

HUM-406(a)

Musique, politique, société I

Frei Constance, Rauber Grégory

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	MA1	Opt.

Langue d'enseignement	français
Crédits	3
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	90h
Semaines	14
Heures	3 hebdo
Cours	2 hebdo
Projet	1 hebdo
Nombre de places	60

Résumé

Ce cours analyse le répertoire musical occidental alliant humour, comique et sérieux. Il débouche sur la rédaction d'un travail en groupe (ou individuel) sur un sujet lié à cette thématique.

Contenu**Humour et Musique**

« Rire est le propre de l'homme » écrivait Rabelais, auteur emblématique de la Renaissance. L'histoire de la médecine l'a démontré, rire est un témoignage de bonne santé. Mais le rire distingue également l'homme du monde animal. Le rire a-t-il sa traduction musicale ? Dans la culture occidentale, humour et musique ont toujours fait bon ménage. Les chansons de la Renaissance sont constellées de reflets ludiques. L'opéra baroque s'empare de situations burlesques dans lesquelles rire et moquerie occupent le devant de la scène. Certains passages des œuvres de Lully-Molière regorgent d'humour, ingrédients principaux des futurs *opéras bouffes*, autrement dit comiques. Dans ce laboratoire baroque, l'imitation de cris d'animaux - exprimée par des onomatopées - occupe également les compositeurs de musique instrumentale. Durant l'ère classique, Haydn n'hésite pas à amuser son public avec le quatuor à cordes *La plaisanterie* ou la symphonie des *Adieux*. Mozart, dans sa *Plaisanterie musicale* ne cesse lui aussi de provoquer son auditoire par des caricatures musicales faites de « fausses notes » parodiant le langage des compositeurs incompetents de son temps. Les *Scherzos* des Symphonies et Quatuors constituent également des témoignages indélébiles de ce besoin incessant d'amuser et faire sourire. L'âge romantique glose aussi l'humour et l'ironie. Ici et là se dissimulent par exemple des éléments inspirés de la *commedia dell'arte* dans les œuvres du violoniste Nicolò Paganini. Quant à Gioacchino Rossini, il n'hésite pas à ridiculiser certains traits de caractère de ses personnages d'opéra notamment dans le *Duo des chats*. Enfin, le début du 20e siècle recèle de compositeurs maniant avec brio un humour provocateur dont les œuvres d'Eric Satie (tels ses *Morceaux en forme de poire*) constituent un paradigme.

L'humour devient ainsi un élément de dialectique indispensable, une trame permettant de tisser un dialogue entre comique et sérieux. La distance d'observation offre une mise en scène des idées donnant naissance à de nombreux scénarios musicaux :

- a) traiter un sujet noble de façon burlesque
- b) écrire des fausses notes
- c) adopter une intonation approximative
- d) intégrer des couacs et bruitages
- e) imiter des gestes et des postures musicales ridicules
- f) gérer le tempo de façon abrupte et discontinue
- g) distordre et citer des thèmes connus
- h) parodier et pasticher les compositeurs

Comment exprimer musicalement l'humour, le rire, la plaisanterie, le caractère comique ? Quel type de procédés musico-comiques emploient les compositeurs ? Quel type d'instruments ou effectif instrumental sont employés ? Quelles différences d'expression du comique existent-ils entre les œuvres vocales et celles purement instrumentales ? Quel type de variation ou déclinaison d'humour peut-on observer d'une culture à l'autre ? Peut-on codifier ce langage musical, déceler des figures de rhétorique propres à la traduction de l'humour ? Peut-on parler de cliché ou de typologie ? A quel type de public cet humour s'adresse (chanson, music-hall, spectacles de divertissement, rock, jazz, etc.) ?

Ce cours propose d'étudier les différentes mises en scène de l'humour dans la musique occidentale de la Renaissance à

nos jours à travers l'étude d'œuvres sillonnant des genres variés et développant des langages multiples.

Mots-clés

humour, opéra, musique instrumentale, comique, parodie, ironie, imitation, opéra bouffe, scherzo, plaisanterie musicale, musique de divertissement, music-hall, jazz

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires

Aucun

Acquis de formation

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

- Analyser les liens entre humour et musique
- Synthétiser les connaissances sur le sujet choisi
- Construire une pensée historique
- Développer un esprit critique
- Organiser un travail de recherche

Compétences transversales

- Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.
- Planifier des actions et les mener à bien de façon à faire un usage optimal du temps et des ressources à disposition.

Méthode d'enseignement

Les sujets sont déterminés sur la base des intérêts des étudiant.e.s ou des conseils des enseignants. Le cours consiste en séances de présentation, puis échéances régulières qui visent à construire graduellement le travail écrit.

Travail attendu

L'enseignement est donné en français. Les travaux écrits peuvent être rédigés en français, en italien et en anglais.

Méthode d'évaluation

Evaluation sur une base semestrielle par une note associée à 3 ECTS. L'évaluation du premier semestre (automne) porte sur l'acquisition de connaissances et l'élaboration d'un canevas du projet qui sera réalisé en groupe ou individuellement. L'évaluation du second semestre (printemps) portera sur la réalisation du projet. Des précisions sont données en début d'année académique.

Encadrement

Office hours	Oui
Assistants	Oui

Ressources

Bibliographie

Support de cours et liste de sujets distribués en début d'année.

Liens Moodle

- <https://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=14346>

Préparation pour

Musique, politique, société II