

Outils d'analyse avancés pour interprètes

Sigle : MIN 6957

Crédits : 3

Professeur : Jean-François Rivest

Trimestre : A-H

Capacité d'accueil : 12

DESCRIPTION

Ce cours vise l'apprentissage d'outils d'analyse pratiques dédiés aux interprètes avec application sur les grandes œuvres symphoniques.

OBJECTIFS

Le but du cours est de permettre à l'étudiant de développer une façon de comprendre les œuvres et d'en saisir la substance par la complémentarité entre les diverses dimensions d'analyse qu'il étudie habituellement de façon séparée. Cette démarche permet une synergie très créative pour l'interprète tout en lui procurant des outils pratiques qu'il pourra utiliser dans son travail quotidien.

SUJETS ABORDÉS

Ce cours s'adresse aux interprètes possédant déjà un assez bon niveau en harmonie et en analyse musicale.

Ce séminaire se décline en deux parties.

La première partie (2/3 de la session) explore en détails (avec l'aide de centaines d'exemples musicaux de Monteverdi à Stravinski) les 4 dimensions (points de vue) de la compréhension musicale :

1. Périphérique (contexte historique, biographique, *performance practice*)
2. Verticale (harmonie, intonation, timbre, balance, orchestration, organologie)
3. Horizontale (formes, structures, thématique, contrepoint, rhétorique, agogique)
4. Holistique (narratologique, symbolique, numérolgique, spirituel)

La deuxième partie met en relation tous ces points de vue d'analyse en examinant en grand détail plusieurs chefs-d'œuvre choisis du répertoire (Bach, Mozart, Brahms, Strauss, Chostakovitch, Berg).

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Cours magistraux. Ateliers. Discussions.

ÉVALUATION (CRITÈRES ET PROCÉDÉS)

Les étudiants devront se constituer des équipes de 3 pour effectuer les travaux de session.

Travail en équipe no 1	25 %
Travail en équipe no 2	non noté
Travail en équipe final	75 %

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Abromont, Claude, Eugène de Montalembert, Guide de la théorie de la musique, Paris, Fayard, 2001.

Abromont, Claude, *Guide de l'analyse musicale*, Dijon, PU Dijon, 2019.

Belkin, Alan, *Musical Composition : Craft and Art*, Yale University Press, New Haven, 2018.

Benoît-Otis, Marie-Hélène, *Lire, écouter, écrire*, Montréal, Les PUM , 2018.

Brown, Clive, *Classical and Romantic Performance Practice 1750-1900*, Oxford, Oxford U. Press, 1999.

Caplin, William, James Hepokoski, James Webster, *Musical form, forms & formenlehre : three methodological reflections*, Leuven University Press, Leuven, 2009

Corduban, Mihaela, *Le premier livre du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Rhétorique et sémiologie*, Éditions Delatour, Sampzon, France, 2011.

Harnoncourt, Nikolaus, *Le discours musical : pour une nouvelle conception de la musique*, Gallimard, Paris, 1984.

Hepokoski, James, et Darcy, *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. Oxford University Press, 2006.

Mattheson, Johann, *Der vollkommene Capellmeister*, 1739, a Revised Translation by Harriss, UMI Research Press, Ann Harbor, 1981.

Nattiez, Jean-Jacques, *Analyses et interprétations de la musique : la mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner*, préface de Pierre Boulez, Vrin, Paris, 2013.

Rosen, Charles, *Sonata forms*, Norton, 1980.

Sadie, Stanley (Ed.), *The new Grove Dictionary of music and musicians*, Macmillan, London, 1995.

Schenker, Heinrich, *Harmony*, University of Chicago Press, Chicago, 1954.

Schoenberg, Arnold, *Fundamentals of Musical Composition*, Faber and Faber, London, 1967.