
Titre : Analyse musicale et interprétation (cours équivalent)	Sigle :	MUL6228
	Crédits :	3
	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.

Destinataires :

- Les étudiants au doctorat en interprétation.
- Les étudiants de maîtrise qui se préparent ou envisagent un doctorat en interprétation.
- Les musicologues et compositeurs qui s'intéressent à l'interprétation dans leurs travaux.

Objectifs généraux

- Préparer et documenter une interprétation analytiquement informée pour une œuvre choisie par l'étudiant.
- Analyser les enregistrements afin d'identifier les stratégies d'interprétation qu'ils sous-tendent.
- Apprendre à mettre en relation les accents performés et les accents contenus en potentialités dans la partition.
- Explorer différentes méthodes d'analyse permettant de formuler des hypothèses d'écoute et d'interprétation.
- Se familiariser avec Sonic Visualiser pour l'analyse des musiques enregistrées.

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'informations et la remise des travaux.

Informations complémentaires

- Plagiat et intégrité : veuillez impérativement prendre connaissance de la politique universitaire. Le bon usage de la citation textuelle ou d'idée est lié à votre capacité à entrer en dialogue avec un auteur, et d'insérer celui-ci dans votre propre pensée sans pour autant la substituer à la vôtre. Voir : www.integrite.umontreal.ca/
- Abandon sans mention d'échec : la date limite pour une demande est fixée au vendredi 5 novembre. Une demande d'abandon ne sera prise en compte que si le formulaire prévu à cet effet a été rempli et déposé au secrétariat académique.
- Évaluation de l'enseignement : votre professeur y accorde une grande importance, puisqu'aucun ajustement n'est possible sans rétroaction. Vos commentaires sont plus particulièrement utiles. Vous bénéficiez des commentaires faits les années passées : veuillez y contribuer en participants tous. L'évaluation se fera en ligne et sera annoncée.
- Présentations des travaux : veuillez consulter et observer les consignes du guide rédigé par Marie-Hélène Benoit-Otis et Marie-Pier Leduc, disponible en ligne sur Studium. Tous les travaux rédigés doivent être remis en format PDF (bien que des fichiers sonores puissent accompagner votre travail), puisque les outils de correction de Studium sont paramétrés pour ce format.
- Propriété intellectuelle du matériel pédagogique : tout étudiant doit respecter les règles de propriété intellectuelle des contenus donnés en classe qu'elle soit en présentiel ou à distance. Reproduire et diffuser le matériel déposé sur Studium de quelque manière que ce soit, sans autorisation expresse, est strictement interdit et peut mener à des sanctions disciplinaires. Notamment, vous ne pouvez pas diffuser les séances enregistrées sur Zoom.

Contenus théoriques

- Forme immanente (contenue en potentialité dans la partition) et performée (Rink 2004, 2015).
- La forme immanente (*form*) : 1- quelques cas de petites formes de Bach à Wagner (Berry, Dunsby, Cone).
- Les accents immanents et performés (Meyer, Bisesi, Friberg et Parncutt).
- Analyser la musique en tant que son – phonologie sonore (Schaeffer, Thoresen).
- La forme performée (*shape*) et ses représentations visuelles.
- Narrativité, rhétorique et signification (Rink, Grabocz, Lalitte)
- La rhétorique baroque et la *performance practice* (Tarling, Haynes).
- Le rapport au texte dans la musique vocale (Caron, Zbikowski).
- La forme immanente (*form*) : 2- grandes formes post-romantiques, *developing variation* (Schönberg, Frisch), Tonnetz.
- Le style d'une interprétation (Cook).
- Le timbre comme élément de la forme (*shape* – Traube, Hérold, Lassauzet).
- Écriture et perception du rythme (Caron, Traube et London)

Contenus méthodologiques

- Appliquer la théorie des accents
- Générer des représentations visuelles de la forme performée avec Sonic Visualiser : courbes de tempo, spectrogramme, courbe dynamique.
- Apprendre à interpréter les données quantitatives et qualitatives.

Travaux et évaluation

- Un avant-projet pour l'exposé et le travail final 15 %
- Un exposé (20 minutes) 25 %
- Participation aux discussions 10 %
- Un travail final (un écrit de 10 pages en lien avec l'exposé) 50 %

Pour le travail final, vous devez analyser une œuvre de votre choix puis la relier à trois enregistrements (ou plus) de cette œuvre. L'œuvre servira à la fois pour l'exposé et pour le travail final. Voir les consignes pour les travaux sur Studium.

- Avant-projet : 22 octobre
- Exposé : en novembre et décembre
- Travail final : 9 décembre

Il est nécessaire d'obtenir la note de passage dans le travail final afin de pouvoir obtenir la note de passage dans le cours. La remise des travaux (toujours sur Studium) peut se faire jusqu'à 23 h 55, à la date indiquée. Retard : moins un rang alphabétique par période de 24 heures (de A- à B- par exemple). Aucun travail ne sera accepté après 72 heures de retard.

Bibliographie générale

Des ouvrages spécialisés seront spécifiés lors de 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, 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>
- BISESI, E., PARNCUTT, R., & FRIBERG, A. (2011), « An accent-based approach to performance rendering: Music theory meets music psychology », in A. Williamon, D. Edwards, & L. Bartel (Eds.), *International Symposium on Performance Science* (Toronto, 24–27 August), p. 27-32.
- BOULEZ, Pierre (2004), «Le texte, le compositeur et le chef d'orchestre », dans Nattiez, *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 2 – Les Savoirs musicaux, Arles et Paris, Actes sud / Cité de la musique.
- 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.
- CARON, Sylvain (2019), « Analyser l'expression musicale. Le cas des « Hiboux » de Baudelaire-Vierne-Delunsch », dans *Revue musicale OICRM*, vol. 6 no 1, p. 48-68.
- CONE, Edward T, *Musical Form and Musical Performance* (1968), New York et Londres, Norton & Company.
- COOK, Nicholas (1987), « Analysing Performance, Performance Analysis », dans Nicholas Cook et Mark Everist, *Rethinking Music*, Oxford University Press, p. 238-261.
- COOK, Nicholas (2013), *Beyond the Score: Music as performance*, Oxford University Press.

- COOK, Nicholas (2017), *Music as creative practice*, Oxford University Press.
- COOK, Nicholas et LEECH-WILKINSON, Daniel (2009), A musicologist's guide to Sonic Visualiser, document PDF téléchargeable sur le site du CHARM (Center for the History and Analysis of recorded Music) : https://charm.cch.kcl.ac.uk/redist/pdf/analysing_recordings.pdf
- 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 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 Press.
- GOEBL, DIXON et SCHUBERT (2014), « Quantitative Methods: Motion Analysis, Audio Analysis, and Continuous Response Technique », dans Emery, dans Fabian, Timmers et Schubert, *Expressiveness in music performance – Empirical approaches across styles and cultures*, Oxford, Oxford University Press.
- GRABOCZ, Marta (2009), *Musique, narrativité, signification*, Paris l'Harmattan.
- HARNONCOURT, Nikolaus (1982 [1984]), *Le discours musical*, Paris, Gallimard.
- Helfer, Claude (2006), *Quinze analyses musicales, de Bach à Manoury*, Genève, Éditions Contrechamps.
- 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 University Press.
- JAUSS, Hans Robert (1978), *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard.
- KATZ, Mark (2010), *Capturing Sound: How Technology has Changed Music*, Berkeley et Los Angeles, University of California Press.
- LACASSE, Serge (2010), « The phonographic voice: paralinguistic features and phonographic staging in popular music signing », dans Amanda Bayley, *Recorded Music: Performance, Culture and Technology*, Cambridge University Press, p. 225-251.
- 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.
- LASSAUZET, Benjamin (2014), *La fonction structurante du timbre dans les Préludes pour piano de Debussy*, UFR des Arts – Université de Strasbourg, coll. ACCRA Cahiers de recherche.
- 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.
- MEEÛS, Nicolas (1991), « À propos du rôle de l'harmonie des médiantes dans l'œuvre de Debussy », dans *Fascicules d'Analyse musicale 4*, p. 83-94.
- 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 (1992), *Early Recordings and Musical Style: Changing Tastes in Instrumental Performance (1900-1950)*, Cambridge 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.
- RINK, John (2015), « The (F)utility of Performance Analysis », dans Mine Dogatan-Dack (dir.), *Artistic Practice as Research in Music: Theory, Criticism, Practice*, p. 127-147.
- STEIN, Deborah (1983), « The Expansion of the Subdominant in the Late Nineteenth Century », dans *Journal of Music Theory*, vol. 27 no 2, p. 153-180.
- 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.
- ZBIKOWSKI, Lawrence M. (2002) *Conceptualizing Music – Cognitive structures, theory, and Analysis*, Oxford et New York, Oxford University Press.

En ligne

- 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 « Psychology 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 téléchargeable (Mac, Linux ou Windows) depuis cette page : <https://www.sonicvisualiser.org/download.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>