

UE 1. I. Intitulés et résumés des Séminaires, Master 1 et Master 2

RAPPEL : master 1 : deux séminaires de 13h par semestre (en tout, 52 h) ; master 2 : trois séminaires de 13h par semestre (en tout, 68 h). Certains séminaires durent deux semestres, d'autres un seul. Ces choix se font en accord avec le directeur ou la directrice de recherche dans le cadre du contrat pédagogique.

Jean-Pierre BARTOLI : Analyse musicale de la musique tonale : approches comparées et rhétorique générale (deux semestres)

Le programme de ce séminaire se fondera soit sur les corpus musicaux proposés par les étudiants désirant travailler sur la musique tonale dans le cadre de leur mémoire de Master, soit sur un corpus choisi en commun pour étude collective. On y discutera de différentes méthodes et théories pour identifier les approches les plus pertinentes. On mettra également l'accent sur la rhétoricité potentielle des principes syntaxiques de la tonalité.

Frédéric BILLIET : Iconographie musicale au Moyen Âge – Musiconis (1er semestre)

S1 : Analyse des représentations du son du Moyen Âge et méthodes d'indexation. L'analyse du manuscrit médiéval considéré comme multimédia permet de former l'esprit critique face aux médias actuels.

Muriel BOULAN : Histoire, analyse et stylistique des répertoires instrumentaux, XVIIIe-XIXe siècles (un semestre)
Séminaire suspendu en 2020-2021.

Philippe CATHÉ : Œuvres rarement analysées (deux semestres)

Il y a des modes et des biais en analyse musicale comme dans toutes les disciplines. L'un des enjeux de ce séminaire sera de les débusquer, de les conscientiser. Nous nous attacherons donc à analyser des partitions de compositeurs qui le sont rarement ainsi que des œuvres pour lesquelles les analyses existantes sont insuffisantes ou peu convaincantes. De 1600 à nos jours, de Strozzi à l'opérette, de la suite de danses à la chanson, de la cantate à la musique de chambre et l'opéra, se dessinera un panorama éclectique de la musique européenne.

Jean-Marc CHOUVEL : Création instrumentale et électroacoustique (1er semestre)

L'objectif de ce cours est de se familiariser concrètement avec les outils et les formes de pensée de la création actuelle. Une attention particulière sera portée à la mixité des œuvres et aux transferts d'une modalité artistique à une autre. Les étudiants seront incités à s'impliquer dans les enjeux les plus contemporains de la création musicale en assistant aux événements artistiques programmés lors de la saison musicale. Ils seront amenés à bâtir leurs propres propositions artistiques, à en assumer collectivement la réalisation, et à les produire en concert.

Jérôme CLER : écrire l'ethnomusicologie (deux semestres)

Le séminaire d'ethnomusicologie est le lieu de partage des recherches en cours, ouvert également aux doctorant.e.s en ethnomusicologie. Ce sont donc en partie les étudiant.e.s qui nourrissent le séminaire par leurs présentations. Le reste du temps, le séminaire présente l'écriture de la recherche (ethnographie, analyse musicale, etc.), et examine la nature des sources et du discours savant dans cette discipline (paroles de musiciens, érudition locale, sources académiques...). Particulièrement, pour 2020-2021 : nous travaillerons sur les textes, à partir des grands auteurs francophones de la discipline.

Danielle COHEN-LÉVINAS : Les littératures musicales de l'opéra : métaphysique, écritures dramatiques et dramaturgies (deux semestres)

La question de l'opéra est au cœur de la tradition musicale occidentale. L'opéra, en tant que genre et forme, ne relève pas du strict musical ou du strict compositionnel. Son histoire se confond étroitement avec des préoccupations de nature philosophique et esthétique, de sorte que le rapport qui s'établit entre la dramaturgie et la musique, ou encore, entre les voix et l'orchestre ou entre le temps de l'action et le temps de la musique, constitue comme autant de problématiques majeures en vigueur dans ce que nous appelons « métaphysique musicale ». Dans le cadre de ce séminaire, nous abordons des œuvres lyriques appartenant à différentes périodes de l'histoire de la musique, du XVIIe au XXIe siècle. La perspective est transhistorique.

Laurent CUGNY, Jazz et musiques audiotactiles (deux semestres)

La catégorie « musiques audiotactiles » recoupe en grande partie celle de « musiques populaires », mais elle marque l'accent particulier mis sur la façon dont ces musiques sont produites (la « formativité ») plutôt que sur leur rapport à une sphère du « populaire ». La question de la phonographie en particulier, occupe une place déterminante. Ce séminaire propose une introduction aux concepts les plus importants qui ont émergé dans le champ des musicologies du jazz et des musiques dites populaires, de façon à mieux comprendre les enjeux des débats en cours dans ces domaines.

Gilles DEMONET : Analyse multifonctionnelle et cartographie des salles de concert d'Île-de-France (deux semestres)

Ce séminaire fait suite à celui qui était en 2019-2020 consacré aux salles de concert de Paris. Au travers d'une approche pluridisciplinaire notamment historique, esthétique et institutionnelle et en prenant appui sur les résultats issus de la première année (à savoir : une base de données constituée de 350 entrées qui permet des tris par type de programmation, par localisation, etc., une notice-type de salle et une fiche-type descriptive d'un territoire), il a pour finalité à la fois de dresser une typologie originale des salles de concert d'Île-de-France (toutes programmations confondues) combinant une pluralité d'enjeux (de

programmation, architecturaux, économiques, sociaux, politiques et symboliques) et d'approfondir la question des relations entre lieu de concert et territoire.

Catherine DEUTSCH et Théodora PSYCHOYOU : Cartographier le baroque musical
Séminaire suspendu en 2020-2021

Sylvie DOUCHE : Musique et autres arts, XIXe et XXe siècles : *Musique et presse sous la Monarchie de Juillet , l'exemple du Journal des Demoiselles* (deux semestres)

Après avoir considéré les conditions favorables à l'essor de la presse en France (et notamment de la presse spécialisée) à partir de 1820, nous nous centrerons sur le Journal des Demoiselles (décennie 1840) selon trois axes principaux : la presse pour la jeunesse ; les suppléments musicaux (romances et pièces pour piano en particulier) ; ainsi que la place et l'éducation de la jeune fille en France au XIXe siècle.

Olivier JULIEN : Musiques populaires anglo-américaines (aspects stylistiques, historiques, technologiques)
(1er semestre)

Ce séminaire permet aux étudiants d'acquérir la culture indispensable à tout chercheur travaillant sur les musiques populaires. Nous y abordons les courants de pensée qui ont traversé les popular music studies depuis leur origine tout en nous arrêtant sur les auteurs et sur certains des textes qui ont marqué le développement de cette (méta-)discipline. Dans le même ordre d'idées, plusieurs séances sont consacrées à l'historiographie des musiques populaires anglo-américaines d'après la Seconde Guerre mondiale.

Philippe LALITTE : Enregistrer la performance, performer l'enregistrement (deux semestres)

À l'intersection des Performance studies, des Sound studies et de l'analyse musicale, ce séminaire se propose de questionner la relation entre performance et enregistrement sonore. Il s'agira, d'une part, d'examiner l'impact des technologies d'enregistrement et de reproduction de la musique – de l'analogique au numérique – sur la performance (de l'interprète, du producteur et de l'ingénieur du son) et sur les pratiques d'écoute des auditeurs et, d'autre part, d'initier une réflexion sur les outils théoriques et informatiques pouvant servir de base à l'analyse de la performance musicale enregistrée dans ses dimensions sonores, musicales et perceptives.

Raphaëlle LEGRAND : Analyser la musique baroque : outils et méthodes (deux semestres)

Ce séminaire explore diverses approches de la musique baroque, notamment française. L'année 2020-2021 sera consacrée à la question de l'analyse musicale "avant et après Rameau". Comment analyser la musique pré-ramiste sans la théorie de Rameau qui informe profondément notre perception de la musique tonale ?

Louisa MARTIN-CHEVALIER : Musique et Politique : Les expériences modernistes du début du xxe siècle en Russie **(2e semestre)**

Ce séminaire propose de s'interroger sur les enjeux de la rencontre entre musique et politique, à partir de l'étude des expériences modernistes russes du début du xxe siècle. En effet, l'avant-garde musicale rencontre l'avant-garde politique, et certains musiciens modernistes s'engagent activement dans la refondation de la société russe après les événements révolutionnaires de 1917. Ils actent d'une crise de la musique qui ne peut être dépassée que par l'élaboration de nouveaux langages (atonalité, microtonalité, futurisme, constructivisme, invention de nouveaux instruments), en lien avec la réalité sociale du pays.

Après des séances consacrées à l'analyse d'œuvres musicales et de projets multi-artistiques russes emblématiques, les étudiant-e-s seront amené-e-s à élargir cette thématique et proposeront une étude d'œuvre issue d'un autre contexte politique autoritaire.

Benoît NAVARRET : Lutheries et pratiques dans les musiques actuelles **(2e semestre)**

Ce séminaire place l'instrument de musique au cœur de l'étude des musiques populaires. Il permet d'aborder diverses méthodologies de recherche en lien avec la facture instrumentale et les pratiques musicales. Par ailleurs, les étudiants devront présenter leurs travaux. L'orientation du séminaire sera donc ajustée en fonction des thématiques de recherche de chacun.

François PICARD : Ethnomusicologie (deux semestres)

L'ethnomusicologie est une anthropologie de la musique, définie tantôt par ses objets, les musiques traditionnelles, ou de tradition orale, tantôt par ses méthodes, l'observation sur le terrain. Le séminaire, lui, s'inscrit dans une tradition, celle de la préparation avant le départ et du compte-rendu au retour, moments d'écoute, de partage et d'échanges.

Isabelle RAGNARD : Musiques profanes du Moyen-Âge : quelles sont les œuvres "de références" ? **(2e semestre)**

Ce séminaire invite à s'interroger sur les relations entre, d'une part, les travaux musicologiques (découverte des sources, établissement de transcriptions modernes) et, d'autre part, les premières restitutions sonores (concerts et enregistrements discographiques) des musiques du Moyen âge. Cette année, l'enquête portera tout particulièrement sur la constitution d'un corpus « canonique » (ou « de références ») d'œuvres musicales médiévales au cours du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Les étudiants seront amenés à dépouiller des manuels et des écrits de vulgarisation musicologiques afin d'établir la liste des exemples musicaux cités, puis de repérer leur circulation dans d'autres média (concert, radio et disques).

Hyacinthe RAVET : Sociologie de la musique (deux semestres)

À partir des thématiques de recherche des étudiantes et des étudiants, le séminaire interroge les rapports entre musique et société selon une approche sociomusicologique. Il approfondira cette année la thématique "Écouter sans voir" en lien avec la question de l'accès à la vie artistique et musicale.

Jeanne ROUDET : Les « anciens maîtres » au piano : éditions, pastiches et styles d'exécution au XIXe siècle (semestre 2)

Dès le début du XIXe siècle, les pianistes remettent à l'honneur un florilège d'œuvres pour le clavecin et fondent un répertoire canonique qui est encore le nôtre. À partir de l'observation de la notation des pièces revisitées pour le piano et des pastiches conçus par les pédagogues comme voies d'accès aux chefs-d'œuvre, nos séances s'attachent à l'étude des styles d'exécution en lien avec le master MIMA Fortepiano. Notre réflexion s'enrichira du travail d'instrumentistes et chanteurs désirant explorer leurs répertoires.

Alice TACAILLE : Musique et poésie au XVIe siècle : du vers au chant (deux semestres)

Thème 2020-2021: Chant populaire, chant spirituel et controversé : Autour d'Artus Désiré.

Ce séminaire est un espace d'échanges avec littéraires, historiens, interprètes et musicologues autour de la poésie chantée dans la forge du « Petit Siècle ». Et notamment la langue comme creuset de la musique, le sonore et la musique comme pouvoirs de la poésie, et, dans l'atelier des hommes de lettres, des poètes et des musiciens, les pratiques et les utopies de ce mariage.

Jean-Jacques VELLY : Romantisme et Modernité dans l'œuvre de Wagner et de Strauss (deux semestres)

Après avoir défini quelques aspects du concept de Modernité dans la seconde moitié du XIXe siècle, le séminaire s'appuiera sur des œuvres musicales majeures pour approfondir en quoi la notion de modernité est un élément à part entière de la dramaturgie, que ce soit dans le domaine lyrique (opéra...) ou symphonique (poème symphonique, par exemple). Construits autour de thématiques distinctes, mais complémentaires, les deux semestres permettront aux étudiants de travailler de manière intensive sur deux grandes œuvres du répertoire.

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES : Séminaire de l'équipe Lutheries-Acoustique-Musique (LAM, Institut Jean Le Rond d'Alembert)

Programme : <http://www.lam.jussieu.fr>

Gilles DEMONET, Sylvie DOUCHE (Sorbonne Université) et Catherine TREILHOU-BALAUDE (Sorbonne Nouvelle) : Paroles et Musiques

Séminaire suspendu en 2020-2021, remplacé par

Frédéric BILLIET (Sorbonne Université) et Catherine NAUGRETTE (Sorbonne Nouvelle) : Le rythme au croisement des arts - Séminaire interuniversitaire (2e semestre)

À chaque art son rythme, et/ou ses rythmes (particulièrement au théâtre), soit une structure différente, une manière singulière de se construire et de se déployer dans l'espace et dans le temps, de se percevoir sous l'angle d'une expérience esthétique différente, jouant sur des registres différents du sensible, notamment en ce qui concerne ces deux dimensions majeures de la perception que sont la vue et l'ouïe. Or, qu'en est-il lorsque le rythme se construit au croisement des arts ? Qu'une œuvre, ou que plusieurs œuvres qu'une même pratique artistique assemble, font se rencontrer des expériences rythmiques qui ne se structurent pas de la même manière, qui ne travaillent pas de semblable façon sur le spatial et le temporel, le regard et l'oreille, qui n'en appellent pas enfin aux mêmes gestes artistiques ni aux mêmes moyens, ni ne dépendent aux mêmes enjeux esthétiques sur le plan du rythme?

UE 1. II. Intitulés et résumés des Cours, Master 1 et Master 2 ¹

Cours proposés aux semestres impairs

• *L'Église et sa musique*, Frédéric Billiet

Étude des conditions de composition, d'interprétation et de conservation de la musique de l'église chrétienne du Moyen Âge à nos jours : histoire des textes, statut des sources, évolution des formes, terminologie, esthétique musicale.

• *L'analyse cognitive : vers une musicologie du sujet ?* Jean-Marc Chouvel

L'analyse musicale est à la croisée de deux chemins : l'un va vers l'objectivation du phénomène lui-même et cherche à décrypter des logiques "internes", l'autre cherche à comprendre le sens de ces logiques et doit se confronter au problème de leur valeur pour un sujet, en l'occurrence un auditeur. Et si ces deux directions n'en faisaient qu'une ? C'est en tout cas un des enjeux de l'analyse cognitive... À partir d'exemples concrets issus des recherches personnelles des étudiants, il s'agira de produire des analyses à la fois très rigoureuses dans leurs descriptions et très riches dans leur capacité à interpréter. Suivant les années, une thématique particulière pourra être déterminée, en cohérence par exemple avec l'actualité scientifique du laboratoire de recherche.

• *Ethnologie*, Jérôme Cler

Qu'appelle-t-on "ethnologie", dans les années 1950, quelles démarches, quelles méthodes ? Dans quelle mesure la linguistique, et particulièrement la phonologie (phonemics) représente un modèle méthodologique pour l'anthropologie et la musicologie ? Comment ce qu'on a appelé "anthropologie structurale" a pu inspirer les méthodes d'analyse musicale ? Ce cours est destiné principalement aux étudiants formés à la musicologie, et n'ayant jamais reçu de formation en anthropologie/ethnologie.

¹ Les cours de recherche sont mutualisés entre les deux années de Master.

- *Son et image*, Jérôme Cler
Comment enregistrer/filmer la musique ? La question se pose pour l'ethnomusicologue, mais aussi pour tout(e) musicologue soucieux de restituer une performance, un geste musical, une pratique, etc. Ce cours propose d'initier les étudiants à l'écriture audiovisuelle à partir d'extraits de films analysés et commentés. Les étudiants sont invités à fabriquer un petit film d'une dizaine de minutes sur une idée de leur choix. Tout étudiant intéressé peut prendre contact avec l'enseignant au préalable : jerome.cler@sorbonne-universite.fr.
- *Atelier d'écoute de la musique du xxe siècle : écritures compositionnelles, analyse et interprétation*, Danielle Cohen-Lévinas
Le cours a pour objet de développer une méthodologie de l'analyse du répertoire de la musique du xxe siècle, par l'écoute des œuvres, selon des grilles et des outils de perception qui sont eux-mêmes définis à partir d'une reconnaissance des styles, des systèmes et des esthétiques en vigueur dans chacune des œuvres qui fera l'objet d'un travail par l'écoute. Ce cours sera consacré à la première moitié du xxe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
- *Méthodologie du questionnaire*, Caroline Cueille
Initiation à l'analyse quantitative de données musicologiques provenant de diverses sources en s'appuyant sur les ressources du logiciel Modalisa. Formation au questionnaire.
- *Les rythmes du jazz*, Laurent Cugny
Le jazz est censé avoir renouvelé les approches du rythme. Qu'en est-il réellement ? De quoi parle-t-on quand on évoque "le rythme", "les rythmes" ? L'étude de cette question partira de considérations générales sur le rythme pour se poursuivre avec une exploration des rythmes du jazz et de leur histoire à l'aide de nombreux exemples puisés dans toutes les époques du jazz.
- *Musique et texte*, Sylvie Douche
Outre les liens historiques entretenus entre musique et texte poétique, ce cours envisagera plusieurs modalités d'approche du texte en plaçant la voix (parlée et chantée) au cœur de la réflexion théorique.
- *Valorisation du fonds ancien de la Bibliothèque Clignancourt*, Raphaëlle Legrand
La bibliothèque Clignancourt possède un important fonds ancien d'opéras et d'opéras-comiques. Le cours sera consacré à l'édition musicale en France et en Angleterre au xviiie siècle. Des travaux pratiques à partir des documents de cette époque s'appliqueront à l'inventaire et l'étude préparatoire à la numérisation et mise en ligne du fonds de partitions conservées à Clignancourt. Le cours aura lieu en bibliothèque.
Attention !, le cours aura lieu en bibliothèque. Nombre limité de places compte tenu de la situation sanitaire. Inscription préalable auprès de R. Legrand.
- *Genre et musicologie*, Raphaëlle Legrand
« Opéra baroque : le mélange des genres ». La première partie du cours (années paires, donc 2020-2021) étudie la notion de genre à travers l'exemple de l'opéra baroque, tant au niveau des personnages (représentations du féminin, du masculin, des sexualités) que des personnes (chanteuses et chanteurs, castrats, travestis, etc.). Cette année sera particulièrement consacrée à l'opéra français de Lully à Rameau.
« Écrire l'histoire des musiciennes » (années impaires, 2021-2022). La seconde partie de ce cours présente la place des musiciennes dans la société des xviie et xviiie siècles tout en analysant les raisons qui ont généré leur oubli. Comment découvrir les documents les concernant et comment écrire leur histoire ?
- *Entendre, transcrire, rendre compte : analyse formelle des musiques traditionnelles*, François Picard
Avant de s'interroger sur la transmission, les conceptions endogènes, l'histoire comparée, il convient d'apprendre à entendre et à utiliser les moyens de rendre compte, en particulier par oral et écrit des musiques, phénomènes sonores, culturellement organisés. Il s'agit ici aussi d'un atelier à la carte, qui suit l'étudiant de la préparation au retour de terrain : bibliographie, entretien, prises de notes, enregistrement, transcription, analyse du signal sonore sur ordinateur, rédaction, présentation des problématiques et des résultats.
- *Musique et science au xviie siècle, entre théorie et pratique*, Théodora Psychoyou
Cours suspendu en 2020-2021
- *Ressources électroniques et étude des manuscrits musicaux (codicologie)*, Isabelle Ragnard
Ce cours articule deux technologies qui sont très éloignées chronologiquement : les ressources numériques actuelles et les livres manuscrits du Moyen Âge et de la Renaissance. Seront d'abord présentées les ressources électroniques — les bases de données et reproductions numériques de manuscrits et les autres sites musicologiques disponibles sur Internet — devenues indispensables au chercheur comme à l'interprète de la musique médiévale. Les techniques d'observation des manuscrits musicaux eux-mêmes (codicologie) seront ensuite détaillées : les supports (parchemin et papier), la fabrication des codex, l'apparition de la portée, les diverses mises en page selon le type de répertoire musical, etc. Cette approche, qui s'apparente souvent à une enquête de détective, se veut ainsi une histoire de la "partition" musicale avant l'invention de l'imprimerie. Le cours est ouvert à tous les étudiants, quels que soient leur sujet et leur période de recherche.

- *Paléographie musicale 1 (notation italienne du XIVe siècle)*, Isabelle Ragnard
La notation musicale utilisée en Italie au Trecento (XIVe siècle) s'avère très différente de celle de l'ars nova française. Moins rigide sur le plan rythmique, elle permet d'écrire avec subtilité la souplesse de la voix.
Le cours comprendra la transcription de compositions notées dans différents manuscrits puis l'étude de leurs variantes d'une source à l'autre, enfin plusieurs versions discographiques seront confrontées. Il s'adresse aux étudiants médiévistes cherchant à acquérir une autonomie dans le déchiffrement des partitions médiévales, mais aussi à toutes celles et ceux qui souhaitent aiguïser leur écoute critique des œuvres musicales du passé.
- *Sociologie des arts*, Hyacinthe Ravet
Cours suspendu en 2020-2021
- *Chanter en français au XVIe siècle : sources et ressources pour la langue parlée et chantée*, Alice Tacaille
La langue française est le grand laboratoire intellectuel et sensible des poètes et des musiciens au XVIe siècle. Grammairiens, poètes, humanistes y consacrent de nombreux ouvrages, qui permettent aujourd'hui de pratiquer la prononciation en comprenant sa diversité et son importance centrale, en amont du Grand Siècle. Travail théorique et application au répertoire vocal du XVIe siècle
- *Musique et médias*, Jean-Jacques Velly
Cours d'ouverture proposé aux étudiants du parcours Musicologie. Thèmes abordés : les différents acteurs de la filière musicale, l'impact et l'innovation technologique des médias dans l'évolution du goût musical, l'industrie de la musique enregistrée et ses évolutions actuelles (Internet, téléchargement, droit d'auteur...), les radios musicales, quelques notions d'économie de la musique, présentation et analyse des grandes idées du livre « Bruits » de Jacques Attali.
- *L'orchestre : histoire, méthodes, pratiques*, Jean-Jacques Velly
De Monteverdi à nos jours, l'évolution du concept d'orchestre au travers des usages liés à chaque époque dans la sphère occidentale. L'impact de la facture instrumentale sur la création orchestrale. Les aspects théoriques et pratiques sur le rôle de l'orchestre dans l'expression de la pensée musicale. Les traités d'instrumentation et d'orchestration.

Cours proposés aux semestres pairs

- *Sémiotique générale et sémiotique musicale*, Jean-Pierre Bartoli
Après une introduction générale aux théories linguistiques et sémiotiques (Saussure, Peirce, Hjelmslev, Jakobson, Martinet, Eco, Groupe *mu, et alii*), ce cours examine les hypothèses émises sur la nature sémiotique de la musique et les méthodes d'analyse qui sont à même d'en rendre compte. Dans une perspective critique, seront notamment abordées les théories de la musique comme système signifiant, la rhétorique musicale classique (baroque) et contemporaine, les lectures programmatiques de la seconde moitié du XIXe siècle, la sémiologie musicale autour de Jean-Jacques Nattiez, la narratologie, les théories des topiques et intonations musicales, etc.
- *Musiques croisées – MUSICOMED*, Frédéric Billiet
Cours suspendu en 2020-21
- *Théories et méthodes analytiques*, Philippe Cathé
Dans la continuité du cours proposé en alternance avec Jean-Pierre Bartoli, celui-ci proposera l'étude de théories et méthodes analytiques adaptées à un répertoire vocal et instrumental, harmonique ou non, tonal, polytonal ou atonal. L'objectif sera de rendre simples et compréhensibles des méthodes diverses aux noms parfois rébarbatifs, voire décourageants, et de montrer pour quels répertoires et pour quelles recherches elles peuvent se montrer utiles et donner des résultats fructueux.
- « Terrain » : *musique, sociétés rurales et islam en Turquie*, Jérôme Cler
Ce cours, ouvert également aux étudiants du master « mondes arabes et musulmans », présente le « terrain » d'ethnomusicologue de J. Cler dans le monde rural turc et musulman et dans les Balkans. Sont abordées les thématiques suivantes : « géomusicologie », musique et islam, différences entre islam sunnite, et chiisme anatolien (confréries alévi/bektachies), poésie, musique et danse rituelle. Ce cours ne requiert pas des étudiants M.A.M. de connaissances techniques en musique ; pour les étudiants en musicologie, il apporte des connaissances précises sur le monde musulman, et sa relation à la musique
- *Qu'est-ce que les philosophes pensent de la musique ?*, Danielle Cohen-Lévinas
Le cours se propose d'ausculter et d'analyser ce qui fonde depuis l'Antiquité les relations entre musique et philosophie, ce qui légitime la proximité entre ces deux disciplines, ainsi que leurs désaccords. Il s'agit, en s'appuyant sur des textes précis des philosophes, notamment de Platon, Hegel et Nietzsche, en passant par Saint Augustin et Descartes, de montrer comment la musique, dès l'origine de la philosophie, fut source de spéculation et de recherche pour les philosophes et comment, en retour, les musiciens – théoriciens, interprètes et compositeurs – ont appréhendé cette proximité souvent paradoxale.

· *Atelier d'épistémologie et d'historiographie musicales*, Catherine Deutsch
Cours suspendu en 2020-2021

· *L'analyse des musiques populaires enregistrées*, Olivier Julien

Ce cours envisage les musiques populaires sous l'angle du rapport qu'elles entretiennent à la phonographie. Graphophone, phonographe, gramophone : nous commençons par évoquer les inventions qui ont conduit à la réorganisation de l'industrie de la musique autour du support enregistré. Nous nous intéressons également à la façon dont cette réorganisation a bouleversé les musiques populaires dans leurs modes de diffusion et de consommation ; quant à l'évolution de leur mode de production sous l'influence du magnétophone à bande et de la technologie multipiste, elle nous amène à nous interroger sur la nature même de l'objet qui est au cœur de la *popular musicology*.

· *Anthropologie religieuse de la musique*, François Picard

Nous plaçant dans les espaces et les lieux de contacts et d'échanges entre sacré et profane, nous attachant tout particulièrement au para-liturgique, nous exposerons différents thèmes, pris principalement dans le catholicisme, le bouddhisme et le taoïsme, sans exclusive. Nous garderons en vue l'étude critique des sources, l'analyse concrète d'une situation concrète, l'ethnologie comme méthode, la place singulière de l'émotion esthétique comme hypothèse, les théories de la performance et le corps des acteurs.

· *Histoire de l'interprétation des musiques anciennes*, coordination Jean-Christophe Frisch (divers intervenants)

Ce cours a pour objet l'histoire de l'interprétation des musiques dites anciennes (Moyen-âge, Renaissance et Baroque) du XVIIIe siècle à nos jours par le biais d'une grande diversité de documents (éditions musicales, enregistrements discographiques, facture instrumentale, concerts, émissions de radios, critiques musicales, etc.). Il sera donné sous la forme de conférences dont les intitulés seront communiqués ultérieurement.

· *Enquête de terrain : observations et entretiens*, Hyacinthe Ravet

Comment mener une observation d'une pratique musicale *in situ* ? Comment réaliser des entretiens avec divers acteurs et actrices des mondes de la musique ? Et comment mobiliser ce type de matériau dans sa recherche ? À partir de mises en situation pratiques par petits groupes, ce cours abordera ainsi diverses techniques d'enquête qualitatives permettant d'explorer des terrains musicologiques.

· *Les sources de la technique pianistique du XVIIIe au XIXe siècle*, Jeanne Roudet

Ce cours explore les sources foisonnantes qui témoignent de la pratique du piano et de son évolution du milieu du XVIIIe au début du XXe siècle (sources didactiques, littéraires, enregistrements historiques...). En lien avec le master MIMA Fortepiano, nos séances s'attachent à reconstruire les savoir-faire oubliés et les styles d'exécution des virtuoses, à mettre en évidence l'adéquation de ces pratiques avec les styles de composition et l'esthétique sonore des instruments anciens.

· *Chanter dans les langues européennes, cours et conférences*, coordination Alice Tacaille (divers intervenants)

Sources et ressources pour la prononciation des langues européennes dans les répertoires chantés. Ce cycle de cours/conférences accueille des professionnels qui viendront exposer leur travail, en relation avec des questions d'histoire de la langue.

Parcours direction de chœur :

cours annuel, premier et deuxième semestres, ouvert aux étudiants des autres parcours sous conditions

· *Techniques de direction de chœur*, Valérie Josse et Marianne Guengard

Découverte et analyse du Répertoire et adaptation aux différents effectifs ; techniques d'écoute & travail gestuel ; stratégies de remédiation du travail du chœur A Cappella par modèle vocal, ou grâce au clavier ; développement de l'audition intérieure et de la représentation mentale de la partition par son annotation : travail dit « à la table ».

Parcours interprétation de la musique médiévale :

cours annuels, premier et deuxième semestres, ouverts aux étudiants des autres parcours sous conditions

· *Lyrique latine et vernaculaire, monodique et polyphonique du XIIe au XIVe siècle*, Marc Mauillon

Utilisation des sources médiévales comme bases d'interprétation de la musique vocale. Répertoires : École Notre-Dame, Troubadours/Trouvères, trecento italien, Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut, etc. Lecture du répertoire en utilisant la notation originale des manuscrits (les étudiants en parcours recherche peuvent s'inscrire à ce cours seulement avec l'accord préalable de l'enseignant).

· *Interprétation du plain-chant médiéval et des premières polyphonies : IXe-XIIIe siècles*, Brigitte Lesne

Interprétation des répertoires du plain-chant et des compositions qui en sont issues, monodiques et polyphoniques. Travail sur la conduction vocale, notation neumatique, modalité, mémorisation, psalmodie, ornementation et improvisation. Lecture du répertoire en utilisant les notations originales des manuscrits (les étudiants en parcours recherche peuvent s'inscrire à ce cours avec l'accord préalable de l'enseignante).

UE 1. III. Cours d'anglais

choisir l'un des groupes proposés.

· *L'anglais comme langue de la recherche et de la documentation en musicologie*, Clotilde Verwaerde

L'objectif de ce cours est de fournir aux chercheurs en musicologie les outils linguistiques nécessaires pour aborder les publications scientifiques anglo-américaines dans le domaine de la musicologie, de l'histoire de la musique et de l'analyse musicale. Divers aspects de la traduction et de la rédaction en anglais de colloque sont étudiés, au même titre que la phonétique et la prononciation, sans oublier les questions relatives à la communication des travaux de recherche.

UE 2. Unité d'enseignements de méthodologie – Master 1

cours également accessible en Master 2 sur la recommandation du directeur ou de la directrice de recherche

I. Méthodologie de la recherche et de la documentation en musicologie

· *Méthodologie de la recherche et la documentation en musicologie*, Raphaëlle Legrand (deux groupes)

Maîtrise des notions de sources, de corpus, de bibliographie, de construction de l'objet de recherche ; questions de scientificité du discours musicologique ; éléments d'épistémologie de la discipline ; outils de travail spécifiques (catalogues et bases de données, édition critique de sources musicales et théoriques). Objectifs du cours : (1). Maîtriser la forme de l'écrit académique, premier médium de la recherche scientifique : apprendre et pratiquer les normes de présentation universitaires, tant concernant la présentation du mémoire que celle de la bibliographie, ainsi que les techniques de correction d'épreuves. (2). Après la forme, gérer au mieux le fond de l'écrit académique : comment mettre en place une démonstration et comment garantir la scientificité du propos, condition première de l'écrit scientifique ; structurer et organiser son mémoire. (3). Savoir comment constituer et gérer un corpus, une bibliographie de sources et de travaux ; se familiariser avec les outils de recherche et de gestion bibliographique, catalogues et ressources électroniques.

II. Outils numériques pour la musicologie (deux semestres)

· *Outils numériques pour la musicologie*, coordination Jean-Marc Chauvel

Introduction aux logiciels Acousmographe, iAnalyse, AudioSculpt/Sonic Visualiser (et autres programmes d'analyse spectrale), Finale, OpenMusic. Transfert et conversion de données d'un programme à un autre, utilisation coordonnée de Finale-Acousmographe-Powerpoint, croisement AudioSculpt/Sonic Visualiser-OpenMusic. Présentation Powerpoint (optimisation des présentations, création de cédérom). Les formats, les langues non romanes, les banques de données et bibliothèques électroniques. Aucun niveau préalable n'est exigé pour suivre ce cours. Les étudiants pourront travailler individuellement sur les logiciels des cours.

Contrat pédagogique

Pour toutes les spécialités et tous les parcours de Master, le choix des cours et séminaires fait l'objet d'un « contrat pédagogique » établi avec son directeur ou sa directrice de recherche. Une fois établi et signé, le formulaire doit être déposé au secrétariat par l'étudiant.e. Il vous sera transmis courant septembre et doit être déposé au bureau des masters en octobre. Tout changement doit obligatoirement être signalé et devra faire l'objet d'une validation et d'un nouveau contrat pédagogique.

Lieux des cours : SER – site Serpente / SOR – site Sorbonne / CLI – site Clignancourt

Clignancourt : 2 rue Francis de Croisset, 75018 Paris

Sorbonne : 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Serpente : 28 rue Serpente, 75006 Paris

UFR de Musique et Musicologie

Alice TACAILLE, directeur – alice.tacaille@sorbonne-universite.fr

Benoît NAVARRET, directeur adjoint Licence – benoit.navarret@sorbonne-universite.fr

<https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-musicologie>

onglet master de la page-web de l'UFR : informations sur les spécialités et leurs maquettes, les modalités de contrôle de connaissances, le calendrier universitaire, les contacts, etc.

Master Recherche Musique et Musicologie

Responsable de mention et de spécialité :

Jean-Pierre Bartoli – jean-pierre.bartoli@sorbonne-universite.fr

Gestionnaire pédagogique du Master :

Mme Fatima Ben Salem : fatima.ben_salem@sorbonne-universite.fr / 01 53 09 56 14

Institut de recherche en musicologie

(UMR 8223 – CNRS – Paris-Sorbonne – Bibliothèque nationale de France – Ministère de la Culture et de la Communication) – <http://iremus.cnrs.fr/>

Directeur : GILLES DEMONET / Directeur adjoint : Nicolas DUFETEL

MASTER – Musique et Musicologie – maquette du master recherche (2019-2023)

MASTER 1 – semestre 1

Types d'UE	ECTS	Contenu des enseignements	Par quinzaine	remarques
UE 1 - Enseignements fondamentaux 15 ECTS	3	Séminaire de spécialité 1	2h	Deux séminaires de 13h par semestre. Le séminaire (annuel ou semestriel) du directeur/directrice est obligatoire Deux cours de 13h [ou un cours de 26h] Cours d'anglais obligatoire ; dispense possible en cas de niveau suffisant
	3	Séminaire de spécialité 2	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 1	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 2	2h	
	2	Cours d'anglais	2h	
UE 2 - Enseignements de méthodologie 6 ECTS	3 2	Recherche et documentation : socle commun Outils numériques pour la musicologie	2h 2h	Chacun de ces deux cours est commun et obligatoire, proposé en trois groupes Outils numériques : sous forme de TD abordant des questions d'outils numériques pour le son ; de gravure musicale ; d'outils de bureautique
UE 3 – Enseignements optionnels : 3 ECTS	3	Terrain / formation	—	Une activité à valider avec le directeur/directrice de recherche
UE 4 – Dossier de recherche : : 8 ECTS	8	Dossier de recherche	—	Le dossier de recherche est validé en fin d'année par une soutenance devant un jury ; les ECTS sont répartis sur les 2 semestres
Total semestre	30			

MASTER 1 – semestre 2

Types d'UE	ECTS	Contenu des enseignements	Par quinzaine	remarques
UE 1 - Enseignements fondamentaux 14 ECTS	3	Séminaire de spécialité 1	2h	Deux séminaires de 13h par semestre. Le séminaire (annuel ou semestriel) du directeur/directrice est obligatoire Deux cours de 13h [ou un cours de 26h] Cours d'anglais obligatoire ; dispense possible en cas de niveau suffisant
	3	Séminaire de spécialité 2	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 1	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 2	2h	
	2	Cours d'anglais	2h	
UE 2 – Enseignements optionnels : 2 ECTS	2	Outils numériques pour la musicologie	2h	Outils numériques : sous forme de TD abordant des questions d'outils numériques pour le son ; de gravure musicale ; d'outils de bureautique
UE 4 – Dossier de recherche : 14 ECTS	14	Dossier de recherche	—	Le dossier de recherche est validé par une soutenance devant un jury comprenant au moins deux enseignants
Total semestre	30			

MASTER 2 – semestre 3

Types d'UE	ECTS	Contenu des enseignements	Par quinzaine	remarques
UE 1 - Enseignements fondamentaux 17 ECTS	3	Séminaire de spécialité 1	2h	Trois séminaires et deux cours de 13h par semestre. Le séminaire (annuel ou semestriel) du directeur/directrice est obligatoire. Deux cours de 13h [ou un cours de 26h] Cours d'anglais obligatoire (UFR) ; dispense possible en cas de niveau suffisant.
	3	Séminaire de spécialité 2	2h	
	3	Séminaire de spécialité 3	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 1	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 2	2h	
	2	Cours d'anglais musicologique	2h	
UE 3 – Enseignements optionnels : 3 ECTS	3	Terrain / formation	—	Une activité à valider avec le directeur/directrice de recherche
UE 4 – Mémoire 10 ECTS	10	Mémoire de Master	—	Le mémoire est validé en fin d'année par une soutenance devant un jury ; les ECTS sont répartis sur les 2 semestres
Total semestre	30			

MASTER 2 – semestre 4

Types d'UE	ECTS	Contenu des enseignements	Par quinzaine	remarques
UE 1 - Enseignements fondamentaux 17 ECTS	3	Séminaire de spécialité 1	2h	Trois séminaires et deux cours de 13h par semestre. Le séminaire (annuel ou semestriel) du directeur/directrice est obligatoire. Deux cours de 13h [ou un cours de 26h] Cours d'anglais obligatoire (UFR) ; dispense possible en cas de niveau suffisant.
	3	Séminaire de spécialité 2	2h	
	3	Séminaire de spécialité 3	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 1	2h	
	3	Cours de formation à la recherche 2	2h	
	2	Cours d'anglais musicologique	2h	
UE 4 – Mémoire : 13 ECTS	13	Mémoire de Master	—	Le mémoire de recherche est validé par une soutenance devant un jury comprenant au moins deux enseignants
Total semestre	30			