

DE LA DESCRIPTION À L'ANALYSE

COURS 4 – Novembre ba3

**1e partie: DESCRIPTION? COMMENTAIRE? ANALYSE? FIL ROUGE?
DE QUOI S'AGIT-IL?**

2e partie: EXEMPLES

3e partie: TRAVAIL PRATIQUE

Marie Chabney – Marco Fusi

Information importante concernant la 2e étape de validation intermédiaire TBA

Il s'agit d'un rendu écrit de 2 à 3 pages A4 qui comporte :

- Une **introduction** provisoire rédigée selon ce qui a été discuté lors du dernier cours (cf. cours 3 sur cyberlearn): elle doit donc comprendre la présentation du sujet général, la précision de votre problématique (question de recherche) telle que vous pouvez la formuler actuellement, et des détails quant à la méthodologie utilisée pour répondre à votre question.
- Un **plan** provisoire de votre travail (type table des matières)
- Une **bibliographie** à jour (suite au 1er rendez-vous) et aux normes APA (cf. documents de références)
- Et éventuellement tout ce que vous auriez pu rédiger jusqu'ici (facultatif).

! Votre texte en format .pdf est à déposer au plus tard le **30 novembre 2025 à minuit** sur la plateforme cyberlearn – **aucun retour par mail ne sera accepté**.

Le 2e rendez-vous (45 minutes) avec votre tutrice ou votre tuteur aura lieu en décembre.

Il servira principalement à discuter des textes rendus le 30 novembre et à planifier la suite de votre travail en vue du rendez-vous de fin janvier pour lequel vous devriez rendre une première version complète du TBA (ou au moins de la partie centrale du travail).

Vos tutrices et tuteurs vous contacterons par mail pour vous inscrire à une plage horaire.

N'hésitez pas en amont du rendez-vous, à solliciter votre tutrice ou votre tuteur si vous avez des questions.

COURS 4 -- 1^E PARTIE

DESCRIPTION? COMMENTAIRE? ANALYSE? FIL ROUGE?

DE QUOI S'AGIT-IL?

Et si on oubliait un instant la musique?

Pour mieux comprendre la différence entre ces concepts, pour mettre en évidence leur complémentarité, nous vous proposons de quitter momentanément le domaine de la musique et de nous intéresser à la façon dont on analyse une œuvre picturale.

Le voyageur contemplant une mer de nuage (détail), de Caspar David Friedrich, 1818.

Source consultée le 17.11.17

<http://lewebpedagogique.com/histoiredesartscampus/category/3e/artsplastiques-3e/>

EXEMPLE 1

Ce tableau est une huile sur toile de 74,8 x 94,8 cm conservée à Hambourg au Kunsthalle.

Au premier plan, au centre, un homme de noir vêtu se tient debout, de dos, sur un rocher au-dessus des nuages, un bâton de marche à la main. Il scrute l'horizon de ce paysage constitué d'une mer de nuages de laquelle émergent des cimes de montagnes rocheuses semblables à des récifs dangereux.

Au loin, on observe un paysage moins abrupte, vallonné, entouré d'un ciel paisible.

La palette de couleurs utilisée pour la mer de nuages correspond à un dégradé de gris et bleu. Le ciel, également dans les tons bleutés, se distingue du reste du paysage par la présence de nuages rosés qui éclairent l'horizon. L'intensité du gris-brun des rochers contraste avec le traitement ton-sur-ton du ciel, des nuages et de l'arrière plan.

DISCUSSION DE CE TEXTE

EST-CE UNE ANALYSE OU UNE DESCRIPTION ?

Pourquoi n'est-ce pas une analyse?

Qu'est-ce qui manque pour que ça soit considéré comme de l'analyse?

Est-ce néanmoins utile?

LA DESCRIPTION, UNE ETAPE AVANT L'ANALYSE MUSICALE

Avant de se lancer dans l'analyse, il est essentiel de se familiariser avec l'œuvre. Pour ce faire, vous faites appel à votre maîtrise des outils d'analyse de façon à observer de quoi elle est faite.

Quels sont les éléments que l'on peut **observer** dans une partition et qui permettent de la **décrire** ?

(forme, tonalité/s, modulations, thèmes et leur évolution, rapport entre les voix/ instruments, tessiture des voix et/ou instruments, dynamiques, timbres, rapports entre les masses sonores, écriture mesurée ou non, ...)

LA DESCRIPTION, UNE ETAPE AVANT L'ANALYSE MUSICALE

=> A quoi cela sert?

A acquérir une connaissance précise de l'œuvre et à pouvoir choisir un angle d'analyse, un fil rouge, une problématique...

=> Quelle est sa place dans le TBA?

Ces observations permettent de rédiger un chapitre de présentation générale de la pièce qui précéderait l'analyse thématisée.

Il s'agit d'une étape préparatoire par laquelle vous devez passer, un travail de coulisse qui ne trouve pas sa place intégralement dans le texte final du TBA.

COURS 4 -- 2^E PARTIE

ANALYSER

A) QU'EST-CE QUE L'ANALYSE - QUELQUES PRINCIPES THÉORIQUES

B) EXEMPLE

C) TRAVAIL PRATIQUE - RÉFLEXION SUR VOS SUJETS TBA

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE ?

Petit détour par l'ouvrage de Ian Bent, *L'analyse musicale: histoire et méthodes*, publié en 1998 aux éditions Main d'oeuvre dans la collection Musique mémoire.

(cote bibliothèque hemu: 781.8 ANA 2.5, libre accès)

Discussion des éléments clés suivants sur la base d'extraits de la préface (document format papier) :

- **Qu'est-ce que pratiquer l'analyse?**
- **Analyser oui, mais quoi?**
- **Un fil rouge? Pourquoi?**

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE ?

- **Qu'est-ce que pratiquer l'analyse?**

Pris dans son sens le plus général, le terme « analyse musicale » embrasse un grand nombre d'activités différencierées. [...]

Car, à la base de tous les aspects de l'analyse prise comme activité, se situe le point de contact fondamental entre la pensée et le son musical, en d'autres termes la perception musicale.(p.9)

Pratiquer l'analyse, c'est répondre directement à la question : « comment est-ce que ça fonctionne ? ».

L'activité centrale de l'analyse est une activité de comparaison.

L'action analytique centrale est donc une recherche d'identité. (p.16)

Lien avec le TBA => nécessité d'avoir un terrain d'investigation précis et délimité (répertoire, situation problématique...)

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE ?

- **Analyser oui, mais quoi?**

[...] les procédures analytiques peuvent s'appliquer aux styles d'exécution et d'interprétation aussi bien qu'à ceux de la composition. [...] (p.12)

Lien avec le TBA => cette dimension apparaît généralement dans votre question de départ.

Pour résumer, l'analyse est concernée par une structure musicale, quelle que soit la façon dont elle se présente ou dont elle est conservée, et non uniquement par la composition écrite. (p.12)

Lien avec le TBA => nécessité d'avoir sélectionné le ou les support/s pertinents pour l'analyse (partition/s, support/s audio/vidéo,

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE ?

- **Un fil rouge?**

Le sujet même d'une analyse doit au préalable être déterminé ; qu'il s'agisse de la partition elle-même, [...] ou d'une interprétation ;... (p.16)

Lien avec le TBA => cet aspect se précise généralement à l'étape actuelle du calendrier après avoir effectué les premières lectures et avoir une connaissance générale de la pièce. => lien entre parties théoriques et fil rouge analytique

Il n'existe aucune convention entre analystes selon laquelle l'un de ces sujets serait plus « correct » que les autres... (p.16)

Lien avec le TBA => à vous de choisir ce qui vous intéresse en tant qu'interprète.

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE ?

- **Pourquoi?**

Pour sélectionner ce qui doit être observé et choisir une méthodologie adéquate.

cf. Bent, p. 9-11 (analyste et esthéticien) et p.13 (relation entre histoire de la musique et analyse).

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE ?

Suggestion de méthodologie type:

1. Observer, décrire, relever... (partition, source audio, échantillons, données, situation...)
2. Sélectionner les éléments qu'il vous semble pertinent d'analyser en profondeur selon le sujet à traiter, le but à atteindre, le fil rouge établi.
3. Analyser en profondeur les éléments choisis + les mettre en relation de façon à répondre à la question posée, soutenir l'hypothèse proposée...

COURS 4 -- 3^E PARTIE

DISCUSSION D'EXEMPLES

B) EXEMPLE 1: ANALYSE DU TABLEAU DE FRIEDRICH

CF. TEXTE document séparé

Fil rouge de l'analyse = expression du rapport au divin

- ⇒ place de cette thématique dans l'histoire – courant esthétique – et dans l'œuvre du peintre
- ⇒ Analyse de la relation des éléments décrits entre eux, décryptage des symboles.
- ⇒ Principes techniques utilisés pour exprimer le rapport au divin.

B) EXEMPLE 2: analyse basée sur une auto-évaluation

Description de la démarche/méthodologie – en miroir avec les éléments théoriques discutés ci-dessus

Quels éléments présenter dans la partie analytique?

- **Echantillon:** sur quels éléments, sélection d'éléments (musicaux par exemple), sur quels difficultés (techniques ou posturales...), vous portez votre attention et pourquoi? En d'autres termes, qu'allez-vous observer de précis.
- **Outil de collecte de données:** quel type d'outil a été choisi et pourquoi => journal de bord, grille d'observation...
- **Déroulement de votre expérience:** période, lieu, contexte et durée de l'observation. Comment justifiez-vous le choix de ses paramètres.
- **Analyse des données:** de quelle manière les données ont été traitées pour apporter une réponse à la question posée? En d'autres termes, que faites-vous de vos observations?

B) EXEMPLE 2: analyse basée sur une auto-évaluation

Semaine	04/12/17	11/12/17	18/12/17	25/12/17	01/01/18	08/01/18	15/01/18	22/01/18	29/01/18	05/02/18	12/02/18
massage muscles	oui	non	oui		oui	non	oui	oui	non	oui	oui
exercices feldenkrais	non	oui	oui		non	oui	oui	non	oui	oui	oui
Respiration	oui	non	oui		non	oui	oui	oui	oui	non	oui
vérification en chantant	non	oui	oui		oui	non	non	oui	oui	oui	oui
ouverture mâchoire avec la main										oui	oui

Tableau 2 - prévision de réalisation des exercices

B) EXEMPLE 2: analyse basée sur une auto-évaluation

Chaque semaine, j'ai noté mes impressions quand à l'efficacité immédiate des différents exercices en complétant le tableau du protocole prévisionnel.

Tableau de réalisation des exercices avec effets ressentis et remarques

Semaine		04/12/2017	11/12/2017	18/12/2017	semaine de repos vocal	25/12/2017	01/01/2018	08/01/2018	15/01/2018	22/01/2018	29/01/2018	05/02/2018	12/02/2018
massage muscles	exercice réalisé	Oui	non	oui			malade	malade	malade	malade	Non	oui	oui
	effet immédiat ressenti	Rien	/	légère détente générale du visage							/	légère détente générale du visage	légère détente générale du visage
exercices Feldenkrais	exercice réalisé	Non	oui	oui			malade	malade	malade	malade	oui	oui	oui
	effet immédiat ressenti	/	rien	légère détente générale du visage							rien	légère détente générale du visage	légère détente générale du visage
respiration	exercice réalisé	Oui	non	oui			malade	malade	malade	malade	oui	non	oui
	effet immédiat ressenti	son émis plus libre	/	son émis plus libre							son émis plus libre et riche en harmoniques	/	son émis plus libre et riche en harmoniques
vérification en chantant	exercice réalisé	Non	oui	oui			malade	malade	malade	malade	oui	oui	oui
	effet immédiat ressenti	/	permet d'empêcher la mâchoire de se crisper au fur et à mesure	permet d'empêcher la mâchoire de se crisper au fur et à mesure							permet d'empêcher la mâchoire de se crisper au fur et à mesure	permet d'empêcher la mâchoire de se crisper au fur et à mesure	permet d'empêcher la mâchoire de se crisper au fur et à mesure
ouverture mâchoire avec la main	exercice réalisé						malade	malade	malade	malade	oui	oui	
	effet immédiat ressenti										meilleure articulation de la mâchoire	meilleure articulation de la mâchoire	

Tableau 3 - réalisation des exercices

B) EXEMPLE 2: analyse basée sur une auto-évaluation

III.2.4 Travail sur la pièce vocale

Afin de tester les exercices, Je me suis concentrée sur certains passages du « Et incarnatus est » extrait de la *Grande Messe en Ut* de Mozart. J'ai noté les différents éléments auxquels je dois veiller lorsque je chante. Certains sont des étapes de travail ponctuelles.

Ci-dessous une phrase vocale extraite de la pièce et les différentes indications de travail que j'ai ajoutées :

Figure 8 - extraits de "Et Incarnatus Est" (Grande Messe en Ut) de Mozart

Eléments de travail :

1. A chaque prise d'air, **O V** il faut faire attention à l'ouverture de la mâchoire (exercice « respiration »). En étape de travail, je prends le temps de respirer, sans respecter absolument le tempo.
⇒ Lorsque ma respiration est bien réalisée, mon son est plus souple et résonnant. J'ai toutefois du mal à effectué ce bon mouvement lors de respiration rapide.
 2. Réarticuler chaque [groupe de double] comme s'il y avait un mot « a » à chaque fois [étape de travail seulement] puis articuler plus doucement, par la réouverture de la mâchoire et notamment au niveau de chaque intervalle montant (peut se faire sur l'ensemble des doubles croches sur cet extrait).
⇒ Le fait de réarticuler et surtout de rouvrir la mâchoire régulièrement (sur les intervalles ascendants notamment) m'empêche de tendre mon maxillaire inférieur, je dois toutefois veiller à la continuité du son, qui peut s'en trouver comme haché.

COURS 4 -- 3^E PARTIE

TRAVAIL PRATIQUE

C) TRAVAIL PRATIQUE

REFLEXION SUR VOS SUJETS TBA

- 1) En groupe: chacun expose son sujet en précisant ce qui fera partie du travail descriptif, ce qui sera observé. Puis ce qui sera analysé en identifiant le fil rouge d'analyse. Enfin quel sens prendra les résultats de l'analyse dans la pratique instrumentale.

- 2) Mise ensemble : résultat des discussions, échanges d'idées...

<http://tomatosphere.parlonsciences.ca/Ressources/bibliotheque/ArticleId/5871/poser-des-questions.aspx>