

## **Cours magistraux susceptibles d'accueillir des étudiants en CPES du Conservatoire de Rennes**

### **Licence 1 semestre 1**

- Histoire de la musique 1
- Univers sonores 1 : Musiques dans le monde
- Musiques actuelles 1 : Introduction

### **Licence 1 semestre 2**

- Histoire de la musique 2
- Univers sonores 2 : Mutations musicales au XX<sup>e</sup> siècle
- Organologie, iconographie

### **Licence 2 semestre 1**

- Histoire de la musique 3
- Ethnomusicologie 1
- Musique à l'image

### **Licence 2 semestre 2**

- Histoire de la musique 4 : Musique vocale baroque
- Musiques africaines-américaines : Histoire du jazz et du rap
- Aspects du XIX<sup>e</sup> siècle : étude de genres représentatifs

### **Licence 3 semestre 1**

- Histoire de la musique 5 : de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle à la 2<sup>de</sup> guerre mondiale
- Musique et technologies

### **Licence 3 semestre 2**

- Histoire de la musique 6 : la musique après 1945

## **Descriptifs, volumes horaires, emplois du temps**

### **Histoire de la musique 1**

**24h CM**

Vendredi 16h-18h amphi O avec Agostino Magro (semaines 1 à 6) et avec Géraldine Gaudefroy-Demombynes (semaines 7 à 12)

Ce cours de culture générale aborde les étapes principales de l'histoire de la musique de manière chronologique.

#### **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 XVI<sup>e</sup> siècle jusqu'au début du XIX<sup>e</sup> 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**

**12h CM**

Mardi 14h45-15h45 amphi O avec Marta Amico (semaines 1 à 12)

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*

## **Musiques actuelles 1**

**12h CM**

Mardi 13h45-14h45 amphi O avec Emmanuel Parent (semaines 1 à 12)

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 XX<sup>e</sup> 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*

## **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 XVIII<sup>e</sup> 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**

**12h CM**

Ce cours est conçu comme une première approche des musiques écrites du XX<sup>e</sup> 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 qui débutent au XIX<sup>e</sup> siècle, 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*

## **Organologie et iconographie**

**12h CM**

Ce cours est organisé en distanciel asynchrone sur CURSUS, avec différents enseignants, sous la forme de capsules vidéo, fichiers audio et autres documents (extraits de textes, images ...). Le cours est disponible en ligne à partir de la moitié du second semestre. Sujets abordés :

Spécificités de l'organologie du XVII<sup>e</sup> au XX<sup>e</sup> 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.

## **Histoire de la musique 3**

**Musique, culture, société à la Renaissance (XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles) - 24h CM**

Jeudi 13h45-15h45 salle O 304 avec Agostino Magro (semaines 1 à 12)

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 XVI<sup>e</sup> siècle ; Vers le déclin des monuments contrapuntiques : Monteverdi et les « *moderni* ».

*Enseignant : Agostino Magro*

## **Ethnomusicologie 1**

**24h CM**

Mardi 18h15-20h15 salle O 304 avec Marta Amico (semaines 1 à 12)

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**

Lundi 10h45-11h45 amphi O avec Jean-Christophe Blum (semaines 1 à 12)

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 : Christophe Blum*

## **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 XVII<sup>e</sup> 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 xx<sup>e</sup> 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 XIX<sup>e</sup> siècle**

#### **Étude de genres représentatifs - 12h CM**

Ce cours propose une plongée dans le xix<sup>e</sup> 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*

## **Histoire de la musique 5**

### **De la fin du xix<sup>e</sup> siècle à la Seconde Guerre mondiale - 24h CM**

Mardi 17h15-18h15 salle O 304 avec Liouba Bouscant (semaines 1 à 12)

Jeudi 12h45-13h45 amphi O avec Liouba Bouscant (semaines 1 à 12)

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 xix<sup>e</sup> 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*

## **Musique et technologie**

**24h CM**

Vendredi 8h30-10h30 amphi O avec Kévin Gohon (semaines 1 à 12)

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 acoustiques / 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 : Kevin Gohon*

## **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 XIX<sup>e</sup> 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 XX<sup>e</sup> 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 : Kevin Gohon*