

HUM-242

Musicologie et histoire de la musique A

Frei Constance

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	BA3	Opt.
UNIL - Autres facultés	H	Obl.

Langue d'enseignement	français
Crédits	2
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	60h
Semaines	14
Heures	2 hebdo
Cours	2 hebdo
Nombre de places	80

Résumé

Retracer l'histoire de la pratique de l'improvisation dans la musique classique de la Renaissance à nos jours. Analyser les différents contextes, styles, genres musicaux dans lesquels l'improvisation prend une place importante. Connaître quelques œuvres majeures du répertoire classique

Contenu**Improvisation classique**

Dans le domaine de la musique dite classique, la pratique de l'improvisation n'a cessé de faire partie du langage à disposition des musiciens à travers les siècles. Jusqu'au début du 18^e siècle, écrire la musique consistait - dans de nombreux cas - à ne déposer sur le papier qu'une partie du contenu d'une œuvre. Sur la base de ce « squelette » harmonique, le musicien était libre d'ajouter des ornements, des diminutions, des *passaggi* pour les parties mélodiques ou alors de tisser des harmonies sur des basses notées au moyen de chiffres. Il pouvait également improviser intégralement une introduction (Prélude, Toccata, etc.). Puis, peu à peu, la notation musicale s'est transformée, laissant la place à l'écriture des formules initialement improvisées tout en préservant des espaces libres comme par exemple les cadences des Concertos. Cependant, de nombreux compositeurs tels Mozart, Beethoven, puis Paganini, Chopin ou encore Liszt pratiquaient encore l'improvisation intégrale d'œuvres dans les salons et à l'occasion de concerts. Enfin, au 20^e siècle, outre la pratique de l'improvisation perpétuée par les organistes, certaines pièces entièrement notées portaient le titre d'*Improvisation*. En parallèle, les nouvelles technologies offraient la possibilité d'enregistrer les improvisations et donc de les reproduire à volonté. Peut-on alors encore parler d'improvisation ?

L'art d'improviser touche toutes les catégories d'instruments (vents, cordes, claviers) ainsi que la voix. Plusieurs pratiques se distinguent comme par exemple l'improvisation intégrale d'une pièce, l'improvisation sur une basse ou un thème existants ou alors la transformation d'une musique écrite en ajoutant des éléments improvisés comme des ornements ou des figures mélodiques. Les caractéristiques de ces différentes pratiques, éphémères et souvent invisibles, sont décrites dans plusieurs ouvrages théoriques, se reflètent dans des témoignages écrits de musiciens ou voyageurs et apparaissent parfois dans les partitions.

Ce cours propose une approche chronologique des différentes traditions et pratiques de l'improvisation de la Renaissance à nos jours à travers l'écoute et l'analyse de plusieurs œuvres majeures du répertoire (Préludes, Fantaisies, Variations, Cadences, Aria da capo, etc.) de compositeurs comme Monteverdi, Corelli, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Bartók, etc. ainsi que l'étude des différents traités et récits d'époque.

Mots-clés

Improvisation, Renaissance, Baroque, Classique, Romantique, Moderne, Contemporain, musique instrumentale, musique vocale, traités, Prélude, Toccata, Variations, Fantaisie, Cadence

Compétences requises**Cours prérequis obligatoires**

Aucun

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

- Contextualiser les différentes pratiques
- Comparer les oeuvres musicales étudiées
- Décrire les différents styles et genres musicaux accueillant la pratique de l'improvisation
- Analyser l'histoire de la pratique de l'improvisation dans ces grandes lignes

Compétences transversales

- Faire une présentation orale.
- Faire preuve d'esprit critique

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra à caractère interactif.

Travail attendu

Travailler régulièrement entre chaque cours. Lectures à domicile des traités, dictionnaires et autres documents témoignant de la pratique de l'improvisation. Ecoute et analyse à domicile des oeuvres étudiées en classe. Prise de notes personnelles. Une part importante du cours est laissée à la discussion, à la réflexion et aux débats.

Méthode d'évaluation

Travail écrit à domicile en milieu de semestre. Examen oral en fin de semestre. L'étudiant doit faire preuve d'esprit critique et doit être capable de décrire les différents styles et genres musicaux accueillant la pratique de l'improvisation, commenter et analyser les pièces étudiées au cours, contextualiser et analyser les différentes pratiques, retracer l'histoire de la pratique de l'improvisation dans ses grandes lignes.

Encadrement

Office hours Oui

Ressources

Bibliographie

Distribuée au début du cours.

Liens Moodle

- <https://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=13737>