

HUM-313

Musicologie et histoire de la musique C

Frei Constance

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	BA5	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

Ce cours propose une introduction à l'étude des grandes œuvres de la musique classique (Bach, Beethoven, Chopin, etc.) employées comme bande sonore dans le cinéma de fiction et à l'analyse des musiques écrites pour le cinéma par les compositeurs savants du 20e siècle (Honegger, Chostakovitch, etc.).

Contenu**Musique classique & Cinéma**

La musique de film peut être : **a.** une musique composée tout particulièrement pour le film, **b.** une musique choisie parmi les œuvres du répertoire déjà existant comme accompagnement de l'image, **c.** une musique improvisée sur l'image. Dès les origines, ce binôme *image - son* est inséparable et pourtant le spectateur ne se souvient que rarement du nom du ou des compositeur(s). Deux scénarios émergent de cette thématique :

1. De nombreux réalisateurs de films de fiction utilisent pour leur bande-son de la musique savante écrite par des compositeurs actifs entre le 17e et le 20e siècle comme par exemple Lully, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Mahler, Richard Strauss, Ligeti. Ces œuvres décontextualisées - c'est-à-dire non écrites pour le cinéma - trouvent une nouvelle résonance une fois associée à l'image. L'analyse musicale et cinématographique de ces scènes permet non seulement de se familiariser avec les grandes œuvres du répertoire classique mais également de comprendre le pouvoir émotionnel et « narratif » de la musique ainsi que les engrenages subtiles de l'écriture et de la grammaire.

2. Dans le sens inverse, le réalisateur commande parfois à de grands compositeurs classiques une musique originale pour leur film : Arthur Honegger compose pour Abel Gance, Dimitri Chostakovitch écrit pour Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg, Erich Wolfgang Korngold créé à la demande de Michael Curtiz, Serguei Prokofiev compose pour Eisenstein, etc. Ce contrepoint *réalisateur - compositeur* donne naissance à un abondant corpus d'œuvres mettant en scène un autre type de dialogue *image - son*, une démarche souvent commentée par le compositeur et par le réalisateur.

Ce cours propose d'étudier les grandes œuvres musicales du répertoire classique à travers le 7e art par une approche globale :

- comment construire une scène cinématographique sur une œuvre musicale déjà écrite
- de quelle manière peut-on adapter l'œuvre musicale au rythme et à la durée de la scène
- quel est le rapport qu'entretient l'image avec le son
- de quelle manière la musique « illustre » le contenu de la scène (rupture, symbiose, décalage, etc.), quel est son rôle
- quel type de dialogue existe-t-il entre le réalisateur et le compositeur
- dans quelle mesure la musique de film est « instrumentalisée »
- quelle est l'évolution des choix des musiques (mode, esthétique, courant, contexte culturel, etc.)
- peut-on associer un genre musical à un genre cinématographique

L'analyse des bandes sonores de films de fiction - études de cas - se fera sur la base d'écoutes et de commentaires du répertoire musical savant, de lectures de textes, d'articles de presse, de documentaires sur les réalisateurs, de films et d'extraits de film.

Mots-clés

Musique, Cinéma, Bande-son, Histoire, Image, Son, Fiction

POLY-perspective :

- perspective interdisciplinaire
- perspective créative

<https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/>

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires

Aucun

Acquis de formation

- Analyser les différentes musiques de film
- Contextualiser les oeuvres musicales
- Développer une vision globale de l'évolution du rapport image-son
- Interpréter les scènes sur les plans visuel et sonore
- Prendre en considération les différentes approches musicales

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, lectures d'articles, projection d'extraits de film

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 (musiques et extraits de film). Prise de notes personnelles. Une part importante du cours est laissée à la discussion, à la réflexion et aux débats.

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 et contextualiser les différents styles et genres musicaux, commenter les pièces étudiées et analyser les rapports que ces oeuvres musicales entretiennent avec l'image.

Encadrement

Assistants Non

Ressources

Bibliographie

Distribuée au début du cours

Liens Moodle

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