

Titre générique : Analyse musicale et interprétation
Sujet spécifique : La mélodie française (1870-1939)

Sigle : **MTE6217**
(MUL à venir)
Crédits : 3
Trimestre : Hiver 2018
Capacité
d'accueil : 15

Description

Soutenu par l'OICRM/Équipe musique française, ce séminaire porte sur l'étude de la mélodie française (1870-1939) dans une perspective de musicologie de l'interprétation (*performance studies*). Il couvre tous les aspects liés à son interprétation : analyse préalable du poème et de la partition; les choix de l'interprète; analyse de l'interprétation à travers la comparaison entre plusieurs enregistrements depuis les origines jusqu'à nos jours. Il présente des outils méthodologiques d'analyse de/pour l'interprétation. Il s'adresse prioritairement aux étudiants en interprétation en chant et en piano, mais il peut aussi convenir aux autres interprètes, aux compositeurs et aux musicologues et compositeurs désireux de connaître les différents aspects liés à l'étude de/pour la performance.

Formule pédagogique

Cours magistraux ; exposés par les étudiants, avec ou sans prestation instrumentale. Journée d'étude. Site web Studium pour le dépôt de documents complémentaires au cours, la mise à jour d'information et pour la remise de tous travaux.

Horaire spécial :

- Pas de cours en février (répétitions et opéra)
- Journée d'étude le vendredi 26 janvier de 13 h à 18 h.
- Autre séance de rattrapage, moment à déterminer)

Objectifs généraux

- Préparer une interprétation analytiquement informée.
- Connaître les enregistrements et les grands interprètes des mélodies, comprendre comment a évolué leur interprétation depuis les origines de l'enregistrement.
- Apprendre à analyser des enregistrements musicaux de manière à dégager les stratégies d'interprétation qu'elles sous-tendent.
- Explorer quelques méthodes d'analyse de la partition permettant de formuler des hypothèses d'écoute et d'interprétation.
- Se familiariser avec quelques outils d'analyse des musiques enregistrées.

Sujets abordés

Corpus : des mélodies de Gounod, Fauré, Duparc, Chausson, Debussy, Hahn, Séverac, Ravel, Koechlin, Vierne et Poulenc.

Méthodes et approches :

- L'analyse d'un poème en vue de sa déclamation, notamment en regard des traités de l'époque.
- Le potentiel expressif de la partition (*encoded emotion*) et les accents de la structure musicale : phrasé, harmonie, mélodie et métrique.
- La perception et les attentes de l'auditeur : cognition et émotion.
- La forme comme phénomène dynamique : un équilibre entre les accents expressifs, l'unité et le parcours d'une interprétation.
- L'adaptation des paramètres d'analyse selon les styles, écoles, époques et idiomes instrumentaux.
- Les approches historiquement informées et leur évolution.
- La rhétorique musicale.
- La comparaison des différentes stratégies d'interprétation d'une même œuvre.
- Les outils computationnels et la représentation graphique d'une interprétation avec Sonic Visualiser.

Travaux et évaluation

- Deux petits travaux 20 %
- Un exposé, pouvant inclure ou non une œuvre interprétée 30 %
- Un travail final (en lien avec l'exposé) 50 %

Bibliographie sommaire

Livres et articles de revue :

- BEGHIN, Tom et GOLDBERG, Sander (dir.), *Haydn and the Performance of Rhetoric*, Chicago et Londres, University of Chicago Press, 2007.
- BERGERON, Katherine, *Voice lessons : French mélodie in the Belle Époque*, Oxford, Oxford University Press, 2010.
- BISESI, E., PARNCUTT, R., & FRIBERG, A., « An accent-based approach to performance rendering: Music theory meets music psychology », in A. Williamson, D. Edwards, & L. Bartel (Eds.), *International Symposium on Performance Science* (Toronto, 24–27 August 2011), p. 27-32.
- CLARKE, Erik et COOK, Nicholas, *Empirical Musicology – Aims, Methods, Prospects*, Oxford, Oxford University Press, 2004.
- COOK, Nicholas, *Beyond the Score – Music as Performance*, Oxford et New York, Oxford University Press, 2014.
- COOK, Nicholas, « Perception: a perspective from Music Theory », dans Aiello et Sloboda, *Musical Perceptions*, Oxford, Oxford university Press, 1994.
- COOK, Nicholas, *A Guide to Musical Analysis*, New York, Norton & Company, 1987.
- DODSON, Alan, « Performances strategies in three recordings of Bach's invention no 1 in C major : A Comparative study », dans *Intersections, Revue canadienne de musique*, vol. 31 no 2 (2011), p. 43-64.
- DUNSBY, Jonathan, *Performing Music – Shared Concerns*, Oxford, Oxford University Press, 1995.
- FABIAN, TIMMERS et SCHUBERT, *Expressiveness in music performance – Empirical approaches across styles and cultures*, Oxford, Oxford University Press, 2014.
- HARNONCOURT, Nikolaus, *Le discours musical*, Paris, Gallimard, 1984 (1982 pour l'original en allemand).

- HAYNES, Bruce, *The End of Early Music – A Period Performer’s History of Music for the Twenty-First Century*, Oxford, Oxford University Press, 2007.
- HONING, Henkjan, « Structure and Interpretation of Rhythm in Music », dans Deutsch, Diana, *The Psychology of Music*, troisième édition, Londres, Elsevier, 2013, p. 369-404.
- LALITTE, Philippe, « Du son au sens : vers une approche sub-symbolique de l’analyse musicale assistée par ordinateur », dans *Musurgia*, vol. 18, n° 1-2, 2011, p. 100-116.
- LALITTE, Philippe, *Analyser l’interprétation de la musique du XXe siècle. Une analyse d’interprétations enregistrées des Dix pièces pour quintette à vent de György Ligeti*, Paris, Hermann, 2015.
- MCADAMS, Stephen, *Perception et cognition de la musique*, Paris, Vrin, 2015.
- MEYER, Leonard B., *Émotions et significations en musique*, traduit de l’anglais par Catherine Delaruelle, Arles, Actes Sud, 2011.
- PARNCUTT, Richard (dir.), *The Science and Psychology of Music Performance – creative strategies for learning and teaching*, Oxford, Oxford University Press, 2002.
- PARNCUTT, Richard, Bisesi, Erica & Friberg, Anders, « A preliminary computational model of immanent accent salience in tonal music », dans Bresin, Roberto (editor), *Sound and Music Computing Conference (SMC, Stockholm, Sweden, 30 July – 3 August 2013)*.
- PHILIP, Robert, *Performing Music in the Age of Recording*, New Haven, Yale University Press, 2004.
- PHILIP, Robert, *Early Recordings and Musical Style: Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900-1950*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- RINK, John (dir.), *Musical Performance – A Guide to Understanding*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- RINK, John, « Analyzing Rhythmic Shape in Chopin’s E Major Etude », dans Szklener, Artur (dir.), *Analytical Perspectives on the Music of Chopin*, Varsovie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2004, p. 125-138.
- STEIN, Deborah et SPILLMAN, Robert, *Poetry into song : performance and analysis of lieder*, New York, Oxford University Press. 1996.
- TARLING, Judy, *The Weapons of Rhetoric – a guide for musicians and audience*, Hertfordshire, Corda Music Publications, 2005.
- ZBIKOWSKI, Lawrence M., *Conceptualizing Music – Cognitive structures, theory, and Analysis*, Oxford et New York, Oxford University Press, 2002.

Revue et sites web :

- *Les Cahiers de la SQRM*, vol. 9 no 1-2 (oct. 2007). *Le Timbre musical : Composition, interprétation, perception et réception*. Numéro sous la direction de Caroline Traube et Serge Lacasse.
- *Music Analysis*, vol. 29 no 1-3 (2010). Numéro consacré à musique et émotion.
- La revue *Musurgia, analyse et pratiques musicales*.
- *Musimediane*, revue audiovisuelle et multimédia d’analyse musicale : <http://www.musimediane.com>
- <http://www.sonicvisualiser.org>
Sonic Visualiser est une application gratuite pour l’analyse des musiques enregistrées ; elle est accompagnée d’un guide comportant une importante réflexion théorique, disponible sur cette page : http://www.charm.rhul.ac.uk/analysing/p9_0_1.html
- Publications de Richard Parncutt en format PDF : <http://uni-graz.at/richard.parncutt/publications.html>