
Titre : Analyse musicale et interprétation	Sigle :	MUL6228
	Crédits :	3
Professeur : Sylvain Caron	Trimestre	Automne 2020
	Capacité d'accueil :	15

Description

Analyser, c'est interpréter. Alors que se sont multipliées les méthodes d'analyse de la partition au cours XXe siècle, les approches qui s'appuient sur l'interprétation pour construire le processus d'analyse n'ont commencé à se développer que depuis quelques décennies. Ce séminaire se fonde sur la prémisse de Lesters (1995) : « performers could enter analytical dialogue as performer – as artistic/intellectual equals, not as intellectual inferior who need to learn from theorists ». Tout en s'appuyant sur les théories des accents (Bisesi, Friberg et Parncutt 2019), l'approche de ce séminaire valorise une diversité de méthodes (Abromont 2019) qui s'adaptent selon l'œuvre étudiée. Ces méthodes se regroupent selon deux approches complémentaires : 1- analyser une partition en vue de l'interpréter ; 2- analyser des enregistrements pour y comprendre les choix d'interprétation. Le séminaire couvre divers aspects liés à la performance analytiquement informée : l'analyse préalable de la partition, les choix de l'interprète, la trajectoire de l'œuvre, son style, la comparaison de plusieurs enregistrements (depuis les plus anciens jusqu'à nos jours). Il s'adresse prioritairement aux étudiants en interprétation, mais il peut aussi convenir aux compositeurs et aux musicologues désireux de connaître les différents aspects liés à l'étude de/pour la performance.

Formule pédagogique

Analyses d'œuvres (partitions et enregistrements) choisies par le professeur et par les étudiants. Cours magistraux avec discussions ; exposés faits par les étudiants, avec ou sans prestation instrumentale. Site web Studium pour le dépôt du matériel pédagogique, la mise à jour d'information et la remise des travaux.

Objectifs généraux

- Préparer et documenter une interprétation analytiquement informée pour une œuvre choisie par l'étudiant.
- Comprendre certains éléments de l'évolution de l'interprétation en parcourant l'histoire des enregistrements.
- 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 Sonic Visualiser pour l'analyse des musiques enregistrées.

Calendrier de la matière

- Cours 1 : Présentation générale. Analyse par segmentation : petites formes et forme sonate.
- Cours 2 : L'analyse par accents : accents dans la partition (phrasé, harmonie, mélodie et métrique) et accents performés (nuance, tempo, articulation/attaque, intonation, timbre).
- Cours 3 : Musique, narration et signification ; la multiplicité des paramètres dans l'analyse d'une partition et leur représentation graphique.
- Cours 4 : Les variations de tempo ; mètre et hypermètre ; initiation à Sonic Visualiser (1).
- Cours 5 : Harmonie, accentuation et forme. Les données qualitatives et quantitatives d'une interprétation.
- Cours 6 : Forme et timbre musical. Le parcours d'une œuvre (Boulez), où équilibrer/orienter les éléments d'une performance. Initiation à Sonic Visualiser (2).
- Cours 7 : Style, performance et analyse. Les interprétations historiquement informées. La rhétorique musicale : de la partition à la performance. Affects, rythmes de danses et articulations.
- Cours 8 : La phonographie et l'analyse des enregistrements ; enregistrements historiques et évolution de l'expression.
- Cours 9 : Comparer plusieurs interprétations d'une même œuvre : analyse et créativité artistique.
- Cours 10 : Trouver le fil d'Ariane d'une partition : continuités discrètes, phrases musicales et conduites mélodiques.
- Cours 11 : Exposés.
- Cours 12 : Exposés.
- Cours 13 : Exposés.

Travaux et évaluation

• Un petit travail d'analyse	10 %
• Un avant-projet pour l'exposé et le travail final	15 %
• Un exposé, pouvant inclure ou non une œuvre interprétée	25 %
• Un travail final (un écrit de 15 pages en lien avec l'exposé)	50 %

Pour le travail final et l'exposé, vous devez analyser une œuvre de votre choix ainsi que la mise en relation de trois enregistrements (ou plus) de cette œuvre. Voir les consignes pour les travaux sur Studium. Dates de remise à 23 h 55, sur Studium :

- Petit travail : 15 octobre
- Avant-projet : 28 octobre
- Travail final : 15 décembre

Bibliographie générale

(d'autres références spécifiques à la matière vue en classe seront données à chaque cours)

Livres et articles de revues

- ABROMONT, Claude (2019), *Guide de l'analyse musicale*, Dijon, Éditions universitaires de Dijon.
- BEGHIN, Tom et GOLDBERG, Sander (dir.) (2007), *Haydn and the Performance of Rhetoric*, Chicago et Londres, University of Chicago Press.
- BERRY, Wallace, *Musical Structure and Performance* (1989), New Haven et Londres, Yale University Press.
- BISESI, E., PARNCUTT, R., & FRIBERG, A. (2011), « 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), p. 27-32.
- BISESI, Erica, FRIBERG, Anders et PARNCUTT, Richard (2019). « A Computational Model of Immanent Accent Salience in Tonal Music », dans *Frontiers in Psychology | Performance Science* : <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00317>
- CARON, Sylvain, BISESI, Erica et TRAUBE, Caroline (2019), « Analyser l'interprétation : une étude comparative des variations de tempo dans le premier prélude de l'*Art de toucher le clavecin* de François Couperin », dans Lalitte (dir.), *Musique et cognition : Perspectives pour l'analyse et la performance musicales*, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, p. 253-290.
- CONE, Edward T, *Musical Form and Musical Performance* (1968), New York et Londres, Norton & Company.
- COOK, Nicholas (1987), *A Guide to Musical Analysis*, New York, Norton & Company.
- COOK, Nicholas (1987), « Analysing Performance, Performance Analysis », dans Nicholas Cook et Mark Everist, *Rethinking Music*, Oxford University Press, p. 238-261.
- DODSON, Alan, (2011) « 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, p. 43-64.
- DUNSBY, Jonathan (1995), *Performing Music – Shared Concerns*, Oxford, Oxford University Press.
- FABIAN, Dorottya (2017), *Bach Performance Practice – a comprehensive review of Sound Recording and Literature*, Abingdon, Routledge.
- FRIBERG, A. et BISESI, E. (2014), « Using computational models of music performance to model stylistic variations », dans FABIAN, TIMMERS et SCHUBERT, *Expressiveness in music performance – Empirical approaches across styles and cultures*, Oxford, Oxford University Pres.
- GRABOCZ, Marta (2009), *Musique, narrativité, signification*, Paris l'Harmattan.
- HARNONCOURT, Nikolaus (1982 [1984]), *Le discours musical*, Paris, Gallimard.
- HOWAT, Roy, (2013) « Les enregistrements historiques des mélodies de Debussy : des sources pour l'interprétation », dans Chimènes et Laederich, *Regards sur Claude Debussy*, Paris, Fayard, p. 253-262.
- HOWAT, Roy (1983), *Debussy in proportion: A Musical Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press.
- LALITTE, Philippe (2011), « Du son au sens : vers une approche sub-symbolique de l'analyse musicale assistée par ordinateur », dans *Musurgia*, vol. 18, n° 1-2, p. 100-116.
- LALITTE, Philippe (2015), *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.
- LEECH-WILKINSON, Daniel et PRIOR, Helen M. (2017), *Music and Shape*, Oxford University Press.
- LESTERS, Joe (1995), « Performance and analysis, » dans Rink 1995, p. 197-216.
- LONDON, Justin (2012), *Hearing in Time – Psychological Aspects of Musical Meter*, 2e édition, Oxford University Press.

- MEYER, Leonard B. (2011), *Émotions et significations en musique*, traduit de l'anglais par Catherine Delaruelle, Arles, Actes Sud.
- PARNCUTT, Richard, Bisesi, Erica & Friberg, Anders (2013), « 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)*.
- PHILIP, Robert (2004), *Early Recordings and Musical Style : Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900-1950*, Cambridge, Cambridge University Press.
- PHILIP, Robert (2004), *Performing Music in the Age of Recording*, New Haven, Yale University Press.
- RINK, John (1995), *The Practice of Performance*, Cambridge University Press.
- RINK, John (dir.) (2002), *Musical Performance – A Guide to Understanding*, Cambridge, Cambridge University Press.
- RINK, John (2004), « Analyzing Rhythmic Shape in Chopin's E Major Etude », dans Artur Szklener (dir.), *Analytical Perspectives on the Music of Chopin*, Varsovie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, p. 125-138.
- SWINKIN, Jeffrey (2016), *Performative Analysis – Reimagining Music Theory for Performance*, University of Rochester Press.
- TARLING, Judy (2005), *The Weapons of Rhetoric – a guide for musicians and audience*, Hertfordshire, Corda Music Publications.
- TRAUBE, Caroline (2015), « La notation du timbre instrumental : noter la cause ou l'effet dans le rapport geste-son », dans *Circuit : musiques contemporaines*, vol. 25, no 1, p. 21-37.
- ZBIKOWSKI, Lawrence M. (2002) *Conceptualizing Music – Cognitive structures, theory, and Analysis*, Oxford et New York, Oxford University Press.

Revue et sites web

- L'encyclopédie musicale *Grove Music Online*. Accès réservé au ou par proxy. Voir notamment les articles suivants :
 - Wilson, Buelow et Hoyt: « Rhetoric and music »
 - Bent et Pople : « Analysis » (version révisée en 2001)
 - Dunsby : « Performance »
 - Clarke : IV. Performance, dans « Psychologie of Music »
- La revue *Music Analysis* : <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682249>
- La revue *Musurgia, analyse et pratiques musicales* : <https://www.cairn.info/revue-musurgia.htm#>
- 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 : www.charm.rhul.ac.uk/analysing/p9_0_1.html
- Le site du CHARM, Centre for the History and Analysis of Recorded Music, comprenant notamment des centaines de 78 tours et d'enregistrements radios historiques de la BBC : <https://charm.rhul.ac.uk/about/about.html>