

Domaines musicologiques
et
Domaines musicologiques appliqués
- 2023-2024 -

Descriptifs

PREMIER SEMESTRE

DOMAINES MUSICOLOGIQUES (SEMESTRES IMPAIRS : S3 S5)
--

Musiques anciennes – A (MUKD01)

La chanson médiévale dans tous ses états

Isabelle RAGNARD

Chanter m'estuet ! Ce cours a pour objet de rappeler les spécificités du genre profane cultivé par des générations de compositeurs – des trouvères à Guillaume Dufay (formes fixes, sujets poétiques variés, subsistance de la monodie, invention d'une polyphonie spécifique à l'expression lyrique)–, puis de comprendre les rapports entre la chanson et les autres genres musicaux de la fin du Moyen Âge (motet, musique instrumentale, messe, *contrafactum*) et enfin de placer la chanson dans le contexte de la société médiévale (circonstance de son interprétation, insertions dans des œuvres littéraires et théâtrales).

Les étudiants ayant suivi le cours sur La danse et la musique instrumentale l'année dernière (2022-2023), 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)

Guillaume BUNEL

Férés de formes énigmatiques et de jeux linguistiques, mais aussi de plaisanteries et de jeux de mots, les auteurs et les musiciens des XVe et XVIe siècles sont les acteurs d'une véritable « culture de l'énigme ». Parmi les nombreuses formes et techniques pratiquées – canons énigmatiques, allégories, récits de songes ou pronostications... –, les rébus occupent une place centrale. La pratique du rébus, souvent décriée comme un divertissement futile, enclin à la grossièreté voire à l'obscénité, se dissémine pourtant au sein de toutes les classes sociales, de l'héraldique aux enseignes marchandes, des épitaphes aux marques d'imprimeur. En outre, ce procédé entretient des liens étroits avec certaines techniques de composition ou de notation musicale pratiquées à la Renaissance. En partant d'une analyse de l'emploi des signes musicaux au sein des rébus durant les XVe et XVIe siècles, ce cours relie les œuvres musicales à des objets peu étudiés par les musicologues – blasons, hiéroglyphes, énigmes littéraires, signatures manuscrites –, pour replacer les pratiques musicales au sein de l'histoire culturelle de la Renaissance. En étudiant quelques techniques majeures de notation ou de composition au prisme du rébus – signatures cryptées, *soggetto cavato*, canons de solmisation –, nous tenterons de montrer qu'elles se rattachent à une vaste tradition de jeux sur les sons et les signes, dont la portée excède largement le champ des techniques musicales.

Musiques anciennes – C (MUKD03)

La musique religieuse vocale d'Antonio Vivaldi (1678-1741)

Céline DREZE

Ce cours consacré à la musique religieuse vocale d'Antonio Vivaldi (1678-1741) s'inscrit dans une perspective d'histoire culturelle. Il a pour objectif de restituer les contextes de création et d'exécution des œuvres, d'explicitier les liens à la liturgie, de découvrir et d'examiner les sources musicales et littéraires, et d'explorer les spécificités de l'écriture vivaldienne par une étude approfondie de plusieurs œuvres du répertoire religieux.

Musiques écrites XXe – XXIe – A (MUKD07)

La musique russe au XXe siècle : de Scriabine aux compositrices contemporaines

Louisa MARTIN- CHEVALIER

Nous nous intéresserons dans ce cours à la musique russe et soviétique du XXe siècle. Des figures majeures seront évoquées, comme Scriabine, Chostakovitch, Prokofiev ou encore Schnittke et Denisov. Un intérêt tout particulier sera porté aux compositrices méconnues du grand public. Enfin, nous mettrons en lumière des expérimentations tout à fait passionnantes qui ont marqué le monde musical, telles que l'orchestre sans chef, les collaborations avec d'autres artistes, le théâtre musical et le cinéma sonore soviétique. Une ouverture vers des figures d'autres pays de l'Europe centrale (notamment l'Ukraine) sera proposée en fin de semestre.

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

Typologie des rythmes en tradition orale : méthodes, concepts et outils d'analyse

Jérôme CLER

L'étude du rythme et du temps musical reste un parent pauvre de la musicologie, plus préoccupée de mélodie et d'harmonie. Or en ethnomusicologie, et dans le domaine de la tradition orale, c'est un thème central, fondamental. La question qui se pose alors peut se formuler ainsi : « comment l'esprit humain gère le temps musical, selon quels *habitus*? » De fait, par exemple, une polyrythmie cubaine ou africaine ne semble pas avoir beaucoup de rapport avec un rythme *aksak* bulgare... Le propos de ce cours est donc d'interroger l'étonnante diversité des conduites rythmiques à travers le monde, rythmes libres/non-mesurés, rythmes com-métriques et contra-métriques, pulsations isochrones ou non-isochrones, etc. Nous nous interrogerons sur la transcription de ces rythmes, sur la possibilité d'une typologie générale des rythmes. Et surtout nous montrerons comment la transcription révèle des *habitus* culturels à la jonction entre la cognition, le geste instrumental et le corps en mouvement.

Questions transversales – A (MUKD13)

Théories analytiques contemporaines : découverte et mise en pratique

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

Alexandre ROBERT (SI) / Ester PINEDA (SP)

Le Domaine musicologique « Éducation musicale : approches plurielles » s'adresse à tous les étudiants intéressés par les questions d'éducation musicale et d'apprentissage de la musique quel que soit leur projet professionnel. Ces questions sont abordées par deux approches complémentaires, Neuroscientifique (Ester Pineda) et sociologique (Alexandre Robert). L'objectif vise à initier une réflexion sur ces questions qui contribuera au développement de pratiques pédagogiques informées chez les futurs enseignants.

Approche neuroscientifique

L'approche neuroscientifique vise à apporter un éclairage sur les questions d'éducation musicale à partir des savoirs développés par les neurosciences cognitives. Il s'agit de délimiter les aptitudes, les adaptations, les ressources et les limitations du cerveau humain pour la musique et de comprendre comment en tirer parti pour l'éducation. Le cours porte sur six grandes thématiques : 1) Origine et fonction adaptative de la musique, 2) Audition, surdité et enseignement musical, 3) Plasticité cérébrale et pratique musicale, 4) Rôle des émotions, du plaisir et de la motivation dans l'enseignement musical, 5) Talent musical, expertise musicale, 6) Bénéfices cognitifs de l'écoute et de la pratique musicale

Approche sociologique

Le cours a pour objectif de donner des repères et des éléments théoriques pour aborder l'éducation musicale selon une approche sociologique. Après une introduction qui visera à présenter les manières dont la sociologie peut approcher les phénomènes d'éducation, il s'agira d'examiner différents contextes de formation musicale (la sphère familiale, l'école, le conservatoire, etc.) et des pratiques variées (l'écoute, la pratique instrumentale, l'improvisation ou encore la composition). Certaines thématiques feront l'objet d'une attention particulière et traverseront ces études de cas, telles que les processus de socialisation des individus ou les rapports de domination au sein des situations d'éducation musicale (rapports de classe et de genre notamment).

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

Médiation de la musique

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 dispositions de médiation musicale d'autre part, nous mettrons en perspective les diverses manières dont les institutions musicales se saisissent des enjeux éducatifs (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'à la variété des pratiques dramaturgiques des maisons d'opéra aujourd'hui, en passant par les modes d'adaptation des artistes pour construire un propos pertinent sur leurs pratiques. Dès lors, 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)

Écrire et jouer le luth à la Renaissance

Emma SPINELLI

Ce TD a pour but d'initier les étudiants à la compréhension des tablatures de luth de la Renaissance. L'objectif est d'explorer les rapports entre l'écrit, l'oral, et l'improvisation dans le répertoire du XVIe siècle, en s'intéressant d'une part aux tablatures et à leurs transcriptions, mais en abordant aussi plusieurs traités de l'époque nous renseignant sur leur interprétation.

Musiques anciennes – C (MUKA03)

Musique et danse à l'époque baroque

Raphaëlle LEGRAND

Menuet, bourrée, passacaille, etc. : les danses sont nombreuses et omniprésentes dans la musique baroque où leurs traits se fixent pour les rendre très reconnaissables. En usage dans les spectacles (ballet de cour, opéra) mais aussi au bal, du village à la cour royale, elles s'introduisent dans la musique de chambre et leurs échos s'entendent jusque dans la musique religieuse (orgue notamment). Comment les définir et les identifier ?

Musiques anciennes – D (MUKA04)

Le livre de musique (XVIe-XIXe siècles)

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

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 son auteur 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 après la mise au point de ses idées développées dans Opéra et Drame. 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 – C (MUKA07)

Des formes vocales en général et du système musico-dramaturgique de l'opéra italien en particulier (première moitié du XIXe siècle)

Jean-Pierre BARTOLI

La théorie des formes instrumentales est systématiquement enseignée. Il n'en est pas de même pour les formes vocales du XIXe siècle en particulier dans le monde l'opéra. À l'exception de la traditionnelle *aria da capo* du XVIIIe siècle, leur connaissance est souvent négligée dans les milieux académiques. Devant ce paradoxe – puisque ce sont les formes musicales que les auditeurs européens entendaient le plus souvent, tant la vie musicale était dominée par le genre de l'opéra, en particulier le répertoire italien –, ce cours propose de découvrir ces formes, depuis les structures simplement strophiques aux grandes ensembles complexes, et propose de découvrir le moyen de les analyser avec les outils musicologiques actuels. Cet apprentissage permet de découvrir sous un angle infiniment plus captivant les finesses dramaturgiques de l'opéra de cette époque.

Musiques écrites XXe et XXIe s. – A (MUKA08)

Les compositrices des XXe et XXIe siècles

Louisa MARTIN-CHEVALIER

Les recherches musicologiques actuelles mettent en évidence la place minoritaire des compositrices dans la création musicale contemporaine. À travers des dossiers thématiques mêlant articles et extraits d'œuvres, nous nous intéresserons à cinq artistes « oubliées de l'histoire de la musique » des XXe et XXIe siècles et nous interrogerons les différents paramètres de leur invisibilisation.

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

Initiation à l'accompagnement de chansons au clavier

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 chiffage américain, chant, pratique instrumentale).

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

Techniques de studio : prise de son et mixage

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 DMA « 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.

Musique et Arts – A (MUKA17)

Dialogue des arts : analyse des interactions entre les mondes artistiques

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-même 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

Laure BAZIN-CARRARD

À travers quelques artistes majeurs, ce cours propose une étude de la peinture du XVIIe siècle en Europe. Il éclaire les liens esthétiques, thématiques ou théoriques qui peuvent être établis entre la musique et le travail des peintres abordés.

Direction de chœur – A (MUKA20)

Techniques de direction de chœur et répertoire – 1

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

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

Florence PIGNET

À l'aide de jeux vocaux et instrumentaux, d'écoutes diverses et de leurs possibles utilisation, 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 Généalogies musicales (L3MUKA24).

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

L'environnement institutionnel du musicien au XXIe siècle

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. Des sorties concerts seront proposées 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)

Généalogies et transmissions musicales

Bianca REIS MARETTI

Pourquoi aimons-nous certains types de musique et pas d'autres ? Que dit le choix de notre instrument sur nous ? Quelle place la culture a-t-elle dans la construction de notre identité ? Ce cours a pour objectif d'introduire la démarche sociologique de façon empirique. En plongeant dans l'histoire de chacun et chacune, nous nous interrogerons sur la généalogie de nos pratiques culturelles et artistiques : qui nous les ont transmises, comment et pourquoi.

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

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.