

Domaines musicologiques

2024-2025

Descriptifs

version du 4/09/2024

PREMIER SEMESTRE

Semestres impairs

Les semaines impaires (SI) commencent les lundis 23 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre.

Les semaines paires (SP) commencent les lundis 16 et 30 septembre, 14 octobre, 11 et 25 novembre et 9 décembre.

DOMAINES MUSICOLOGIQUES (SEMESTRES IMPAIRS : S3 S5)

• Musiques anciennes – A (MUKD01)

Danse et musique instrumentale au Moyen Âge

Mercredi - 13h-15h - s. 127 — Isabelle RAGNARD

La danse et la musique instrumentale étaient des divertissements courants dans la civilisation médiévale occidentale. Des documents très variés — images, littérature, documents d'archives, partitions, archéologie, etc — seront convoqués pour illustrer et comprendre les pratiques du Moyen Âge. De même, les reconstitutions modernes musicales et chorégraphiques apportent des éclairages contemporains qui seront également analysés. Il sera notamment question de l'*instrumentarium*, des danses sacrées et profanes, de la carrière des jongleurs et jongleresses, des tablatures instrumentales, et des pratiques d'accompagnement et d'improvisation.

Les étudiants ayant suivi le cours sur « La chanson médiévale » l'année dernière (2023-2024), peuvent s'inscrire à ce cours car le sujet est différent.

• Musiques anciennes – B (MUKD02)

Canons et jeux de notation au temps des grands rhétoriciens (ca. 1480-1530)

Lundi - 13h-15h - s. 126 — Guillaume BUNEL

Tant dans le domaine poétique que musical, le tournant du XVIe siècle voit fleurir une diversité impressionnante de jeux de composition et de notation — canons musicaux, poèmes « à mode d'emploi » ou à lectures multiples, calligrammes musicaux ou poétiques, etc. — qui témoignent d'une esthétique partagée, alliant un ton souvent facétieux à une grande sophistication technique. Sollicitant la participation active d'un lecteur éduqué, sensible aux relations entre le signe écrit et sa réalisation sonore, ces œuvres à la fois plaisantes et subtiles révèlent un visage peu connu de la Renaissance

franco-flamande. Ce cours propose une plongée dans les expérimentations musicales et poétiques menées durant les années *ca.* 1480-1530, pour en examiner toute la richesse et la diversité, et mieux comprendre la nature des contacts et influences entre poètes et musiciens, ainsi que les relations étroites entre ces deux arts à cette époque.

• **Musiques anciennes – C (MUKD03)**

La musique religieuse vocale de Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Lundi - 13h-15h - s. 134 — Céline DREZE

Ce cours consacré à la musique religieuse vocale de Johann Sebastian Bach (1685-1750) s'inscrit dans une perspective d'histoire culturelle. Il se déclinera en deux parties :

- Première partie : approche générale du corpus, restitution des contextes de création et d'exécution des œuvres, définition des liens à la liturgie, découverte et examen des sources musicales et littéraires.

- Deuxième partie : analyse approfondie, histoire et réception de l'Oratorio de Noël (Weihnachts-Oratorium, BWV 248).

• **Musiques écrites 1750- 1914 – A (MUKD04)**

L'orchestre germanique dans la seconde moitié du XIXe siècle: de Liszt à Schoenberg

Jeudi - 15h-17h - s. 125 — Jean-Jacques VELLY

Au travers de l'analyse d'œuvres symphoniques importantes de la seconde moitié du XIXe siècle, le cours s'attachera à montrer l'évolution et la cohérence d'une esthétique fondée sur l'idée de l'évolution orchestrale comme vecteur de la modernité de la pensée musicale.

• **Musiques écrites 1750- 1914 – B (MUKD05)**

Musique et théâtre au XIXe siècle

Mercredi - 13h-15h - s. 126 — Sylvie DOUCHE

L'étude sera circonscrite à la France du XIXe siècle étendu et s'attachera aux pratiques dramatiques requérant un dispositif musical quel qu'il soit (en marge de l'opéra, du ballet et du cinéma). Il s'agira de mettre en évidence le rôle dévolu à la musique au sein de l'univers théâtral parisien des années 1791-1945, en examinant divers genres de spectacles, leur fonction et le processus scénique du musical retenu.

• **Musiques orales et enregistrées, son à l'image – A (MUKD10)**

Évolution de la section rythmique dans le jazz

Mercredi – 15h-17h - s. 119 — Leo McFADDEN

Si nous avons tendance à aborder l'étude de jazz à travers ses grands solistes (Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, etc.), la section rythmique, cet élément moteur qui alimente toute l'innovation de cette musique, est souvent oubliée. En partant des débuts du jazz et en remontant jusqu'à nos jours, ce cours examinera le jazz sous l'angle de la section rythmique. Une approche multifacette nous offrira la possibilité de sonder des concepts techniques clés (le chiffrage américain, quelques grilles harmoniques de base, le *walking bass*, le *chabada*, etc.), dans un contexte socio-historique plus large. Des extraits musicaux, tirés de toutes les époques, illustreront la présentation des idées. Enfin, des exercices seront aussi proposés pour que les étudiantes et étudiants puissent mettre en pratique certains éléments étudiés.

• **Questions transversales – A (MUKD13)**

Théories analytiques contemporaines : découverte et mise en pratique

Mardi - 17h-19h - s. 125 — Nathalie HÉROLD

Ce cours propose un aperçu de plusieurs théories musicales contemporaines – set theory, théorie néo-riemannienne, théorie générative de la musique tonale, sémiologie de la musique et analyse paradigmatique, etc. – pouvant servir de fondement à l'analyse de musiques d'époques et de styles variés – de la musique baroque à la musique contemporaine, en passant par les musiques populaires et traditionnelles. Cette phase de découverte sera complétée par une mise en pratique au travers de l'analyse d'exemples musicaux concrets.

• **Didactique, sociologie, gestion de la musique – A (MUKD15)**

Éducation musicale : approches plurielles

Vendredi - 15h-17h - s. 125 — Alexandre ROBERT (SI) / Adrien BOURG (SP)

Le cours est ouvert à tous les étudiants intéressés par les questions d'éducation musicale quel que soit leur projet professionnel. Deux approches complémentaires nourrissent le cours : une approche didactique (Adrien Bourg) et une approche sociologique (Alexandre Robert). Nous montrerons l'intérêt de conjuguer différents regards, à partir notamment de l'analyse d'un corpus commun. Il s'agira de décrire les différentes dimensions (sociale, psychologique, didactique...) de pratiques d'éducation musicale dans leur spécificité, d'en comprendre l'articulation et leur fonctionnement. Les étudiants seront invités dans une partie du cours à travailler à partir de situations filmées en utilisant des outils d'annotation collaborative de vidéos. L'un des objectifs du cours est de montrer les enjeux d'adopter un regard interdisciplinaire dans la recherche à partir notamment du développement de pratiques collaboratives.

• **Didactique, sociologie, gestion de la musique – B (MUKD16)**

Médiation de la musique

Mercredi - 17h-19h - s. 117 — David CHRISTOFFEL

En partant d'un récapitulatif historique des politiques culturelles qui régissent les actions d'éducation artistique et culturelle d'une part et les dispositifs de médiation musicale d'autre part, nous mettrons en perspective les diverses manières dont les institutions musicales se saisissent des enjeux de transmission (souvent rattrapés par des préoccupations de conquête de publics). Pour donner un recul encore plus large sur les genres éditoriaux d'accompagnement de l'expérience esthétique, nous retracerons l'évolution de la note de programme depuis Berlioz jusqu'au panel des pratiques dramaturgiques des maisons d'opéra de ce siècle en passant par les efforts des artistes pour construire un propos plus ancré sur leurs propres pratiques. Par des mises en situation concrètes, nous testerons différents modèles pour penser et expérimenter la triangulation entre pratique, écoute et connaissances. De là, nous réfléchirons aux mutations en cours de la médiation de la musique, en portant une attention vigilante aux nouvelles formes de mises en récit de la vie musicale sur les réseaux sociaux (du *storytelling* aux mêmes) comme à la radio et chercherons à y prendre part à travers des exercices et des mises en situation, notamment radiophoniques.

DOMAINES MUSICOLOGIQUES APPLIQUÉS (SEMESTRES IMPAIRS : S1, S3, S5)

• Musiques anciennes – B (MUKA02)

Tablatures et notations musicales à la Renaissance

Mardi SP - 13h-15h - s. 117 — Emma SPINELLI

Ce TD a pour but d'initier les étudiants à la compréhension de la notation en tablature à la Renaissance, avec un éclairage particulier sur les tablatures de luth. L'objectif est d'explorer les rapports entre l'écrit et l'oral dans le répertoire du XVIe siècle, en s'intéressant d'une part aux tablatures et à leurs transcriptions, et en abordant d'autre part plusieurs écrits théoriques de cette époque nous renseignant sur la façon de les interpréter.

• Musiques anciennes – C (MUKA03)

La théorie de Rameau en six leçons

Mardi SP - 15h-17h - s. 125 — Raphaëlle LEGRAND

Auteur d'une œuvre théorique monumentale, Rameau peut être considéré, dès son *Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels* (1722), comme le fondateur de l'harmonie moderne. Dans ses nombreux écrits, il parle de science, d'acoustique, d'écriture, d'analyse, d'esthétique, d'ésotérisme, de pédagogie et de pratique. Plonger dans cet univers nous fait comprendre à quel point nous sommes ramistes sans le savoir.

• Musiques anciennes – D (MUKA04)

Le livre de musique (XVIe-XIXe siècles)

Mardi SI - 13h-15h - s. 117 — Céline DRÈZE

Ce cours a pour objectif de former les étudiantes et les étudiants aux techniques de confection du livre de musique imprimé, aux enjeux de l'édition musicale, aux répertoires et leurs supports, aux réseaux de diffusion et de circulation, au commerce du livre sur une longue période s'étendant du XVIe au XIXe siècle.

• Musiques écrites 1750-1914 – A (MUKA05)

Autopsie d'un drame : Tristan de Wagner

Jeudi SI - 13h-15h - s. 134 — Jean-Jacques VELLY

Œuvre majeure dans la production wagnérienne, mais aussi œuvre centrale dans toute la création musicale occidentale du XIXe siècle, *Tristan et Isolde* est le grand ouvrage de la passion portée à son incandescence la plus absolue. Il s'est imposé comme une œuvre de référence à laquelle il faut revenir constamment pour confronter ses idées et analyser les solutions apportées par Wagner au débat sans fin sur la place respective de la musique et de la poésie dans l'œuvre lyrique. Au-delà de sa thématique à connotation universelle, *Tristan* est la première œuvre terminée et représentée du compositeur après la mise au point de ses idées théoriques développées dans *Opéra et Drame* (1851). Cet opéra pose donc les jalons d'une évolution dans la conception et la réalisation de l'œuvre d'art lyrique, et il soulève de nombreuses questions d'ordre technique ou esthétique auxquelles, à chaque époque, les analystes et les commentateurs ont tenté de répondre selon leur regard personnel.

• **Musiques écrites 1750-1914 – B (MUKA06)**

Les sources de l'histoire des spectacles (France, XIXe siècle)

Mercredi SP - 13h-15h - s. 117 — Guillemette PREVOT

À la croisée de l'histoire de la musique, l'histoire du travail et l'histoire du syndicalisme, ce cours propose une introduction à l'analyse des sources du travail musical dans la France du XIXe siècle. L'examen de contrats de travail, de grilles de salaires ou de règlements d'orchestre permettront d'appréhender les conditions de travail matérielles des musiciens et de lever le voile sur un certain nombre de questions. Qui sont les musiciens d'orchestre ? Où travaillent-ils ? Combien de temps ? Pour quels salaires ? Comment et pourquoi s'organisent-ils en associations syndicales ? en unions d'artistes musiciennes ? Il s'agira d'appliquer la méthodologie de la recherche à des sources non musicales et de préciser les conditions auxquelles la musicologie peut s'emparer d'archives administratives et/ou militantes.

• **Musiques orales et enregistrées, son à l'image – A (MUKA11)**

Initiation à l'accompagnement de chansons au clavier

Jeudi SP - 11h-13h - s. 125 — Olivier JULIEN

Ce cours permet aux étudiants de s'initier à l'interprétation et à l'accompagnement de chansons au clavier à partir de grilles d'accords qu'ils relèvent eux-mêmes sur des enregistrements (entraînement au repiquage, introduction au chiffrage américain, chant, pratique instrumentale).

• **Musiques orales et enregistrées, son à l'image – B (MUKA12)**

Techniques de studio : prise de son et mixage

Samedi (calendrier spécifique) - 10h-14h - s. 132 et 134 — Benoît NAVARRET

Ces séances de prise de son ont pour but d'aborder certains aspects des techniques de l'enregistrement audio. Chacune des séances est consacrée à l'enregistrement d'un ou plusieurs instrumentistes. Les musiciens enregistrés sont les étudiants qui suivent le TD. Il est conseillé d'avoir suivi le DM « Techniques de studio : écoute critique et aspects théoriques » ou d'avoir déjà acquis des connaissances en audionumérique.

Il s'agit d'un TD à effectif réduit, ouvert aux L2 et L3 seulement.

• **Acoustique, organologie, technologies, numérique – A (MUKA14)**

Organologie des instruments du Moyen Âge

Jeudi SP - 11h-13h - s. 314 — Frédéric BILLET

Découverte des instruments du Moyen Âge à l'aide d'une activité d'indexation avec les outils numériques. Au terme de cette formation, les étudiants et les étudiantes devraient avoir une idée du « son du Moyen Âge », de la valeur symbolique, allégorique, narrative ou ornementale des instruments représentés, et de leur rôle hypothétique dans l'interprétation des répertoires de musique vocale et instrumentale au Moyen Âge. Ceci implique de savoir utiliser la terminologie spécifique, analyser la représentation d'une scène musicale, identifier les principaux instruments, critiquer une reconstitution ou une interprétation.

• **Acoustique, organologie, technologies, numérique – B (MUKA15)**

Organologie (XVIIe-XIXe siècles)

Lundi SI - 9h-11h - s. 127 — Louise CONDI

Ce cours propose d'étudier les principaux instruments de musique fabriqués et pratiqués en Europe du XVIIe au XIXe siècle. Contextes de jeu, fonctionnement mécanique et caractéristiques techniques y sont notamment interrogés. La mise en relation des évolutions organologiques de la période avec des œuvres issues du répertoire permet d'acquérir des repères historiques précis, et utiles dans d'autres disciplines du cursus. De plus, ce cours est l'occasion d'étudier les lieux emblématiques de la facture européenne (Mirecourt, Crémone, Mittenwald). Enfin, une ouverture est faite sur les sciences du patrimoine, et les enjeux de conservation et de restauration des instruments anciens.

• **Musique et Arts – A (MUKA17)**

Dialogue des arts : analyse des interactions entre les mondes artistiques

Lundi SP - 17h-19h - s. 117 — Jean-Marc CHOUVEL

En menant une réflexion théorique sur ce qui permet analytiquement de relier les différentes formes artistiques, on rencontrera l'œuvre d'artistes qui ont volontairement tenté de franchir les frontières. C'est tout un pan de la création artistique du vingtième siècle et du vingt-et-unième qui sera évoqué. Les étudiants seront amenés à travailler eux-mêmes sur une œuvre précise, en analysant ce qui en fait la spécificité inter-artistique.

• **Musique et Arts – B (MUKA18)**

Dialogue des arts : la peinture du XVIIe siècle et la musique

Lundi SI - 11h-13h - s. 134 — Laure BAZIN-CARRARD

Ce cours propose une étude de la peinture du XVIIe siècle en Europe. Il vise à l'acquisition des notions fondamentales d'histoire de l'art de cette période, tout en établissant des liens esthétiques, thématiques ou théoriques avec la musique. Il éclaire le style des peintres abordés et donne des points de repère permettant de reconnaître une œuvre et de la situer dans son contexte historique et artistique.

• **Direction de chœur – A (MUKA20)**

Techniques de direction de chœur et répertoire – 1

Vendredi hebdo - 12h-14h - s. 117/120 — Valérie JOSSE et Marianne GUENGARD

Découverte et travail sur les éléments fondamentaux nécessaires à la transmission de différentes pièces du répertoire pour chœur : Initiation aux techniques à mettre en place pour mener une répétition, sur le plan vocal, pianistique et gestuel. Les étudiants passent individuellement devant le chœur composé des autres étudiants inscrits dans ce cours.

Indissociable du TD dir. de chœur B. Admission conditionnelle, sur réussite du test d'entrée proposé au premier cours. Toute absence au premier TD est éliminatoire.

• **Direction de chœur – B (MUKA21)**

Techniques de direction de chœur et répertoire – 2

Vendredi hebdo - 12h-14h - s. 117/120 — Valérie JOSSE et Marianne GUENGARD

Poursuite du travail mené avec l'approfondissement des éléments à mettre en place : modèle vocal, technique du geste,

exemple pianistique ; découverte d'autres pièces du répertoire polyphonique ; passage individuel devant le chœur composé des autres étudiants inscrits dans ce cours.

Indissociable du TD dir. de chœur A (Admission conditionnelle. voir ci-dessus).

• **Didactique, sociologie, gestion de la musique – A (MUKA22)**

Pédagogie de l'éveil musical

Vendredi SP - 9h-11h - s. 120 — Florence PIGNET

À l'aide de jeux vocaux et instrumentaux, d'écoutes diverses et de leurs possibles utilisations, de matériaux allant des objets aux instruments, de propositions variées et de leurs possibles évolutions (lien entre geste, son et trace graphique) il s'agit de comprendre comment amener les étudiants à saisir la diversité des possibles pour enseigner... A partir d'un travail pratique en situation seront dégagés des sujets de discussion et d'analyse pour comprendre les différents axes du travail : les paramètres du son, le travail vocal, le graphisme (lien entre geste, son et trace graphique), l'écoute et le travail sur l'imaginaire.

Pour le DE : au choix avec DMA Introduction aux sciences de l'éducation musicale (L3MUKA24).

• **Didactique, sociologie, gestion de la musique – B (MUKA23)**

L'environnement institutionnel du musicien au XXIe siècle

Vendredi (semaines 1 à 6) - 11h-13h - s. 125 — Isabelle LAZZARINI

Dans le cadre de ce cours nous procéderons à un large tour des institutions et politiques culturelles dédiées à la musique ; toutes les musiques. Des incursions vers le théâtre et la danse viendront compléter le sujet. Après un rapide panorama historique de l'histoire des politiques menées pour la culture et la musique à travers les siècles, ce cours abordera principalement les sujets et thèmes évoqués par une mise en pratique et en situation au travers de l'étude de projets et de textes permettant une approche concrète des problématiques liées aux politiques développées en faveur de la musique. Organisation du ministère de la Culture et modalités/périmètres d'intervention, organisation et interventions des collectivités territoriales, opérateurs de l'État, dispositifs de soutien, Sociétés civiles, politiques des labels, scènes pluridisciplinaires, opéras, orchestres, musiques actuelles (Scènes de musiques actuelles, Centre national de la musique), action culturelle et Éducation artistique et culturelle, seront quelques-uns des sujets et thèmes abordés. Une approche de l'économie du numérique et du développement de L'IA est également proposée. Des sorties concerts selon les possibilités viendront compléter le cours dans des lieux représentatifs des politiques portées par l'État et les collectivités territoriales.

Pour le DE : DMA obligatoire.

• **Didactique, sociologie, gestion de la musique – C (MUKA24)**

Introduction aux sciences de l'éducation musicale et à la didactique de la musique

Vendredi SI - 9h-11h - s. 125 — Adrien BOURG

Nous montrerons en quoi certains travaux en sciences de l'éducation musicale, menés notamment dans des perspectives sociologiques, psychologiques, philosophiques, ou encore didactiques, peuvent contribuer à nourrir une réflexion sur les pratiques actuelles d'enseignement. Les étudiants seront invités à travailler à partir d'entrées thématiques qui seront déterminées collectivement (e.g. « méthodes actives », « valeurs de l'éducation musicale », « outils numériques et apprentissages musicaux », « pratiques collectives et pédagogie de groupe », etc.).

Pour le DE : au choix avec DMA Pédagogie de l'éveil musical (L3MUKA22).

• **Didactique, sociologie, gestion de la musique – D (MUKA25)**

Notions générales de droit appliquées à la musique

Vendredi (semaines 7 à 13) - 11h-13h - s. 125 — Johanna BOURDON

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants aux notions de droit qui s'appliquent à la musique afin de leur permettre d'avoir un aperçu de l'environnement juridique dans lequel s'inscrit la musique. Ainsi, les étudiants pourront acquérir des réflexes leur permettant d'analyser un contrat, d'établir un contrat et de déterminer les obligations légales liées à la musique enregistrée et au spectacle vivant.

Pour le DE : DMA obligatoire.