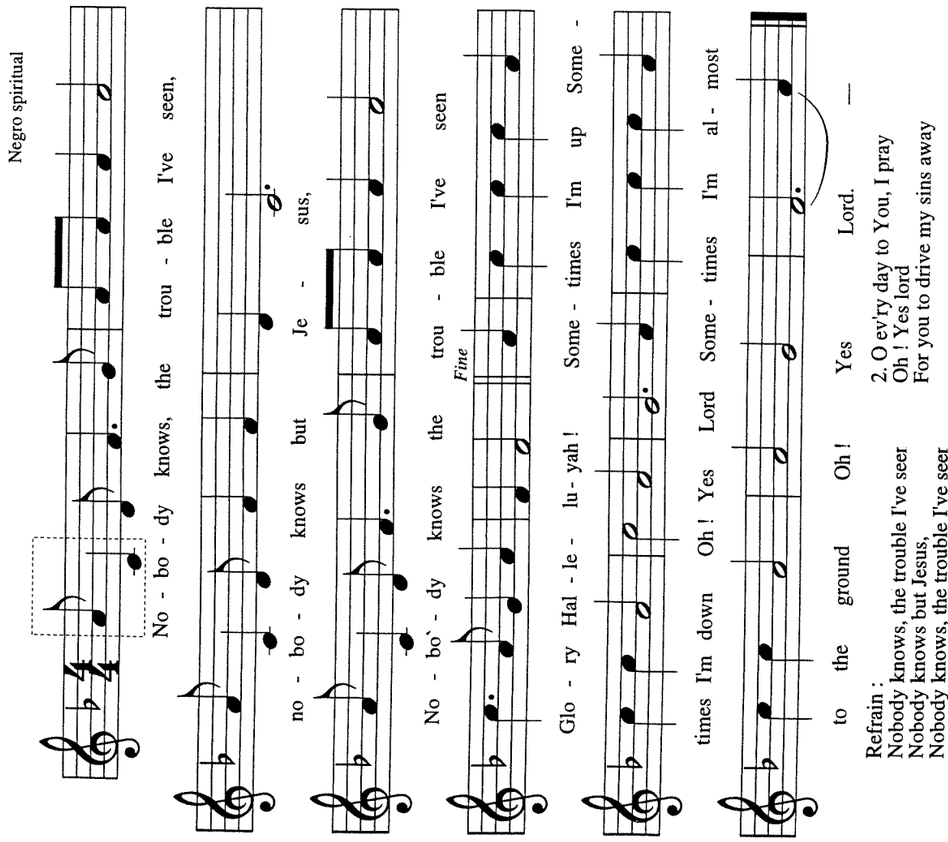
THEORIE n° 18
© J. ROLLIN

4J

Malbrough s'en va-t-en guerre

Nobody knows

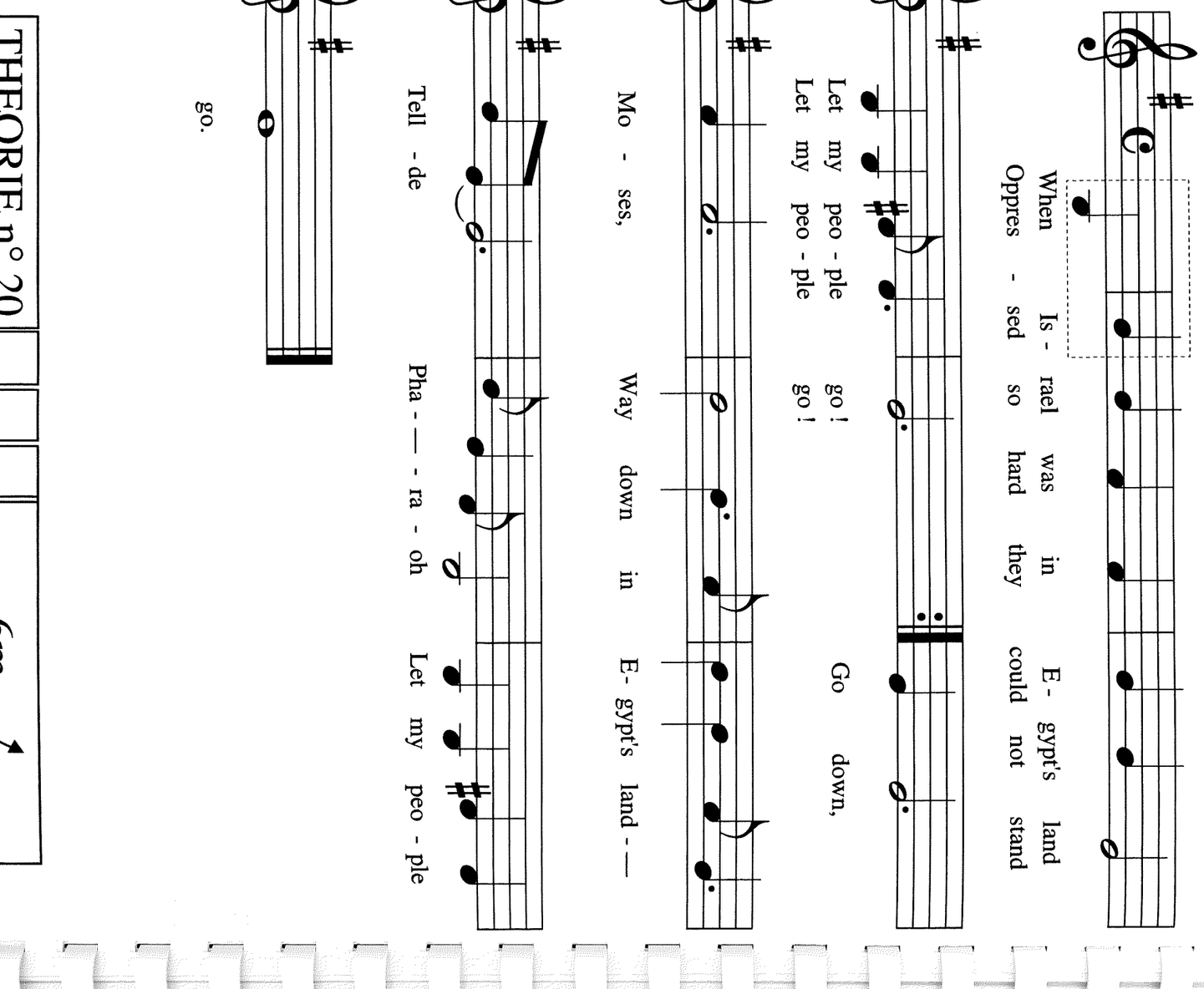

6M

THEORIE n° 19
© J. ROLLIN

Go down, Moses

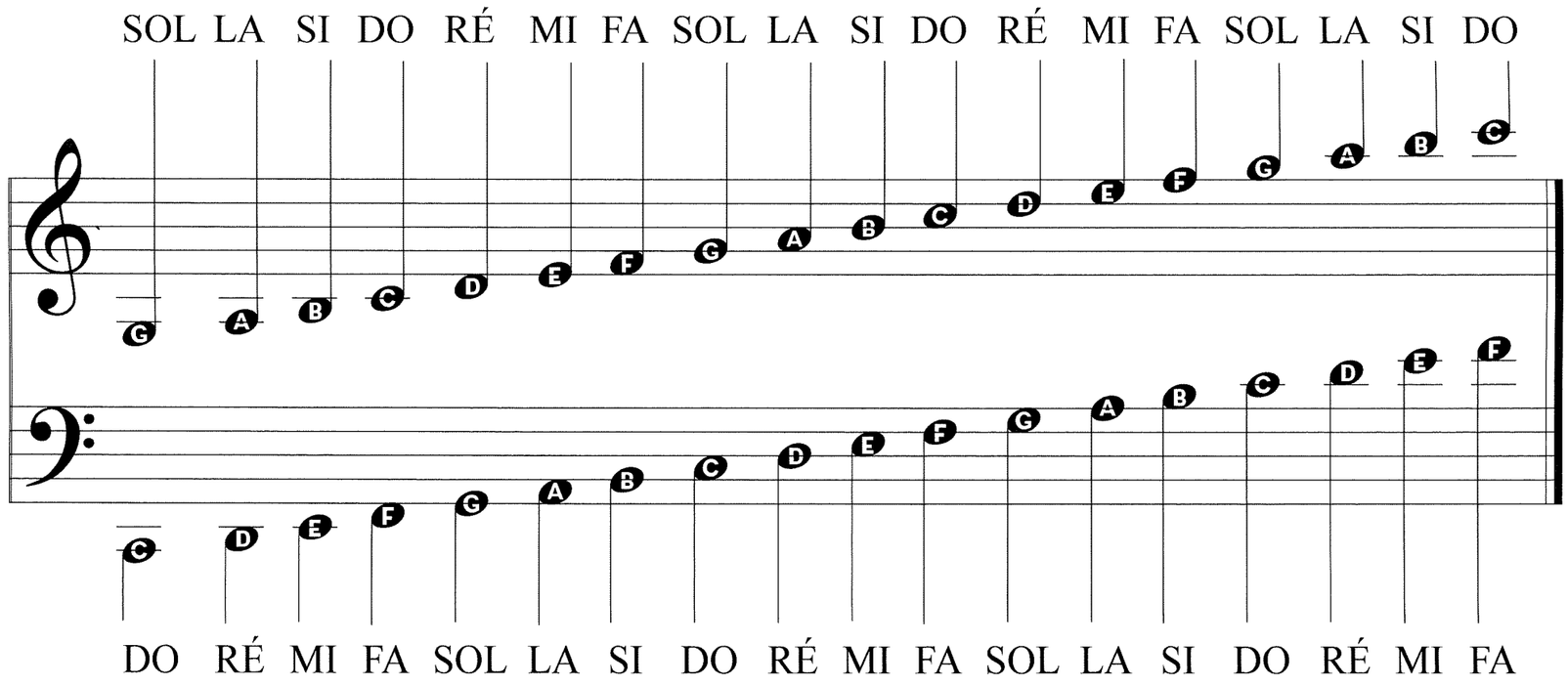
Negro Spiritual

THEORIE n° 20
© J. ROLLIN

6m

Le nom des notes en France, Espagne, Italie… et dans les pays anglo-saxons

En Allemagne, le SI = H

THÉORIE n° 21
© J. ROLLIN

Le nom des notes

Aux Éditions Jacques Gabriel ROLLIN pour les ÉLÈVES

Le cahier d'éveil musical © 2013

La collection Chant… boule tout ! et ses tutoriels

Quatre formats : - Complet - Mini - Collectif - Expert

Complet

Chant… boule tout !

© 2021 4e édition 74 chansons 240 cartes 2 pupitres

Déchiffrer, deviner, composer, improviser

Sans pile, avec ou sans écran !

Fichiers audiovidéo gratuits sur demande

Mini

Chant… boule tout !

Pour découvrir la démarche

12 chansons 36 cartes

Sans pile, avec ou sans écran !

Fichiers audiovidéo gratuits sur demande

Collectif

Toute la classe chante

Avec le Chant… boule tout ! De 2 à 14 joueurs en solo, duo, trio…

74 chansons 7 jeux de 3 cartes par chant - 1 600 cartes

Expert

3 jeux différents de 80 cartes du Chant… boule tout !

Avec 1 couleur c'est facile, mais avec 10 voici les experts !

le CD - Chant boule … tout !

© 2002 Les Amis de Chant… boule tout !

71 chansons et comptines

*Arrangées par **Romain DIDIER,** chantées par le chœur **Forbelle Jeunevoix***

L'oreille et l'écrit… sans douleur

L'après Chant… boule tout !

© 2025

A partir de 3 cartes à savoir par cœur

Lire, chanter, composer, reconnaître, écrire

Dictées à trous, dépistages et corrections de fautes

Rythme, Lecture de notes, Théorie © 1999, 2006 et 2013

en cinq volumes

Pour 1C1, 1C2, 1C3, 1C4 *, 2C1

La lecture de notes … en clair

© 2014

Pour les ouvrages d'initiation musicale

1C1 et 1C2

Livre pour les accompagnants

Exercices écrits - Les tons voisins - La transposition

1er Cycle © 2002

Le classeur de culture musicale * © 2015

Tous les cycles

** Les ouvrages suivis d'un astérisque ont été réalisés par un collectif de professeurs **

DU MÊME AUTEUR pour les ÉCOLES et les PROFESSEURS

Une démarche pédagogique au 1er Cycle

Les recettes de Jacqu'ro © 2001 **Les tutos de Jacqu'ro** © 2025

Un jeu de cubes pour voir, toucher et jouer avec le rythme

Des crocodiles pour le rythme © 2013

Achevé d'imprimer en Mars 1999
Imprimé en France
Dépôt légal : Mars 1999
ISBN 978-2-9137-2502-7

9 782913 725027