

Histoire de la musique et de l'analyse

Mise à jour: 11/1/2003, approuvé le 23/11/2000

Organisation des cours

4 années à raison de 1 période / semaine

Définition

Le cours d'histoire de la musique propose une découverte d'œuvres de tous styles, tous genres, de toutes les époques, commentés historiquement et structurellement.

Il a pour but l'acquisition d'une certaine "culture" musicale permettant l'épanouissement de la "propre" personnalité de l'élève en lui donnant les moyens de la liberté de goût, de choix.

Il permet, grâce à la compréhension du répertoire, une interprétation personnelle mais adéquate.

Suivre le cours d'histoire de la musique apprend à avoir une vue globale (et non fragmentaire ou trop "ciblée") de la diversité des langages musicaux mis en relation directe avec les autres langages artistiques (peinture, architecture, littérature, etc.) et l'histoire en général.

Suivre le cours d'histoire de la musique, c'est éclairer, comprendre le présent grâce au passé.

Socles de compétence

Maîtrise technique: mémoire des grandes lignes du syllabus.

Intelligence artistique, autonomie, créativité

L'élève reconnaît, à l'audition ou éventuellement à la lecture, des grandes formes, structures, des styles et époques.

L'élève arrive à rattacher certaines formes, structures, styles, époques à des choses déjà vues; il peut situer les œuvres qu'il joue, qu'il entend et en perçoit les structures globales.

L'élève est encouragé à donner un avis personnel, une critique; il utilise sa connaissance des formes, structures, des styles et époques dans sa pratique (musicale, artistique) en général.

L'élève devance le cours, pose des questions sur des sujets non prévus, prouvant son envie de découvrir, sa curiosité artistique; il apporte des renseignements personnels sur divers sujets, en relation avec le cours ou la vie artistique en général.

Objectifs

Grâce à l'écoute d'œuvres caractéristiques de toutes les époques, l'élève est capable de percevoir la diversité des langages musicaux et de reconnaître les caractéristiques générales des grandes époques, styles, formes, structures.

Evaluation

Après une discussion préliminaire avec le professeur, l'élève fera un travail de recherche concis, écrit par lui (pas de "recopiage"). Le contenu du travail aborde au moins les points suivants:

- pourquoi avoir choisi ce sujet,
- avis personnel, soit le rapport de l'élève au sujet,
- situation du sujet dans l'histoire,
- conclusion, quel est l'apport du travail.

Ce travail est coté sur /100 par le professeur.

Méthodes employées

- Pour chaque année, un syllabus (non restrictif et ouvert aux compléments) sert de fil conducteur, permettant selon les acquis et intérêts plus particuliers de chaque étudiant, d'approfondir certains chapitres plus que d'autres.
- Exemples sonores préparés sur cassettes pour chaque leçon, documents visuels...
- Participation active des étudiants par des auditions commentées historiquement et structurellement avec support des partitions, par des exercices auditifs ponctuels et diverses recherches.
- Ouverture au dialogue en rencontrant, selon les possibilités, les demandes des étudiants en cours d'année (commentaires d'œuvres précises, recherche sur des compositeurs peu connus...)
- Commentaire de l'actualité musicale générale et régionale (média, concours Reine Elisabeth, concerts du Conservatoire...)
- "Ponts" avec la musique que les élèves ont l'habitude d'écouter (comparaisons, points communs, divergences...)
- Parallèle avec les autres langages artistiques (peinture, littérature, architecture...)
- Mise en relation directe avec d'autres cours suivis (instrument, ...)
- Méthodologie adaptée aux acquis et moyens intellectuels (âge) de chaque étudiant.

1re année

- Découverte des différents langages musicaux via un panorama succinct des grandes époques musicales.
- Découverte des différents moyens d'écriture par l'historique de l'évolution de la notation.
- Reconnaissance des différentes voix d'hommes et de femmes.
- Reconnaissance des différents instruments de l'orchestre, des ensembles instrumentaux, des structures musicales, des formes instrumentales, des formes vocales.

2e année

Etude plus approfondie de la période allant des origines à Mozart.

3e année

Etude plus approfondie de la période allant de Beethoven aux écoles nationales du 19e siècle.

4e année

Etude plus approfondie de la période allant de Brahms à aujourd'hui.

Le syllabus

Chapitre I: Quelques notions d'esthétique musicale

1. Essai d'une définition de l'Art
2. Origines et évolution de la musique

Chapitre II: Les grandes époques de l'histoire de la musique

1. L'Antiquité
2. Le Moyen-âge
3. Le XVIIe siècle
4. La première moitié du XVIIIe siècle
5. La période classique

Le XIXe siècle

- a) le Romantisme
- b) les écoles nationales
- c) le post-romantisme
- d) l'impressionnisme

Chapitre III: Les éléments de la musique

1. Le son
2. Le rythme
3. La mélodie
4. Le mode
5. L'harmonie
6. Le contrepoint

- 7. La notation musicale
- Chapitre IV: La voix humaine
  - 1. L'émission de la voix
  - 2. La division des voix
  - 3. La classification des différentes voix
    - a) Les voix de femmes
    - b) Les voix d'hommes
  - 4. Du chant en général
- Chapitre V: Les ensembles instrumentaux
  - 1. L'orchestre symphonique
  - 2. L'orchestre de chambre
  - 3. Autres formations musicales
- Chapitre VI: Les instruments de musique
  - A. Instruments à cordes
    - 1. Instruments à cordes frottées
    - 2. Instruments à cordes pincées
    - 3. Origines des instruments à clavier
    - 4. Instruments à clavier à cordes pincées
    - 5. Instruments à clavier à cordes frappées
  - B. Instruments à vent
    - 1. Les bois
    - 2. Le saxophone et sa famille
    - 3. Les cuivres
  - C. Instruments à percussion
    - 1. A sons déterminés
    - 2. A sons indéterminés
  - D. L'orgue
- Chapitre VII: Les grandes structures musicales
  - 1. La suite de danses
  - 2. Le rondo
  - 3. La variation
  - 4. Le menuet, le scherzo
  - 5. La forme sonate
  - 6. Le canon, la fugue
- Chapitre VIII: Les grandes formes musicales
  - 1. La sonate
  - 2. La symphonie
  - 3. Le concerto
  - 4. L'ouverture
  - 5. Le poème symphonique
  - 6. La musique de chambre
- Chapitre IX: Les grandes formes vocales
  - 1. L'opéra
  - 2. L'opéra comique, l'opérette
  - 3. La cantate
  - 4. L'oratorio
  - 5. La passion

6. Le lied

7. La mélodie

Le ballet

Le syllabus de troisième année: le 19e siècle

Ludwig van Beethoven

La musique dans la vie sociale

Le romantisme musical

Beethoven, point de départ du XIXe siècle

Introduction à la musique allemande du XIXe siècle

Weber et l'opéra romantique en Allemagne

Frantz Schubert

Le lied aux XIXe et XXe siècles

La musique à programme et le poème symphonique

Le romantisme musical en France

Hector Berlioz

Le violon et le piano à l'époque romantique

Félix Mendelssohn-Bartholdy

Robert Schumann

Frédéric Chopin

Franz Liszt

Richard Wagner

L'opéra en France au XIXe siècle

L'opéra en Italie au XIXe siècle

Le théâtre léger avec musique au XIXe siècle

Les écoles nationales au XIXe siècle

L'école russe

L'école espagnole

Les écoles scandinaves

Les écoles nationales en Pologne et en Bohême

Le syllabus de quatrième année

la fin du 19e siècle, le 20e siècle

La musique en Allemagne et en Autriche après 1860

Johannes Brahms

Max Bruch

Anton Bruchner

Englebert Humperdinck, Hugo Wolff, Max Reger

Richard Strauss

Gustav Mahler

La renaissance française de 1871

L'époque 1900 en France

L'entre deux guerres en France

César Franck

L'école franckiste

Camille Saint-Saëns

Edouard Lalo
Emmanuel Chabrier
Gabriel Fauré
L'impressionnisme musical et Debussy
Claude Debussy
Maurice Ravel
Paul Dukas
Florent Schmitt
Albert Roussel

Le XXème siècle musical

La seconde école de Vienne: Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton
Webern

Igor Stravinsky
La musique française au XXème siècle
Erik Satie
Le groupe des six:
Arthur Honeger
Darius Milhaud
Francis Poulenc
Durey
Tailleferre
Auric

Olivier Messiaen
Pierre Boulez

La musique en Russie au 20e siècle

Serguei Rachmaninov
Alexandre Scriabine
Serge Prokofiev
Dmitri Chostakovitch
Aram Khatchaturian
Dmitri Kabalevsky

La musique en Europe centrale au 20e siècle

Béla Bartok
Zoltan Kodaly
Georges Enesco

La musique en Allemagne au 20e siècle

Paul Hindemith
Carl Orff
Kurt Weill