

MASTER
MENTION MUSICOLOGIE
Musique et pluridisciplinarité

Responsable : Antoine Bonnet

SEMESTRE 7

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
9		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		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	24h CM / 2h 2h
Mise en route du Mémoire de recherche			
MINEURE			
8		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		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 XIX^e 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

Attention : La moyenne en langue doit être obtenue pour prétendre au diplôme de Master. Si ce n'est pas le cas au terme des deux semestres de Master 1, possibilité de rattrapage d'un ou des deux semestres en Master 2.

SEMESTRE 8

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
9		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		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
		- Encadrement de Stages	14 CM
		- Conférencier invité	2h
MINEURE			
8		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		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 lu lui-même chacun des textes et jouera le rôle de « répondeur » 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 événements 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

Le master musicologie s'appuie sur un stage d'une durée de 1 à 3 mois dans une institution culturelle partenaire ou une entreprise du choix de l'étudiant. La visée du stage est l'observation, la description, l'analyse, la problématisation d'une situation professionnelle en relation avec les arts. Festivals, maisons de production, labels, médias, centres culturels, médiathèques et institutions musicales sont autant de lieux – toutes esthétiques confondues – dans lesquels les étudiants sont amenés à réfléchir à leurs perspectives d'insertion professionnelle à l'issue du master.

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 XIX^e au XX^e 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^o d'une réflexion sur ce qui est musique et 2^o 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 XX^e 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

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

Si la place de l'innovation technique est souvent minorée, voir occultée, dans l'analyse des mouvements artistiques et culturels au profit d'autres facteurs explicatifs (la structure du marché, les formes de régulation publique, l'influence d'acteurs majeurs – artistes, curateurs, collectionneurs, critiques, etc. –), elle occupe pourtant une place centrale dans la genèse puis le développement des productions artistiques. Sophie Maisonneuve, par exemple, a bien montré comment s'établissait le lien entre les conventions qui, dès l'invention du gramophone, règlent les manières d'écouter la musique et les dispositifs techniques eux-mêmes. Marc Touché a, de façon similaire, étroitement associé la genèse et le développement du rock à l'électro-amplification, soulignant l'importance des microphones, amplificateurs, etc. De même, de nombreux travaux ont souligné l'incidence du virage numérique sur le cinéma, la photographie, etc.

Ce cours sera divisé en deux grandes parties : au préalable, nous montrerons comment - de Heidegger à Latour en passant par Ellul, Simondon, Giddens, Beck, etc. - la technique peut être pensée comme fait social. Puis, en nous appuyant sur l'analyse de différentes technologies emblématiques d'époques déterminées, - le microphone, le banc de montage, le sampler, l'intelligence artificielle, etc. - nous chercherons à préciser les enjeux que soulève l'innovation technique dans les mondes de l'art.

Enseignant : Philippe Le Guern

UE LANGUES

Langue au choix 2 - 24h TD

SEMESTRE 9

ECTS	Coeff.	Enseignements	Volume horaire Semestre / hebdo
MAJEURE			
18		UE Spécialisation pluridisciplinaire 1	
9	1	- Séminaire 1 : Musique et poésie ; le choix d'un poème	24h CM / 2h
9	1	- Séminaire 2 : Musique, langage et inconscient	24h CM / 2h
12		UE Spécialisation musicologique 1	
6+6	1+1	(3 ateliers obligatoires, 2 travaux à rendre)	
		- Atelier 1 : Patrimoines musicaux Afrique-Amérique	12h TD / 1h
		- Atelier 2 : Musique et intertextualité à la Renaissance	12h TD / 1h
		- Atelier 3 : Musique baroque	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 XX^e 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 : Musique baroque - 12h TD

Des sources au spectacle : l'exemple de la tragédie

Enseignante : Géraldine Gaudefroy-Demombynes

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	1	UE Spécialisation pluridisciplinaire 2 - Séminaire 3 : Musique, théâtre et danse	24h CM / 2h
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

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.