HUM-406

Musique, politique, société I

Frei Constance, Terzi Federico

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	MA1	Obl.

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**

Remarque

Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles seront toutes supprimées sans notification.

Résumé

Ce cours propose d'étudier la présence de particularités musicales extra-européennes et populaires dans la musique classique (17e-20e siècles). Il débouche sur la rédaction d'un travail de recherche en groupe (ou individuel) sur un sujet lié à cette thématique.

Contenu

Musique et exotisme
L'Exotisme - miroitant la musique populaire, le folklore, l'Orient entre autres - résonne dans les milieux artistiques comme une référence identitaire ou un ailleurs, une terre lointaine animée de fantasmes sculptant la pensée. Depuis la Renaissance, les voyages, les échanges commerciaux et croisades n'ont cessé de nourrir l'imagination des artistes - compositeurs, peintres, sculpteurs, écrivains, etc. - multipliant les références aux mondes grec, turc, perse, arabe, chinois, japonais, espagnol entre autres. Des turqueries musicales du XVIIe siècle au jazz afro-américain du début du 20e siècle, les marqueurs des cultures populaires et extra-européennes retentissent dans le répertoire musical savant. Les représentations sonores de ces traditions musicales autant voisines que lointaines figurent par exemple dans des chansons, des fantaisies, des caprices, des ballets, des marches, des opéras, des symphonies, des sonates, des concertos, etc. de compositeurs européens comme Lully, Mozart, Bizet, Borodine, David, Gottschalk, Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Bartòk, Puccini pour n'en citer que quelques-uns. A l'inverse, la musique savante est parfois à l'origine de grands standards de Jazz à l'image de *Summertime*, berceuse extraite de l'opéra «Porgy and Bess» composé en 1935 par George Gershwin.
Cette thématique offre également la possibilité d'aller explorer en exclusivité les archives du célèbre *Montreux Jazz Festival* créé en 1967 par Claude Nobs, René Langel et Géo Voumard. Dès les premières éditions, chaque concert est enregistré avec des technologies de pointe afin de préserver la mémoire de ces moments éphémères. Pour assurer la pérennité de ce vaste patrimoine, c'est vers l'EPFL que le Festival se tourne en 2007 afin de mettre sur pied une vaste campagne de digitalisation des archives : le «Montreux Jazz Digital Project». Aujourd'hui, le *Centre d'inovation dans les patrimoines culturels* (anciennement *Metamedia Center*) de l'EPFL continue son travail de traitement des documents avec 14'000 bandes pour plus de 4'300 concerts.
Ce cours a pour objectif de s'interroger sur les origines, les motivations, le langage, et les différentes approches de ces univers exotiques, d'analyser le répertoire musical classique influencé par les musiques populaires et extra-européennes pour aboutir à la rédaction d'un travail en groupe (ou individuel) sur un sujet lié à cette thématique.
1) Le premier semestre s'organise autour de cours : **a)** l'Exotisme en musique : histoire, contextes, enjeux sociaux, oeuvres, genres, études de cas, etc. **b)** acquisition des outils de bases (méthodologie, construction d'une bibliographie, définition de la problématique, etc.) nécessaire aux études en sciences humaines. Des séances de travaux pratiques en classe, en bibliothèque ou dans les archives sont prévues afin de définir les sujets de recherches et d'entamer le travail d'analyse et de traitement des sources.
2) Le second semestre est entièrement dédié à la recherche et à la rédaction des travaux autour des sujets définis

durant le premier semestre.
De nombreux axes de recherche émergent de cette thématique proposant des approches variées : historiques, ethnomusicologique, anthropologiques, sociologiques, esthétiques, etc. Chaque étudiant.e (ou groupe) est libre de proposer une thématique, les sujets sont ensuite discutés et validés par les enseignants.

Mots-clés

Histoire, Musique populaire, Musique classique, Musique savante, Art, Culture, Montreux Jazz Festival, Exotisme
POLY-perspective :

- perspective interdisciplinaire
- perspective citoyenne

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

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires

Aucun

Acquis de formation

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

- 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 et des conseils des enseignants. Le cours s'organise en séances de présentation avec des 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) concerne la réalisation du projet. Des précisions sont données en début d'année académique.

Encadrement

Office hours	Oui
Assistants	Oui

Ressources

Bibliographie

Distribuée au début du semestre.

Liens Moodle

- https://go.epfl.ch/HUM-406

Préparation pour

Musique, politique, société II