

HUM-313

Musicologie et histoire de la musique C

Frei Constance

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	BA5	Opt.

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

Analyser la présence des musiques populaires (musique traditionnelle, folklorique, jazz, etc.) dans le répertoire classique des 19e et 20e siècles. Comprendre les différents contextes, styles, genres et langages des œuvres savantes dans lesquelles la musique populaire occupe une place de choix.

Contenu**Dialogue entre musique savante et musique populaire**

Musique savante et musique populaire n'ont cessé d'entretenir un rapport étroit depuis les origines. Au 19e siècle, dans le milieu musical savant, se manifeste un intérêt particulier pour les musiques traditionnelles et folkloriques allant de pair avec la montée des nationalismes en Europe. Le réservoir culturel populaire devient ainsi source d'inspiration pour de nombreux compositeurs « savants » proposant un dialogue étroit entre deux univers alors souvent bien distincts. Cette nouvelle source d'inspiration offre aux musiciens la possibilité d'affirmer leur identité, leurs origines tout en se démarquant de certaines traditions (comme par exemple le romantisme allemand alors dominant). Smetana, Dvorak, Moussorgsky, Rimsky-Korsakov, Bartok, Ravel parmi tant d'autres, développent un nouveau langage intégrant des éléments populaires extraits des recueils de musiques et chants traditionnels, des études sur les dialectes et dès le début du 20e siècle des enregistrements effectués sur le terrain. A travers des opéras, de la musique instrumentale ou des chansons, ces auteurs vont donner naissance à un répertoire savant teinté de couleurs populaires européennes. Dans les années 1840, le pianiste Louis Moreau Gottschalk - originaire de New Orléans - propose au public parisien un style métissé entre exotisme syncopé et romantisme occidental. Sorte de précurseur du Ragtime, Gottschalk ouvre ainsi les frontières entre musique savante et musique populaire outre Atlantique. Avec l'arrivée des enregistrements et des orchestres noirs américains au début du 20e siècle, l'Europe toute entière se laisse alors bercer par les couleurs du Jazz tout en voyant naître aux Etats-Unis une nouvelle musique savante aux saveurs populaires avec Gershwin, Bernstein par exemple. C'est également à travers les expositions universelles et coloniales de la fin du 19e siècle que l'Europe se familiarise avec des musiques « exotiques » comme par exemple les musiques balinaises, chinoises, japonaises, etc. qui vont influencer l'écriture classique et susciter un engouement certain auprès du milieu musical savant.

De ce métissage culturel naît un répertoire savant adoptant des éléments du langage populaire sur les plans de l'instrumentation, de l'harmonie, de la forme, du rythme ou encore des différents modes de jeux. Mais quel type de musique populaire est assimilé par le langage savant ? Dans quel réservoir culturel les musiciens savants vont-ils puiser ? Dans quel contexte social joue-t-on ce répertoire ? Ce chapitre de l'histoire de la musique, témoin d'échanges internationaux et de valorisation d'une identité nationale, révèle les liens inextricables qui unissent l'univers populaire et le monde savant.

Ce cours propose une étude des traces de la musique populaire dans le langage musical savant occidental aux 19e et 20e siècles à travers l'analyse de partitions, d'enregistrements audio et vidéo, d'écrits des compositeurs ou encore d'articles de journaux et comptes rendu de concerts.

Mots-clés

Musique savante, Musique populaire, Musique traditionnelle, Jazz, Nationalisme, 19e siècle, 20e siècle

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires

Aucun

Acquis de formation

- Analyser les différents langages du répertoire savant
- Comparer les différents styles
- Comparer les oeuvres étudiées
- Décrire les différents courants musicaux
- Contextualiser les oeuvres étudiées

Compétences transversales

- Faire une présentation orale.
- Ecrire un rapport scientifique ou technique.
- Faire preuve d'esprit critique
- Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra à caractère interactif

Travail attendu

Travailler régulièrement entre chaque cours. Lectures à domicile des articles et autres documents distribués durant le semestre. 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. Présence en classe et participation active durant les cours.

Méthode d'évaluation

1 travail écrit à domicile en cours de semestre. 1 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, commenter et analyser les pièces étudiées au cours, retracer dans les grandes lignes l'histoire des différents courants musicaux étudiés durant le semestre.

Encadrement

Assistants Non

Ressources**Bibliographie**

Distribuée au début du cours

Liens Moodle

- <https://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=14789>