

Début des Cours : semaine du 15 janvier

Musique 54BEA6LA : Une figure, une œuvre, un mythe

Laurence TIBI   Lundi   12h-15h   Salle 685C Albouy

Nous suivrons l'une des figures fondamentales de l'histoire littéraire et musicale, celle de Faust, cristallisant à travers le thème du pacte avec le mal, le désir d'absolu, de l'éternité sur terre, du plaisir illimité, mais aussi de la mélancolie et du remords. Les œuvres musicales étudiées, à partir de l'époque du Romantisme, seront à la fois instrumentales et dramatiques, le mythe inspirant souvent aux compositeurs l'expérimentation avec de nouvelles formes : *La Damnation de Faust* (1846) de Berlioz, la *Faust-Symphonie* de Liszt (1857), le finale chanté de la 8e Symphonie (1906) de Mahler, *l'Histoire du soldat* (1917) de Stravinsky, l'opéra *Doktor Faust* (1925) de Ferruccio Busoni, et le récent *Faustus, the last night* (2004) de Pascal Dusapin.

Bibliographie :

- Goethe, *Faust I*, Petits classiques Larousse 2004.
- Christopher **Marlowe**, *Docteur Faust*, Paris, **Garnier-Flammarion**, 1997.
- Emmanuel **Reibel**, **Faust**. *La musique au défi du mythe*, collection « Les Chemins de la musique », Fayard, 2008.
- Berlioz, *La Damnation de Faust*, l'Avant-Scene Opéra n°22, fév. 1995.
- Busoni, *Doktor Faust*, l'Avant-Scene Opéra n°193, 1999.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu :

- Travaux dans le cadre du cours (50 %)
- Un devoir sur table en fin de semestre (50 %)

Examen terminal : Un devoir sur table en fin de semestre

Musique 54EEA5LA : Les mots et les sons : archéologie des écrits musicaux

Laurence TIBI   Vendredi   09h00-12h00   Salle 685C Albouy

Les écrivains et la musique.

Qu'ils soient eux-mêmes compositeurs, interprètes ou simplement mélomanes, nombreux sont les écrivains qui se mettent à l'écoute de la musique et puisent en elle leur inspiration. Loin de les laisser neutres, la musique suscite de leur part des réactions variées : curiosité pour un phénomène assez proche mais néanmoins différent du langage verbal (Diderot, Rousseau...), fascination (G. Sand, Baudelaire, Proust...), profond intérêt pour un modèle stimulant l'inspiration créatrice (Lamartine, Laforgue, R. Ghil, Mallarmé, E. Dujardin, A. Schnitzler, T. Mann, J. Echenoz, P. Quignard...), mais également jalousie vis-à-vis d'un art parfois perçu comme "rival" (Balzac, Ch. Barbara, Mallarmé...).

Ce cours se propose ainsi d'aborder l'inscription de la musique dans un certain nombre de textes littéraires, essentiellement en France, de la 2e moitié du XVIIIe au XXe siècle. Il s'appuie sur une anthologie d'écrits qui amènera les étudiants à étudier la présence musicale dans des genres littéraires variés (roman, conte, nouvelle, poésie, mais également critique musicale...). Dans cette perspective, ce cours s'organise en différents axes de réflexion, qui correspondent à quatre grands chapitres :

I – Qu'est-ce que la musique ? II – Le schéma tripartite compositeur / interprète / auditeur. III – Musique et espace – temps. IV – La musique comme instrument d'une poésie.

Il s'agira de voir comment, à partir d'études comparées des différents écrits musicaux, chaque esthétique apporte un éclairage particulier à ces questions, tout en s'inscrivant dans une grande évolution qui mène de la musique comme thématique à la musique comme instrument d'une poésie.

Programme :

Anthologie distribuée en cours.

Lectures conseillées :

- Diderot, Le neveu de Rameau, éd. Livre de Poche, 2002.
- Balzac, "Gambara", "Massimilla Doni" : Le Chef d'œuvre inconnu, Gambara, Massimilla Doni, Paris, Garnier-Flammarion, 1981.
- Charles Barbara, Esquisse de la vie d'un virtuose, éd. Viviane Hamy, 1990.
- Berlioz, Les Soirées de l'orchestre, Gründ, 1998.
- E. Dujardin, Les Lauriers sont coupés, Garnier Flammarion, 2001.
- M. Proust, extraits de " Un amour de Swann" et de "La prisonnière", La Recherche du temps perdu, Gallimard, 1999.
- J. Echenoz, Maurice Ravel, Editions de minuit, 2006.
- T. Bernhard, Le Naufragé, Folio, Gallimard, 1993.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu :

- Travaux dans le cadre du cours (50 %)
- Un devoir sur table en fin de semestre (50 %)

Examen terminal :

Un devoir sur table en fin de semestre