

HUM-217

Musicologie et esthétique

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

Remarque

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

Résumé

Retracer l'histoire des genres et des styles musicaux pratiqués au XXe siècle dans le domaine de la musique savante. Comprendre et analyser les différents langages et courants d'idées. Connaître les œuvres majeures du répertoire classique du XXe siècle ainsi que les principaux textes théoriques.

Contenu**La musique Classique au XXe siècle**

Dans le domaine de la musique savante, le XXe siècle représente un segment particulièrement riche et fascinant de l'histoire. Caractérisé par un pluralisme des genres et des styles, cette période voit apparaître de nombreux mouvements, écoles, courants, tendances et modes multipliant ainsi les possibilités d'expression tout en renouvelant radicalement le langage musical. La recherche de nouveaux timbres ainsi que la création d'instruments colorent en profondeur ce siècle aux tendances novatrices teintées de volontés de radicalité.

Ces nouveaux horizons s'inscrivent pour la plupart « en rupture » avec les pratiques des siècles précédents. L'abandon du système tonal alors en vigueur depuis près de 300 ans induit de nouveaux langages comme l'atonalité, le sérialisme, la modalité, pour n'en citer que quelques-uns et constitue une source intarissable pour la mise en scène des idées musicales. Une remise en question de la notion d'œuvre et du concept même de musique (avec l'introduction de bruitages ou l'usage de bandes magnétiques et de l'électronique) se manifeste en Europe comme aux Etats-Unis et en URSS. Les possibilités offertes par l'enregistrement métamorphosent non seulement la conception de l'œuvre mais favorisent également un nouveau type de commerce et de diffusion de la musique. Si le langage musical se voit radicalement transformé, la notation de la musique, du son, du geste, du bruit exige alors de nouveaux codes d'écriture (notations graphiques).

Parallèlement à ces différents courants musicaux émerge un besoin profond de renouer et revisiter les traditions occidentales des siècles précédents - notamment avec le courant néoclassique, l'apparition d'éditions critiques du répertoire baroque et classique ou encore l'opéra - et d'explorer les musiques folkloriques et populaires des cultures autant voisines qu'éloignées. Les techniques d'enregistrement, véritable révolution, favorisent non seulement de nouveaux courants et métissages mais aussi des clivages.

Ainsi, une dialectique puissante alliant la redécouverte de la musique ancienne et la recherche de nouvelles sonorités et moyens d'expression signe ce XXe siècle de mille tonalités : un regard tourné vers le passé comme vers le futur, enraciné dans un présent aux contours politico-culturels tumultueux (instrumentalisation de la musique) et provoquant plusieurs scandales.

Ce cours propose une étude des différents contextes, styles, techniques et courants d'idées et des nombreux écrits laissés par les compositeurs eux-mêmes. Les divers langages musicaux comme la tonalité, l'atonalité, le sérialisme, la modalité seront abordés et expliqués au fil des séances. L'écoute et l'analyse du répertoire musical des compositeurs actifs en Europe, aux Etats-Unis et en URSS comme Stravinsky, Schönberg, Satie, Ravel, Debussy, Chostakovitch, Varèse, Boulez, Henry, Schaeffer, Cage, Ligeti, Berio, etc. complètera ce panorama. Ce parcours mènera à la définition

des différents courants et genres tels que :

- Expressionnisme
- Impressionnisme
- Néoclassicisme
- Futurisme
- Minimalisme
- Musique électronique
- Musique concrète
- Musique aléatoire
- Musique stochastique
- Ballet
- Symphonie
- Opéra

Mots-clés

XXe siècle, Histoire, Art, Musique savante, Musique classique, Tonalité, Atonalité, Dodécaphonisme, Notation musicale, Futurisme, Néoclassicisme, Expressionnisme, Impressionnisme, Minimalisme, Opéra, Musique de chambre, Symphonie, Ballet, Musique concrète, Musique électronique, Musique aléatoire

POLY-perspective :

- perspective globale
- perspective créative

<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:

- Contextualiser les différents courants de pensée
- Analyser les différentes oeuvres musicales étudiées
- Décrire les différents styles et genres musicaux pratiqués au 20e siècle

Compétences transversales

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

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.

Méthode d'évaluation

1 travail écrit en milieu 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 styles, genres et courants musicaux du XXe siècle.

Ressources

Bibliographie

Bibliographie distribuée au début du cours.

Liens Moodle

- <https://go.epfl.ch/HUM-217>