

Université Rennes 2

Offre de formation 2022-2028

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE

LICENCE

MENTION *MUSICOLOGIE*

Parcours <i>Techniques et Pratiques Musicales</i> (TPM)	p. 5
Parcours <i>Musique et Sciences Humaines</i> (MSH)	p. 31

MASTER

Master <i>Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la formation</i> (MEEF) Mention <i>Second Degré</i> Parcours <i>Éducation musicale et chant choral</i>	p. 57
Master Mention <i>Musicologie</i> (M) <i>Musique et pluridisciplinarité</i>	p. 62
Master Mention <i>Création Numérique</i> (CN)	p. 71

DOCTORAT

Doctorat <i>Musique et musicologie</i> (D)	p. 72
--	-------

LICENCE
MENTION *MUSICOLOGIE*

La **Licence Musicologie** de Rennes 2 s'adresse à de nouveaux bacheliers et à un plus large public, notamment à des personnes en reprise d'études.

Après un premier semestre indifférencié, elle propose deux parcours affirmant progressivement leur spécificité au fil des trois années de la formation. Un solide tronc commun en culture musicale, histoire, analyse et méthodologie, permettra aux étudiants d'acquérir les fondamentaux de la discipline, tant pratiques que théoriques, et éventuellement de passer de l'un à l'autre des deux parcours.

La licence repose sur un double constat : 1° de la nature historique de la musique (elle évolue dans ses formes, ses genres, ses langages, ses esthétiques et s'inscrit dans un contexte, au sens le plus large du terme) ; 2° de l'inscription de toute musique dans une société donnée. Longtemps cantonnée aux répertoires savants occidentaux, la musicologie s'est considérablement ouverte à d'autres corpus, que ce soit du côté des musiques populaires qui se sont développées au XXe siècle, ou du côté des musiques du monde. Les enseignements toucheront donc aussi bien la monodie médiévale que le rap contemporain, le style classique européen que le dhrupad d'Inde du Nord, l'opéra que les musiques électroacoustiques, etc.

La formation cultive également une approche pratique de la musique, plus ou moins prononcée selon les deux parcours, *Techniques et pratiques musicales* et *Musique et sciences humaines*. Tous les étudiants participeront ainsi au cours de leurs trois années de Licence à des ensembles vocaux ou instrumentaux d'esthétiques variées. Par ailleurs, le socle commun technique dispensé en première année en formation de l'oreille et en écriture évoluera vers une formation complète ou complémentaire en fonction du parcours choisi.

La Licence musicologie a pour objectifs de donner aux étudiants les moyens d'acquérir savoirs et savoir-faire, de construire une solide culture musicale, d'élaborer une argumentation, de communiquer à l'écrit comme à l'oral et de développer un sens critique.

Parcours *Techniques et pratiques musicales*

Ce parcours recherche l'équilibre entre deux approches de la musique : associant constamment dimension pratique et réflexive, il s'adosse aux apports culturels des enseignements du tronc commun et les prolonge afin d'ancrer la réflexion musicologique au plus près de son objet d'étude. Il se distingue d'abord en accordant une place importante à l'expérience musicale, qui joue un rôle majeur de stimulant dans les apprentissages. Cette spécificité est rendue possible par un nombre conséquent d'enseignements pratiques en effectif restreint, TD ou TP, facilitant la mise en place d'un suivi au long cours plus personnalisé.

Par ailleurs, son organisation mise sur la synergie des enseignements, leurs correspondances et interactions mutuelles. Ainsi, et à titre d'exemples, des notions abordées en cours d'histoire de la musique ou de musiques actuelles seront régulièrement relayées par des situations de mise en pratique favorables à leur appropriation, en formation de l'oreille, en commentaire ou en initiation à la médiation culturelle ; le travail d'invention, en écriture, enrichi par les acquis de l'analyse, de l'informatique musicale ou des ateliers d'initiation à la scène, permettra d'aboutir à la création d'un projet musical donnant lieu à une restitution scénique.

Qu'il s'agisse d'écriture, de formation de l'oreille par des ateliers vocaux ou de percussions, de direction d'ensembles vocaux et instrumentaux, d'accompagnement au clavier ou à la guitare, ou

encore de projets musicaux d'interprétation et de création, l'accent sera mis sur une approche active et sensible, enrichissant la variété des répertoires déjà abordés dans les enseignements de tronc commun par des incursions dans le minimalisme des musiques de séries, la comédie musicale ou les interactions du *sound-painting*.

Enfin, contribuant tout au long des trois années de Licence à la transmission d'une culture scientifique et technique, il encourage les étudiants à réinvestir et transposer les acquis théoriques dans un projet personnel qui trouvera naturellement un champ d'application dans les domaines de la médiation et de l'enseignement.

Parcours *Musique et sciences humaines*

Ce parcours veut offrir aux étudiants une musicologie générale, inscrite dans les sciences humaines, visant à leur donner 1° une vision et une connaissance large et plurielle du phénomène musical ; 2° des outils nécessaires à la compréhension nuancée de la complexité du monde actuel. Il se fonde sur un équilibre et une complémentarité entre culture musicale, au sens large, culture générale, ouverte sur la pluridisciplinarité, et culture « technologique » : en effet, le parcours prend en compte les grandes révolutions de l'enregistrement et du numérique, qui ont profondément modifié notre rapport à la musique jusqu'à notre façon de la produire, de l'exécuter et de l'écouter. Le phénomène sonore (sa physique) et l'évolution des technologies seront donc abordés à travers une série de cours : initiation à l'acoustique musicale, analyse et traitement du son, informatique spécialisée. Ces cours, associés à des enseignements pratiques en informatique musicale et avec des techniciens du son, permettront aux étudiants de développer à la fin de la licence un projet musical personnel tourné vers la notion d'enregistrement.

Au cours des six semestres du cursus, les disciplines enseignées s'enrichiront d'approches complémentaires touchant l'ethnomusicologie et la mondialisation, la philosophie et l'esthétique, l'histoire sociale des musiques actuelles et l'étude des notations ancienne...

Forme de discours sur la musique, la musicologie se nourrit de discours de diverses natures (traités, correspondances, presse, essais, etc.). Le commentaire de textes, initié en L1, devient l'un des fils rouges de la formation. On le retrouve particulièrement dans les Approfondissements. Il permet un ré-ancrage constant des connaissances dans les témoignages des acteurs de la vie musicale, donnant ainsi un accès direct et précis à la pensée des compositeurs, critiques, interprètes, etc.

Tourné vers l'articulation entre musique et société, ce parcours entend permettre aux étudiants, à l'issue de leur licence, de réinvestir leurs acquis en musicologie dans le monde de la culture et de la recherche.

*

Les étudiants des deux parcours de la licence Musicologie sont encouragés à postuler aux trois masters proposés par le département : MEEF (ouverture sur les métiers de la formation et de l'enseignement), Musicologie (recherche), Création numérique (recherche et création). Si chaque parcours développe des compétences particulières, favorables à la poursuite d'études en MEEF ou au CFMI pour *Techniques et pratiques musicales*, en Musicologie ou Création numérique pour *Musique et sciences humaines*, le choix de l'un ou l'autre de ces parcours ne préjuge pas de l'orientation post-licence.

LICENCE

MENTION *MUSICOLOGIE*

Parcours Techniques et Pratiques Musicales

SEMESTRE 1

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE (UE FONDAMENTAUX)			
8	7	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 1 : de l'Antiquité au XIX ^e siècle	24h CM / 2h
2	1	- Univers sonores 1 : Musiques dans le monde	12h CM / 1h
3	1,5	- Théorie et analyse 1	12h CM / 1h + 6h TD
3	3	UEF 2 - Écoute	
2	1	- Musiques actuelles 1 : Introduction	12h CM / 1h
1	1	- Commentaire d'écoute 1 : Terminologie	12h TD / 1h
4	4	UEF 3 - Pratiques	
3	3	- Écriture 1	12h CM / 1h + 12h TP / 1h
1	1	- Pratiques vocales collectives 1	12h TD / 1h
METHODOLOGIE			
7	7	UEM Méthodologie	
2	1	Bloc 1 : Maîtrise du Français et Méthodologie du travail univ. - Tutorat / Ateliers pour tous les étudiants	12 h en autonomie
4	3	Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire	
2	1	- Lecture de textes 1	2h CM + 9h TD / 1h
2	1	- Formation de l'oreille 1	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Formation de l'oreille 1 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Analyse musicale 1 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
1	1	Bloc 3 : Outils - Méthodologie informatique - Méthodologie informationnelle (niveau 2)	13 h (dont autonomie)
0	0	Bloc Accueil - Journée d'accueil de Méthodologie Informatique (JAMI) - Méthodologie informationnelle (niveau 1)	2h TD + 2h autonomie 2h TD + 2h autonomie
MINEURE (actualiser la liste)			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 1

24h CM

Ce cours de culture générale aborde la discipline musicologique du point de vue essentiellement historique. Il est divisé en deux parties. La première partie concerne la musique pré-tonale occidentale, de ses origines jusqu'à la fin de la Renaissance. La deuxième partie aborde les éléments principaux de l'histoire de la musique Baroque, Classique et Romantique.

Première partie : **De l'Antiquité à la Renaissance - 12h CM**

Après un bref aperçu sur le système musical gréco-romain et son influence sur la musique dite « moderne », le cours propose de familiariser les étudiants à l'histoire et au répertoire de la musique du Moyen Âge et de la Renaissance. De la monodie grégorienne jusqu'à la polyphonie savante (messe et motet) en passant par la chanson profane et le madrigal italien, le cours aborde la théorie et les pratiques musicales, les genres, les formes et les compositeurs de la musique pré-tonale (1200-1600).

Enseignant : Agostino Magro

Deuxième partie : **Du Baroque au Romantisme - 12h CM**

Panorama de l'histoire de la musique, en particulier vocale et profane, de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle : histoire de la musique baroque et passage du style classique au romantisme (Beethoven). La musique tonale est abordée suivant une approche chronologique, notamment des styles musicaux, mais aussi suivant une approche thématique et synchronique focalisée sur les genres musicaux essentiels de ces périodes, comme l'opéra et ses métamorphoses, ses réformes, au fur et à mesure du temps. Les principaux compositeurs et les principales œuvres seront replacés dans leur contexte historique et littéraire, et abordés grâce à différents matériaux, notamment des partitions et des représentations scéniques pour le théâtre musical.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

Univers sonores 1 – Musiques dans le monde

12h CM

Ce cours offre une initiation à l'écoute des musiques de différentes régions du monde à travers les documents produits par les ethnomusicologues. À partir d'extraits sonores et audio-visuels rassemblés en Asie, Océanie, Afrique et Europe, nous nous familiariserons avec quelques outils de description des répertoires, nous découvrirons les multiples fonctions recouvertes par le son et réfléchirons à l'inscription du musical dans des contextes divers (rituels, fêtes, pratiques quotidiennes). Ceci nous permettra d'introduire certaines problématiques classiques de la discipline : qu'est-ce qu'une tradition ? Peut-on parler de « la musique » comme d'un phénomène universel ? Pour finir, nous nous intéresserons aux outils mobilisés par les ethnomusicologues pour aborder les musiques dans le monde d'un point de vue scientifique. Ceci permettra de comprendre la visée plus large de l'ethnomusicologie : décrire, selon les mots de Timothy Rice, « pourquoi et comment les êtres humains font de la musique ».

Enseignante : Marta Amico

Analyse 1

Théorie et analyse 1 - 12h CM + 6h TD

Ce cours vise à « faire parler » la partition musicale. Il fournira un outillage théorique et technique préparatoire à l'élaboration d'une méthodologie de l'analyse du langage et de la forme, principalement appliquée à l'univers tonal, mais susceptible de servir de base à des méthodologies adaptées à d'autres contextes.

Dans un premier temps seront rappelés les éléments constitutifs d'une partition et les codes de lecture essentiels à son appréhension. Les notions théoriques relatives aux échelles, gammes, intervalles, accords permettront ensuite de comprendre la tonalité en tant que système. L'approche des modalités possibles de structuration de la musique se fera via l'étude de formes simples représentatives de la période tonale : structure binaire, ternaire, rondo, variations sur basse contrainte. Le travail d'analyse s'attachera enfin à contextualiser les extraits choisis.

Les TD permettront de mettre en pratique le repérage, d'une part, des éléments de langage, à travers l'observation et le commentaire de la syntaxe tonale : identification de tonalités, réalisation de parcours tonal, analyse harmonique fonctionnelle (chiffage d'accords), identification de cadences, et d'autre part des caractéristiques formelles : principes de segmentation, de hiérarchisation, d'articulation et d'interaction des composants.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 2 - ÉCOUTE

Musiques actuelles 1 – Introduction

12h CM

Ce cours entend proposer une introduction à l'univers des musiques actuelles en les abordant du point de vue de l'oreille. On s'attachera d'abord à montrer en quoi l'enregistrement est central dans la définition musicologique des musiques populaires du XXe siècle, en étudiant le développement de l'enregistrement multipiste dans les années 1960, tant du point de vue des techniques de composition que des résultats sonores obtenus. Dans un second temps, on s'intéressera aux autres paramètres qui dessinent la singularité sonore des musiques actuelles : organologie de la guitare électrique, saturation du son, héritage du blues, harmonie pop, en puisant des exemples dans de nombreux courants musicaux, de la folk au rock indépendant, du métal au rap.

Enseignant : Emmanuel Parent

Commentaire d'écoute 1 – Terminologie

12h CM

Le commentaire d'écoute vise à développer une écoute active. Il met en place une méthodologie généraliste de saisie et de traitement d'informations à partir d'extraits musicaux variés, appréhendés à travers tous les paramètres du son. Le premier semestre ciblera plus particulièrement la maîtrise d'une terminologie adaptée et la capacité à dégager d'un ensemble complexe, les éléments qui le composent, qu'ils relèvent du champ mélodique, rythmique, timbrique, dynamique, polyphonique.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 3 – PRATIQUES

Écriture 1

Écriture 1 - 12h CM et 12h TP

Introduction à l'art d'associer les notes entre elles selon les critères de tel ou tel style musical. Découverte et mise en pratique des notions de conduite mélodique, de conduite harmonique, d'équilibre sonore, de tessitures et de cadences dans des structures courtes, selon les principes élémentaires de l'harmonie tonale et selon quelques fonctionnements très ciblés de musiques modales. En TP, chaque semaine, les étudiants présentent leur travail individuel réalisé à partir du contenu délivré en CM la semaine précédente.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Pratiques vocales collectives 1

12h TD

Chaque étudiant s'inscrit dans l'un des ateliers de pratiques vocales collectives. Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque semestre. Lecture chantée, travail des intervalles, déchiffrage vocal, développement de l'écoute et culture vocale seront abordés au sein de chaque atelier. Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 1 : Maîtrise du français et méthodologie du travail universitaire

Tutorat/atelier

Suivre les informations communiquées par voie d'affichage pour participer à l'entraînement personnalisé orthographique.

Conçu par le Service Commun de Documentation, le cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les principaux outils de la recherche documentaire et les ressources mises à sa disposition sur et hors campus : catalogues et salles de lecture, bases de données et documentation en ligne, etc. Le cours sera validé par un exercice de repérage dans la bibliothèque et la constitution d'une bibliographie.

Enseignant :

Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire

Lecture de texte 1 – 2h CM, 9h TD

Le CM présente la diversité des sources écrites sur la musique et insiste sur l'importance de la lecture dans le cursus de Musicologie. Les TD s'emploient à commenter des textes illustrant la variété des approches de la musique et visent à familiariser les étudiants à la pratique de la lecture et à l'usage qui leur est demandé d'en faire tout au long de la Licence. Enseignants : Enseignants du département de Musique

Formation de l'oreille 1 – 12h TD

Ce cours vise à terme au développement de l'oreille musicale, développement qui consiste en une imprégnation auditive, visuelle et orale de deux paramètres essentiels de la musique (hauteurs et rythmes). L'imprégnation devra être suffisante pour pouvoir se traduire par une restitution écrite. Ce cours est complété par les Pratiques vocales collectives. Pendant ce 1er semestre, on ciblera l'appropriation :

- des intervalles mineurs, majeurs et justes de la 2nde à la 5te
- de fragments conjoints heptatoniques de nature tonale ou modale (exemples de supports de travail : choral de J-S Bach, mélodie de BO de J. Lunn)
- de rythmes binaires simples, éventuellement liés entre eux (exemples de supports de travail : *Once upon a time* de J. Cage, chanson traditionnelle créole)
- des couleurs harmoniques des triades et de leurs renversements (exemples de supports de travail : grille de chanson française, grille de pop-rock).

Les TD de Formation de l'oreille sont fléchés par niveaux : du fait de l'extrême hétérogénéité des parcours musicaux *ante bac*, les étudiants sont orientés vers tel ou tel groupe de niveau suite au test technique de pré-rentrée. Les axes de travail sont à la fois communs et adaptés aux différents groupes de niveaux.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Renforcement formation de l'oreille 1 – 12h TD

Ce cours s'adresse aux étudiants peu familiarisés avec les prérequis musicaux techniques conseillés à l'inscription en 1ère année de Licence. Il s'agit ici d'améliorer la lecture des clés de *sol* et de *fa*, de faire un apprentissage général des codes de lecture d'une partition et enfin de mettre celle-ci en relation avec son rendu sonore. Il s'agit aussi bien sûr d'étayer les apports du cours de Formation de l'oreille, d'en systématiser les contenus et au besoin de les expliciter.

Enseignant : à déterminer

Renforcement analyse musicale 1 – 12h TD

Le renforcement en analyse musicale fait partie des dispositifs de remédiation à destination des étudiants peu familiarisés avec les prérequis techniques indispensables à la réussite en 1ère année de licence musicologie. Il permet d'explicitier le contenu des cours d'analyse et de consacrer plus de temps à sa maîtrise.

Enseignante : Nathalie Ronxin

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour

Bloc Accueil

Journées d'accueil de méthodologie informatique (JAMI) – 2 h TD

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 1) – 2 h TD

Descriptif non communiqué à ce jour

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, deux cours de 24h) ; voir liste des UEO proposées.

Les étudiantes et étudiants choisissant les deux enseignements de renforcement (cf. Méthodologie disciplinaire) ne suivent qu'un seul cours d'UEO de 24 heures.

SEMESTRE 2

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
8	8	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 2 : Moyen-Âge et Style Classique	24h CM / 2h
2	1	- Univers sonores 2 : Mutations musicales au XX ^e siècle	12h CM / 1h
3	2	- Analyse 2 (théorie et analyse)	12h CM / 1h + 12h TD / 1
2	3	UEF 2 - Écoute	
1	1	- Organologie, iconographie	12h CM / 1h
1	1	- Commentaire d'écoute 2 : Perception de la forme musicale	12h TD / 1h
5	5	UEF 3 - Pratiques	
1	1,5	- Pratiques vocales collectives 2	24h TD / 2h
3	3	- Écriture 2	12h CM / 1h + 12h TP / 1h
1	2	- Ateliers de pratique : Acc. clavier ou guitare 1	12h TP / 1h
		- Atelier rythmique	12h TD / 1h
METHODOLOGIE			
7	7	UEM Méthodologie	
2	1	Bloc 1 : Maîtrise du Français et Méthodologie du travail universitaire - Tutorat / Ateliers pour tous les étudiants	12 h en autonomie
4	3	Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire	
2	1	- Lecture et rédaction de textes	2h CM + 9h TD / 1h
2	1	- Formation de l'oreille 2	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Formation de l'oreille 2 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Analyse musicale 2 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
1	1	Bloc 3 : Outils - Méthodologie informatique - Méthodologie informationnelle (niveau 2)	14 h (dont autonomie)
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	48h CM / 4h
		Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise	
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 2

24h CM

Première partie : **Histoire de la musique au Moyen-Âge - 12h CM**

Ce cours propose d'explorer en détail l'histoire de la musique du Moyen Âge, dont certains aspects généraux ont été abordés au premier semestre. Il examine en profondeur le répertoire musical médiéval polyphonique, ses protagonistes et leur milieu social du Xe siècle à la fin du XIVe siècle. Le programme du cours est articulé chronologiquement autour des sujets suivants : la formation du répertoire liturgique et la réforme grégorienne ; la naissance des polyphonies primitives ; Pérotin et le répertoire international de l'École de Notre-Dame ; le motet polytextuel de la fin du XIIIe siècle ; Philippe de Vitry et l'avant-garde musicale de l'*Ars nova* ; l'art poétique et musical de Guillaume de Machaut ; la chanson profane et ses formes dans l'*Ars nova* française et italienne ; l'*Ars subtilior* et la complexité du langage musical ; Johannes Ciconia, la contamination des styles et la fin du Moyen-Âge.

Enseignant : Agostino Magro

Deuxième partie : **Histoire musicale du style classique - 12h CM**

Dans ce cours, le focus est ici centré sur la musique vocale religieuse et la musique instrumentale du style classique en Europe mais aussi du passage entre langage de la basse continue » (période dite « baroque ») à celui du style classique (qui fait référence en particulier aux compositions de Haydn, Mozart et Beethoven). Pour comprendre les grands enjeux musicaux du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, nous aborderons un certain nombre de sujets : origines et traits dominants du classicisme, le style galant, l'*Aufklärung*, l'*Empfindsamkeit*, le *Sturm und Drang*, l'instrumentarium classique, les grands genres, les écoles italiennes de violon et de clavier, l'école de Vienne avec une attention particulière portée sur l'innovation que représentent le genre du quatuor à cordes ou la forme sonate.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

Univers sonores 2 – Mutations musicales au XXe siècle

12h CM

Ce cours est conçu comme une première approche des musiques écrites du XXe siècle, un voyage thématique à travers la diversité des styles et des esthétiques. À partir de nombreux exemples, il s'agit de prendre la mesure d'une période de mutations, liée à l'industrialisation et l'urbanisation massives, et portée par le développement sans précédent des technologies. Nous aborderons, par le biais de l'écoute et de l'étude de documents divers, les grands compositeurs du début du siècle et quelques créateurs et courants importants de l'après 1945.

Enseignant : Joseph Delaplace

Analyse 2

Théorie et analyse 2 - 12h CM + 12h TD

Prolongement du cours de Théorie et analyse 1, ce cours d'analyse permettra d'aborder des éléments de syntaxe et des formes plus complexes et/ou de plus grande envergure (accords diminués, dominantes secondaires, écriture contrapuntique, forme thème et variations, forme continue, fugue). Une introduction au rapport texte/musique, dans le contexte de la rhétorique baroque, sera proposée en fin de semestre.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 2 - ÉCOUTE

Organologie et iconographie musicale

12h CM

Spécificités de l'organologie du XVIIe au XXe siècles en Europe ; instruments du monde ; iconographie musicale du Moyen-âge et de la Renaissance ; évolution de la lutherie et de la facture des instruments à travers la peinture et les arts, les traités, les enregistrements.

Enseignants : Marta Amico, Géraldine Gaudefroy-Demombynes, Agostino Magro, Patrick Otto

Commentaire d'écoute 2 – Perception de la forme musicale

12h TD

Prolongement du cours de Commentaire d'écoute 1, le travail d'écoute insistera sur l'évolution de la matière sonore dans le temps et l'accent sera mis sur la perception de la structure en général, et sur l'identification des formes les plus

représentatives de la période tonale en particulier. Les compétences d'écoute, dans un aller-retour constant avec les savoirs et savoir-faire acquis tant dans les cours de culture que d'analyse et d'écriture, seront sollicitées pour déboucher, à l'issue d'une investigation serrée, sur la réalisation d'un commentaire argumenté des extraits écoutés.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 3 – PRATIQUES

Pratiques vocales collectives 2

24h TD

Chaque étudiant s'inscrira dans l'un des ateliers de pratiques vocales collectives. Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque semestre. Lecture chantée, travail des intervalles, déchiffrage vocal, développement de l'écoute et culture vocale seront abordés au sein de chaque atelier. Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Écriture 2

Écriture 2 - 12h CM et 12h TP

Le cours d'écriture du parcours *Techniques et Pratiques Musicales* vise à donner à terme aux étudiants, à raison de deux heures par semaine, les outils nécessaires à l'écriture dans plusieurs styles musicaux, de l'harmonisation à la conception plus globale (dont l'orchestration aux semestres 5 et 6). Pendant ce 2ème semestre, ce cours portera de façon équilibrée sur quelques aspects très ciblés de l'harmonie classique et romantique (renversements des accords de 7èmes de dominante, dominantes secondaires), d'une certaine harmonie minimaliste modale (Einaudi, Lunn, Glass), et de l'harmonie jazz (manipulation des accords de 7èmes et 9èmes ; substitutions simples d'accords ; réalisation écrite d'une *walking bass*). Si l'étudiant le souhaite, l'appropriation de l'harmonie de type minimaliste modale pourra se concrétiser par l'invention personnelle d'une pièce complète pour piano (détermination, puis évolution et achèvement d'un matériau initial).

Enseignante : Cécile Dallavalle

Ateliers de pratique

Accompagnement clavier ou guitare 1 - 12h TP

Le but de ce cours, à terme, sera d'acquiescer les outils nécessaires à l'accompagnement au piano ou à la guitare (au choix de l'étudiant) de mélodies jouées ou chantées, issues d'un répertoire varié. Il s'agira dans un premier temps, avant d'envisager le piano et la guitare d'accompagnement, de s'initier ou de se perfectionner techniquement à l'un ou l'autre de ces deux instruments, selon le niveau préalable de chacun.

Enseignants : à déterminer

Atelier rythmique – 12h TD

Cet atelier, complémentaire du cours de formation de l'oreille, et plus particulièrement centré sur la dimension rythmique de la musique, vise à développer les capacités de perception, d'identification, de réalisation, de codage du rythme, en associant les activités d'écoute, de transcription et d'interprétation. L'accent sera mis sur une participation active engageant le corps, notamment à travers les percussions corporelles et/ou instrumentales, dans des styles variés, propices au développement de la concentration, de la coordination des gestes, du sens de l'écoute individuelle et collective et de la cohésion de groupe.

Enseignant coordinatrice : Cécile Dallavalle

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 1 : Maîtrise du français et méthodologie du travail universitaire

Tutorat/atelier

Suivre les informations communiquées par voie d'affichage pour participer à l'entraînement personnalisé orthographique.

Conçu par le Service Commun de Documentation, le cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les principaux outils de la recherche documentaire et les ressources mises à sa disposition sur et hors campus : catalogues et salles de lecture, bases de données et documentation en ligne, etc. Le cours sera validé par un exercice de repérage dans la bibliothèque et la constitution d'une bibliographie.

Enseignant :

Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire

Lecture et rédaction de textes – 2h CM, 9h TD

Suite du cours Lecture de textes 1, insistant plus particulièrement sur l'usage des textes musicologiques dans le cadre de la rédaction des textes demandés aux étudiantes lors des examens.

Enseignant : enseignants du département de Musique

Formation de l'oreille 2 – 12h TD

Ce cours vise à terme au développement de l'oreille musicale, développement qui consiste en une imprégnation auditive, visuelle et orale de deux paramètres essentiels de la musique (hauteurs et rythmes). L'imprégnation devra être suffisante pour pouvoir se traduire par une restitution écrite. Il est complété par l'Atelier rythmique. Pendant ce 2ème semestre, on ciblera l'appropriation :

- des intervalles de la 2nde mineure à la 5te juste (renforcement), ajout des 6tes
- de fragments conjoints ou disjoints heptatoniques ou pentatoniques (exemples de supports de travail : musique traditionnelle irlandaise et écossaise, riffs rock, mélodies classiques-romantiques)
- de rythmes binaires issus des musiques actuelles
- de rythmes ternaires simples issus de musiques traditionnelles ou classiques-romantiques
- des couleurs harmoniques des accords de 7èmes mineures et 7èmes majeures (exemple de supports de travail : grille de bossa-nova), et des accords de 7ème de dominante et leur renversements (exemple de supports de travail : choral de Schumann).

Les TD de Formation de l'oreille sont fléchés par niveaux : du fait de l'extrême hétérogénéité des parcours musicaux *ante* bac, les étudiants sont orientés vers tel ou tel groupe de niveau suite au test technique de pré-rentree. Les axes de travail sont à la fois communs et adaptés aux différents groupes de niveaux. Les TD de Formation de l'oreille 2 regroupent les étudiants des deux parcours.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Renforcement en formation de l'oreille 2 – 12h TD

Ce cours s'adresse aux étudiants peu familiarisés avec les prérequis musicaux techniques conseillés à l'inscription en 1ère année de Licence. Il s'agit ici d'améliorer la lecture des clés de *sol* et de *fa*, de faire un apprentissage général des codes de lecture d'une partition et enfin de mettre celle-ci en relation avec son rendu sonore. Il s'agit aussi bien sûr d'étayer les apports du cours de Formation de l'oreille, d'en systématiser les contenus et au besoin de les expliciter.

Enseignant : à déterminer

Renforcement analyse musicale 2 – 12h TD

Continuation du cours de Renforcement analyse musicale 2.

Enseignant : Nathalie Ronxin

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, deux cours de 24h) ; voir liste des UEO proposées.

Les étudiants choisissant les deux enseignements de renforcement (cf. Méthodologie disciplinaire) ne suivent qu'un seul cours d'UEO de 24 heures.

SEMESTRE 3

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
7	7	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 3 : Renaissance	24h CM / 2h
3	2	- Ethnomusicologie 1	24h CM / 2h
1	1	- Musique à l'image	12h CM / 1h
6	6	UEF 2 - Écoute	
3	2	- Analyse 3	12h CM / 1h + 12h TD/1h
1	1	- Formation de l'oreille 3	12h TD / 1h
2	1	- Commentaire d'écoute 3	12h TD / 1h
5	4	UEF 3 – Pratiques - interprétation	
2	1,5	- Pratiques musicales collectives 1	24h TD / 2h
2	1	- Accompagnement clavier ou guitare 2	12h TP/ 1h
1	1	- Atelier voix, corps et mouvement	12h TD / 1h
4	4	UEF 4 – Pratiques - création	
3	3	- Écriture 3	12h CM / 1h + 12h TP/1h
1	1	- Informatique musicale 1	12h TP/1h
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 3

Musique, culture, société à la Renaissance (XVe-XVIe siècles) - 24h CM

Ce cours a pour objectif d'examiner les principales étapes de la musique vocale et instrumentale des anciens maîtres franco-flamands, français et italiens de la Renaissance avec une ouverture sur les questions de la théorie musicale, de la notation et ses sources. Parmi les thèmes abordés, à part le répertoire et ses protagonistes, on trouve le statut du musicien et son rôle au sein de la cour ; la légitimation de la musique au sein des grandes et petites institutions ecclésiastiques (églises collégiales, chapelle royale, chapelle papale) ; le mécénat des cours italiennes et la destination sociale de la musique ; la production manuscrite et la naissance de l'imprimerie musicale ; l'influence des humanistes

sur la production musicale de la fin de la Renaissance. Les cours seront illustrés par de nombreux enregistrements et exemples musicaux. Le programme s'articule autour des étapes suivantes : Dunstable et la « contenance angloise » ; Dufay, Ockeghem et la naissance d'un répertoire international ; L'humanisme musical de Johannes Tinctoris ; L'œuvre de Josquin Desprez et ses contemporains ; Chanson et Madrigal ; Le motet et l'imitation continue ; La naissance du répertoire instrumental ; La « *seconda prattica* » du madrigal italien ; Rome et Venise : tradition et avant-garde en Italie à la fin du XVIe siècle ; Vers le déclin des monuments contrapuntiques : Monteverdi et les « *moderni* ».

Enseignant : Agostino Magro

Ethnomusicologie 1

24h CM

Ce cours propose d'approfondir l'étude de la diversité des pratiques musicales à travers le monde, et des problématiques qui les traversent. Nous commencerons par un parcours historique qui considèrera l'émergence de savoirs portant sur les musiques autres que celles de la tradition savante occidentale et l'apparition de l'ethnomusicologie comme discipline. Ensuite des études de cas puisées dans différentes aires culturelles nous permettront d'aborder des thématiques telles que les articulations entre tradition et création musicale, la relation entre jeu musical et langage, la notion de propriété de la musique et les statuts et fonctions des musiciens. Par ces thématiques transversales il s'agira de faire apparaître les spécificités de l'enquête en ethnomusicologie mais aussi la pluralité des démarches d'analyse, leurs relations avec l'anthropologie, la musicologie et d'autres champs des sciences humaines.

Enseignant : Marta Amico

Musique à l'image

12h CM

Approche théorique, historique et analytique de la relation entre musique et images en mouvement. Les aspects expressifs et fonctionnels de la musique au cinéma seront plus particulièrement étudiés à partir d'exemples tirés d'un large panel d'œuvres. Dans le cadre de ce cours, seront présentés les principaux outils et esquissée une méthodologie d'analyse des modalités d'interaction entre musique/images.

Enseignant : Gilles Mouëllic

UEF 2 - ÉCOUTE

Analyse 3

Théorie et analyse 3 - 12h CM + 12h TD

Ce cours d'analyse poursuivra l'exploration du langage tonal en abordant des situations harmoniques plus denses (modulations éloignées, chromatisme, polysémie) et s'intéressera, dans le domaine de la forme, aux techniques de développement, aux structures à grande échelle, et plus particulièrement aux avatars de la sonate, forme tonale par excellence, de la fin de la période baroque aux prémices du romantisme, et du répertoire pour clavier à celui pour orchestre.

Enseignante : Nathalie Ronxin

Formation de l'oreille 3

12h TD

Ce cours vise à terme au développement de l'oreille musicale, développement qui consiste en une imprégnation auditive, visuelle et orale des paramètres de la musique. L'imprégnation devra être suffisante pour pouvoir se traduire par une restitution orale et/ou écrite. Les notions apprises en première année seront approfondies et élargies (intervalles de 3^{ce}, 5te, 6te ; relevés mélodiques permettant de réinvestir des enchaînements harmoniques en lien avec le programme d'écriture ; relevés de thèmes). Au semestre 3, l'accent sera mis sur l'écoute et la mémorisation d'extraits musicaux issus de périodes et d'esthétiques variées (style classique et période romantique, chanson, jazz, musique de film), précédant les restitutions écrites et/ou orales. Les différents relevés – rythmiques, mélodico-rythmiques, harmoniques – seront dissociés.

Enseignante : Séverine Plançon

Commentaire d'écoute 3

12h TD

Ce cours propose de faire réaliser par l'étudiant un commentaire d'une œuvre musicale après quelques écoutes. Les qualités nécessaires à un musicologue sont abordées et développées, dont notamment la maîtrise des structures formelles usuelles, les références esthétiques et historiques, l'agilité auditive pour relever tantôt un instrument, une tonalité ou un motif, enfin la rédaction du commentaire proprement dit. L'accent est mis sur la période Classique, de manière à connaître un répertoire incontournable. Cette discipline, exhaustive, permet d'affiner son propre discours musicologique dans un esprit de synthèse. Elle figure, au demeurant, dans nombre de situations de recrutement.

Enseignant : Patrick Otto

UEF 3 – PRATIQUES - INTERPRÉTATION

Pratiques musicales collectives 1

24h TD

Suivant ses goûts, chaque étudiant construira son parcours durant la licence 2 (semestres 3 et 4). Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque année (chœurs, ensembles vocaux et/ou instrumentaux, musique occidentale et non occidentale). Chaque étudiant s'inscrira à l'un des ateliers proposés. Déchiffrages vocaux et/ou instrumentaux, découverte de répertoires variés et construction de projets musicaux collectifs seront abordés au sein de chaque atelier. Pour les étudiants inscrits sous les régimes « assidu » et « dispensé d'assiduité », il sera possible de faire valider une pratique musicale collective extérieure au département durant les semestres 3 et 4. Ces ensembles (musique de chambre, orchestre, chœur...) devront être encadrés de manière hebdomadaire par un professeur au sein des structures suivantes (CRR ou CRD), et se produire une fois au cours du semestre (concert, examen, audition). Les étudiants souhaitant faire valider une pratique musicale collective extérieure au département devront impérativement en informer l'enseignant coordinateur au début de chaque semestre et répondre aux modalités de dispense.

Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Accompagnement clavier ou guitare 2

12h TP

Acquisition des outils nécessaires à l'accompagnement au piano ou à la guitare (au choix de l'étudiant) de mélodies jouées ou chantées issues d'un répertoire varié. Seront proposées des pièces entièrement écrites telles que Lieders, extraits d'opéras et chansons, ou des formats donnant lieu à une réalisation personnelle et créative comme une basse continue ou un *lead sheet* (mélodie seule avec chiffrage anglo-saxon). L'un des axes de travail consistera donc en l'acquisition de techniques d'accompagnement spécifiques à tel ou tel style de musique (jazz latino, valse, slow rock, pop rock, blues rock, picking...). La transmission de ces techniques se fera de manière progressive du semestre 3 au semestre 5. Le cadre du TP permet dans une certaine mesure un suivi individuel.

Enseignant : à déterminer

Atelier voix, corps et mouvement

12h TD

Cet atelier souhaite explorer la relation triangulaire voix/corps/mouvement, à la fois de manière théorique et pratique. Apporter des connaissances anatomiques de l'appareil vocal, développer une posture (ancrage, travail des appuis), appréhender certains aspects de techniques vocales (attaques du son, travail du soutien, exploration des résonateurs), réinvestir certains jeux rythmiques (percussions corporelles), proposer des jeux vocaux, utiliser le *Soundpainting*, élaborer des dispositifs d'improvisations (Circle Song), tous ces éléments favoriseront peu à peu l'aisance corporelle et vocale, les interactions, le plaisir et la créativité.

Enseignante : Séverine Plançon

UEF 4 – PRATIQUES – CREATION

Écriture 3

Écriture 3 - 12h CM et 12h TP

Le cours d'écriture du parcours *Techniques et Pratiques Musicales* vise à donner à terme aux étudiants, à raison de deux heures par semaine, les outils nécessaires à l'écriture dans plusieurs styles musicaux, de l'harmonisation à la conception plus globale (dont l'orchestration aux semestres 5 et 6). Pendant ce 3ème semestre, ce cours portera de façon équilibrée sur quelques aspects ciblés de l'harmonie romantique d'une part, et de la chanson « actuelle » essentiellement française d'autre part (des années 70 à aujourd'hui). Il s'agira de s'approprier les harmonies expressives du premier romantisme telles que la sixte napolitaine, les juxtapositions schubertiennes mineures/majeures sur pédale ou les modulations directes à la tierce, en écrivant pour chœur et/ou quatuor à cordes et/ou voix et piano, dans des structures moyennement longues. Il s'agira également d'écrire tout ou partie d'une chanson (voix et piano ou voix et guitare), en mettant à profit les acquisitions des semestres 1 et 2, en y ajoutant notamment les marches de 7èmes et les enchaînements harmoniques sur basse conjointe descendante.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Informatique musicale 1

12h TP

La progression des cours intitulés Informatique musicale comprend trois niveaux répartis sur trois semestres pour le parcours 1 et quatre niveaux sur quatre semestres pour le parcours 2. Ce premier niveau d'informatique musicale est consacré à une approche simple des séquenceurs. Après avoir revu les bases de la plate-forme utilisée dans la salle de cours d'informatique musicale du département Musique et du réseau informatique propre à l'université, le cours

abordera principalement la partie MIDI des séquenceurs. Les logiciels actuellement disponibles sont de plusieurs types (Cubase, GarageBand, Ableton). Les étudiants apprendront à maîtriser ces séquenceurs avec les claviers-mâtres comprenant des pads et des potentiomètres. Par ailleurs, le cours proposera une étude approfondie de la notation musicale sur ordinateur (Finale, MuseScore). Les styles et genres abordés seront variés. Le cours sera essentiellement pratique avec, si possible, une personne par ordinateur.

Enseignant : Marc Ramon

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

SEMESTRE 4

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
7	7	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 4 : Musique vocale baroque	24h CM / 2h
3	2	- Musiques africaines-américaines : Histoire du jazz et du rap	24h CM / 2h
1	1	- Aspects du XIX ^e siècle : étude de genres représentatifs	12h CM / 1h
6	6	UEF 2 – Écoute et analyse	
3	2	- Analyse 4 (théorie et analyse)	12h CM / 1h + 12 TD / 1h
1	1	- Formation de l'oreille 4	12h TD / 1h
2	1	- Commentaire d'écoute 4	12h TD / 1h
4	4	UEF 3 – Pratiques - interprétation	
2	1,5	- Pratiques musicales collectives 2	24h TD / 2h
1	1	- Accompagnement clavier ou guitare 3	12h TP/ 1h
1	1	- Ateliers danse et théâtre : initiation à la scène	12h TD / 1h
4	4	UEF 4 – Pratiques – création	
3	3	- Écriture 4	12h CM / 1h + 12 TP / 1h
1	1	- Informatique musicale 2	12h TP/ 1h
PROJET PROFESSIONNEL			
1	1	UE Projet professionnel	12h (dont autonomie)
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 4

Histoire de la musique vocale Baroque en Europe - 24h CM

Histoire de la musique vocale de l'époque de la basse-continue, des *Intermèdes de la Pellegrina* (1589) aux *Boréades* (1764) de Jean-Philippe Rameau. Il sera principalement abordé la musique vocale profane, les caractéristiques des écoles

principales (Italie, France) mais aussi le théâtre musical en Angleterre et en Allemagne. Un focus sera fait sur tout ce qui touche à l'opéra dans son rapport capital avec la culture gréco-romaine. Les grands mythes seront rappelés grâce aux *Métamorphoses* d'Ovide et leurs réappropriations scéniques analysées grâce à des spectacles historiquement informés (*Historically Informed Performance*). Pour le XVIIe siècle, le lien fondamental entre l'art et la politique sera abordé avec le règne de Louis XIV dit « Le Grand ». Pour le Siècle des Lumières, on insistera sur l'épanouissement de *l'all compassing spectacle* (ou synthèse des arts : théâtre, musique, danse, scénographie) en France.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy Demombynes

Musiques africaines-américaines

Histoire du jazz et du rap - 24h CM

Ce cours propose une plongée dans l'univers des musiques noires américaines du XXe siècle, en explorant de façon comparée et approfondie l'histoire du jazz et du rap. Le premier objectif sera de développer des connaissances objectives sur les spécificités musicales, historiques et esthétiques des deux courants musicaux et leurs nombreuses ramifications stylistiques et géographiques. Dans un second temps, l'analyse comparée de ces deux corpus permettra d'introduire les étudiants à la question aussi importante que problématique du continuum des musiques noires américaines. Nous essayerons de montrer comment la musicologie est à même de souligner des différences mais également, à un niveau plus profond, de révéler des similarités structurelles entre les deux traditions. L'approche anthropologique sera alors mobilisée pour donner un contexte d'intelligibilité à la tradition musicale africaine-américaine sur le temps long de l'histoire. On tentera ainsi de surmonter les obstacles de légitimité culturelle (le jazz ayant acquis une forme de respectabilité savante, là où le rap américain est davantage resté à l'extérieur des institutions musicales occidentales) pouvant se dresser en travers de cette démarche comparative.

Enseignant : Emmanuel Parent

Aspects du XXe siècle

Étude de genres représentatifs - 12h CM

Ce cours propose une plongée dans le XIXe siècle à partir de l'étude de plusieurs genres représentatifs de la production musicale de cette période. Il articule pour chacun des genres choisis d'une part une approche esthétique et historique générale, d'autre part un commentaire analytique et historique d'une œuvre représentative. Un accent particulier sera mis sur le répertoire vocal. Pourront ainsi être abordés, la symphonie à programme (Hector Berlioz, *Symphonie fantastique*) ; le poème symphonique (Franz Liszt, *Prométhée*) ; le lied (Franz Schubert, *Erk König*) ; l'opéra français (Georges Bizet, *Carmen*) ; l'opéra italien (Giuseppe Verdi, *Rigoletto*) ; le drame musical (Richard Wagner, *Tristan*).

Enseignant : Hervé Lacombe

UEF 2 – ÉCOUTE ET ANALYSE

Analyse 4

Théorie et analyse 4 - 12h CM

Ce cours propose une étude du langage musical, de la théorie musicale et des méthodes d'analyse pour l'époque médiévale et de la Renaissance, tenant compte des continuités théoriques mais également des nombreuses évolutions esthétiques de cette longue période. Cette approche repose sur l'apprentissage des techniques d'analyse adaptées aux spécificités des répertoires vocaux de la période abordée (modalité), et notamment en ce qui concerne la notation ancienne. On étudiera les formes et les systèmes musicaux de la musique pré-tonale : la notation grégorienne et les modes ecclésiastiques ; la théorie médiévale de hexacordes et la solmisation ; la modalité dans la polyphonie à 3 et à 4 voix de la Renaissance ; la transposition modale, la formation des cadences et les prémices de l'écriture en imitation.

Enseignant : Agostino Magro

Théorie et analyse 4 - 12h TD

Travaux dirigés du cours ci-dessus. Les exemples musicaux analysés seront tirés des pièces étudiées en Histoire de la musique 3 (Renaissance).

Enseignant : Agostino Magro

Formation de l'oreille 4

12h TD

Ce cours vise à terme au développement de l'oreille musicale, développement qui consiste en une imprégnation auditive, visuelle et orale des paramètres de la musique. Le principe des « Circle Songs » expérimenté au sein de l'atelier voix/corps/mouvement au semestre 3, sera réinvesti en formation de l'oreille au semestre 4 : déchiffrages chantés et/ou instrumentaux de motifs d'influences diverses (africaines, latines, groove ou jazz) viendront ponctuer le cours de formation de l'oreille. L'écoute cumulative, favorisée par le principe des « Circle Songs », développera peu à peu une écoute polyphonique possible de la musique. Simultanée ou progressive, la superposition de l'ensemble des strates

et des paramètres musicaux, sera prolongée par la notation de différents relevés superposés – relevés mélodiques, rythmiques et harmoniques. Les notions du semestre 3 seront également approfondies (intervalles de 7ème ; relevés de motifs, de thèmes constitutifs du discours musical, relevés mélodiques et harmoniques prolongeant le cours d'écriture).
Enseignante : Séverine Plançon

Commentaire d'écoute 4

12h TD

Ce cours propose de faire réaliser par l'étudiant un commentaire d'une œuvre musicale après quelques écoutes. Les qualités nécessaires à un musicologue sont abordées et développées, dont notamment la maîtrise des structures formelles usuelles, les références esthétiques et historiques, l'agilité auditive pour relever tantôt un instrument, une tonalité ou un motif, enfin la rédaction du commentaire proprement dit. L'accent est mis sur la période Romantique, de manière à connaître un répertoire incontournable. Cette discipline, exhaustive, permet d'affiner son propre discours musicologique dans un esprit de synthèse. Elle figure, au demeurant, dans nombre de situations de recrutement.

Enseignant : Patrick Otto

UEF 3 – PRATIQUES - INTERPRÉTATION

Pratiques musicales collectives 2

24h TD

Suivant ses goûts, chaque étudiant construira son parcours durant la licence 2 (semestres 3 et 4). Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque année (chœurs, ensembles vocaux et/ou instrumentaux, musique occidentale et non occidentale). Chaque étudiant s'inscrira à l'un des ateliers proposés. Déchiffrages vocaux et/ou instrumentaux, découverte de répertoires variés et construction de projets musicaux collectifs seront abordés au sein de chaque atelier. Pour les étudiants inscrits sous les régimes « assidu » et « dispensé d'assiduité », il sera possible de faire valider une pratique musicale collective extérieure au département musique durant les semestres 3 et 4. Ces ensembles (musique de chambre, orchestre, chœur...) devront être encadrés de manière hebdomadaire par un professeur au sein des structures suivantes (CRR ou CRD), et se produire une fois au cours du semestre (concert, examen, audition). Les étudiants souhaitant faire valider une pratique musicale collective extérieure au département devront impérativement en informer l'enseignant coordinateur au début de chaque semestre et répondre aux modalités de dispense.

Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Accompagnement clavier ou guitare 3

12h TP

Acquisition des outils nécessaires à l'accompagnement au piano ou à la guitare (au choix de l'étudiant) de mélodies jouées ou chantées issues d'un répertoire varié. Seront proposées des pièces entièrement écrites telles que Lieder, extraits d'opéras et chansons, ou des formats donnant lieu à une réalisation personnelle et créative comme une basse continue ou un *lead sheet* (mélodie seule avec chiffrage anglo-saxon). L'un des axes de travail consistera donc en l'acquisition de techniques d'accompagnement spécifiques à tel ou tel style de musique (jazz latino, valse, slow rock, pop rock, blues rock, picking...). La transmission de ces techniques se fera de manière progressive du semestre 3 au semestre 5. Le cadre du TP permet dans une certaine mesure un suivi individuel.

Enseignants : à déterminer

Atelier danse et théâtre – initiation à la scène

12h TP

Cet atelier, prolongeant l'atelier voix/corps/mouvement du semestre 3, élargit l'exploration de la mise en mouvement du corps dans un contexte musical, à la prise en compte de l'espace. Participant d'une stratégie d'initiation à la scène, il s'attachera à présenter et mettre en pratique des techniques d'expression corporelle et de danse (tonicité, précision rythmique, coordination collective, conscience spatiale, expressivité).

Enseignant : enseignante danse SIUAPS

UEF 4 – PRATIQUES – CREATION

Écriture 4

Écriture 4 - 12h CM + 12h TP

Ce cours vise à donner aux étudiants les outils nécessaires à la maîtrise de la musique, tonale et modale notamment, allant de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. En effet, nombre de compositions de musiques de films et de musiques actuelles trouvent leurs racines dans les réalisations qui les ont précédées.

Cette pratique, l'écriture musicale étant avant tout transcription d'une audition intérieure et d'un ressenti du fait musical, facilite une compréhension des aspects principaux de la musique. Une maîtrise dans ce domaine permet le repérage de

ce qui est un topique ou une exception dans une œuvre musicale et de replacer dans le temps une pièce à son écoute. Enfin, cela contribue à la production d'un discours musicologique tirant sa cohérence d'une proximité avec l'œuvre abordée ou le style considéré.

Concrètement ce cours prolonge les acquis des trois premiers semestres. À ce titre, une initiation au choral et à la variation en référence à Jean-Sébastien Bach est proposée. Les éléments constitutifs de styles des périodes Classique et Romantique continuent à être explicités. Enfin, l'immixtion des modes dans la tonalité est présentée, concernant la période postromantique et moderne, en France notamment.

Enseignant : Patrick Otto

Informatique musicale 2

12h TP

Le deuxième niveau d'informatique musicale se situe dans le prolongement du premier niveau. Après un rappel de la théorie du MIDI (messages, contrôleurs, réseau, GM) et de ses évolutions, le cours prendra appui sur les connaissances pratiques acquises en premier niveau sur les séquenceurs pour aborder cette fois en profondeur la composition audio sur séquenceur. Les domaines étudiés approfondiront les différents outils et effets disponibles, la découpe des sons, l'échantillonnage, le positionnement sur grille, les boucles, les effets contenus dans les plug-ins, les transpositions ou l'ajustement de hauteur musicale (comme l'Auto-Tune), l'ajustement de la durée ou du tempo des sons, la segmentation automatique etc. La pratique sur les logiciels et la disposition dans la salle informatique seront similaires au cours d'informatique musicale de premier niveau (des logiciels gratuits multiplateformes comme Audacity pourront également être utilisés).

Enseignant : Marc Ramon

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour

UE PROJET PROFESSIONNEL

À préciser.

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

SEMESTRE 5

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
8	8	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 5 : De la fin du XIX ^e s. à la Seconde Guerre mondiale	24h CM / 2h
2	1,5	- Questions musicales transversales 1 : Écriture, rythme, timbre	18h CM / 1,5h
3	3	- Analyse 5 (analyse et commentaire d'écoute 1)	24h CM / 2h + 12h TD/1h
4	4	UEF 2 - Musique, arts, technologies	
2	2	- Musique et technologies	24h CM / 2h
2	1,5	- Culture musicale et artistique	18h TD / 1,5h
5	5	UEF 3 - Pratiques - interprétation	
1	1	- Pratiques musicales spécialisées 1	12h TP/ 1h
2	1,5	- Direction de chœur	18h TP/ 1,5h
2	1	- Accompagnement clavier ou guitare 4	12h TP/ 1h
5	5	UEF 4 – Pratiques - création	
1	1,5	- Projet musical : de l'écriture à la scène 1	3h CM + 12 TP / 1h
2	1,5	- Écriture 5	6h TD + 6h TP
1	1	- Formation de l'oreille 5	18h TD / 1,5h
1	1	- Informatique musicale 3	12h TP/ 1h
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue au choix	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 5

De la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale - 24h CM

Tout en insistant sur la connaissance des œuvres et des compositeurs, cet enseignement a pour objectif d'offrir aux étudiants des savoirs et des démarches nécessaires à une compréhension plurielle de la conception et de la production, mais aussi de la vie et des pratiques musicales de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale. L'approche générale se veut historique, c'est-à-dire fondée sur la connaissance et l'analyse des sources, l'établissement des faits, leur inscription dans une chronologie, leur mise en situation dans un contexte... Elle n'empêche pas une lecture thématique et la problématisation d'une question. Langues, genres, courants musicaux, personnalités, métiers, lieux, etc., sont

abordés en tant que tels, mais encore situés dans des ensembles et des dynamiques larges. Souvent liée aux arts et à la littérature, la musique est ainsi située, à la fois historiquement, socialement et esthétiquement.

Cet enseignement débute par une interrogation générale sur « musique et Occident », puis cherche à renouveler la présentation des questions abordées afin d'initier les étudiants à des approches différentes et complémentaires de l'histoire de la musique. Par exemple : l'inscription d'un artiste dans une période (La musique et les arts en France à l'époque de Debussy) ; la production et l'évolution d'un compositeur (Stravinsky) ; une thématique commune à diverses personnalités (Musique populaire et création savante) ; l'importance d'une révolution technologique sur la musique et sur notre rapport à la musique (Musique et enregistrement) ; l'approche genrée de l'histoire de la musique (la place des compositrices dans l'histoire) ; etc.

Enseignant : Hervé Lacombe

Questions musicales transversales 1

Écriture, rythme, timbre - 18h CM

Les questions abordées sont très générales et leur articulation a parfois valeur heuristique : il s'agit moins d'insister sur des savoirs positifs supposés rendre compte de façon plus ou moins définitive des corpus musicaux, que de développer des capacités de réflexion sur les notions impliquées par ces corpus compte tenu des conditions de possibilités qui ont été les leurs lors de leur constitution. La notion de *tendance* a valeur stratégique ; elle permet de ne pas figer les approches, d'aborder les œuvres dans leur dynamique inventive en les centrant sur leur logique propre compte tenu de leur contexte, mais sans délaisser des aspects secondaires voire contradictoires qui contribuent parfois fortement à en façonner le visage et, partant, à orienter les conduites d'écoute afférentes.

Le cours est centré sur la musique occidentale écrite (XIe-XXIe siècles) mais vise une certaine distanciation, notamment à partir d'une prise de conscience de la singularité du « paradigme tonal » (incluant les musiques pré-tonale et atonale) qui l'a organisée ; il entend ainsi favoriser une ouverture à toutes les musiques et donner des repères sur un temps long pour mettre en perspective les profondes mutations actuelles de la notion même de musique. Trois grandes questions seront abordées : écriture, rythme, timbre.

Enseignant : Antoine Bonnet

Analyse 5

Analyse et commentaire d'écoute - 24h CM

Le cours portera sur le répertoire de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Y seront abordées notamment l'évolution de la forme sonate et de la notion de variation (dans diverses configurations, quatuor, symphonie, sonate, concerto etc.), la musique à programme, les pièces dites « de genre », et le lied. Nous prolongerons également le travail des deux premières années en matière d'analyse harmonique, afin d'approfondir l'analyse des dominantes secondaires et d'appréhender un langage qui devient de plus en plus chromatique. Nous insisterons sur les mutations conduisant progressivement à l'atonalité, et sur quelques grandes esthétiques musicales du début du XXe siècle. Les séances seront partagées entre analyse auditive et analyse sur partitions.

Enseignant : Joseph Delaplace

Analyse et commentaire d'écoute - 12h TD

En complément du cours magistral, ces travaux dirigés seront axés sur la méthodologie de l'analyse, afin de permettre aux étudiant.e.s d'acquérir les outils généraux permettant d'appréhender la forme et le langage de partitions des XIXe et XXe siècles.

Enseignant : Joseph Delaplace

UEF 2 – MUSIQUE, ARTS, TECHNOLOGIES

Musique et technologies

24h CM

Ce cours étudiera un certain nombre d'œuvres musicales, tirées surtout du répertoire contemporain et utilisant les nouvelles technologies. Trois directions seront développées dans ce cours : 1) comment les nouvelles technologies ont été introduites au cours du vingtième siècle (histoire des grands studios de musique électroacoustique, passage des technologies analogiques au numérique, l'Ircam, les centres de recherche américains etc.) ; 2) comment les compositeurs et les musiciens utilisent les nouvelles technologies, de la simple amplification de la voix dans la chanson, de la lutherie électronique et des synthétiseurs jusqu'à des dispositifs mixtes (instruments habituels / technologies) extrêmement complexes ; 3) comment peut-on utiliser les nouvelles technologies pour analyser la musique actuelle et contemporaine. Ce cours théorique s'appuiera sur les trois premiers niveaux des cours d'Informatique musicale et sur la connaissance de multiples expressions musicales acquise pendant l'ensemble des cours des semestres précédents.

Enseignant : Bruno Bossis

Culture musicale et artistique

18h TD

Ce cours s'organise autour de problématiques transversales identifiées, notamment dans la perspective des épreuves d'admissibilité du concours du CAPES d'éducation musicale et de chant choral (commentaire comparé et épreuve disciplinaire appliquée). Le travail portera sur l'analyse de documents d'origine, de facture et de nature différentes, qu'il conviendra de rapprocher dans des problématiques transversales à l'histoire de la musique et des arts.

Enseignante : Séverine Plançon

UEF 3 – PRATIQUES - INTERPRÉTATION

Pratiques musicales spécialisées 1

12h TP

Chaque étudiant s'inscrira dans l'un des ateliers de pratiques musicales spécialisées.

Les étudiants souhaitant s'orienter vers un Master Musicologie, un Master Création Numérique ou vers une formation d'écriture à l'image pourront, s'ils le souhaitent, s'inscrire dans l'un des ateliers instrumentaux (musiques actuelles amplifiées, jazz...).

Les étudiants souhaitant bénéficier d'une ouverture vers les Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement (Master MEEF 1er degré, Master MEEF 2^d degré, DUMI, Master PIF, école de musique...) pourront s'inscrire dans l'atelier « créativité musicale et pédagogie », animé par une enseignante du CFMI.

À la fois pratique et théorique, l'atelier « créativité musicale et pédagogie » s'adresse aux étudiants souhaitant découvrir les métiers de l'éducation (notamment musicien intervenant ou professeur en collège et lycée) par une première approche didactique et pédagogique de l'éducation musicale. Les activités de création ayant une place de plus en plus importante dans les programmes de l'éducation nationale, il sera proposé tout au long des 12h de formation une exploration des possibles en matière de création sonore auprès des élèves de la maternelle au lycée.

Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Direction de chœur

18h TP

Ce cours pratique s'adresse aux étudiants curieux de découvrir cette discipline, ainsi qu'aux étudiants souhaitant, à terme, transmettre la musique, notamment à travers des ateliers de pratiques musicales collectives. Plonger au cœur du son, éprouver des impressions sonores, affiner la perception et la relier au fait musical, développer une gestuelle technique et expressive, toutes ces expérimentations feront partie de cette première approche de la direction. Des extraits musicaux issus de périodes et d'esthétiques variées seront proposés : jazz, jazz latino, pop, musique de film, répertoire pour chœur et orchestre, répertoire pour ensemble vocal a cappella...

Enseignante : Séverine Plançon

Accompagnement clavier ou guitare 4

12h TP

Acquisition des outils nécessaires à l'accompagnement au piano ou à la guitare (au choix de l'étudiant) de mélodies jouées ou chantées issues d'un répertoire varié. Seront proposées des pièces entièrement écrites telles que Lieder, extraits d'opéras et chansons, ou des formats donnant lieu à une réalisation personnelle et créative comme une basse continue ou un *lead sheet* (mélodie seule avec chiffrage anglo-saxon). L'un des axes de travail consistera donc en l'acquisition de techniques d'accompagnement spécifiques à tel ou tel style de musique (jazz latino, valse, slow rock, pop rock, blues rock, picking...). La transmission de ces techniques se fera de manière progressive du semestre 3 au semestre 5. Le cadre du TP permet dans une certaine mesure un suivi individuel.

Enseignants : à déterminer

UEF 4 – PRATIQUES - CRÉATION

Projet musical – De l'écriture à la scène 1

Projet musical – De l'écriture à la scène 1 - 3h CM

Ce cours a pour objectif une approche simple et pratique de l'arrangement. En restituant dans son contexte l'évolution de certains outils spécifiques, il permet d'acquérir une autonomie en écriture musicale. La réflexion sur la forme musicale, sur le contrepoint dans le jazz et les musiques actuelles, sur l'usage des modes, l'analyse d'une progression harmonique, font partie des sujets abordés. Ce cours est directement lié au projet musical en groupe du cours de création musicale.

Enseignant : Alain Pierre

Projet musical – De l'écriture à la scène 1 – 12h TP

Ce cours a pour objectif la réalisation d'une création musicale, en groupe. Point de jonction entre la théorie et la pratique, le projet musical mené par chaque groupe d'étudiants évolue à travers une série d'étapes : définition du projet, rédaction d'une note d'intention et d'un dossier de projet, élaboration de maquettes, écriture du conducteur et des partitions, méthodologie de répétition, fiche technique, éléments de dramaturgie, restitution sur scène. Élément central d'un projet collectif, il est en relation avec le cours d'écriture qui lui apporte des outils pratiques pour mettre en œuvre une création.

Enseignant : Alain Pierre

Écriture 5

Écriture 5 - 6h TD + 6h TP

En continuation avec le cours du semestre 5, l'intention est bien d'acquérir les caractéristiques principales des musiques tonale et modale. Dans cette optique, une ouverture au contrepoint Renaissance est proposée dans un premier temps, suivie d'un bref rappel des éléments stylistiques des périodes Classique et Romantique. Enfin, une initiation à l'arrangement et à l'orchestration conclut la formation. Sur un plan méthodologique l'incitation à mener une réflexion sur les notions abordées conduit, le cas échéant, à proposer une composition en alternative aux textes donnés. Enfin, les étudiants réalisent avec l'enseignant un *portfolio* de leurs réalisations les plus significatives de leur période d'apprentissage en écriture musicale, incluant également la création.

De manière pratique les cours se déroulent les six premières semaines en S5 puis les six dernières semaines en S6, enchâssant le cours de création musicale.

Enseignant : Patrick Otto

Formation de l'oreille 5

18h TD

La formation de l'oreille poursuivra en troisième année la trajectoire empruntée par les deux premières années de licence en travaillant les techniques de relevé mélodique, rythmique et harmonique, ainsi que leur restitution chantée en privilégiant une articulation harmonieuse entre écoute et entendement. Pour ce faire elle cherchera à développer les capacités de mémorisation, le contrôle de la cohérence entre perception et notation et le réinvestissement du bagage technique et culturel acquis au cours de la formation, à travers un panel très large d'extraits issus de périodes et d'esthétiques diversifiées (exemples de supports : dictées à 2 voix tirées de bicinia de la Renaissance, dépistage de variantes mélodiques dans une messe franco-flamande, identification des mutations d'un leit-motiv dans un poème symphonique romantique, dictée harmonique issue d'un quatuor classique ou d'un récitatif baroque, comparaison d'échelle entre fragment de Stravinsky et refrain d'une chanson française actuelle, dictée harmonique à partir d'une chanson de pop orchestrale anglaise, distinction notes harmoniques/notes de passage dans un solo de jazz Be-bop, comparaison entre thème d'une musique de film et son modèle classique, transcription de riff garage-rock...)

Enseignante : Nathalie Ronxin

Informatique musicale 3

12h TP

Pour rappel, l'ensemble des cours d'informatique musicale comprend des niveaux répartis sur trois semestres pour le parcours 1 et quatre semestres pour le parcours 2. Les deux premiers niveaux situés en deuxième année de licence portaient essentiellement sur la notation musicale sur ordinateur et sur les séquenceurs utilisés en MIDI et en audio. Il s'agissait de découvrir l'informatique musicale « temps différé ». Le troisième niveau d'informatique musicale s'intéressera aux notions simples d'informatique musicale « temps réel ». Cette fois, il s'agira d'apprendre à utiliser des procédés de synthèse, d'analyse/synthèse et de transformation du son effectués pendant le concert. L'exemple le plus connu et le plus simple est la pédale d'effets de la guitare électrique qui modifie les sons en temps réel (pendant que le guitariste joue et selon les commandes données par la ou les pédales). L'objectif du cours sera d'aller plus loin dans l'exploration du temps réel en parcourant les notions sous-jacentes à l'utilisation de l'informatique pour le concert. De façon à éviter la programmation en lignes de code, les outils utilisés proposent la programmation par interface graphique et modules comme PureData, Purr, Max...

Enseignant : Bruno Bossis

UE LANGUES

24h TD

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

SEMESTRE 6

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
7	7	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 6 : La musique après 1945	24h CM / 2h
2	1,5	- Questions musicales trans. 2 : Thème, tonalité, forme, mélange, cérémonie	18h CM / 1,5h
2	2	- Analyse 6 (analyse et commentaire d'écoute 2)	12h CM / 1h + 12h TD/1h
3	3	UEF 2 – Approche de la médiation culturelle	
2	1	- Introduction à la médiation culturelle	12h TD/1h
1	1	- Analyse musiques actuelles	12h TD/1h
4	4	UEF 3 – Pratiques - interprétation	
2	1,5	- Direction de chœur et culture vocale	18h TP/ 1,5h
2	1,5	- Accompagnement clavier ou guitare 5	12h TP/ 1h
6	5	UEF 4 – Pratiques - création	
4	3	- Projet musical : de l'écriture à la scène 2	4h TD +12h TP
		- Principes élémentaires de sonorisation	6h CM
1	1,5	- Écriture-arrangement	6h TD + 6h TP
1	1	- Formation de l'oreille 5	18h TD/ 1,5h
2	2	UEF 5 – Orientation professionnelle	
2	1	- Stage et orientation professionnelle	12h TD
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue au choix	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 6

Histoire de la musique après 1945 - 24h CM

Les voies de la création ne cessent de se diversifier, comme ne cessent de se mêler les cultures et les formes d'expression artistique. Les concepts majeurs de la pensée musicale savante occidentale hérités du XIXe siècle sont traversés de nouvelles interrogations, confrontés à de nouvelles techniques et de nouveaux idiomes, parfois même rejetés ou totalement réinterprétés ou, inversement, restaurés. Ce constat constitue l'arrière-plan sur lequel s'inscrivent les approches de « tendances », d'auteurs marquants, de langages ou de thématiques propres au second XXe siècle. Pourront ainsi être abordés : une figure majeure (Olivier Messiaen) ; un nouveau principe (musique et aléatoire) ; un processus

déterminant (la mondialisation de la musique occidentale) ; un courant (la musique minimaliste) ; un paramètre (timbre et texture) ; etc.

Enseignant : Hervé Lacombe

Questions musicales transversales 2

Thème, tonalité, forme, mélange, cérémonie - 18h CM

Suite du semestre 5 avec cinq autres questions : thème (fonctions, logiques, alternatives), tonalité (pré-tonalité, tonalité systémique, atonalité), forme (structure, écoute, temps), mélange (musique, poésie, danse), cérémonie (rituel, concert, performance).

Enseignant : Antoine Bonnet

Analyse 6

Analyse et commentaire d'écoute - 12h CM

À la suite du programme abordé durant le semestre 5, ce cours présentera les œuvres de quelques grands compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle (Messiaen, Dutilleul, Boulez, Ligeti, Berio, Xénakis, Stockhausen, Nono, Grisey, Murail, Ohana...). Il s'agira, parallèlement au cours d'histoire de la musique, de cerner les enjeux de la création musicale au siècle dernier, à l'aune des défis esthétiques et technologiques que relèveront les compositeurs. Nous apporterons également quelques outils méthodologiques pour faciliter la compréhension et l'analyse d'un répertoire qui n'obéit plus à un code commun.

Enseignant : Joseph Delaplace

Analyse et commentaire d'écoute - 12h TD

En complément du cours magistral, ces travaux dirigés seront axés sur la méthodologie de l'analyse, afin de permettre aux étudiant.e.s d'acquérir les outils généraux permettant d'appréhender la forme et le langage de partitions de la seconde moitié du XXe siècle.

Enseignant : Joseph Delaplace

UEF 2 – APPROCHE DE LA MÉDIATION CULTURELLE

Introduction à la médiation culturelle

12h TD

Ce cours propose une introduction à la médiation culturelle. À partir de certains contenus du cours de « culture musicale et artistique » dispensé au semestre 5, il s'agira de mettre en œuvre des stratégies de communication, des réflexions sur la vulgarisation des savoirs. Divers formats de présentation, centrés sur les situations d'échange et de rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et artistiques, seront abordés, notamment le format « atelier d'écoute ou atelier d'initiation à l'art lyrique autour des ouvrages d'une saison », le format « prélude ou rencontre introductive à l'œuvre avant chaque représentation », ou encore le format « émission radiophonique ».

Enseignante : Séverine Plançon

Analyse musiques actuelles

12h TD

Ce cours entend sensibiliser les étudiants à la diversité des répertoires des musiques actuelles, par l'analyse des différentes techniques de composition mises en jeu. Les questions de l'harmonie, de la forme, du rythme, du timbre y seront traitées en fonction des spécificités de chaque répertoire. En effet, entre une chanson de rock et de rap, un morceau punk et un autre de funk, les paramètres de l'écoute et les méthodes d'analyse peuvent différer de manière importante. C'est donc à la discrimination de ces différents paramètres, qui mobilise également des connaissances sur les contextes historiques dans lesquels ces genres se sont développés, que ce cours sera consacré.

Enseignant : Emmanuel Parent

UEF 3 – PRATIQUES

Direction de chœur et culture vocale

18h TP

Selon les effectifs, chaque étudiant pourra choisir l'un des TP en fonction de ses goûts : le premier TP sera orienté « direction de chœur et culture vocale », le second TP « direction d'ensembles vocaux et instrumentaux ».

Diriger tour à tour le chœur d'application ou les ensembles vocaux et instrumentaux à géométrie variable, façonner le son, transmettre des intentions musicales, construire l'évolution de l'énergie musicale, partager le plaisir musical,

cultiver des exemples vocaux solides et engageants, aiguïser la gestuelle, tous ces aspects seront abordés au sein des deux TP.

Enseignante : Séverine Plançon

Accompagnement clavier ou guitare 5

12h TP

Acquisition des outils nécessaires à l'accompagnement au piano ou à la guitare (au choix de l'étudiant) de mélodies jouées ou chantées, issues d'un répertoire varié. Sont transmises les techniques d'accompagnement spécifiques à tel ou tel style de musique (jazz latino, valse, slow rock, pop rock, blues rock, picking...). Pendant ce semestre, des trios d'étudiants seront formés d'un chanteur ou joueur d'instrument monodique, d'un accompagnant au piano ou à la guitare, et de percussions instrumentales, dans une idée d'aboutissement concret de plusieurs enseignements dispensés sur l'ensemble de la Licence au sein de ce parcours *Techniques et Pratiques Musicales*.

Enseignants : à déterminer

UEF 4 – CRÉATION

Projet musical – De l'écriture à la scène 2

Projet musical – De l'écriture à la scène 2 - 4h TD

Ce cours a pour objectif une approche simple et pratique de l'arrangement. En restituant dans son contexte l'évolution de certains outils spécifiques, il permet d'acquérir une autonomie en écriture musicale. La réflexion sur la forme musicale, sur le contrepoint dans le jazz et les musiques actuelles, sur l'usage des modes, l'analyse d'une progression harmonique, font partie des sujets abordés. Ce cours est directement lié au projet musical en groupe du cours de création musicale.

Enseignant : Alain Pierre

Projet musical – De l'écriture à la scène 2 – 12h TP

Ce cours a pour objectif la réalisation d'une création musicale, en groupe. Point de jonction entre la théorie et la pratique, le projet musical mené par chaque groupe d'étudiants évolue à travers une série d'étapes : définition du projet, rédaction d'une note d'intention et d'un dossier de projet, élaboration de maquettes, écriture du conducteur et des partitions, méthodologie de répétition, fiche technique, éléments de dramaturgie, restitution sur scène. Élément central d'un projet collectif, il est en relation avec le cours d'écriture qui lui apporte des outils pratiques pour mettre en œuvre une création.

Enseignant : Alain Pierre

Principes élémentaires de sonorisation – 6h CM

Ce cours introduit aux principes élémentaires de la diffusion sonore dans un espace à partir de sources acoustiques et/ou électroacoustiques, que ce soit dans le cadre du spectacle vivant ou de l'enregistrement. Les deux phases de la sonorisation sont distinguées : la mise en place du système et son exploitation.

Enseignant : membre du Centre de Ressources et d'Études Audiovisuelles (CREA)

Écriture - arrangement - 6h TD + 6h TD

Prolongement du cours Écriture 5 du semestre 5.

Enseignant : Patrick Otto

Formation de l'oreille 6

18h TD

Continuité du semestre 5, avec une insistance particulière, à l'oral, sur la lecture chantée et le déchiffrement de fragments de partitions d'ensembles instrumentaux impliquant changements de clef et transpositions, en lien avec les cours d'arrangement-orchestration et direction de chœur.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 4 – ORIENTATION PROFESSIONNELLE

12h TD - Stage et orientation professionnelle

UE LANGUES

24h TD

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

LICENCE

MENTION *MUSICOLOGIE*

Parcours Musique et Sciences Humaines

SEMESTRE 1

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE (UE FONDAMENTAUX)			
8	8	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 1 : de l'Antiquité au XIX ^e siècle	24h CM / 2h
2	1	- Univers sonores 1 : Musique dans le monde	12h CM / 1h
3	1,5	- Théorie et analyse 1	12h CM / 1h + 6h TD
3	3	UEF 2 - Écoute	
2	1	- Musiques actuelles 1 : Introduction	12h CM / 1h
1	1	- Commentaire d'écoute 1 : Terminologie	12h TD / 1h
4	4	UEF 3 - Pratique	
3	3	- Écriture 1	12h CM / 1h + 12h TP / 1h
1	1	- Pratiques vocales collectives 1	12h TD / 1h
METHODOLOGIE			
7	7	UEM Méthodologie	
2	1	Bloc 1 : Maîtrise du Français et Méthodologie du travail univ. - Tutorat / Ateliers pour tous les étudiants	12 h en autonomie
4	3	Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire	
2	1	- Lecture de textes 1	2h CM + 9h TD / 1h
2	1	- Formation de l'oreille 1	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Formation de l'oreille 1 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Analyse musicale 1 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
1	1	Bloc 3 : Outils - Méthodologie informatique - Méthodologie informationnelle (niveau 2)	13 h (dont autonomie)
0	0	Bloc Accueil - Journée d'accueil de Méthodologie Informatique (JAMI) - Méthodologie informationnelle (niveau 1)	2h TD + 2h autonomie 2h TD + 2h autonomie
MINEURE (liste à actualiser)			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 1

24h CM

Ce cours de culture générale aborde la discipline musicologique du point de vue essentiellement historique. Il est divisé en deux parties. La première partie concerne la musique pré-tonale occidentale, de ses origines jusqu'à la fin de la Renaissance. La deuxième partie aborde les éléments principaux de l'histoire de la musique Baroque, Classique et Romantique.

Première partie : **De l'Antiquité à la Renaissance** - 12h CM

Après un bref aperçu sur le système musical gréco-romain et son influence sur la musique dite « moderne », le cours propose de familiariser les étudiants à l'histoire et au répertoire de la musique du Moyen Âge et de la Renaissance. De la monodie grégorienne jusqu'à la polyphonie savante (messe et motet) en passant par la chanson profane et le madrigal italien, le cours aborde la théorie et les pratiques musicales, les genres, les formes et les compositeurs de la musique pré-tonale (1200-1600).

Enseignant : Agostino Magro

Deuxième partie : **Du Baroque au Romantisme** - 12h CM

Panorama de l'histoire de la musique, en particulier vocale et profane, de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle : histoire de la musique baroque et passage du style classique au romantisme (Beethoven). La musique tonale est abordée suivant une approche chronologique, notamment des styles musicaux, mais aussi suivant une approche thématique et synchronique focalisée sur les genres musicaux essentiels de ces périodes, comme l'opéra et ses métamorphoses, ses réformes, au fur et à mesure du temps. Les principaux compositeurs et les principales œuvres seront replacés dans leur contexte historique et littéraire, et abordés grâce à différents matériaux, notamment des partitions et des représentations scéniques pour le théâtre musical.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

Univers sonores 1 – Musiques dans le monde

12h CM

Ce cours offre une initiation à l'écoute des musiques de différentes régions du monde à travers les documents produits par les ethnomusicologues. À partir d'extraits sonores et audio-visuels rassemblés en Asie, Océanie, Afrique et Europe, nous nous familiariserons avec quelques outils de description des répertoires, nous découvrirons les multiples fonctions recouvertes par le son et réfléchirons à l'inscription du musical dans des contextes divers (rituels, fêtes, pratiques quotidiennes). Ceci nous permettra d'introduire certaines problématiques classiques de la discipline : qu'est-ce qu'une tradition ? Peut-on parler de « la musique » comme d'un phénomène universel ? Pour finir, nous nous intéresserons aux outils mobilisés par les ethnomusicologues pour aborder les musiques dans le monde d'un point de vue scientifique. Ceci permettra de comprendre la visée plus large de l'ethnomusicologie : décrire, selon les mots de Timothy Rice, « pourquoi et comment les êtres humains font de la musique ».

Enseignante : Marta Amico

Analyse 1

Théorie et analyse 1 - 12h CM + 6h TD

Ce cours vise à « faire parler » la partition musicale. Il fournira un outillage théorique et technique préparatoire à l'élaboration d'une méthodologie de l'analyse du langage et de la forme, principalement appliquée à l'univers tonal, mais susceptible de servir de base à des méthodologies adaptées à d'autres contextes.

Dans un premier temps seront rappelés les éléments constitutifs d'une partition et les codes de lecture essentiels à son appréhension. Les notions théoriques relatives aux échelles, gammes, intervalles, accords permettront ensuite de comprendre la tonalité en tant que système. L'approche des modalités possibles de structuration de la musique se fera via l'étude de formes simples représentatives de la période tonale : structure binaire, ternaire, rondo, variations sur basse contrainte. Le travail d'analyse s'attachera enfin à contextualiser les extraits choisis.

Les TD permettront de mettre en pratique le repérage, d'une part, des éléments de langage, à travers l'observation et le commentaire de la syntaxe tonale : identification de tonalités, réalisation de parcours tonal, analyse harmonique fonctionnelle (chiffage d'accords), identification de cadences, et d'autre part des caractéristiques formelles : principes de segmentation, de hiérarchisation, d'articulation et d'interaction des composants.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 2 - ÉCOUTE

Musiques actuelles 1 – Introduction

12h CM

Ce cours entend proposer une introduction à l'univers des musiques actuelles en les abordant du point de vue de l'oreille. On s'attachera d'abord à montrer en quoi l'enregistrement est central dans la définition musicologique des musiques populaires du XXe siècle, en étudiant le développement de l'enregistrement multipiste dans les années 1960, tant du point de vue des techniques de composition que des résultats sonores obtenus. Dans un second temps, on s'intéressera aux autres paramètres qui dessinent la singularité sonore des musiques actuelles : organologie de la guitare électrique, saturation du son, héritage du blues, harmonie pop, en puisant des exemples dans de nombreux courants musicaux, de la folk au rock indépendant, du métal au rap.

Enseignant : Emmanuel Parent

Commentaire d'écoute 1 – Terminologie

12h CM

Le commentaire d'écoute vise à développer une écoute active. Il met en place une méthodologie généraliste de saisie et de traitement d'informations à partir d'extraits musicaux variés, appréhendés à travers tous les paramètres du son. Le premier semestre ciblera plus particulièrement la maîtrise d'une terminologie adaptée et la capacité à dégager d'un ensemble complexe, les éléments qui le composent, qu'ils relèvent du champ mélodique, rythmique, timbrique, dynamique, polyphonique.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 3 – PRATIQUES

Écriture 1

Écriture 1 - 12h CM et 12h TP

Introduction à l'art d'associer les notes entre elles selon les critères de tel ou tel style musical. Découverte et mise en pratique des notions de conduite mélodique, de conduite harmonique, d'équilibre sonore, de tessitures et de cadences dans des structures courtes, selon les principes élémentaires de l'harmonie tonale et selon quelques fonctionnements très ciblés de musiques modales. En TP, chaque semaine, les étudiants présentent leur travail individuel réalisé à partir du contenu délivré en CM la semaine précédente.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Pratiques vocales collectives 1

12h TD

Chaque étudiant s'inscrit dans l'un des ateliers de pratiques vocales collectives. Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque semestre. Lecture chantée, travail des intervalles, déchiffrage vocal, développement de l'écoute et culture vocale seront abordés au sein de chaque atelier. Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 1 : Maîtrise du français et méthodologie du travail universitaire

Tutorat/atelier

Suivre les informations communiquées par voie d'affichage pour participer à l'entraînement personnalisé orthographique.

Conçu par le Service Commun de Documentation, le cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les principaux outils de la recherche documentaire et les ressources mises à sa disposition sur et hors campus : catalogues et salles de lecture, bases de données et documentation en ligne, etc. Le cours sera validé par un exercice de repérage dans la bibliothèque et la constitution d'une bibliographie.

Enseignant :

Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire

Lecture de texte 1 – 2h CM, 9h TD

Le CM présente la diversité des sources écrites sur la musique et insiste sur l'importance de la lecture dans le cursus de Musicologie. Les TD s'emploient à commenter des textes illustrant la variété des approches de la musique et visent à familiariser les étudiants à la pratique de la lecture et à l'usage qui leur est demandé d'en faire tout au long de la Licence.

Enseignants : Enseignants du département de Musique

Formation de l'oreille 1 – 12h TD

Ce cours vise à terme au développement de l'oreille musicale, développement qui consiste en une imprégnation auditive, visuelle et orale de deux paramètres essentiels de la musique (hauteurs et rythmes). L'imprégnation devra être suffisante pour pouvoir se traduire par une restitution écrite. Ce cours est complété par les Pratiques vocales collectives.

Pendant ce 1er semestre, on ciblera l'appropriation :

- des intervalles mineurs, majeurs et justes de la 2nde à la 5te
- de fragments conjoints heptatoniques de nature tonale ou modale (exemples de supports de travail : choral de J-S Bach, mélodie de BO de J. Lunn)
- de rythmes binaires simples, éventuellement liés entre eux (exemples de supports de travail : *Once upon a time* de J. Cage, chanson traditionnelle créole)
- des couleurs harmoniques des triades et de leurs renversements (exemples de supports de travail : grille de chanson française, grille de pop-rock).

Les TD de Formation de l'oreille sont fléchés par niveaux : du fait de l'extrême hétérogénéité des parcours musicaux *ante* bac, les étudiants sont orientés vers tel ou tel groupe de niveau suite au test technique de pré-rentrée. Les axes de travail sont à la fois communs et adaptés aux différents groupes de niveaux.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Renforcement en formation de l'oreille 1 – 12 TD

Ce cours s'adresse aux étudiants peu familiarisés avec les prérequis musicaux techniques conseillés à l'inscription en 1ère année de Licence. Il s'agit ici d'améliorer la lecture des clés de *sol* et de *fa*, de faire un apprentissage général des codes de lecture d'une partition et enfin de mettre celle-ci en relation avec son rendu sonore. Il s'agit aussi bien sûr d'étayer les apports du cours de Formation de l'oreille, d'en systématiser les contenus et au besoin de les expliciter.

Enseignant : Chargé de cours

Renforcement analyse musicale 1 – 12h TD

Le renforcement en analyse musicale fait partie des dispositifs de remédiation à destination des étudiants peu familiarisés avec les prérequis techniques indispensables à la réussite en licence de musicologie. Il permet d'explicitier le contenu des cours d'analyse et de consacrer plus de temps à sa maîtrise.

Enseignante : Nathalie Ronxin

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour

Bloc Accueil

Journées d'accueil de méthodologie informatique (JAMI) – 2 h TD

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 1) – 2 h TD

Descriptif non communiqué à ce jour

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, deux cours de 24h) ; voir liste des UEO proposées.

Les étudiantes et étudiants choisissant les deux enseignements de renforcement (cf. Méthodologie disciplinaire) ne suivent qu'un seul cours d'UEO de 24 heures.

SEMESTRE 2

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
8	8	UEF 1 - Culture	
3	2	- Histoire de la musique 2 : Moyen-Âge et Style Classique	24h CM / 2h
2	1	- Univers sonores 2 : Mutations musicales au XX ^e siècle	12h CM / 1h
3	2	- Analyse 2 (théorie et analyse)	12h CM / 1h + 12h TD / 1
3	3	UEF 2 - Écoute	
1	1	- Organologie, iconographie	12h CM / 1h
1	1	- Commentaire d'écoute 2 : Perception de la forme musicale	12h TD / 1h
1	1	- Musiques actuelles 2 : commentaire d'écoute	12h TD / 1h
4	4	UEF 3 – Pratique et recherche	
1	1,5	- Pratiques vocales collectives 2	24h TD / 2h
1	1	- Écriture 2	4h CM + 8h TP/ 1h
1	1	- Musique dans le monde : Approfondissement	12h TD / 1h
1	1	- Histoire de la musique 2 : Approfondissement	12h TD / 1h
METHODOLOGIE			
7	7	UEM Méthodologie	
2	1	Bloc 1 : Maîtrise du Français et Méthodologie du travail universitaire - Tutorat / Ateliers pour tous les étudiants	12 h en autonomie
4	3	Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire	
2	1	- Lecture et rédaction de textes	2h CM + 9h TD / 1h
2	1	- Formation de l'oreille 2	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Formation de l'oreille 2 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
	(1)	- Renforcement Analyse musicale 2 (valorisation en Mineure)	12h TD / 1h
1	1	Bloc 3 : Outils - Méthodologie informatique - Méthodologie informationnelle (niveau 2)	14 h (dont autonomie)
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	48h CM / 4h
		Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise	
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 2

24h CM

Première partie : *Histoire de la musique au Moyen-Âge* - 12h CM

Ce cours propose d'explorer en détail l'histoire de la musique du Moyen Âge, dont certains aspects généraux ont été abordés au premier semestre. Il examine en profondeur le répertoire musical médiéval polyphonique, ses protagonistes et leur milieu social du Xe siècle à la fin du XIVe siècle. Le programme du cours est articulé chronologiquement autour des sujets suivants : la formation du répertoire liturgique et la réforme grégorienne ; la naissance des polyphonies primitives ; Pérotin et le répertoire international de l'École de Notre-Dame ; le motet polytextuel de la fin du XIIIe siècle ; Philippe de Vitry et l'avant-garde musicale de l'*Ars nova* ; l'art poétique et musical de Guillaume de Machaut ; la chanson profane et ses formes dans l'*Ars nova* française et italienne ; l'*Ars subtilior* et la complexité du langage musical ; Johannes Ciconia, la contamination des styles et la fin du Moyen-Âge.

Enseignant : Agostino Magro

Deuxième partie : *Histoire musicale du style classique* - 12h CM

Dans ce cours, le focus est ici centré sur la musique vocale religieuse et la musique instrumentale du style classique en Europe mais aussi du passage entre langage de la basse continue » (période dite « baroque ») à celui du style classique (qui fait référence en particulier aux compositions de Haydn, Mozart et Beethoven). Pour comprendre les grands enjeux musicaux du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, nous aborderons un certain nombre de sujets : origines et traits dominants du classicisme, le style galant, l'*Aufklärung*, l'*Empfindsamkeit*, le *Sturm und Drang*, l'instrumentarium classique, les grands genres, les écoles italiennes de violon et de clavier, l'école de Vienne avec une attention particulière portée sur l'innovation que représentent le genre du quatuor à cordes ou la forme sonate.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

Univers sonores 2 – Mutations musicales au XXe siècle

12h CM

Ce cours est conçu comme une première approche des musiques écrites du XXe siècle, un voyage thématique à travers la diversité des styles et des esthétiques. À partir de nombreux exemples, il s'agit de prendre la mesure d'une période de mutations, liée à l'industrialisation et l'urbanisation massives, et portée par le développement sans précédent des technologies. Nous aborderons, par le biais de l'écoute et de l'étude de documents divers, les grands compositeurs du début du siècle et quelques créateurs et courants importants de l'après 1945.

Enseignant : Joseph Delaplace

Analyse 2

Théorie et analyse 2 - 12h CM + 12h TD

Prolongement du cours de Théorie et analyse 1, ce cours d'analyse permettra d'aborder des éléments de syntaxe et des formes plus complexes et/ou de plus grande envergure (accords diminués, dominantes secondaires, écriture contrapuntique, forme thème et variations, forme continue, fugue). Une introduction au rapport texte/musique, dans le contexte de la rhétorique baroque sera proposée en fin de semestre.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 2 - ÉCOUTE

Organologie et iconographie musicale

12h CM

Spécificités de l'organologie du XVIIe au XXe siècles en Europe ; instruments du monde ; iconographie musicale du Moyen-âge et de la Renaissance ; évolution de la lutherie et de la facture des instruments à travers la peinture et les arts, les traités, les enregistrements.

Enseignants : Marta Amico, Géraldine Gaudefroy-Demombynes, Agostino Magro, Patrick Otto

Commentaire d'écoute 2 – Perception de la forme musicale

12h TD

Prolongement du cours de Commentaire d'écoute 1, le travail d'écoute insistera sur l'évolution de la matière sonore dans le temps et l'accent sera mis sur la perception de la structure en général, et sur l'identification des formes les plus

représentatives de la période tonale en particulier. Les compétences d'écoute, dans un aller-retour constant avec les savoirs et savoir-faire acquis tant dans les cours de culture que d'analyse et d'écriture seront sollicitées pour déboucher, à l'issue d'une investigation serrée sur la réalisation d'un commentaire argumenté des extraits écoutés.

Enseignante : Nathalie Ronxin

Musiques actuelles 2 – Commentaire d'écoute

12h TD

On approfondira dans ce cours les notions vues au premier semestre sur différents répertoires de musiques populaires enregistrées. Dans le contexte plus interactif des travaux dirigés, on développera les compétences des étudiants au travers de la méthodologie du commentaire d'écoute. On tentera de l'adapter aux spécificités ontologiques des répertoires abordés, en ayant recours aux concepts de « sound box » (Allan Moore), de « mise en scène phonographique » (Serge Lacasse) et en approfondissant la perception des paramètres technologiques. Trois grandes traditions seront abordées : le rock, le rap et la chanson, pour mieux appréhender la diversité des structures utilisées, des situations harmoniques, des spécificités instrumentales et sonores des musiques actuelles.

Enseignant : Emmanuel Parent

UEF 3 – PRATIQUES ET RECHERCHE

Pratiques vocales collectives 2

24h TD

Chaque étudiant s'inscrira dans l'un des ateliers de pratiques vocales collectives. Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque semestre. Lecture chantée, travail des intervalles, déchiffrage vocal, développement de l'écoute et culture vocale seront abordés au sein de chaque atelier. Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Écriture 2

Écriture 2 - 4h CM et 8h TP

Le cours d'écriture du parcours *Musique et Sciences Humaines* des semestres 2 et 3 (une heure par semaine) porte uniquement sur l'harmonie des musiques actuelles (au sens large). Le cours du 2ème semestre cible certains aspects de l'harmonie jazz (manipulation des accords de 7èmes et 9èmes, substitutions simples d'accords, réalisation écrite d'une *walking bass*) et d'autres aspects communs à plusieurs types de musiques actuelles (accords suspendus, sous-dominante minorisée...). Il s'agira d'écrire la partie de piano sous une voix ou un instrument.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Musiques dans le monde - Approfondissement

12h TD

Ces travaux dirigés seront axés sur l'approfondissement des thématiques abordées dans le Cours Magistral. Dans une première partie la lecture critique de travaux ethnomusicologiques incitera à déconstruire certaines idées reçues sur celles que l'on appelle les « musiques du monde » et à débattre des notions présentées dans le Cours Magistral. Une autre partie du cours sera consacrée à l'écoute commentée d'enregistrements de terrain produits par les ethnomusicologues.

Enseignante : Marta Amico

Histoire de la musique 2 - Approfondissement

12h TD

Ce TD est un lien avec le cours d'histoire de la musique 2, sa finalité est de pénétrer plus avant dans la connaissance de certains aspects particuliers étudiés dans le CM. Les sujets abordés changent tous les ans.

Enseignants : Géraldine Gaudefroy-Demombynes et Agostino Magro

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 1 : Maîtrise du français et méthodologie du travail universitaire

Tutorat/atelier

Suivre les informations communiquées par voie d'affichage pour participer à l'entraînement personnalisé orthographique.

Conçu par le Service Commun de Documentation, le cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les principaux outils de la recherche documentaire et les ressources mises à sa disposition sur et hors campus : catalogues et salles de lecture, bases de données et documentation en ligne, etc. Le cours sera validé par un exercice de repérage dans la bibliothèque et la constitution d'une bibliographie.

Enseignant :

Bloc 2 : Méthodologie disciplinaire

Lecture et rédaction de textes – 2h CM, 9h TD

Suite du cours Lecture de textes 1, insistant plus particulièrement sur l'usage des textes musicologiques dans le cadre de la rédaction des textes demandés aux étudiants lors des examens.

Enseignant : enseignants du département de Musique

Formation de l'oreille 2 – 12h TD

Ce cours vise à terme au développement de l'oreille musicale, développement qui consiste en une imprégnation auditive, visuelle et orale de deux paramètres essentiels de la musique (hauteurs et rythmes). L'imprégnation devra être suffisante pour pouvoir se traduire par une restitution écrite. Pendant ce 2ème semestre, on ciblera l'appropriation :

- des intervalles de la 2nde mineure à la 5te juste (renforcement), ajout des 6tes
- de fragments conjoints ou disjoints heptatoniques ou pentatoniques (exemples de supports de travail : musique traditionnelle irlandaise et écossaise, riffs rock, mélodies classiques-romantiques)
- de rythmes binaires issus des musiques actuelles
- de rythmes ternaires simples issus de musiques traditionnelles ou classiques-romantiques
- des couleurs harmoniques des accords de 7èmes mineures et 7èmes majeures (exemple de supports de travail : grille de bossa-nova), et des accords de 7ème de dominante et leur renversements (exemple de supports de travail : choral de Schumann)

Les TD de Formation de l'oreille sont fléchés par niveaux : du fait de l'extrême hétérogénéité des parcours musicaux *ante* bac, les étudiants sont orientés vers tel ou tel groupe de niveau suite au test technique de pré-rentrée. Les axes de travail sont à la fois communs et adaptés aux différents groupes de niveaux. Les TD de Formation de l'oreille 2 regroupent les étudiants des deux parcours.

Enseignante : Cécile Dallavalle

Renforcement en formation de l'oreille 2 – 12h TD

Ce cours s'adresse aux étudiants peu familiarisés avec les prérequis musicaux techniques conseillés à l'inscription en 1ère année de Licence. Il s'agit ici d'améliorer la lecture des clés de *sol* et de *fa*, de faire un apprentissage général des codes de lecture d'une partition et enfin de mettre celle-ci en relation avec son rendu sonore. Il s'agit aussi bien sûr d'étayer les apports du cours de Formation de l'oreille, d'en systématiser les contenus et au besoin de les expliciter.

Enseignant : à déterminer

Renforcement analyse musicale 2 – 12h TD

Continuation du cours de Renforcement analyse musicale 1.

Enseignante : Nathalie Ronxin

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, deux cours de 24h) ; voir liste des UEO proposées.

Les étudiants choisissant les deux enseignements de renforcement (cf. Méthodologie disciplinaire) ne suivent qu'un seul cours d'UEO de 24 heures.

SEMESTRE 3

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
9	9	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 3 : Renaissance	24h CM / 2h
3	2	- Ethnomusicologie 1	24h CM / 2h
3	2	- Analyse 3 (théorie et analyse)	12h CM / 1h + 12h TD/1h
6	6	UEF 2 – Écoute, approfondissement	
1	1	- Musique à l'image	12h CM / 1h
1	1	- Formation de l'oreille 3	12h TD / 1h
2	1	- Musique dans le monde : écouter, transcrire, décrire	12h TD / 1h
2	1	- Histoire de la musique 3 : approfondissement	12h TD / 1h
3	3	UEF 3 – Pratiques	
2	1,5	- Pratiques musicales collectives 1	24h TD / 2h
1	1	- Écriture 3	4h CM + 8h TP / 1h
4	4	UEF 4 – Spécialisation	
2	1	- Phénoménologie musicale	12h CM / 1h
1	1	- Initiation à l'acoustique musicale	12h TD / 1h
1	1	- Informatique musicale 1	12h TP / 1h
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 3

Musique, culture, société à la Renaissance (XVe-XVIe siècles) - 24h CM

Ce cours a pour objectif d'examiner les principales étapes de la musique vocale et instrumentale des anciens maîtres franco-flamands, français et italiens de la Renaissance avec une ouverture sur les questions de la théorie musicale, de la notation et ses sources. Parmi les thèmes abordés, à part le répertoire et ses protagonistes, on trouve le statut du musicien et son rôle au sein de la cour ; la légitimation de la musique au sein des grandes et petites institutions ecclésiastiques (églises collégiales, chapelle royale, chapelle papale) ; le mécénat des cours italiennes et la destination sociale de la musique ; la production manuscrite et la naissance de l'imprimerie musicale ; l'influence des humanistes

sur la production musicale de la fin de la Renaissance. Les cours seront illustrés par de nombreux enregistrements et exemples musicaux. Le programme s'articule autour des étapes suivantes : Dunstable et la « contenance angloise » ; Dufay, Ockeghem et la naissance d'un répertoire international ; L'humanisme musical de Johannes Tinctoris ; L'œuvre de Josquin Desprez et ses contemporains ; Chanson et Madrigal ; Le motet et l'imitation continue ; La naissance du répertoire instrumental ; La « *seconda prattica* » du madrigal italien ; Rome et Venise : tradition et avant-garde en Italie à la fin du XVIe siècle ; Vers le déclin des monuments contrapuntiques : Monteverdi et les « *moderni* ».

Enseignant : Agostino Magro

Ethnomusicologie 1

24h CM

Ce cours propose d'approfondir l'étude de la diversité des pratiques musicales à travers le monde, et des problématiques qui les traversent. Nous commencerons par un parcours historique qui considèrera l'émergence de savoirs portant sur les musiques autres que celles de la tradition savante occidentale et l'apparition de l'ethnomusicologie comme discipline. Ensuite des études de cas puisées dans différentes aires culturelles nous permettront d'aborder des thématiques telles que les articulations entre tradition et création musicale, la relation entre jeu musical et langage, la notion de propriété de la musique et les statuts et fonctions des musiciens. Par ces thématiques transversales il s'agira de faire apparaître les spécificités de l'enquête en ethnomusicologie mais aussi la pluralité des démarches d'analyse, leurs relations avec l'anthropologie, la musicologie et d'autres champs des sciences humaines.

Enseignant : Marta Amico

Analyse 3

Théorie et analyse 3 - 12h CM + 12h TD

Ce cours d'analyse poursuivra l'exploration du langage tonal en abordant des situations harmoniques plus denses (modulations éloignées, chromatisme, polysémie) et s'intéressera dans le domaine de la forme, aux techniques de développement, aux structures à grande échelle, et plus particulièrement, aux avatars de la sonate, forme tonale par excellence, de la fin de la période baroque aux prémices du romantisme, et du répertoire pour clavier à celui pour orchestre.

Enseignante : Nathalie Ronxin

UEF 2 – ÉCOUTE, APPROFONDISSEMENT

Musique à l'image

12h CM

Approche théorique, historique et analytique de la relation entre musique et images en mouvement. Les aspects expressifs et fonctionnels de la musique au cinéma seront plus particulièrement étudiés à partir d'exemples tirés d'un large panel d'œuvres. Dans le cadre de ce cours, seront présentés les principaux outils et esquissée une méthodologie d'analyse des modalités d'interaction entre musique/images.

Enseignant : Gilles Mouëllic

Formation de l'oreille 3

12h TD

Le cours de formation de l'oreille est pensé en complémentarité du cours d'écriture musicale. Il s'agira de prolonger le contenu du cours d'écriture musicale du semestre 3, notamment par des relevés mélodiques et rythmiques du genre de la chanson française. Les enchaînements harmoniques étudiés au semestre 3 seront également réinvestis.

Enseignante : Séverine Plançon

Musiques dans le monde – Écouter, transcrire, décrire

12h TD

Ce cours vise à l'acquisition de méthodes d'écoute, de description et d'analyse de musiques de différentes aires culturelles. En progressant par thèmes, nous développerons les notions d'échelles et de modes, de progressions rythmiques, de techniques et formes vocales et instrumentales, et l'analyse de la performance dans toutes ses dimensions (médiations, interactions, sons et gestes dansés, participants). Le cours engagera aussi une réflexion sur l'usage de la transcription dans l'analyse des musiques de tradition orale. La lecture critique de textes de référence permettra enfin de se familiariser avec les différentes formes d'écriture et de modes de représentation des musiques qui ont été développés à travers le monde et dans les travaux des ethnomusicologues.

Enseignante : Marta Amico

Histoire de la musique 3 - Approfondissement

12h TD

Ce TD de spécialité, dont le sujet change tous les ans, sera cette année consacré à l'œuvre musicale de Josquin Desprez (vers 1450-1521). À l'aide de nombreuses partitions on analysera sa musique profane et sacrée dans son contexte historique. Elle sera également mise en relation avec l'œuvre de ses contemporains (H. Isaac, Pierre de La Rue, A. Agricola, J. Obrecht, A. Brumel etc.). On évaluera ensuite l'influence de Josquin sur la production musicale des compositeurs du XVIe siècle.

Enseignant : Agostino Magro

UEF 3 – PRATIQUES

Pratiques musicales collectives 1

24h TD

Suivant ses goûts, chaque étudiant construira son parcours durant la licence 2 (semestres 3 et 4). Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque année (chœurs, ensembles vocaux et/ou instrumentaux, musique occidentale et non occidentale). Chaque étudiant s'inscrira à l'un des ateliers proposés. Déchiffrages vocaux et/ou instrumentaux, découverte de répertoires variés et construction de projets musicaux collectifs seront abordés au sein de chaque atelier. Pour les étudiants inscrits sous les régimes « assidu » et « dispensé d'assiduité », il sera possible de faire valider une pratique musicale collective extérieure au département musique durant les semestres 3 et 4. Ces ensembles (musique de chambre, orchestre, chœur...) devront être encadrés de manière hebdomadaire par un professeur au sein des structures suivantes (CRR ou CRD), et se produire une fois au cours du semestre (concert, examen, audition). Les étudiants souhaitant faire valider une pratique musicale collective extérieure au département devront impérativement en informer l'enseignant coordinateur au début de chaque semestre et répondre aux modalités de dispense.

Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Écriture 3

Écriture 3 - 4h CM et 8h TP

Le cours d'écriture du parcours *Musique et Sciences Humaines* des semestres 2 et 3 (une heure par semaine) porte uniquement sur certains aspects de l'harmonie des musiques actuelles (au sens large). Le cours du 3ème semestre a pour objet d'étude et d'appropriation la chanson française (essentiellement, mais pas uniquement), des années 70 à aujourd'hui. Les acquisitions du cours d'écriture des semestres 1 et 2 en écriture seront bien sûr mises à profit et poursuivies. On y ajoutera notamment les marches de 7èmes et les enchaînements harmoniques sur basse conjointe descendante. Il s'agira d'écrire la partie de piano ou de guitare sous une mélodie chantée.

Enseignante : Cécile Dallavalle

UEF 4 – SPÉCIALISATION

Phénoménologie musicale

12h CM

Les angles d'approche de l'objet d'étude représentent une donnée fondamentale pour les sciences humaines, apportant ainsi des éclairages différents et renouvelés. Cela dit, en concentrant notre étude sur une personne écoutant ou jouant une œuvre, constat est fait que cette dernière paraît sensiblement différente entre son premier abord et après son étude. Se pose alors la question de la perception voire de la nature même de la pièce écoutée ou jouée, ce en dépit de la pérennité d'une partition ou d'un enregistrement. Plus généralement, cela interroge la relation sujet / objet, notamment dans le domaine musical où la matière est fugace par nature.

Trois axes de travail sont proposés. Tout d'abord, la question sera abordée par l'étude de textes fondamentaux de la phénoménologie (Husserl et Merleau-Ponty). Ensuite, en nous appuyant sur des travaux issus de l'« énonciation », développée à la fin de XXe siècle par Francisco Varela, la question rythmique sera présentée. Cette dernière constitue un point d'entrée apparemment simple bien que rapidement complexe de par les connexions et interactions avec les autres aspects musicaux. Enfin, la recherche d'une modélisation de sa propre expérience dans la perception d'une pièce musicale sera abordée. Un des premiers aboutissements conduit logiquement à la critique d'interprétations. Le corpus abordé fera une large part aux XIXe et XXe siècles.

Enseignant : Patrick Otto

Initiation à l'acoustique musicale

12h TD

L'acoustique musicale est un domaine indispensable pour comprendre comment est produite et écoutée la musique. La science des sons abordée pendant ce cours s'intéressera à l'aspect utile pour les musiciens et les artistes, et n'insistera

pas sur l'approche physique et mathématique. Ainsi, le cours restera compréhensible aux étudiantes et étudiants ne maîtrisant pas les sciences physiques et mathématiques. De nombreux aspects de l'acoustique pourront être étudiés : les instruments, la voix, les salles de concert, la sonorisation, l'écoute. Les paramètres acoustiques étudiés seront l'intensité (le dB), la hauteur (différentes gammes pour l'accord des instruments), le timbre (morphologie, répartition spectrale de l'énergie, formants). L'initiation ne se limitera pas à un style musical et l'application simple à l'analyse musicale pourra être abordée en utilisant les possibilités des analyses spectrales et temporelles. Les démonstrations théoriques s'appuieront sur des visualisations dans des outils comme L'Acousmographe, AudioSculpt, eAnalysis, PRAAT, SonicVisualiser...

Enseignant : Bruno Bossis

Informatique musicale 1

12h TP

La progression des cours intitulés « Informatique musicale » comprend trois niveaux répartis sur trois semestres pour le parcours 1 et quatre niveaux sur quatre semestres pour le parcours 2. Ce premier niveau d'informatique musicale est consacré à une approche simple des séquenceurs. Après avoir revu les bases de la plate-forme utilisée dans la salle de cours d'informatique musicale du département Musique et du réseau informatique propre à l'université, le cours abordera principalement la partie MIDI des séquenceurs. Les logiciels de ce type actuellement disponibles sont de plusieurs types (Cubase, GarageBand, Ableton). Les étudiants apprendront à maîtriser ces séquenceurs avec les claviers-maîtres comprenant des pads et des potentiomètres. Par ailleurs, le cours proposera une étude approfondie de la notation musicale sur ordinateur (Finale, MuseScore). Les styles et genres abordés seront variés. Le cours sera essentiellement pratique avec, si possible, une personne par ordinateur.

Enseignant : Marc Ramon

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour.

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour.

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

SEMESTRE 4

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
9	9	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 4 : Musique vocale baroque	24h CM / 2h
3	2	- Musiques africaines-américaines : Histoire du jazz et du rap	24h CM / 2h
3	2	- Analyse 4 (théorie et analyse)	12h CM / 1h + 12 TD / 1h
5	5	UEF 2 – Écoute, approfondissement	
1	1	- Aspects du XIX ^e siècle : étude de genres représentatifs	12h CM / 1h
1	1	- Formation de l'oreille 4	12h TD / 1h
1	1	- Aspects du XIX ^e siècle : approfondissement	12h TD / 1h
2	1	- Histoire de la musique 4 : approfondissement (Lectures de textes 3)	12h TD / 1h
3	3	UEF 3 – Pratiques	
2	1,5	- Pratiques musicales collectives 2	24h TD / 2h
1	1	- Écriture 4	6h CM + 6h TP / 1h
4	4	UEF 4 – Spécialisation	
3	3	- Musique et philosophie (Histoire et lectures de textes)	12h CM / 1h + 12 TD / 1h
1	1	- Informatique musicale 2	12h TP / 1h
PROJET PROFESSIONNEL			
1	1	UE Projet professionnel	12h (dont autonomie)
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue en continuation ou Langue en initiation	24h TD / 2h 48h TD / 4h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 4

Histoire de la musique vocale Baroque en Europe - 24h CM

Histoire de la musique vocale de l'époque de la basse-continue, des *Intermèdes de la Pellegrina* (1589) aux *Boréades* (1764) de Jean-Philippe Rameau. Il sera principalement abordé la musique vocale profane, les caractéristiques des écoles principales (Italie, France) mais aussi le théâtre musical en Angleterre et en Allemagne. Un focus sera fait sur tout ce

qui touche à l'opéra dans son rapport capital avec la culture gréco-romaine. Les grands mythes seront rappelés grâce aux *Métamorphoses* d'Ovide et leurs réappropriations scéniques analysées grâce à des spectacles historiquement informés (*Historically Informed Performance*). Pour le XVIIe siècle, le lien fondamental entre l'art et la politique sera abordé avec le règne de Louis XIV dit « Le Grand ». Pour le Siècle des Lumières, on insistera sur l'épanouissement de *l'all compassing spectacle* (ou synthèse des arts : théâtre, musique, danse, scénographie) en France.
Enseignante : Géraldine Gaudefroy Demombynes

Musiques africaines-américaines

Histoire du jazz et du rap - 24h CM

Ce cours propose une plongée dans l'univers des musiques noires américaines du XXe siècle, en explorant de façon comparée et approfondie l'histoire du jazz et du rap. Le premier objectif sera de développer des connaissances objectives sur les spécificités musicales, historiques et esthétiques des deux courants musicaux et leurs nombreuses ramifications stylistiques et géographiques. Dans un second temps, l'analyse comparée de ces deux corpus permettra d'introduire les étudiants à la question aussi importante que problématique du continuum des musiques noires américaines. Nous essayerons de montrer comment la musicologie est à même de souligner des différences mais également, à un niveau plus profond, de révéler des similarités structurelles entre les deux traditions. L'approche anthropologique sera alors mobilisée pour donner un contexte d'intelligibilité à la tradition musicale africaine-américaine sur le temps long de l'histoire. On tentera ainsi de surmonter les obstacles de légitimité culturelle (le jazz ayant acquis une forme de respectabilité savante, là où le rap américain est davantage resté à l'extérieur des institutions musicales occidentales) pouvant se dresser en travers de cette démarche comparative.

Enseignant : Emmanuel Parent

Analyse 4

Théorie et analyse 4 - 12h CM

Ce cours propose une étude du langage musical, de la théorie musicale et des méthodes d'analyse pour l'époque médiévale et de la Renaissance, tenant compte des continuités théoriques mais également des nombreuses évolutions esthétiques de cette longue période. Cette approche repose sur l'apprentissage des techniques d'analyse adaptées aux spécificités des répertoires vocaux de la période abordée (modalité), et notamment en ce qui concerne la notation ancienne. On étudiera les formes et les systèmes musicaux de la musique pré-tonale : la notation grégorienne et les modes ecclésiastiques ; la théorie médiévale de hexacordes et la solmisation ; la modalité dans la polyphonie à 3 et à 4 voix de la Renaissance ; la transposition modale, la formation des cadences et les prémices de l'écriture en imitation.

Enseignant : Agostino Magro

Théorie et analyse 4 - 12h TD

Travaux dirigés du cours ci-dessus. Les exemples musicaux analysés seront tirés des pièces étudiées en Histoire de la musique 3 (Renaissance).

Enseignant : Agostino Magro

UEF 2 – ÉCOUTE, APPROFONDISSEMENT

Aspects du XIXe siècle

Étude de genres représentatifs - 12h CM

Ce cours propose une plongée dans le XIXe siècle à partir de l'étude de plusieurs genres représentatifs de la production musicale de cette période. Il articule pour chacun des genres choisis d'une part une approche esthétique et historique générale, d'autre part un commentaire analytique et historique d'une œuvre représentative. Un accent particulier sera mis sur le répertoire vocal. Pourront ainsi être abordés, la symphonie à programme (Hector Berlioz, *Symphonie fantastique*) ; le poème symphonique (Franz Liszt, *Prometheus*) ; le lied (Franz Schubert, *Erkönig*) ; l'opéra français (Georges Bizet, *Carmen*) ; l'opéra italien (Giuseppe Verdi, *Rigoletto*) ; le drame musical (Richard Wagner, *Tristan*).

Enseignant : Hervé Lacombe

Formation de l'oreille 4

12h TD

Le cours de formation de l'oreille est pensé en complémentarité du cours d'écriture musicale. Il s'agira de prolonger le contenu du cours d'écriture musicale du semestre 4, notamment par des relevés mélodiques et rythmiques faisant appel à la tonalité et à la modalité. Les enchaînements harmoniques étudiés au semestre 4 seront également réinvestis.

Enseignante : Séverine Plançon

Aspects du XIXe siècle – Approfondissement (Lectures de textes 3)

12h TD

Ce TD prolonge le cours consacré aux genres musicaux au XIXe siècle en s'intéressant à des questions ou à des exemples précis étudiés par le filtre de textes de diverses natures, qui seront analysés et commentés. La musique de Wagner pourra ainsi être abordée par un écrit théorique du musicien ou une critique de Baudelaire, la composition d'un ballet à travers la correspondance de Tchaïkovski, le débat autour de la « musique pure » par une page de Hanslick, un Prélude de Chopin par des propos de George Sand, etc.

Enseignant : Rebecca Foin-Rouge

Histoire de la musique 4 - Approfondissement

12h TD

Nous aborderons l'analyse auditive et l'analyse sur partition des plus grands chefs-d'œuvre du Théâtre lyrique français sous l'Ancien Régime, à savoir les compositions de Jean-Baptiste Lully, de Jean-Philippe Rameau mais aussi celles d'autres compositeurs de premier plan, ceci avec une attention particulière pour l'étude du genre de la tragédie en musique.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

UEF 3 – PRATIQUES

Pratiques musicales collectives 2

24h TD

Suivant ses goûts, chaque étudiant construira son parcours durant la licence 2 (semestres 3 et 4). Une liste d'ateliers divers sera proposée chaque année (chœurs, ensembles vocaux et/ou instrumentaux, musique occidentale et non occidentale). Chaque étudiant s'inscrira à l'un des ateliers proposés. Déchiffrages vocaux et/ou instrumentaux, découverte de répertoires variés et construction de projets musicaux collectifs seront abordés au sein de chaque atelier. Pour les étudiants inscrits sous les régimes « assidu » et « dispensé d'assiduité », il sera possible de faire valider une pratique musicale collective extérieure au département musique durant les semestres 3 et 4. Ces ensembles (musique de chambre, orchestre, chœur...) devront être encadrés de manière hebdomadaire par un professeur au sein des structures suivantes (CRR ou CRD), et se produire une fois au cours du semestre (concert, examen, audition). Les étudiants souhaitant faire valider une pratique musicale collective extérieure au département devront impérativement en informer l'enseignant coordinateur au début de chaque semestre et répondre aux modalités de dispense.

Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Écriture 4

Écriture 4 - 6h CM + 6h TP

Tonalité/modalité : sous forme de « vignettes », ce cours vise à attirer l'attention sur quelques points particuliers de l'évolution musicale. En l'occurrence, le système tonal à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, appelé à être repensé, a bénéficié de l'apport des modes, en France notamment.

Enseignant : Patrick Otto

UEF 4 – SPÉCIALISATION

Musique et philosophie (Histoire et lectures de textes)

Musique et philosophie - 12h CM

La musique occupe une place particulière et relativement autonome parmi les arts dans son traitement par la philosophie en raison de son immatérialité qui l'a souvent vivement interpellée et parfois conduit à la placer au centre de son dispositif de pensée. Deux pôles antagonistes aiment fortement depuis toujours l'approche philosophique de la musique au gré de son évolution : l'intelligible et le sensible. Le cours sera très largement consacré à en présenter les principaux moments, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, puis les deux dernières séances s'efforceront de situer et de réfléchir les mutations actuelles de la notion même de musique en résonance avec différentes orientations de la philosophie en ce début du XXIe siècle.

Enseignant : Antoine Bonnet

Lecture de textes 3 – 12h TD

En complément du cours magistral, ce TD vise à conforter la culture des étudiants par l'étude d'un texte philosophique par séance. Les compétences d'analyse et de commentaire seront clairement l'objet pédagogique de cet enseignement. Après l'examen chronologique de grands courants ou de grandes notions, les dernières séances seront consacrées à la façon dont la philosophie contemporaine a pu se saisir de musiques comme le jazz, les musiques actuelles ou les

musiques du monde qui débordent le répertoire savant de la musique occidentale, longtemps le seul objet au cœur de la relation entre philosophie et musique.

Enseignant : Emmanuel Parent

Informatique musicale 2

12h TP

Le deuxième niveau d'informatique musicale se situe dans le prolongement du premier niveau. Après un rappel de la théorie du MIDI (messages, contrôleurs, réseau, GM) et de ses évolutions, le cours prendra appui sur les connaissances pratiques acquises en premier niveau sur les séquenceurs pour aborder cette fois en profondeur la composition audio sur séquenceur. Les domaines étudiés approfondiront les différents outils et effets disponibles, la découpe des sons, l'échantillonnage, le positionnement sur grille, les boucles, les effets contenus dans les plug-ins, les transpositions ou l'ajustement de hauteur musicale (comme l'Auto-Tune), l'ajustement de la durée ou du tempo des sons, la segmentation automatique etc. La pratique sur les logiciels et la disposition dans la salle informatique seront similaires au cours d'informatique musicale de premier niveau (des logiciels gratuits multiplateformes comme Audacity pourront également être utilisés).

Enseignant : Marc Ramon

UE MÉTHODOLOGIQUES

UEM – ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique

Descriptif non communiqué à ce jour

Méthodologie informationnelle (niveau 2)

Descriptif non communiqué à ce jour

UE PROJET PROFESSIONNEL

À préciser.

UE LANGUES

Langue en continuation (12h TD) ou en initiation (24 TD) ; voir présentation générale du cursus Licence.

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

SEMESTRE 5

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
8	8	UEF 1 - Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 5 : De la fin du XIX ^e s. à la Sde Guerre mondiale	24h CM / 2h
2	1,5	- Questions musicales transversales 1 : Écriture, rythme, timbre	18h CM / 1,5h
3	3	- Analyse 5 (analyse et commentaire d'écoute 1)	24h CM / 2h + 12h TD/1h
4	4	UEF 2 - Recherche et analyse approfondie	
2	2	- Musique et technologies	24h CM / 2h
2	2	- Ethnomusicologie 2 : Musique et mondialisation, Ethnographie musicale	12h CM / 1h + 12h TD/1h
4	4	UEF 3 - Pratiques et spécialisation	
1	1	- Pratiques musicales spécialisées 1	12h TP/ 1h
2	2	- Musique de la Renaissance : Polyphonie et paléographie musicale	12h CM / 1h + 12h TD/1h
1	1	- Musique et santé	12h TD/ 1h
6	6	UEF 4 - Création et technologies	
1	1	- Informatique musicale 3	12h TP/ 1h
2	1	- Projet musical : de l'écriture à l'enregistrement	3h CM + 8h TP / 1h
1	1	- Informatique musicale spécialisée	12h TP / 1h
2	1,5	- Analyse et traitement du son	18h TD / 1,5h
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue au choix	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 5

De la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale - 24h CM

Tout en insistant sur la connaissance des œuvres et des compositeurs, cet enseignement a pour objectif d'offrir aux étudiants des savoirs et des démarches nécessaires à une compréhension plurielle de la conception et de la production, mais aussi de la vie et des pratiques musicales de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale. L'approche générale se veut historienne, c'est-à-dire fondée sur la connaissance et l'analyse des sources, l'établissement des faits, leur inscription dans une chronologie, leur mise en situation dans un contexte... Elle n'empêche pas une lecture thématique

et la problématisation d'une question. Langages, genres, courants musicaux, personnalités, métiers, lieux, etc., sont abordés en tant que tels, mais encore situés dans des ensembles et des dynamiques larges. Souvent liée aux arts et à la littérature, la musique est ainsi située, à la fois historiquement, socialement et esthétiquement.

Cet enseignement débute par une interrogation générale sur « musique et Occident », puis cherche à renouveler la présentation des questions abordées afin d'initier les étudiants à des approches différentes et complémentaires de l'histoire de la musique. Par exemple : l'inscription d'un artiste dans une période (La musique et les arts en France à l'époque de Debussy) ; la production et l'évolution d'un compositeur (Stravinsky) ; une thématique commune à diverses personnalités (Musique populaire et création savante) ; l'importance d'une révolution technologique sur la musique et sur notre rapport à la musique (Musique et enregistrement) ; l'approche genrée de l'histoire de la musique (la place des compositrices dans l'histoire) ; etc.

Enseignant : Hervé Lacombe

Questions musicales transversales 1

Écriture, rythme, timbre - 18h CM

Les questions abordées sont très générales et leur articulation a parfois valeur heuristique : il s'agit moins d'insister sur des savoirs positifs supposés rendre compte de façon plus ou moins définitive des corpus musicaux, que de développer des capacités de réflexion sur les notions impliquées par ces corpus compte tenu des conditions de possibilités qui ont été les leurs lors de leur constitution. La notion de *tendance* a valeur stratégique ; elle permet de ne pas figer les approches, d'aborder les œuvres dans leur dynamique inventive en les centrant sur leur logique propre compte tenu de leur contexte, mais sans délaisser des aspects secondaires voire contradictoires qui contribuent parfois fortement à en façonner le visage et, partant, à orienter les conduites d'écoute afférentes.

Le cours est centré sur la musique occidentale écrite (XIe-XXIe siècles) mais vise une certaine distanciation, notamment à partir d'une prise de conscience de la singularité du « paradigme tonal » (incluant les musiques pré-tonale et atonale) qui l'a organisée ; il entend ainsi favoriser une ouverture à toutes les musiques et donner des repères sur un temps long pour mettre en perspective les profondes mutations actuelles de la notion même de musique. Trois grandes questions seront abordées : écriture, rythme, timbre.

Enseignant : Antoine Bonnet

Analyse 5

Analyse et commentaire d'écoute - 24h CM

Le cours portera sur le répertoire de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Y seront abordées notamment l'évolution de la forme sonate et de la notion de variation (dans diverses configurations, quatuor, symphonie, sonate, concerto etc.), la musique à programme, les pièces dites « de genre », et le lied. Nous prolongerons également le travail des deux premières années en matière d'analyse harmonique, afin d'approfondir l'analyse des dominantes secondaires et d'appréhender un langage qui devient de plus en plus chromatique. Nous insisterons sur les mutations conduisant progressivement à l'atonalité, et sur quelques grandes esthétiques musicales du début du XXe siècle. Les séances seront partagées entre analyse auditive et analyse sur partitions.

Enseignant : Joseph Delaplace

Analyse et commentaire d'écoute - 12h TD

En complément du cours magistral, ces travaux dirigés seront axés sur la méthodologie de l'analyse, afin de permettre aux étudiant.e.s d'acquérir les outils généraux permettant d'appréhender la forme et le langage de partitions des XIXe et XXe siècles.

Enseignant : Joseph Delaplace

UEF 2 – RECHERCHE ET ANALYSE APPROFONDIE

Musique et technologies

24h CM

Ce cours étudiera un certain nombre d'œuvres musicales, tirées surtout du répertoire contemporain et utilisant les nouvelles technologies. Trois directions seront développées dans ce cours : 1) comment les nouvelles technologies ont été introduites au cours du vingtième siècle (histoire des grands studios de musique électroacoustique, passage des technologies analogiques au numérique, l'Ircam, les centres de recherche américains etc.) ; 2) comment les compositeurs et les musiciens utilisent les nouvelles technologies, de la simple amplification de la voix dans la chanson, de la lutherie électronique et des synthétiseurs jusqu'à des dispositifs mixtes (instruments habituels / technologies) extrêmement complexes ; 3) comment peut-on utiliser les nouvelles technologies pour analyser la musique actuelle et contemporaine. Ce cours théorique s'appuiera sur les trois premiers niveaux des cours d'Informatique musicale et sur la connaissance de multiples expressions musicales acquise pendant l'ensemble des cours des semestres précédents.

Enseignant : Bruno Bossis

Ethnomusicologie 2

Musique et mondialisation - 12h CM

La création musicale est aujourd'hui le produit de flux complexes et de circulations multiples qui ont été abordés dans le discours public avec des tendances contradictoires d'enthousiasme (découverte du monde, valorisation de la diversité culturelle) et d'inquiétude (uniformisation des musiques dites « traditionnelles » aux goûts d'un marché impérialiste, exploitation des cultures minoritaires, perte d'authenticité). A partir d'une lecture critique de textes ethnomusicologiques de référence (Philip Bohlman, Veit Erlmann, Steven Feld, Jocelyne Guilbault, Louise Meintjez, Martin Stokes, Timothy D. Tylor, Bob White), ce cours se propose de penser les différents ressorts d'un monde musical global, de l'émergence de la World Music occidentale aux formes musicales hybrides qui irriguent les réseaux locaux et régionaux, des revendications identitaires particulières aux évolutions des styles et des formats d'écoute qui ouvrent la voie à des rencontres dites « interculturelles ». Dans cette perspective, nous nous intéresserons à la manière dont les musiciens sont « branchés » au monde global, aux discours qu'ils construisent et aux musiques qu'ils produisent. Nous questionnerons enfin la fabrique d'un patrimoine musical global conçu dans le cadre de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité.

Enseignante : Marta Amico

Ethnographie musicale - 12h TD

Ces travaux dirigés seront axés sur l'approfondissement des thématiques abordées dans le Cours Magistral « Musique et globalisation » par une présentation du potentiel heuristique de l'ethnographie dans les recherches sur les productions et circulations musicales qui se forgent dans un contexte globalisé. La lecture critique des textes sera articulée au visionnage d'extraits audio et vidéo qui présentent des démarches d'enquête adaptées aux enjeux des mondes musicaux contemporains : objets et acteurs en mouvement entre plusieurs lieux physiques et systèmes culturels, médiatisation et spectacularisation des patrimoines « traditionnels », rapport aux industries culturelles, conduites de production, de diffusion et d'écoute influencées par l'expansion des technologies du numérique.

Enseignante : Marta Amico

UEF 3 – PRATIQUES ET SPÉCIALISATION

Pratiques musicales spécialisées 1

12h TP

Chaque étudiant s'inscrira dans l'un des ateliers de pratiques musicales spécialisées. Selon les effectifs, plusieurs ateliers seront proposés. Obligation de présence.

Enseignante coordinatrice : Séverine Plançon

Musique de la Renaissance

Polyphonies de la Renaissance - 12h CM

Ce cours est articulé en deux parties : Polyphonie de la Renaissance (12h CM) et Paléographie musicale (12hTD). En continuité avec les cours d'histoire de la musique 3 et de théorie et analyse 4 de la deuxième année, il propose d'analyser un aspect particulier du répertoire de la musique de la Renaissance à partir des sources manuscrites originales. Le CM « Polyphonie de la Renaissance » est une initiation théorique à la philologie musicale relative aux sources anciennes ainsi qu'à l'étude des notations anciennes appliquées à la polyphonie.

Enseignant : Agostino Magro

Paléographie musicale - 12h TD

Dans le TD, on mettra en pratique les théories et les règles des notations anciennes à travers la transcription moderne de pièces de la Renaissance à partir des sources originales en fac-similé. En parallèle on abordera les éléments techniques spécifiques de la période (modalité, hexacordes, *cantus firmus*, *musica ficta* etc.) qui permettent une analyse cohérente, à l'aide d'un vocabulaire propre, de la musique pré-tonale à partir des sources originales.

Enseignant : Agostino Magro

Musique et santé

12h TD

La tradition de la musicothérapie et des savoir-faire sonores est vieille comme l'humanité. Pourquoi les hommes jouent-ils de la musique ? À quoi sert-elle ? Le cours portera sur les recherches actuelles en musicothérapie, avec de nombreux exemples d'applications cliniques. L'atelier donnera lieu à la rédaction d'un mémoire sur une liste de sujets au choix ou choix personnel, mémoire qui devra être mis en lien avec l'expérience personnelle de l'étudiant-e concernant son rapport à la musique et à l'utilisation potentielle ou réelle de celle-ci dans un contexte thérapeutique.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

UEF 4 – CRÉATION ET TECHNOLOGIES

Projet musical – De l'écriture à l'enregistrement 1

Projet musical – De l'écriture à l'enregistrement - 3h CM

Ce cours a pour objectif une approche simple et pratique de l'arrangement. En restituant dans son contexte l'évolution de certains outils spécifiques, il permet d'acquérir une autonomie en écriture musicale. Réflexion sur la forme musicale, sur le contrepoint dans le jazz et les musiques actuelles, sur l'usage des modes, analyse d'une progression harmonique, font partie des sujets abordés. Ce cours est directement lié au projet musical en groupe du cours de création musicale.
Enseignant : Alain Pierre

Projet musical – De l'écriture à l'enregistrement – 8h TP

Ce cours a pour objectif la réalisation d'une création musicale, en groupe. Point de jonction entre la théorie et la pratique, le projet musical mené par chaque groupe d'étudiants évolue à travers une série d'étapes : définition du projet, rédaction d'une note d'intention et d'un dossier de projet, élaboration de maquettes, initiation aux techniques d'enregistrement et enregistrements de pièces. Élément central d'un projet collectif, il est en relation avec le cours d'écriture 6 qui lui apporte des outils pratiques pour mettre en œuvre une création.
Enseignant : Alain Pierre

Informatique musicale spécialisée 1

12h TP

Les deux cours d'Informatique musicale spécialisée sont répartis sur les deux semestres du parcours 2 de la troisième année de licence. Ils élargiront les connaissances acquises dans la série des cours intitulés Informatique musicale. La direction générale privilégiée ici sera celle adoptée par les artistes contemporains utilisant le numérique dans les installations et les performances artistiques multimédias. Ce cours comprendra une initiation aux techniques de mises en réseau à l'intérieur des installations artistiques avec Open Sound Control. Cette technologie de plus en plus utilisée permet de rendre perméables les frontières entre le son et l'image et facilite la mise en place de systèmes artistiques multimédias performants. D'autres technologies seront également abordées comme l'électronique embarquée (Arduino, Raspberry Pi...), les systèmes de synthèse et traitement image/son 2D et 3D, les domaines de l'immersion, des sons et lumières, des installations muséales, de l'immersion. Les outils utilisés se situeront dans le prolongement de ceux enseignés dans les cours d'Informatique musicale, comme Max, Pd... en ajoutant Processing.
Enseignant : Bruno Bossis

Analyse et traitement du son 1

18h TD

Ce cours fait suite au cours d'acoustique du semestre 3. Il se concentrera sur des techniques particulières d'analyse et de traitement du son. La formantisation, le vocodeur, le filtrage avancé, la synthèse croisée (deux sons ou son/image) constituent quelques exemples de ces techniques. Les différentes formes d'écoute (conduites d'écoute de Delalande, aspect sémiologique de l'écoute dans les UST, écoute réduite de Schaeffer...) seront également étudiées de façon à bien situer les sons et l'expression sonore dans la chaîne reliant le musicien et son public, la production et l'écoute. Plus généralement, les musiques populaires amplifiées, expérimentales, mixtes ou électroacoustiques seront abordées par l'intermédiaire d'un regard dialectique entre musique des notes et musique des sons (Landy). Les outils utilisés comprendront ceux déjà étudiés, comme AudioSculpt, eAnalyse, mais intégreront également des applications plus spécialisées comme PRAAT ou SonicVisualiser.
Enseignant : Bruno Bossis

Informatique musicale 3

12h TP

Pour rappel, l'ensemble des cours d'informatique musicale comprend des niveaux répartis sur trois semestres pour le parcours 1 et quatre semestres pour le parcours 2. Les deux premiers niveaux situés en deuxième année de licence portaient essentiellement sur la notation musicale sur ordinateur et sur les séquenceurs utilisés en MIDI et en audio. Il s'agissait de découvrir l'informatique musicale « temps différé ». Le troisième niveau d'informatique musicale s'intéressera aux notions simples d'informatique musicale « temps réel ». Cette fois, il s'agira d'apprendre à utiliser des procédés de synthèse, d'analyse/synthèse et de transformation du son effectués pendant le concert. L'exemple le plus connu et le plus simple est la pédale d'effets de la guitare électrique qui modifie les sons en temps réel (pendant que le guitariste joue et selon les commandes données par la ou les pédales). L'objectif du cours sera d'aller plus loin dans l'exploration du temps réel en parcourant les notions sous-jacentes à l'utilisation de l'informatique pour le concert. De façon à éviter la programmation en lignes de code, les outils utilisés proposent la programmation par interface graphique et modules comme PureData, Purr, Max...
Enseignant : Marc Ramon

UE LANGUES

24h TD

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

SEMESTRE 6

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
7	7	UEF 1 – Culture musicale	
3	2	- Histoire de la musique 6 : La musique après 1945	24h CM / 2h
2	1,5	- Questions musicales trans. 2 : Thème, tonalité, forme, mélange, cérémonie	18h CM / 1,5h
2	2	- Analyse 6 (analyse et commentaire d'écoute 2)	12h CM / 1h + 12h TD/1h
5	4	UEF 2 – Recherche et analyse approfondie	
3	2	- Musiques actuelles 3 : Histoire du rock et analyse des musiques actuelles	12h CM / 1h + 12h TD/1h
1	1	- Analyse et commentaire d'écoute, approfondissement	12h TD/1h
1	1	- L'Opéra français sous l'ancien régime	12h CM/ 1h
8	7	UEF 3 – Création et technologies	
3	2	- Projet musical : de l'écriture à l'enregistrement 2	4h TD + 15 TP /1,5h
1	1	- Principes élémentaires de sonorisation	6h CM
2	1,5	- Analyse et traitement du son 2	18h TD / 1,5h
1	1	- Informatique musicale 4	6h TP
1	1	- Informatique musicale spécialisée 2	12h TP / 1h
2	2	UEF 4 – Orientation professionnelle	
2	1	- Stage et orientation professionnelle	12hTD
MINEURE			
5		Arts du Spectacle Histoire de l'Art Information Communication Science du langage Sociologie	Arts Plastiques Humanités Lettres Numérique Culture japonaise
			48h CM / 4h
LANGUES			
3		Langue au choix	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		Langue facultative (niveau continuation) Sport facultatif VEE	24h TD / 2h

UE FONDAMENTAUX

UEF 1 – CULTURE MUSICALE

Histoire de la musique 6

Histoire de la musique après 1945 - 24h CM

Les voies de la création ne cessent de se diversifier, comme ne cessent de se mêler les cultures et les formes d'expression artistique. Les concepts majeurs de la pensée musicale savante occidentale hérités du XIXe siècle sont traversés de nouvelles interrogations, confrontés à de nouvelles techniques et de nouveaux idiomes, parfois même rejetés ou totalement réinterprétés ou, inversement, restaurés. Ce constat constitue l'arrière-plan sur lequel s'inscrivent les approches de « tendances », d'auteurs marquants, de langages ou de thématiques propres au second XXe siècle. Pourront ainsi être abordés : une figure majeure (Olivier Messiaen) ; un nouveau principe (musique et aléatoire) ; un processus déterminant (la mondialisation de la musique occidentale) ; un courant (la musique minimaliste) ; un paramètre (timbre et texture) ; etc.

Enseignant : Hervé Lacombe

Questions musicales transversales 2

Thème, tonalité, forme, mélange, cérémonie - 18h CM

Suite du semestre 5 avec cinq autres questions : thème (fonctions, logiques, alternatives), tonalité (pré-tonalité, tonalité systémique, atonalité), forme (structure, écoute, temps), mélange (musique, poésie, danse), cérémonie (rituel, concert, performance).

Enseignant : Antoine Bonnet

Analyse 6

Analyse et commentaire d'écoute - 12h CM

À la suite du programme abordé durant le semestre 5, ce cours présentera les œuvres de quelques grands compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle (Messiaen, Dutilleul, Boulez, Ligeti, Berio, Xénaakis, Stockhausen, Nono, Grisey, Murail, Ohana...). Il s'agira, parallèlement au cours d'histoire de la musique, de cerner les enjeux de la création musicale au siècle dernier, à l'aune des défis esthétiques et technologiques que relèveront les compositeurs. Nous apporterons également quelques outils méthodologiques pour faciliter la compréhension et l'analyse d'un répertoire qui n'obéit plus à un code commun.

Enseignant : Joseph Delaplace

Analyse et commentaire d'écoute - 12h TD

En complément du cours magistral, ces travaux dirigés seront axés sur la méthodologie de l'analyse, afin de permettre aux étudiant.e.s d'acquérir les outils généraux permettant d'appréhender la forme et le langage de partitions de la seconde moitié du XXe siècle.

Enseignant : Joseph Delaplace

UEF 2 – RECHERCHE ET ANALYSE APPROFONDIE

Musiques actuelles 3

Histoire du rock - 12h TD

À partir de 1954, les musiques populaires américaines inventent le rock 'n' roll, un nouveau genre qui va se ramifier considérablement au fil des décennies. Mais au cours des années 1960 et 1970, des Beatles au rock progressif, puis du punk jusqu'à la naissance du rock indépendant, le rock va connaître des mutations technologiques et esthétiques qui brouillent la simplicité initiale d'une musique populaire faite pour le divertissement adolescent. Le rock devient alors un champ esthétique traversé de tensions et de contradictions, entre construction d'une respectabilité classique et radicalité esthétique et anti-art qui lui fait paradoxalement croiser certaines lignes de force de l'histoire de l'art du XXe siècle. Ce cours vise à doter les étudiants d'une connaissance précise des premières décennies de l'histoire du rock en s'appuyant sur des textes de musicologues et d'historiens permettant de problématiser la signification culturelle et esthétique des courants musicaux ayant émergé sur cette période.

Enseignant : Emmanuel Parent

Analyse musiques actuelles 3 - 12h TD

Ce cours se situe en complément du cours magistral d'histoire du rock, mais également en conclusion de la licence et des enseignements consacrés aux musiques actuelles. Il proposera de plonger plus précisément dans la matière musicale de différents genres de musiques populaires, des années 1960 à nos jours (métal, rap, rock, musiques électroniques...). Les questions de l'harmonie, de la forme, du rythme, du timbre y seront donc traitées en fonction des spécificités de chaque répertoire. On tentera également de sensibiliser les étudiants à la dimension pluridisciplinaire propre aux *popular music studies*, en positionnant l'approche analytique à la croisée de la musicologie, de la sémiologie et des *cultural studies*, afin de maîtriser une palette d'outils méthodologiques variés dans la perspective du master en musicologie.

Enseignant : Emmanuel Parent

Analyse et commentaire d'écoute - Approfondissement

12h TD

Ce cours permettra à un petit groupe d'étudiant.e.s d'expérimenter l'analyse musicale de manière dynamique et guidée par l'enseignant. Nous approfondirons chaque année une esthétique, ou la production d'un compositeur, afin d'entrer dans le détail de certaines partitions, de prendre le temps d'écouter les œuvres, et de produire quelques travaux qui seront restitués sous forme de dossiers ou d'exposés.

Enseignant : Joseph Delaplace

L'Opéra français sous l'ancien régime

12h CM

Histoire, esthétique et recreation scénique de la tragédie en musique de Lully à Rameau. L'approche puisera aux sources de la *Poétique* d'Aristote, des tragédies grecques antiques et des mythes en commun avec l'Opéra français sous l'Ancien Régime. On fera un focus particulier sur l'étude de la dramaturgie musicale en rapport avec la danse et la scénographie, étude appuyée par les recherches internationales en matière d'*Historically Informed Performance* et en matière de recherches scientifiques.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

UEF 3 – CRÉATION ET TECHNOLOGIES

Projet musical – De l'écriture à l'enregistrement 2

Projet musical – De l'écriture à l'enregistrement 2 - 4h TD

Ce cours a pour objectif une approche simple et pratique de l'arrangement. En restituant dans son contexte l'évolution de certains outils spécifiques, il permet d'acquérir une autonomie en écriture musicale. La réflexion sur la forme musicale, sur le contrepoint dans le jazz et les musiques actuelles, sur l'usage des modes, l'analyse d'une progression harmonique, font partie des sujets abordés. Ce cours est directement lié au projet musical en groupe du cours de création musicale.

Enseignant : Alain Pierre

Projet musical – De l'écriture à l'enregistrement 2 – 15h TP

Ce cours a pour objectif la réalisation d'une création musicale, en groupe. Point de jonction entre la théorie et la pratique, le projet musical mené par chaque groupe d'étudiants évolue à travers une série d'étapes : définition du projet, rédaction d'une note d'intention et d'un dossier de projet, élaboration de maquettes, initiation aux techniques d'enregistrement et enregistrements de pièces. Élément central d'un projet collectif, il est en relation avec le cours d'écriture qui lui apporte des outils pratiques pour mettre en œuvre une création.

Enseignant : Alain Pierre

Principes élémentaires de sonorisation – 6h CM

Ce cours introduit aux principes élémentaires de la diffusion sonore dans un espace à partir de sources acoustiques et/ou électroacoustiques, que ce soit dans le cadre du spectacle vivant ou de l'enregistrement. Les deux phases de la sonorisation sont distinguées : la mise en place du système et son exploitation.

Enseignant : membre du Centre de Ressources et d'Études Audiovisuelles (CREA)

Analyse et traitement du son 2

18h TD

Ce cours s'inscrit dans la continuité du cours Analyse et traitement du son du semestre précédent. Il s'agira d'approfondir les notions abordées pendant le semestre 5 et de les mettre en pratique avec les outils logiciels disponibles. Cet enseignement a pour objectif de construire des bases solides aussi bien pour l'étude des différents styles et genres musicaux, mais aussi pour développer les connaissances suffisantes à la création sonore populaire, expérimentale ou électroacoustique.

Enseignant : Bruno Bossis

Informatique musicale 4

6h TP

Le parcours 2 bénéficie d'un quatrième niveau de cours sur l'informatique musicale. Il s'agira d'aller plus loin dans la découverte des technologies utilisés dans le monde des arts sonores, tout en restant facilement accessible aux étudiantes et étudiants plus littéraires que scientifiques. En dehors de l'exploration des procédés avancés de synthèse et analyse-synthèse, ce cours abordera l'expression artistique *in situ*, la spatialisation, le routage dynamique dans un système modulaire, les interactions à l'aide de dispositifs de commande et des capteurs, l'automatisation à l'aide de qLists. Différents aspects créatifs seront montrés autour de la musique générative, des systèmes nodaux, du bruitisme, de l'art du glitch... Comme dans les trois premiers niveaux d'informatique musicale, ce cours est un TP comportant la mise en pratique sur ordinateur des aspects théoriques abordés.

Enseignant : Bruno Bossis

Informatique musicale spécialisée 2

12h TP

Ce cours fait suite à celui d'Informatique musicale spécialisée du semestre 5. L'objectif sera de mettre en pratique toutes les découvertes et connaissances acquises dans les semestres précédents. Globalement, il s'agira de la réalisation

d'un projet artistique multimédia complexe en temps réel. Le contenu des projets sera défini avec l'aide de l'enseignant et pourra évoluer avec le soutien des moniteurs en informatique musicale du département Musique. Ce projet personnel ou de groupe bénéficiera des connaissances esthétiques et techniques acquises pendant les trois années. Certains projets pourront s'appuyer sur des esthétiques très différentes et seront également susceptibles d'être présentés en public.
Enseignant : Bruno Bossis

UEF 4 – ORIENTATION PROFESSIONNELLE

12h TD - Stage et orientation professionnelle

UE LANGUES

24h TD

UE TRANSVERSAUX

Parcours personnalisé (UEO, 48h) ; voir liste des UEO proposées.

MASTER

MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF)

Mention *Second Degré*

Parcours *Éducation musicale et chant choral*

Les tableaux semestriels ci-dessous sont ceux de l'année 2021-2022.
Ils seront actualisés et commentés en mai prochain pour la rentrée 2022-23.

MASTER 1 / MEEF second degré SEMESTRE 7

13 semaines de cours et 1 semaine de stage d'initiation à la pratique professionnelle

ECTS	Contenu des enseignements	Volume horaire / lieu des cours
3	UE 1 Conception & pilotage d'un enseignement inclusif UE1.1 Analyse auditive et techniques de commentaire Transcription musicale Techniques de commentaire et commentaire comparé	<i>Université</i> 2CM+5TD 7CM+7TD
3	UE1.2 Cultures musicales et artistiques appliquées Savoirs didactiques: présentation des prog. d'enseignement Culture artistique : histoire des arts Culture musicale Méthodologie de l'épreuve de cult. mus. et artistique appl. Mise en situation de l'épreuve	5CM+5TD / <i>INSPE</i> 3CM+3TD / <i>Univ.</i> 2CM+2TD / <i>Univ.</i> 5CM+5TP / <i>Univ.</i> 3CM+3TD / <i>Univ.</i>
3	UE1.3a Culture vocale et accompagnement Technique vocale, déchiffrage et interprétation Styles d'accompagnement clavier et chants accompagnés	<i>Université</i> 8 TD+8TP 14TP
3	UE1.3b Réaliser des projets musicaux de création et d'interprétation Ecriture polyphonique et arrangement Direction de chœur et atelier de percussions	<i>Université</i> 4CM+6TP 6CM+6TD+8TP
4	UE1.4 Didactique des pratiques vocales et chorales Etude et mise en application des programmes d'enseign.	<i>INSPE</i> 16CM+15TD+5 TP
5	UE 2 Communauté éducative (tronc commun) Système éducatif et parcours de l'élève Incarner et faire vivre les valeurs de la République Pratiques collaboratives et coopératives du métier	<i>INSPE</i> 30 heures
3	UE 3 Recherche Méthodologie de recherche: théorie et didactique	6CM+6TP / <i>Univ.</i> 3CM+4TP / <i>INSPE</i>
1	Faire évoluer sa pratique professionnelle	6TD / <i>INSPE</i>
5	UE 4 Pratique réflexive Stage et analyse de pratique Connaissance des élèves et mise en œuvre des apprentissages Insertion professionnelle	<i>INSPE</i> 24 heures
0	UE 5 Langue Langue vivante étrangère	<i>Université</i> 24 TD

10 semaines de cours + 2 jours d'observation
+ 4 semaines de stage de pratique accompagnée + 3 jours filés

ECTS	Contenu des enseignements	Volume horaire / lieu des cours
	UE 1 Conception & pilotage d'un enseignement inclusif	
3	UE1.1 Analyse auditive et techniques de commentaire Transcription musicale Techniques de commentaire et commentaire comparé Commentaire d'écoute spécialisé	<i>Université</i> 10TD 5CM+5TD 6CM+6TD
3	UE1.2 Cultures musicales et artistiques appliquées Culture artistique : histoire des arts et littérature Culture musicale Méthodologie de l'épreuve de cult. mus. et artistique appl. Mise en situation de l'épreuve	<i>Université</i> 7CM+7TD 3CM+3TD 4CM+4TP 4CM+4TD
2	UE1.3a Culture vocale et accompagnement Technique vocale, déchiffrage et interprétation Styles d'accompagnement clavier et chants accompagnés	<i>Université</i> 8 TD+8TP 14TP
3	UE1.3b Réaliser des projets musicaux de création et d'interprétation Ecriture polyphonique et arrangement Direction de chœur et atelier de percussions	<i>Université</i> 4CM+8TP 6CM+6TD+8TP
3	UE1.4 Didactique des pratiques vocales et chorales Etude et mise en application des programmes d'enseign.	<i>INSPE</i> 16CM+15TD+5 TP
0	UE 2 Communauté éducative (tronc commun) Système éducatif et parcours de l'élève Incarnier et faire vivre les valeurs de la République Pratiques collaboratives et coopératives du métier	<i>INSPE</i> 40 heures
5	UE 3 Recherche Méthodologie de recherche: théorie et didactique	5CM+5TP / <i>Univ.</i> 2CM+3TP / <i>INSPE</i>
3	Faire évoluer sa pratique professionnelle	2CM+8TD / <i>INSPE</i>
6	UE 4 Pratique réflexive Stage et analyse de pratique	<i>INSPE</i> 32 heures
2	UE 5 Langue Langue vivante étrangère	<i>Université</i> 24 TD

ECTS	Contenu des enseignements	Volume horaire / lieu des cours
2	UE 1 Conception & pilotage d'un enseignement inclusif UE1.2 Cultures musicales et artistiques appliquées Culture musicale Méthodologie de l'épreuve de cult. mus. et artistique appl. Mise en situation de l'épreuve	2CM+2TD / Univ. 2CM+2TD / INSPE 2CM+2TD / INSPE
11	UE1.5 Savoirs didactiques et pédagogiques Construction de séquences	INSPE 24CM+18TD+18TP
5	UE 2 Communauté éducative (tronc commun) Système éducatif et parcours de l'élève Incarner et faire vivre les valeurs de la République Pratiques collaboratives et coopératives du métier	INSPE 40 heures
0	UE 3 Recherche Méthodologie de recherche: présentation orale Mise en œuvre du Parcours d'éducation artistique et culturel : enseignement et médiation culturelle	2TD / Univ. 2TD / INSPE 8CM+8TP / Univ.
12	UE 4 Pratique réflexive Stage et analyse de pratique	INSPE 8TP

ECTS	Contenu des enseignements	Volume horaire / lieu des cours
2	UE 1 Conception & pilotage d'un enseignement inclusif	
2	UE1.1 Analyse auditive et techniques de commentaire Transcription musicale et commentaire comparé Commentaire d'écoute spécialisé	Université 4CM+12TD 4CM+4TD
2	UE1.2 Cultures musicales et artistiques appliquées Méthodologie de l'épreuve de cult. mus. et artistique appl. Mise en situation de l'épreuve	Université 4CM+4TD 2CM+2TD
2	UE1.3a Culture vocale et accompagnement Déchiffrage vocal et interprétation Chants accompagnés	Université 8TP 8TP
2	UE1.3b Réaliser des projets musicaux de création et d'interprétation Ecriture polyphonique et arrangement Direction de chœur appliquée	Université 4CM+10TP 6CM+16TD
2	UE1.4a Didactique des pratiques vocales et chorales	8CM+8TD+8TP/INSPE
1	UE1.4b Mise en situation professionnelle	4CM+5TP / INSPE
0	UE 2 Communauté éducative (tronc commun) Système éducatif et parcours de l'élève Incarner et faire vivre les valeurs de la République Pratiques collaboratives et coopératives du métier	INSPE 12 heures
8	UE 3 Recherche Mise en situation professionnelle	4CM+6TD / INSPE
11	UE 4 Pratique réflexive Stage et analyse de pratique Connaissance des élèves et mise en œuvre des apprentissages Insertion professionnelle	INSPE 12 TP

MASTER

MENTION MUSICOLOGIE

Musique et pluridisciplinarité

Le Master mention Musicologie de l'université Rennes 2 offre d'une part une formation générale à la recherche spécifiquement musicologique, notamment en méthodologie disciplinaire et dans le domaine de l'historiographie, et d'autre part des cours et séminaires pluridisciplinaires. Cette dernière orientation se joue sur deux plans, l'un artistique, l'autre scientifique.

Premièrement, la musique au cours de son histoire n'a cessé d'être unie ou associée, opposée ou confrontée à d'autres arts ou à d'autres formes expressives. En d'autres termes, elle s'est définie, composée, remise en question dans une relation permanente à ce qui n'est pas elle, comme les mots et les images par exemple ; elle a ainsi tissé des liens avec la poésie, la littérature, la peinture, les arts de la scène, le cinéma, la vidéo... Des séminaires permettront d'explorer ces relations : musique et littérature ; musique et poésie ; musique et théâtre ; musique et danse...

Deuxièmement, depuis plusieurs dizaines d'années, chaque discipline scientifique tend à se repenser et à offrir de nouveaux sujets comme de nouvelles méthodes à partir d'un dialogue entre disciplines. Le master Musicologie vise donc à intégrer cette donnée fondamentale en offrant aux étudiants un large panorama d'une recherche menée au croisement de la musicologie et d'autres disciplines (recherche que l'on pourra décliner en pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité). Les arts sont resitués à l'intérieur des sciences humaines et sociales, et abordés d'un point de vue philosophique et esthétique. Ce cadre général dessiné, différents séminaires ou ateliers proposent, à partir de problématiques particulières et de cas précis, une série d'exemples où la musicologie s'associe à une ou d'autres disciplines : la linguistique, la psychanalyse, l'histoire, l'anthropologie, les neurosciences, la théorie littéraire (l'intertextualité)...

Enfin, la musique n'est pas un *en-soi* autosuffisant mais prend corps dans une société et s'adresse à des individus. Des stages menés dans des institutions culturelles et artistiques et une réflexion puis une pratique d'enquête, menée chaque année sur un terrain spécifique, permettront de relier théorie et pratique.

Le master trouve sa cohérence dans une synergie entre les diverses orientations du champ disciplinaire, et dans l'inscription de la musicologie au sein des sciences humaines, notamment par le déploiement de passerelles avec d'autres disciplines et d'autres arts. Plusieurs atouts favorisent ces passerelles : la diversité des mentions et des parcours offerts par le pôle *Arts* de l'université Rennes 2 ; l'adossement à deux unités de recherche complémentaires – *Arts : pratiques et poétiques* (18e section) et *Histoire et critique des arts* (22e section) – dans lesquelles se répartissent les enseignants-chercheurs du Master.

Les étudiants sont appelés à développer une recherche personnelle dont l'aboutissement est un mémoire soutenu en fin de quatrième semestre. Divers moments dans la formation leur permettent de participer activement à une recherche vivante mais aussi de présenter et de discuter des travaux en cours (mémoires, articles ou communications) et de débattre de questionnements spécifiques (théoriques, critiques, esthétiques, méthodologiques).

Par ailleurs, les étudiants sont invités à suivre les activités des deux unités de recherche auxquelles est rattaché le Master.

Les objectifs professionnels visés concernent la recherche musicologique, notamment dans le cadre universitaire, mais également sa mise en œuvre et/ou sa valorisation au sein des nombreuses professions artistiques et culturelles : métiers d'art proprement dits, tâches d'organisation et d'administration dans les institutions artistiques et culturelles publiques et privées, métiers de la production et de la diffusion artistiques et de leur accompagnement, métiers du patrimoine, de la vie associative, etc. En liaison avec l'accent mis sur la transdisciplinarité, la formation vise à apporter aux étudiants des outils pour penser et faire face aux hybridations et aux situations complexes du monde contemporain.

SEMESTRE 7

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
9	10	UE Méthodologie de la musicologie 1	
6	2	- Les outils de la recherche 1	24h TD / 2h
3	1	- Analyse de textes musicologiques 1	12h TD / 1h
10	10	UE Spécialisation et projet collectif 1	
4	1	- Enquêter sur la musique : théories et pratiques du terrain	12h CM / 1h
6	2	- Approche disciplinaire 1 : Musique et littérature ; le fragment - Conférencier invité : les métiers de la musique	24h CM / 2h 2h
Mise en route du Mémoire de recherche			
MINEURE			
8	7	UE Mineure 1	
3	1	- Arts, sciences humaines et sociales 1	12h CM / 1h
5	2	- Esthétique et philosophie de l'art 1	24h CM / 2h
LANGUES			
3	3	Langue au choix	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		VEE facultative	

UE MÉTHODOLOGIE DE LA MUSICOLOGIE 1

Les outils de la recherche 1 - 24h TD

Inscrit dans une unité d'enseignement consacrée à la méthodologie disciplinaire, ce séminaire a trois objectifs principaux : premièrement apprendre à construire un sujet de mémoire (à partir de différentes données comme le corpus, la période, la problématique, etc.) ; deuxièmement maîtriser les outils fondamentaux de la recherche en musicologie (notamment l'établissement d'une bibliographie et la connaissance des bibliothèques, archives, sites et centres de recherche) ; troisièmement la méthodologie plus spécifique du mémoire (normes, annotation, règles typographiques, etc.).

Enseignant : Hervé Lacombe

Analyse de textes musicologiques 1 - 12h TD

Ce cours sera consacré à une lecture partagée d'articles et chapitres d'ouvrages musicologiques, afin de faire découvrir aux étudiant.e.s quelques textes et auteurs de première importance d'une part, d'apporter les outils méthodologiques nécessaires à la compréhension et l'exploitation de ce type de sources dans le cadre d'un travail de recherche, d'autre part. Les textes seront communiqués en amont aux étudiant.e.s afin qu'ils aient le temps d'en faire une première lecture avant chaque séance, puis expliqués et discutés en cours.

Enseignant : Joseph Delaplace

UE SPÉCIALISATION ET PROJET COLLECTIF 1

Enquêter sur la musique : théories et pratiques du terrain - 12h CM

Ce cours propose de se former aux théories et aux pratiques de terrain qui permettent d'enquêter sur toutes les musiques. D'abord nous étudierons différentes approches au terrain, des débuts de l'ethnomusicologie à aujourd'hui, pour comprendre les postures de recherche adoptées et les conséquences sur les descriptions produites. Ensuite des études de cas permettront de s'emparer de certaines problématiques qui seront travaillées lors de l'enquête collective

choisie pour les « travaux dirigés ». Enfin, les différentes étapes et méthodes d'enquête de terrain seront présentées : préparation, observation et observation participante, méthode de l'entretien, réception, études des musiciens et des publics, utilisation des technologies de captation (audio, photo, vidéo), contextes d'enregistrement, organisation des données recueillies (transcription, description, interprétation, archivage).

Enseignante : Marta Amico

Approche disciplinaire 1 : Musique et littérature ; le fragment - 24h CM

Le savoir musicologique a un écueil : celui, justement, d'enclorre la musique dans ce savoir, de tendre à en vérifier la pertinence plutôt que de s'attacher à ce que chaque œuvre invente singulièrement pour parvenir à l'existence, à ce qu'elle a de spécifique et en fait la valeur véritable, qui excède toujours de quelque manière ce savoir, voire le contredit. Le fragment, parce qu'il ne se prête à aucune définition positive, échappe, autant que faire se peut, à cet écueil, et contraint opportunément à faire face au réel de la musique, à l'appréhender en quelque sorte « sans filet », sans le filtre des *a priori* tendanciellement normatifs du savoir musicologique (lequel, rappelons-le, est par définition postérieur aux œuvres). Le cours s'attachera préliminairement au fragment musical à partir de ce qu'il n'est pas, à la faveur de nombreux contre-exemples, puis à en cerner l'esprit à partir du *Friibromantik*, qui en fit la promotion, et de l'orientation inventive qui en a découlé jusqu'à aujourd'hui. Deux moments littéraires rythmeront l'enquête : d'une part le Cercle d'Iéna et sa revue *Athenaeum* (1798-1800), d'autre part des écrits de Maurice Blanchot (1907-2003) et Roland Barthes (1915-1980) ; côté musique, deux compositeurs, principalement, offriront maints exemples de fragments musicaux dans la résonance de ces moments : Robert Schumann (1810-1856) et György Kurtág (né en 1926).

Enseignant : Antoine Bonnet

Conférencier invité : les métiers de la musique - 2h

Mise en route du Mémoire de recherche

Dès le début de la première année, l'étudiant doit choisir un directeur de recherche parmi les enseignants-chercheurs du département de musique. L'enseignant suivra le travail pratique et théorique de l'étudiant lors de rendez-vous réguliers organisés tout au long des deux années. La méthodologie sera mise au point avec son accord, le suivi se fera à partir de la production rédactionnelle régulière de l'étudiant, qui se mettra en place dès le second semestre de la première année.

UE MINEURE 1

Arts, sciences humaines et sociales 1 - 12h CM

Ce cours est une introduction aux relations multiples et complexes des différents champs disciplinaires qui composent les sciences de l'homme et sciences sociales avec l'art ou les arts. Dans les limites de ce cours nous aborderons la sociologie de l'art, l'anthropologie et les études de genre, par l'examen de textes et d'exemples qui seront analysés et discutés en cours. Nous verrons comment chaque discipline envisage les phénomènes artistiques avec ses propres méthodes et outils et en quoi ceux-ci peuvent nous amener à repenser notre approche disciplinaire des arts.

Enseignante : Marion Polirsztok

Esthétique et philosophie de l'art 1 - 24h CM

Représenter, exprimer, instruire, connaître. Magnifier, exalter, consacrer. Divertir et distinguer. Critiquer, transgresser, libérer. Remémorer et anticiper. Telles sont sûrement quelques-unes des fonctions de l'art dont il n'est pas sûr qu'il soit, comme on le dit souvent, une activité autonome, autofinalisée ou désintéressée. A l'inverse de ce que dit l'idée d'un « art pour l'art » héritée du XIXe siècle, l'art et les arts sont puissamment inésrés dans notre vie sociale, morale et politique. Ils y acquièrent donc des finalités, des fonctions, une utilité par lesquels ils nous intéressent, par lesquels ils sont pour nous des motifs d'action, et par lesquels ils impliquent de notre part des usages.

Enseignante : Muriel Van Vliet

UE LANGUES

Langue au choix 1 – 24h TD

SEMESTRE 8

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
9	10	UE Méthodologie de la musicologie 2	
5	3	- Les outils de la recherche 2	12h TD / 1h
4	2	- Analyse de textes musicologiques 2	12h TD / 1h
10	10	UE Spécialisation et projet collectif 2	
4	1	- Enquête collective : conception, préparation, réalisation	12h CM / 1h
6	2	- Approche disciplinaire 2 : Historiographie	24h CM / 2h
		- Conférencier invité : les métiers de la musique	2h
MINEURE			
8	7	UE Mineure 2	
3	1	- Arts, sciences humaines et sociales 2	12h CM / 1h
5	2	- Esthétique et philosophie de l'art 2	24h CM / 2h
LANGUES			
3	3	Langue au choix	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		VEE facultative	

UE MÉTHODOLOGIE DE LA MUSICOLOGIE 2

Les outils de la recherche 2 - 12h TD

Parallèlement au travail réalisé individuellement par chaque étudiant avec son directeur de recherche, on discutera collectivement de leur Mémoire à partir des exposés qu'ils en feront : choix du sujet, élaboration de la problématique, corpus, méthode. Il ne s'agit pas dans ce cadre d'évaluer un travail mais de parler des difficultés rencontrées en sorte d'aider les étudiants à progresser dans leur recherche, l'objectif du second semestre étant que chaque étudiant ait établi un plan détaillé et rédigé une première partie de son Mémoire.

Enseignant : Antoine Bonnet

Analyse de textes musicologiques 2 - 12h TD

À la suite des lectures de textes proposées au premier semestre, les étudiant.e.s seront engagé.e.s à choisir chacun.e un texte ayant rapport à leur domaine de recherche et en feront elleux-mêmes la synthèse devant le groupe dans le cadre des travaux dirigés. Il s'agira de mettre en œuvre la méthodologie initiée au premier semestre et de s'approprier la lecture en tant qu'outil de travail fondamental de la recherche en sciences humaines et sociales. L'enseignant aura lui-même chacun des textes et jouera le rôle de « répondant » lors des exposés.

Enseignant : Joseph Delaplace

UE SPÉCIALISATION ET PROJET COLLECTIF 2

Enquête collective : conception, préparation, réalisation - 16h TD

Les étudiants mettront en pratique les différentes approches étudiées dans le Cours Magistral en réalisant une enquête de terrain inscrite dans une recherche collective dont la thématique sera déterminée au début de l'année, et qui sera menée en concertation avec des acteurs et/ ou évènements publics (concerts, festivals, créations, musicalisation de lieux publics...). Les séances serviront de cadre à l'expérimentation des pratiques de terrain et à la réflexion qui émergera d'une posture active et collaborative. Vu le caractère collégial de cette démarche de recherche, la fréquence

est strictement obligatoire à la fois en classe et à la session d'enquête organisée à l'extérieur de l'université et un minimum de flexibilité est demandée pour suivre les programmes des événements choisis.

Enseignante : Marta Amico

Encadrement de stages - 14h CM

Texte

Enseignant : Emmanuel Parent

Approche disciplinaire 2 : Historiographie - 24h CM

L'horizon de ce séminaire est l'histoire de la musicologie, abordée à partir d'une série de questions : Comment la définir ? Quand, pourquoi et comment s'est-elle constituée ? Quelles ont été ses évolutions ? Comment la situer actuellement ?...

Le volet proprement historique de ce séminaire s'articule autour des principaux acteurs de la discipline au tournant du XIXe au XXe siècle, des périodiques musicologiques, des organismes qui l'ont structurée, etc.

L'interrogation sur la musicologie ouvre à une interrogation plus générale sur la constitution d'une discipline : quels sont les éléments, les canaux, les institutions, qui permettent de la circonscrire, de la reconnaître et de l'installer dans le champ de la recherche ?

L'interrogation sur l'objet de la musicologie est l'occasion 1° d'une réflexion sur ce qui est musique et 2° d'une remise en cause, ou d'un élargissement, de la notion même de musique dans le domaine de la production savante occidentale au cours du XXe siècle, avec l'acceptation des musiques du monde, mais aussi à l'aune des avancées en éthologie.

Enseignant : Hervé Lacombe

Conférencier invité : les métiers de la musique - 2h

Texte

Conférenciers :

UE MINEURE 2

Arts, sciences humaines et sociales 2 - 12h CM

Ce cours est consacré à la méthodologie historique, ses réquisits et sa pratique, depuis la recherche, sélection, traitement et critique des sources jusqu'aux formes du discours historique. Afin de saisir les divers enjeux et problématiques de l'écriture de l'histoire, nous nous attacherons à retracer les grandes étapes et auteurs qui jalonnent l'histoire de l'histoire (historiographie) mais aussi à dresser les contours d'une boîte à outils concernant la démarche historique et les méthodes de sélection, de collecte et d'interprétation des sources historiques de la recherche en arts (archives écrites, archives orales, archives matérielles...).

Enseignant : Marion Denizot

Esthétique et philosophie de l'art 2 - 24h CM

Sur le tournant anthropologique en art et le tournant artistique en anthropologie : questionner l'altérité. Après avoir montré comment l'anthropologie se caractérise par sa capacité à déstabiliser les manières de penser propres à la pensée occidentale – il existe chez les Inuits, les Aborigènes australiens ou les Indiens d'Amérique du Nord, pour prendre quelques exemples parmi bien d'autres, des systèmes de représentation et d'organisation du monde et des êtres très différents de nos conceptions occidentales –, nous nous intéresserons aux pratiques d'artistes contemporains issus de communautés autochtones qui interrogent, dans un dialogue partagé avec l'anthropologie, ce qu'est « l'autre », qu'il s'agisse de l'altérité issue du colonialisme, de l'altérité sexuelle, ou encore de l'altérité ontologique (avec les non humains : plantes, animaux, esprits, etc.) par exemple. En bref, comment l'art contemporain et l'anthropologie peuvent-ils nous amener à envisager le monde en nous déprenant de la raison occidentale et de son impérialisme ? Dans le cadre de ce cours, nous travaillerons sur des œuvres exemplaires et nous engagerons un dialogue avec des artistes autochtones issus d'autres continents.

Enseignant : Philippe Le Guern

UE LANGUES

Langue au choix 2 - 24h TD

SEMESTRE 9

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
18 9 9	18 1 1	UE Spécialisation pluridisciplinaire 1 - Séminaire 1 : Musique et poésie ; le choix d'un poème - Séminaire 2 : Musique, langage et inconscient	24h CM / 2h 24h CM / 2h
12 6+6	12 1+1	UE Spécialisation musicologique 1 (4 ateliers obligatoires, 2 travaux à rendre) - Atelier 1 : Patrimoines musicaux Afrique-Amérique - Atelier 2 : Musique et intertextualité à la Renaissance - Atelier 3 : Santé et sciences de la musique - Atelier 4 : à déterminer	12h TD / 1h 12h TD / 1h 12h TD / 1h 12h TD / 1h
LANGUES			
		Langue au choix si non validée en Master 1	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		VEE facultative	

UE SPÉCIALISATION PLURIDISCIPLINAIRE 1

Séminaire 1 : Musique et poésie ; le choix d'un poème - 24h CM

Le choix d'un poème est un angle mort de la musicologie parce qu'elle le tient comme une donnée factuelle relevant du libre arbitre du compositeur et comme telle guère susceptible de visée scientifique. Mais tout poème peut-il être musicalisé par toute musique ? Qu'autorise-t-il, ou non, implicitement ? Et que devient-il dès lors que saisi par la composition ? À quelle condition existe-t-il encore *comme poème* dans l'œuvre musicale ? Peut-il ne pas être qu'un prétexte à une musique qui l'assimile aussitôt au nom de son orientation esthétique et de sa cohérence propre ? En réalité, cet angle mort fait fond sur un consensus discutable à bien des égards : que la possibilité de la rencontre d'un poème et d'une musique est *a priori* garantie par quelque médiation, particulièrement un affect supposé commun et/ou une structure partagée. Le cours s'attachera à déployer ce questionnement interdisciplinaire et critique à partir de deux cas emblématiques du XXe siècle : d'une part, dans le contexte de la modernité naissante puis hégémonique, les mises en musique de poèmes de Mallarmé (1842-1898) par Debussy et Ravel puis Boulez ; d'autre part, dans le contexte de la question de l'art « après Auschwitz » et plus précisément de la fameuse assertion si mal comprise d'Adorno, « écrire un poème après Auschwitz est barbare », les mises en musique de poèmes de Celan (1920-1970) par Birtwistle, Boucourechliev, Darmstadt, Holliger, Rihm et Ruzicka.

Enseignant : Antoine Bonnet

Séminaire 2 : Musique, langage et inconscient - 24h CM

Dans ce séminaire, nous évoquons les rapports entre musique et inconscient à partir d'une réflexion sur les relations entre musique et langage, et en illustrant nos propos d'exemples musicaux, textes, témoignages et extraits de films. D'un point de vue théorique, nous nous appuyons sur quelques textes fondateurs de la linguistique et de la sémiologie (Saussure, Jakobson, Hjelmslev, Pierce, Molino, Nattiez). Nous aborderons le champ de la psychanalyse à travers le « malentendu » freudien, le mythe du meurtre du père exposé dans *Totem et tabou*, le modèle analytique développé dans *Le Moïse de Michel-Ange*, ainsi que d'autres textes comme *L'inquiétante étrangeté*, *Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci*, ou encore *Le malaise dans la culture*. Nous évoquerons également certains extraits du *Séminaire* de Lacan, qui nous permettront d'aborder des concepts comme l'objet petit *a*, la *lalangue*, la répétition, l'articulation réel / symbolique / imaginaire ou encore la jouissance. Nous mettrons ces concepts psychanalytiques à l'épreuve d'œuvres musicales de genres et d'époques variés. Ce cours est intégré aux divers enseignements dispensés dans le cadre du groupe de recherches transdisciplinaires *Kairos*.

Enseignant : Joseph Delaplace

UE SPÉCIALISATION MUSICOLOGIQUE 1

Atelier 1 : Patrimoines musicaux Afrique-Amérique - 12h TD

Peut-on parler de musiques noires ? Migrations des patrimoines musicaux Afrique-Amérique. La notion de musique noire est une catégorie musicale appelée à être déconstruite. Elle est en effet insaisissable d'un point de vue musicologique mais elle constitue un fait de langage sociologiquement pertinent et une réalité sociale débattue par les musiciens, les publics, et leurs intermédiaires. À partir d'un examen de la littérature existante et des recherches propres de l'enseignant, nous examinerons en quoi un dialogue interdisciplinaire entre une ethnomusicologie analytique et une approche historique et anthropologique sur la condition noire et les patrimoines musicaux afro-diasporiques peut permettre de reposer à nouveaux frais la question de l'existence et de l'inexistence de l'idée de musique noire.

Enseignant : Emmanuel Parent

Atelier 2 : Musique et intertextualité à la Renaissance - 12h TD

Ce séminaire propose d'examiner le phénomène de l'intertextualité (citation, allusion, paraphrase, « parodie », imitation, émulation) dans la musique de la Renaissance. On étudiera en détail, à l'aide de quelques exemples, les rapports, parfois très étroits, existants entre la production musicale sacrée et profane.

Enseignant : Agostino Magro

Atelier 3 : Santé et sciences de la musique - 12h TD

L'IRM à la fin des années 1990 révolutionne les sciences cognitives en démontrant grâce à l'imagerie médicale ou neuro-imagerie que la musique semble une nécessité biologique vitale pour l'être humain. Le cours portera sur les recherches actuelles en neurosciences de la musique, avec de nombreux exemples d'applications cliniques. L'atelier donnera lieu à la rédaction d'un mémoire sur une liste de sujets au choix ou choix personnel, mémoire qui devra être mis en lien avec l'expérience personnelle de l'étudiant-e concernant son rapport à la musique et à l'utilisation potentielle ou réelle de celle-ci dans un contexte thérapeutique.

Enseignante : Géraldine Gaudefroy Demombynes

Atelier 4 : - 12h TD

Descriptif en cours

Enseignant : à déterminer

UE LANGUES

Langue au choix si non validée en Master 1 - 24h TD

SEMESTRE 10

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
5 5	5 1	UE Spécialisation pluridisciplinaire 2 - Séminaire 3 : Musique, théâtre et danse	24h CM / 2h
25 25	25 1	UE Spécialisation musicologique 2 - Séminaire 4 : Formation à la recherche ; les concepts en jeu - Soutenance des Mémoires de recherche	16h CM / 2h
LANGUES			
		Langue au choix si non validée en Master 1	24h TD / 2h
FACULTATIF			
		VEE facultative	

UE SPÉCIALISATION PLURIDISCIPLINAIRE 2

Séminaire 3 : Musique, théâtre et danse - 24h CM

Le point de départ de ce séminaire est une interrogation sur la relation que la musique entretient avec ce qui n'est pas elle, ou la fonction qui lui est attribuée, dans le spectacle, que ce soit au théâtre (musique de scène, opéra, théâtre musical) ou dans la danse. Chaque année un sujet, un genre, une ou des œuvres seront choisis pour aborder ce questionnement à partir d'exemples concrets ou d'une question particulière. Par exemple : le recours aux danses espagnoles dans *Carmen* de Bizet : sources, fonction et dramaturgie ; les divers usages de la musique dans une pièce de théâtre ; la construction d'un spectacle de music-hall ; composer pour un ballet : de la partition fonctionnelle à l'œuvre musicale autonome ; etc.

Enseignant : Hervé Lacombe

UE SPÉCIALISATION MUSICOLOGIQUE 2

Séminaire 4 : Formation à la recherche ; les concepts en jeu - 16h CM

Ce cours s'emploiera à manipuler les outils généraux de méthodologie dans le cadre particulier du champ disciplinaire musicologique. Il visera aussi à inscrire la pensée musicale dans le cadre des sciences humaines. Les travaux en cours des étudiants et les problèmes rencontrés dans leur recherche alimenteront la réflexion collective. L'évaluation de ce séminaire est prise en compte dans celle du Mémoire.

Enseignants : Antoine Bonnet et Hervé Lacombe

Soutenance des Mémoires de recherche

Le mémoire doit comporter un minimum de 100 pages (environ 2.000 signes par page), être impérativement édité sur traitement de texte et contenir les illustrations et annexes nécessaires. Il devra présenter toutes les caractéristiques méthodologiques d'un écrit universitaire (plan, appareil de notes, bibliographie, index...) ; le détail des règles de présentation sera défini avec le directeur de recherche. La rédaction du Mémoire nécessite un travail important et la rigueur de sa présentation est indispensable. Il est soutenu devant un jury composé d'au moins deux enseignants-chercheurs, dont le directeur de recherche, auxquels l'étudiant doit fournir un exemplaire papier et le fichier pdf de son Mémoire.

MASTER

MENTION *CRÉATION NUMÉRIQUE*

Ce master, auquel prépare la Licence du Département de Musique,
est formellement rattaché à l'Unité de Formation et de Recherche (UFR)
Arts, Lettres, Communication (ALC).

Il n'est en effet pas propre à une discipline
et y préparent plusieurs autres départements.

<https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-creation-numerique-JF9FRW72.html?search-keywords=Création+numérique>

DOCTORAT

MUSIQUE ET MUSICOLOGIE

Ce doctorat, auquel préparent les Masters *Musicologie* et *Création Numérique*, est comme tout doctorat formellement rattaché à une École Doctorale, en l'occurrence *Arts, Lettres, Langues* (ED 595).

<https://ed-all.doctorat-bretagneoire.fr/fr>