

Guide *des études*

2022 - 2023

LICENCE

Mention

ARTS

Parcours

ÉTUDES MUSIQUE
ET MUSICOLOGIE

Construisez votre parcours de formation

<https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel/>

Venir étudier à l'Université de Lille, c'est faire le choix d'une formation de qualité, correspondant à ses goûts, ses aspirations, son projet personnel et choisir parmi une offre de formation très large. Toutes les formations sont organisées en blocs de connaissance et de compétences (BCC) pour faciliter votre insertion professionnelle. Au sein de toutes les mentions de licence et de master, des enseignements sont dédiés à la construction du projet personnel et professionnel de l'étudiant. Les méthodes pédagogiques favorisent l'acquisition des « softskills » (salles d'immersion, serious games, jeux de rôles, travaux de groupes, mises en situation, etc.) et l'ouverture à la pluri- et l'interdisciplinarité

Au premier semestre de la Licence : C'est le temps de la découverte des études supérieures à l'université.

Tous les étudiants de l'université bénéficient d'une UE PE (Unité d'Enseignement « Projet de l'Étudiant ») « intégration » qui est conçue pour les aider à bien démarrer leurs études universitaires. Les étudiants sont :

- familiarisés aux lieux (salles de cours, espaces de restauration, salles de co-working, etc.) et aux outils (Moodle).
- informés des modalités d'organisation des études et découvrent les services supports (learning center, centres ressources langues, salles de sports, relais santé, secrétariats pédagogiques, etc.), tout ce qui est mis à leur disposition pour favoriser leur qualité de vie et leur réussite dans les études.

Aux semestres qui suivent, les étudiants peuvent choisir une Unité d'Enseignement « projet étudiant » (UE PE). L'UE « Projet de l'étudiant », c'est votre part de liberté, un bloc (BCC) ou une partie d'un BCC plus large auquel vous devrez vous inscrire à chaque semestre de la Licence.

Votre inscription à l'enseignement choisi se fait par le biais de l'application **Choisis Ton Cours**, sur l'ENT, à des dates spécifiques, en septembre (du 15 au 23 sept) et janvier (calendrier à déterminer).

Comment choisir ses UE PE ?

Pour vous laisser choisir vos projets personnels, les UE PE sont le plus souvent multichoix sauf aux semestres où il est prévu des éléments obligatoires pour tous (pas plus de trois fois au cours de vos trois années de Licence).

L'UE projet de l'étudiant, c'est trois types d'enseignement :

- **des enseignements transversaux :** tous les étudiants d'un même campus peuvent choisir parmi une palette large d'activités : engagements, culture, activités physiques et sportives, méthodes de travail universitaire, préparer son projet, développer son esprit d'entreprendre, apprendre une langue vivante... qui viennent apporter des compétences complémentaires (transversales) à votre cursus.
- **des enseignements ouverts,** proposés sur un campus par les composantes qui offrent aux étudiants une ouverture sur les disciplines qui ne sont pas spécifiques à la Licence suivie. Vous y trouverez des compétences et connaissances disciplinaires partagées entre les étudiants de différentes formations.
- **des enseignements spécifiques :** votre équipe pédagogique a prévu une ou plusieurs unités pour compléter votre formation par des connaissances et compétences dans des disciplines connexes ou pour vous permettre de développer des expériences en stages, des projets, une

expérience pratique, de l'initiation à la recherche... Ces unités sont propres à chaque formation et peuvent être obligatoires à certains semestres.

LE POLE TRANSVERSALITÉ

Le pôle transversalité a en charge la mise en place des enseignements transversaux, à l'exception de ceux portés par la DAPI (UE PE Intégration), le SUAPS ou le CLIL.

Les enseignements sont répartis sur les différents campus où les étudiants pourront se renseigner et s'inscrire en fonction de leur filière et de l'offre qui leur est proposée :

- sur le site du campus Cité Scientifique
- sur les sites du campus Lille-Moulins-Ronchin
- sur les sites des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing

Vous trouverez toutes les informations utiles (calendrier, choix des enseignements, mode pédagogique, emplois du temps, modalités de contrôles de connaissances, etc.) sur les pages Moodle, propres à chaque campus :

- Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Cité Scientifique
- Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Lille-Moulins-Ronchin
- Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Pont-de-Bois

Contacts par campus :

dif-transversalité-cs@univ-lille.fr

dif-transversalité-lmr@univ-lille.fr

dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr

Site internet : <https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel-ue-pe/>

Les services numériques incontournables

Le numérique à l'Université de Lille, ce sont des moyens de se connecter en tout lieu, d'avoir accès à des informations sur la vie et l'organisation de l'université, des procédures dématérialisées ou encore des outils pour échanger et collaborer.

Identité numérique

Dès votre inscription, une identité numérique et un compte associé sont automatiquement générés.

En tant qu'étudiant de l'Université de Lille, vous disposez d'une adresse de messagerie de type prenom.nom.etu@univ-lille.fr.

Vous pouvez ensuite gérer vos informations dans l'application "Mon Identité numérique" disponible dans l'ENT.

Se connecter au réseau sans fil - wifi

Pour vous connecter au réseau sans fil, choisissez le réseau wifi sécurisé eduroam avec authentification (identifiant : votre adresse électronique ULille complète). En cas de difficulté, une documentation Eduroam est accessible sur le wifi ULille – accueil ainsi qu’un tutoriel sur Infotuto.

Messagerie et agenda en ligne

Vous bénéficiez d’un dispositif de messagerie collaborative (mails, carnet d’adresses, agendas partagés), basé sur le logiciel Zimbra.

Environnement numérique de travail (ENT) : applications, actualités et intranet

Au quotidien, l'ENT ULille est votre porte d'entrée pour accéder :

- aux applications pratiques
- aux alertes et actualités de l'université
- à l'intranet proposant des informations, documents et contacts, classés par thèmes (aides et accompagnement, scolarité, orientation-insertion, vie pratique...)
- à la plateforme pédagogique Moodle

C'est un outil en constante évolution : de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus sont régulièrement disponibles.

Consultez-le régulièrement. **ent.univ-lille.fr**

Sauvegarde / stockage

Un service de stockage et de partage de fichiers, basé sur la solution open source Nextcloud, est disponible dans votre ENT. Vos fichiers sont stockés de manière sécurisée sur les infrastructures de l'université. Vos données sont sauvegardées quotidiennement et peuvent être restaurées en cas d'erreur de manipulation.

Proposé avec un espace de 50 Go, ce service vous permet :

- d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil connecté à internet,
- de partager de manière sécurisée des fichiers vers des utilisateurs extérieurs.

Une suite bureautique a été intégrée dans Nextcloud. Elle permet l'édition simultanée par plusieurs utilisateur·rice·s de documents (textes, feuilles de calcul, présentations). **ENT > applications > Nextcloud**

Travailler À distance Zoom

La licence Zoom souscrite par l’université permet d'animer des réunions jusqu'à 300 personnes sans limitation de durée ou d’organiser des webinaires pouvant être suivis par 500 personnes.

Ressources en ligne : découvrir, apprendre, comprendre, réviser

Pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques (UNT) vous offrent la possibilité de consulter des milliers de ressources libres et de vous tester dans vos disciplines. L'Université de Lille œuvre depuis plus de dix ans à l'élaboration de ressources et de dispositifs numériques mutualisés au sein des Universités Numériques Thématiques. Ces UNT, au nombre de huit, couvrent l'ensemble de nos champs disciplinaires et sont autant de services pour les étudiants et les enseignants :

- UVED – Uved.fr – Université Virtuelle de l'Environnement et du Développement Durable
- Uness - Uness.fr – Université Numérique au Service de l'Enseignement Supérieur
- Unisciel – Unisciel.fr – Université des Sciences En Ligne
- UNIT – Unit.fr – Université Numérique Ingénierie et Technologie
- IUTEnLigne – IUTEnligne.fr – Université en Ligne des Technologies des IUT
- UNJF – Unjf.fr – Université Numérique Juridique Francophone
- UOH – UOH.fr – Université Numérique des Humanités
- AUNEGE – Auneg.fr- Association des Universités pour l'enseignement Numérique en économie GEstion.

Les UNT sont encore en lien avec FUN (<https://www.fun-mooc.fr/fr/>) et vous offrent la possibilité d'explorer les connaissances avec le MOOCs, ou d'accéder à des parcours avec : <http://univ-numerique.fr/ressources/fun-ressources/>.

PACTEs

C'est un portail régional qui vous permettra dès à présent de :

- vous approprier une méthodologie de travail universitaire,
- tester votre maîtrise des prérequis disciplinaires pour les filières scientifiques et les travailler si nécessaire,
- vérifier la maîtrise des outils numériques.

D'autres ressources sont mises en ligne en cours d'année pour vous permettre de vérifier votre niveau d'expression écrite et d'accéder à une communauté d'entraides.

Adresse : <https://pactes.u-hdf.fr/> (choisissez votre établissement et utilisez votre identifiant et mot de passe Université de Lille)

Ce site est complémentaire aux dispositifs proposés par l'Université de Lille et est mis en ligne par un consortium d'établissements d'enseignement supérieur des Hauts-de-France.

Big Blue Button

La plateforme pédagogique Moodle vous donne la possibilité de créer un espace de classe virtuelle intégré dans votre cours, vous permettant des échanges synchrones avec vos étudiants en groupe classe.

Accéder À ces outils

ENT > toutes mes applications > bureau virtuel

Infotuto, des ressources pour les services numériques

Vous y trouverez des tutoriels pour concevoir et produire des ressources et des aides pour un usage facilité des plateformes pédagogiques (plateforme pédagogique moodle, POD, Compilatio, etc.), ainsi que des documentations utilisateurs pour les services précédemment cités (messagerie, btravail collaboratif...).

infotuto.univ-lille.fr

Le règlement des Études

Tout étudiant de l'Université de Lille est invité à consulter le règlement des études. Ce dernier contient deux parties :

- une partie commune régissant le déroulement des études et les modalités de validation d'un cursus de formation s'appliquant à l'ensemble des mentions de DEUST, licence, licence professionnelle (dont le BUT) et master. Cette partie « commune » est diffusée sur l'intranet étudiant et sur le site internet de l'université : <https://intranet.univ-lille.fr/etu/scolarite/accueil/> et <https://www.univ-lille.fr/formation/boite-a-outils-rentree>
- une partie spécifique, rédigée le cas échéant au niveau de chaque composante, décrivant en particulier les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) de chaque mention de formation. Cette partie "spécifique" est diffusée par chaque composante en fonction des outils qui sont à sa disposition (intranet, moodle).

CLIL : CENTRE DE LANGUES DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE

Le CLIL a en charge l'enseignement/apprentissage transversal des langues vivantes. Il comprend :

- Le pôle DELANG qui coordonne et gère toutes les UE des 22 langues vivantes, les langues proposées en UE PE (projet de l'étudiant) et les DUFL (Diplômes Universitaires de Formation en Langue) de l'Université de Lille - autrement dit les UE du secteur LANSAD (Langues pour les spécialistes d'autres disciplines), ainsi que les enseignements de Techniques d'Expression et de Communication (TEC).
- Le pôle DEFI qui a en charge les enseignements en FLE (Français Langue Étrangère) accueille les candidats internationaux allophones souhaitant progresser en langue, culture et civilisation françaises, en articulation avec les diplômes nationaux ou en vue de la délivrance de Diplômes Universitaires d'Études Françaises (DUEF) de niveau A1 à C2.
- Un pôle transversal qui coordonne les certifications et les CRL (Centres de Ressources en Langues).

Les enseignements sont répartis dans des antennes de proximité où les étudiants pourront se renseigner et s'inscrire en fonction de leur filière :

- sur les sites des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing (LANSAD, FLE et langues FC)
- sur le site du campus Cité Scientifique (LANSAD , FLE et TEC)
- sur les sites des campus Moulins-Ronchin et Santé dans les facultés (LANSAD)

La direction du CLIL est située dans le bâtiment SUP/SUAIO sur le campus Cité Scientifique, avenue Carl Gauss.

Contact : clil@univ-lille.fr | Téléphone : 03 62 26 81 88

Site internet : <https://clil.univ-lille.fr>

 Facebook : <https://www.facebook.com/CLILUnivLille>.

Campus Pont-de-Bois

Pour les UE d'anglais (toutes composantes), les emplois du temps, les inscriptions dans les groupes et les modalités de contrôle des connaissances sont gérés par le secrétariat de votre année de formation. Pour l'espagnol, des groupes dédiés sont définis dans certains départements (Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie, Infocom et Sciences de l'Éducation), mais les inscriptions sont gérées par le pôle DELANG Campus Pont-de-Bois.

Pour toutes les autres langues, ces mêmes informations relèvent du pôle DELANG Campus Pont-de-Bois, qui communique via la plate-forme Moodle. Les cours sont proposés dans des créneaux transversaux ouverts à tous.

Si vous pouvez changer de langue vivante entre le semestre 1 et le semestre 2, à partir du semestre 2, ce n'est plus possible : la même langue doit être suivie ensuite, tout au long du parcours de licence, afin de permettre une progression réelle (sauf dérogation sur projet de mobilité spécifique).

Contact : delang.pdb@univ-lille.fr | Téléphone : 03 20 41 72 37 ou 03 20 41 72 65

Bureau des certifications

Vous avez envie de faire certifier votre niveau en langue ? Le CLIL offre la possibilité aux étudiants d'obtenir une ou plusieurs certifications en langues, comme le CLES ou d'autres certifications externes.

Certifications proposées

- CNaVT - Certification des compétences en néerlandais (Contact : sarah.pekelder@univ-lille.fr)
- GOETHE - Certification des compétences en allemand (Contact : beatrix.hoffmann@univ-lille.fr)
- TOCFL - Certification des compétences en chinois (Contact : philippe.chevalerias@univ-lille.fr)
- TOEIC - Test de compétences en anglais (Contact : certifications@univ-lille.fr)
- CLES – Certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur

Pour plus de précisions : <https://clil.univ-lille.fr/certifications>

La passation de ces certifications est possible et nécessite une inscription. La certification CLES est prise en charge par l'établissement pour les étudiants inscrits à l'Université de Lille, à raison d'une inscription par année universitaire.

Le CLES est une certification :

- accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation et reconnue au niveau européen (NULTE)
- adossée au Cadre Européen Commun de Référence en Langues (CECRL)
- qui atteste d'un niveau de compétence B1, B2 ou C1 dans 4 activités langagières
- qui est offerte en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec moderne, italien, polonais, portugais, russe.
- qui s'adresse à tout public

Contact : cles@univ-lille.fr

Cf. la plaquette du CLES et le site officiel : www.certification-cles.fr

Le CRL : Un dispositif d'accompagnement pour l'apprentissage des langues

Les Centres de Ressources en Langues (CRL) du CLIL sont des espaces multimédias pour l'apprentissage des langues en autoformation guidée. Ils mettent à votre disposition une base de ressources répertoriées, des outils et l'accompagnement nécessaire pour organiser votre parcours d'apprentissage. Au CRL, vous pourrez travailler de façon indépendante, à votre rythme, et être accompagné vers l'atteinte de vos objectifs.

Le CRL vous offre des ressources matérielles et humaines, riches et variées pour :

- passer un test de positionnement en langue

- travailler la langue dans tous ses aspects
- communiquer avec d'autres (étudiants, natifs)
- développer votre compétence à apprendre en autonomie
- préparer des certifications
- vous conseiller et vous guider.

Les langues proposées au CRL sont celles enseignées au sein de l'Université de Lille, soit : l'allemand, l'anglais, l'arabe, le catalan, le chinois, le danois, l'espagnol, le français langue étrangère, le grec moderne*, l'hébreu*, le hongrois*, l'italien, le japonais, la langue des signes française, le néerlandais, le norvégien, le persan*, le polonais, le portugais, la russe, le suédois*, et le tchèque*. (* : langues d'ouverture)

L'inscription est libre et gratuite pour les étudiants, enseignants ou personnels de l'Université de Lille et se fait en ligne directement par l'application CALAO autoformation que vous trouverez dans votre ENT. Passez ensuite au CRL pour découvrir les ressources sur site et les activités pédagogiques complémentaires proposées telles que le tutorat en langues, les ateliers de conversation, le tandem et télétandem, les cafés langues...

L'Université de Lille comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique et Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq, IAE dans le Vieux-Lille, Infocom et LEA à Roubaix.

Pour plus de précisions : <https://clil.univ-lille.fr> | Contact : crl@univ-lille.fr

LA MAISON DE LA MÉDIATION : informer et prévenir

Ouverte à tou.te.s, étudiant.e.s et personnels de l'Université, dans le respect des règles de déontologie et en concertation avec les services et composantes de l'établissement, elle est un lieu d'accueil, d'information et de réponse aux questions juridico-administratives. Elle a pour missions de prévenir les comportements abusifs comme les conflits, de pacifier les relations, de sensibiliser enfin la communauté universitaire, notamment par la promotion de l'égalité, la lutte contre les discriminations, la laïcité.

La maison de la médiation est associée aux cellules harcèlement (sexuel et moral) et au médiateur (réfèrent racisme et antisémitisme, en charge des discriminations).

Cellule d'écoute, de soutien et d'accompagnement contre le harcèlement moral (CESAHM)
contact-harcelement-moral@univ-lille.fr

Cellule d'écoute, de veille et d'information sur le harcèlement sexuel (CEVIHS)
contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr

Médiateur, réfèrent racisme et antisémitisme, en charge des discriminations
amadou.bal@univ-lille.fr

Tout étudiant ayant été victime ou témoin direct d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, et d'agissements sexistes, peut faire un signalement auprès de l'université par le biais du formulaire en ligne sur l'intranet : <https://intranet.univ-lille.fr/etu/vie-pratique/mediation/>

Rubrique Signalement, onglet "Comment faire un signalement".

Maison de la médiation

maison-mediation@univ-lille.fr

03.62.26.91.16

CAMPUS ROUBAIX-TOURCOING

Le campus de Roubaix-Tourcoing ne possède pas de relais pour la plupart des services cités ci-dessous. Les étudiants de l'IAE, site Roubaix et de l'IUT de Lille, site de Roubaix sont invités à se rapprocher du campus Moulins-Lille et ceux des départements LEA, infocom et arts plastiques du campus Pont-de-Bois

- Faculté des langues, cultures et sociétés (département des langues étrangères appliquées)
- IAE Lille University School of Management (site Roubaix)
- IUT de Lille, site de Tourcoing
- IUT de Lille, site de Roubaix
- Département infocom
- Faculté des humanités, pôle arts plastiques

CAMPUS PONT-DE-BOIS

SCOLARITÉ (BATIMENT A)

Inscription administrative, activation de l'identité numérique, réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc

Relais scolarité Pont-de-Bois

- 03.20.41.60.35
- <https://assistance.univ-lille.fr/scolarite/etudiant>
- IUT de Lille, site de tourcoing : 03 20 76 25 97

Service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation - SUAIO (BATIMENT A)

(Conseils en orientation / Information sur les parcours d'études / Accompagnement Parcoursup...)

- 03.20.41.62.46
- orientation@univ-lille.fr

Bureau d'aide à l'insertion professionnelle - BAIP (BATIMENT A)

Retrouver toutes les modalités du dispositif d'accompagnement à distance : @BAIP Lille

- Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
- Informations et questions sur les stages : baipstage-campus-pontdebois@univ-lille.fr
- Tél. : 03 20 41 61 62 (accueil) / Tél. : 03 20 41 63 43 (stages)

Pépîte (entrepreneuriat)

- 03.20.41.60.95
- <https://pepите-nord.pepitizy.fr/fr>

VIE ÉTUDIANTE

Bureau de la vie étudiante et du handicap (BATIMENT A)

Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / Animation des campus

- 03.20.41.73.26 | bveh.pdb@univ-lille.fr

SUAPS (sports)

- 03.20.41.62.69

sport.univ-lille.fr

SANTÉ

Centre de santé de l'étudiant

- 03 62 26 93 00

INTERNATIONAL - Service des relations internationales

Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale

- erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
- intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)
- maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel)
- outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études sortant)
- incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études entrant)
- exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français)
- titredesejour@univ-lille.fr

Des questions sur ta mobilité ? ULlilGo est là pour t'accompagner ! Disponible sur App Store et en version web : <https://ulillgo.univ-lille.fr/#/>

Mot du Doyen

Chères étudiantes, chers étudiants,

Votre génération est parvenue à l'âge adulte dans un monde qui traverse des bouleversements inédits. Face à ces derniers, se former est essentiel pour faire advenir les transformations nécessaires, de manière raisonnée et sans rien céder à des instincts mortifères.

Les Humanités, ces disciplines construites autour de la compréhension au sens large, jouent un rôle crucial dans ce processus. La technologie ne peut pas, à elle seule, fixer le cap de nos communautés humaines. Pour défendre voire construire des valeurs communes, il nous faut être capables de saisir les différences qui nous distinguent, de connaître les émotions qui nous singularisent pour construire un dialogue qui nous rassemble.

Quelle que soit la discipline que vous avez choisie, vous apprendrez à construire un sens commun. Cela passe par un travail rigoureux d'acquisition de connaissances sans lequel il n'y a pas de véritable compétence. Cela nécessite donc un engagement entier dans vos études que les équipes pédagogiques et administratives de la Faculté auront à cœur de favoriser.

Ce guide des études en témoigne. Sa lecture attentive vous permettra de bien comprendre votre environnement, le fonctionnement de la Faculté et de ses départements, les attentes en matière d'évaluation, etc. Il vous permettra d'identifier vos interlocutrices et vos interlocuteurs. Il vous aidera à vous impliquer pleinement dans votre formation.

Nous mesurons tous la responsabilité qui est la nôtre pour vous mener à bien dans votre parcours.

C'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente année universitaire.

Gabriel GALVEZ-BEHAR
Professeur des Universités
Doyen de la Faculté des Humanités

Présentation Département Arts

Directeur : Philippe Guisgand

03.20.41.63.21 – philippe.guisgand@univ-lille.fr

Responsable administrative : Samira Sadi

03.20.41.60.30 - samira.sadi@univ-lille.fr

<https://humanites.univ-lille.fr/arts>

Secrétariat pédagogique Campus Pont-de-Bois

Bureau A3.319 :

Ouverture du lundi après-midi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sauf le vendredi fermeture 11h00

Fermeture lundi matin - mercredi et vendredi après-midis

- **Licence Arts - Études cinématographiques**
Julie Le Goff – 03.20.41.67.62 - arts-cinema@univ-lille.fr
- **Licence Arts - Études théâtrales**
Licence Arts Comédien professionnel et auteur dramatique conventionnée Ecole du Nord
Julia Couturier - 03.62.26.96.73 - arts-theatre@univ-lille.fr
- **Licence Arts - Études en Danse**
- **Licence Arts Enseignement de la danse conventionnée ESMD**
Marie Hinnebo – 03.20.41.60.49 - arts-danse@univ-lille.fr

- **Licence Arts - Musique et Musicologie**
- **Licence Arts Formation du Musicien interprète créateur conventionnée ESMD**
Blandine Bonte – 03.20.41.63.25 arts-musique@univ-lille.fr

- **Masters MEEF Etudes Musicales et Arts Plastiques**
Stéphanie Brunin : ☎ 03.20.41.62.97 arts-masters-meef@univ-lille.fr

- **Masters Arts**
- **DU Médiation-Production**
Stéphanie Brunin : ☎ 03.20.41.62.97 - arts-masters@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Pôle Arts-Arts plastiques

Site délocalisé - 29-31 rue Leverrier -Tourcoing

- **Licence Arts plastiques et visuels**
Coralie Magne : 03.20.41.74.92 coralie.magne@univ-lille.fr
Nadia Belkebir : 03.20.41.74.90 nadia.belkebir@univ-lille.fr

Licence arts

- Études théâtrales
- Études cinématographiques
- Études en danse
- Musique et musicologie
- Arts plastiques et visuels

PARCOURS CONVENTIONNES

- Enseignement de la danse (ESMD)
- Formation du musicien interprète créateur (ESMD)
- Formation du comédien professionnel et auteur dramatique (Ecole du Nord)

Master arts

- Études cinématographiques
- Art et responsabilité sociale-international
- Pratiques critiques en Danse
- Musique, interprétation et invention
- Théories et pratiques du théâtre contemporain
- Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels
- Exposition – production des œuvres d'arts contemporains

PARCOURS CONVENTIONNES

- Parcours International études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS)
- Parcours Etudes cinématographiques (Udine)

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT

- Master MEEF Education Musicale
- Master MEEF Arts plastiques

Enseignants Responsables pédagogiques

Responsable Mention Licence Arts : Valérie Boudier

- Arts Plastiques et Visuels : Aurélien Maillard
 - Études théâtrales : Sotirios Haviaras / Maxence Cambron
 - Études cinématographiques :
 - Licence 1 : Sonny Walbrou
 - Licence 2 et Licence 3 : Joséphine Jibokji
 - Musique et musicologie : Grégory Guéant
 - Études en danse : Marie Glon
-
- Enseignement de la danse : Marie Glon
 - Formation du musicien interprète créateur : Grégory Guéant
 - Formation comédien professionnel auteur dramatique : Véronique Perruchon

Responsable Mention Master Arts : Ariane Martinez

- Études Cinématographiques : Géraldine Sfez/Laurent Guido
- Pratiques critiques en Danse : Philippe Guisgand
- Musique, interprétation et invention : Francis Courtot
- Théories et pratiques du théâtre contemporain : Sophie Proust
- Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels : Raphaël Gomerieux
- Exposition/Production des œuvres d'art contemporain : Amanda Crabtree
- Art et responsabilité sociale-International : Marie-Pierre Lassus
- Parcours international études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS): Laurent Guido
- Etudes cinématographiques conventionné Udine (Université Italie) : Edouard Arnoldy

Master Métiers de l'enseignement

- Master MEEF Arts Plastiques : Antoine Bricaud
- Master MEEF Musique : Grégory Guéant

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

- Amanda Crabtree

✓ Pour tout contact par mail : prenom.nom@univ-lille.fr

L'équipe pédagogique et ses axes de recherche

Arts plastiques et Visuels

- Valérie BOUDIER valerie.boudier@univ-lille.fr (Histoire et théorie de l'art) - Professeure des universités
- Antoine BRICAUD antoine.bricaud@univ-lille.fr - Professeur agrégé
- Nathalie DELBARD nathalie.delbard@univ-lille.fr (Théoricienne de l'art et de la photographie) - Professeure des universités
- Océane DELLEAUX oceane.delleaux@univ-lille.fr (Art et reproduction, éditions d'artistes, art numérique) - Maîtresse de conférences
- Raphael GOMERIEUX raphael.gomerieux@univ-lille.fr - Maître de conférences
- Véronique GOUDINOUX veronique.goudinoux@univ-lille.fr (Histoire et théorie de l'art) - Professeure des universités
- Aurélien MAILLARD aurelien.maillard@univ-lille.fr - Professeur agrégé

Études Cinématographiques

- Edouard ARNOLDY edouard.arnoldy@univ-lille.fr (Théories du cinéma, histoire du cinéma) - Professeur des universités
- Mélissa GIGNAC melissa.gignac@univ-lille.fr (cinéma muet (américain, français, italien)- Histoire et esthétique de l'archive) - Maîtresse de conférences
- Laurent GUIDO, laurent.guido@univ-lille.fr (Historiographie du cinéma (Critique, esthétique, théories) - Professeur des universités
- Joséphine JIBOKJI josephine.jibokji@univ-lille.fr - Maîtresse de conférences
- Jessie MARTIN jessie.martin@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma) - Maîtresse de conférences
- Géraldine SFEZ geraldine.sfez@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma) - Maîtresse de conférences
- Sonny WALBROU sonny.walbrou@univ-lille.fr - Maître de conférences

Musique, Interprétation, Invention

- Francis COURTOT francis.courtot@univ-lille.fr (Analyse de la musique contemporaine, nouvelle complexité et musique figurale) - Maître de conférences
- Anis FARIJI anis.fariji@univ-lille.fr - Maître de conférences
- João FERNANDES joao.fernandes@univ-lille.fr - Maître de conférences
- Grégory GUEANT : gregory.gueant@univ-lille.fr - Professeur agrégé
- Christian HAUER chistian.hauer@univ-lille.fr, (Herméneutique, musique sérielle) - Professeur des universités
- Marie-Pierre LASSUS : marie-pierre.lassus@univ-lille.fr - Maîtresse de conférences

Etudes en Danse

- Philippe GUISGAND philippe.guisgand@univ-lille.fr (esthétique et analyse de la danse) - Professeur des universités
- Marie GLON marie.glon@univ-lille.fr (Analyse de la danse dans ses aspects esthétiques et sociaux) - Maîtresse de conférences
- Bianca MAURMAYR bianca.maurmayr@univ-lille.fr - Maîtresse de conférences

Etudes Théâtrales

- Maxence CAMBRON : maxence.cambron@univ-lille.fr - Maître de conférences
- Sotirios HAVIARAS sotirios.haviaras@univ-lille.fr (Analyse de la mise en scène et du spectacle vivant, organisation et administration des institutions culturelles) - Maître de conférences
- Jean-Marc LANTERI jean-marc.lanteri@univ-lille.fr (écriture contemporaine du théâtre en Europe, relations théâtre/cinéma)
- Ariane MARTINEZ, ariane.martinez@univ-lille.fr (Histoire des formes scéniques XXe-XXIe siècle ; relations entre théâtre et autres arts de la scène (mime, cirque, danse) ; théories et pratiques du jeu) - Maîtresse de conférences HDR
- Véronique PERRUCHON veronique.perruchon@univ-lille.fr (Esthétique de la représentation théâtrale, scénographie, lumière, enjeux avec le public) - Professeure des universités
- Sophie PROUST sophie.proust@univ-lille.fr (processus de création théâtrale, direction d'acteurs) - Maîtresse de conférences

CENTRE DE RECHERCHE - CEAC

(Centre d'étude des arts contemporains)

Directrice : Nathalie Delbard nathalie.delbard@univ-lille.fr

Responsable administratif : Thibaut Foutreyn 03.20.41.71.87 thibaut.foutreyn@univ-lille.fr

Gestionnaire : Isabelle Dupont : isabelle.dupont@univ-lille.fr

<https://ceac.univ-lille.fr/>

Le mot du responsable du parcours Musique et musicologie

« *Science sans conscience n'est que ruine de l'âme* »

- Rabelais

L'enseignement proposé au sein de la Licence musique et musicologie de l'Université Lille regroupe des matières techniques (écoute, écriture, analyse), musicologiques, esthétiques. À celles-ci s'ajoutent un nombre important de matières visant à parfaire les capacités d'expression ainsi qu'une ouverture professionnelle vers la recherche et la pédagogie.

Si l'Université n'a pas pour vocation de développer la pratique artistique instrumentale, ses enseignements sont fortement marqués par un rapport indissociable entre théorie et pratique. De ce fait, nous invitons tout étudiant à rester un musicien et un praticien assidu; la musique ne se dissèque pas comme un objet extérieur, elle ne peut qu'être mieux comprise et approchée quand on la vit et qu'on en est soi-même acteur.

De même, comme tout enseignement universitaire, le rapport avec la recherche implique une orientation esthétique particulière, à savoir le rapport à la contemporanéité ; d'où des cours sur la musique du XXe et du XXIe, dès la première année.

Vous trouverez donc dans les pages suivantes un certain nombre d'informations générales indispensables ainsi que les références pratiques pour vous adresser aux bons interlocuteurs.

Votre vie d'étudiant marque pour la plupart d'entre vous le premier pas vers l'autonomie et la construction de votre personne. Soyez curieux et assidus, lisez et écoutez. L'Université est un lieu où le simple contenu des cours ne suffit plus et où nous attendons surtout l'enrichissement de votre apport personnel.

N'hésitez pas à participer, à débattre, à vous adresser directement à vos professeurs, il n'y a jamais de questions inutiles.

En vous souhaitant une bonne année et tous mes vœux de réussite.

Grégory Guéant

Présentation de la formation

Originellement créée en 1982, la Licence de Musicologie de l'Université de Lille 3 Charles de Gaulle, unie par convention au C.R.R. de Lille, puis à d'autres conservatoires du territoire, a défini progressivement des objectifs qui lui confèrent son originalité.

Aujourd'hui, Parcours Musique et Musicologie au sein de la Licence Arts de l'Université de Lille, il est indispensable que les étudiants désirant s'y inscrire soient informés clairement de ses méthodes, afin de pouvoir décider en toute conscience si le type de formation proposé convient à leur personnalité et à leurs desseins.

La Licence propose un enseignement musical de type pluridisciplinaire qui suppose curiosité et esprit de recherche, conditions somme toute primordiales aux études universitaires, mais qui plus encore fait une place importante à l'imagination. En effet, l'importance d'un apprentissage heuristique est au centre des préoccupations de la Licence.

Il est donc demandé à chacun de s'engager personnellement dans un processus de production artistique et non seulement dans celui d'une acquisition des connaissances : composition musicale, interprétation tant instrumentale qu'esthétique, écriture littéraire... Cette exigence nécessitant la participation active et assidue de tous aux enseignements.

Les objectifs

Beaucoup d'étudiants se destinent à l'enseignement (Centre de Formation de Musiciens Intervenant en milieu scolaire - CFMI, C.A.P.E.S., Agrégation...) ; d'autres se dirigeront plutôt vers des activités artistiques de nature différente: professions des secteurs culturel et socioculturel, audiovisuel, édition, presse... Certains enfin s'orienteront peut-être vers la composition musicale ou encore vers l'interprétation.

Mais quelle que soit la direction de ces orientations, la formation, croyons-nous, requiert le développement de l'esprit créatif, novateur: loin de chercher à faire de tous des compositeurs, elle tend à susciter en chacun l'appel de ses propres ressources, à développer ses potentialités, à affiner la sensibilité, à faire naître les questionnements indispensables à une critique saine. Tous auront donc besoin, qu'ils touchent de près ou de loin à la musique, d'avoir fait l'expérience personnelle du processus de création.

C'est par ce double mouvement d'expérimentation individuelle et de questionnement esthétique que se construit la musicologie ; il ne s'agit pas seulement d'une transmission et d'une accumulation de savoirs mais de la patiente élaboration d'une pensée critique à partir du « faire ». L'exercice de la composition étant par nature aux antipodes de l'exercice de style, il s'ensuit que, dans notre cursus, l'accent sera mis sur les musiques contemporaines sans pour autant ni exclure, ni négliger les musiques du passé auxquelles nous sommes indissolublement liés.

Des conventions ont été signées entre l'Université de Lille et des conservatoires de la Région. Le Parcours Musique et Musicologie de l'Université de Lille est également lié par convention avec l'Université de Montréal et avec l'Université Autonoma de Madrid. Quelques étudiants Lillois ont ainsi pu étudier au sein de celles-ci.

Les activités de recherche

La plupart des enseignants de la Licence font aussi partie du Centre d'Etudes des Arts Contemporains de Lille (directrice, Nathalie Delbard).

<https://ceac.univ-lille.fr/>

Présentation des enseignements

En cherchant à diversifier les approches du phénomène musical, les enseignements de la Licence sont répartis selon un équilibre harmonieux entre matières théoriques et matières pratiques. Ce profil spécifique permet de dégager différentes directions de travail, soit sur le terrain de la pédagogie, soit dans le domaine de la recherche ; ainsi, par exemple:

1/ la création musicale, matière qui propose une réflexion sur l'activité créatrice à partir du vécu propre à chacun, favorise la conception et la réalisation de travaux d'étudiants. À l'intérieur de cet axe, on trouve deux directions complémentaires, la composition instrumentale et la composition par des moyens électroacoustiques.

2/ l'interprétation vocale/instrumentale. Certains ateliers se fondent sur l'interprétation et sur la réflexion qui s'en dégage.

3/ l'histoire de la musique, la connaissance des événements successifs et simultanés les plus marquants et les rapports à établir entre eux et avec la toile de fond historique et culturelle sur laquelle ils se détachent. Après une étude de l'histoire de la musique des siècles derniers, la Licence affirme sa vocation fondamentalement vingtiémiste, en abordant avec une attention particulière la connaissance de la première et de la deuxième moitié de notre siècle dès la première année de Licence.

4/ la musicologie, cadre esthétique indispensable pour élucider la diversité des musiques de notre siècle au travers de l'analyse critique des partitions, de compositeurs et de styles. L'axe musicologique fonctionne en concertation étroite avec les enseignements d'histoire de la musique d'une part, et d'autre part avec la « connaissance par les réalisations » développée par les disciplines pratiques.

5/ l'ethnomusicologie, domaine qui englobe l'étude des musiques primitives et traditionnelles du monde entier, met l'accent sur la dimension orale de la transmission du savoir. Les musiques sont étudiées dans leur contexte culturel, leur fonctionnalité dans la société, en s'interrogeant sur leur(s) pensée(s) musicale(s) sous-jacente(s).

L'objectif visé en Licence est tout autant la préparation aux concours que l'approfondissement des connaissances musicales par l'écoute et l'écriture, deux domaines indissociables de l'analyse. Loin d'être une description floue d'une « poétique » vague, l'analyse doit être une discipline technique

qui doit servir à ouvrir des horizons dans les domaines de la composition, de l'interprétation, de l'esthétique et de l'histoire de la musique.

L'enseignement des matières techniques telles que l'écoute, est, certes, conditionné par la préparation aux concours du CAPES et de l'Agrégation, menée dès la première année selon une progression sur trois ans. Cependant, ces cours visent aussi à donner de bonnes bases d'écoute solfégique à tous les étudiants, quelle que soit la diversité de leur formation pré-universitaire. Dans ce cadre, cette année verra les cours d'écoute organiser selon quatre niveaux, et non plus trois années comme c'était précédemment le cas. Des tests d'orientation permettront, à la pré-rentrée, de définir le groupe correspondant le mieux au niveau de l'étudiant. Tout étudiant se devra de parvenir à un niveau 3 pour avoir sa licence... (cf. infra). Parallèlement à cet ensemble de disciplines techniques et théoriques, spécifiquement musicales, un autre ensemble, orienté vers l'esthétique, constitue une base indispensable à la réflexion: littérature, technique d'expression, histoire de l'art et esthétique forment une unité ayant pour principaux objectifs de:

- développer la culture générale des étudiants qui, malgré leur choix d'une spécialité, doivent avoir conscience qu'ils entrent à l'Université pour élargir leurs horizons, ouvrir les yeux sur le monde, multiplier leurs compétences et non les réduire à un champ étroit de connaissances limité à une technique,
- développer les capacités d'expression écrite et orale,
- réfléchir sur la place de l'Art dans notre vie et dans notre société ainsi que sur le sens de notre pratique.

La pratique d'un instrument est obligatoire pour tous les étudiants, sans restriction: ceux qui auraient obtenu une médaille d'or, un D.E.M. ou un D.N.O.P. ne sont pas dispensés de cette pratique, doublement contrôlée par l'examen final et par la réalisation de pièces écrites pendant le cours de création musicale et travaillées dans les ateliers.

Ces indications définissent l'esprit avec lequel travaille l'équipe d'enseignants. Mais, chaque professeur modèle ces lignes directrices selon sa personnalité, les objectifs étant fondamentalement communs.

Partenariat entre conservatoire et université

Entre 2005 et aujourd'hui, le Parcours Musique et Musicologie, les Conservatoires à Rayonnement Régional (C.R.R.) de Lille et de Douai et les Conservatoires à Rayonnement Départemental (C.R.D) de Tourcoing, de Roubaix, de Valenciennes et de Cambrai ont été liés par convention, afin de faciliter le double cursus des jeunes musiciens professionnels à l'Université. Les diplômes et certains enseignements des C.R.R. et des C.R.D s'inscrivent dans le cursus et peuvent participer à l'évaluation du parcours universitaire, et réciproquement (selon modalités définies par les conventions)

Les conventions sont disponibles sur le site du secrétariat du Parcours, rubrique « Conventions Université-Conservatoires »

Structure du cours d'écoute et d'écriture

Enseignants: Patrick Dendiével, Grégory Guéant, Julien Viaud, Franck Zigante, Christophe Mazurek

Les matières dites techniques, dans un parcours de musicologie, regroupent en général écoute, écriture, analyse. Ce sont ces matières qui sont le plus fondées sur « l'algèbre » propre à la musique: la partition, dans son rapport multiple au son, au geste instrumental, à l'invention musicale...

Les cours d'écoute et d'écriture sont organisés par niveau et non par promotion en raison d'une part de la diversité des étudiants, et d'autre part de l'extrême singularité de ce que c'est qu'une « oreille musicienne ».

Le niveau de l'étudiant ne correspond plus au nombre d'années validées en Licence, mais à celui de son oreille et de ses différentes compétences. Le dispositif peut se définir comme suit:

Après un test d'orientation, les étudiants sont classés en différents groupes et se forment en fonction de leur niveau.

Les étudiants ont la possibilité d'accéder au groupe supérieur à l'issue de chaque année. Le minimum requis pour valider la Licence est :

-Écoute 3&4 pour l'écoute

-Écriture musicale pour l'écriture

Autrement dit, il ne peut y avoir d'étudiants de L3 dans les premiers niveaux. Soit, pour résumer:

	ÉCOUTE	ÉCRITURE
L1	Transcription du sonore 1&2 Écoute 1&2 Écoute 3&4	Bases de l'écriture Écriture musicale
L2	Écoute 1&2 Écoute 3&4 Technique de prise de notes	Bases de l'écriture Écriture musicale Écriture stylistique
	Écriture ethnomusicologique	
L3	Écoute 3&4 Technique de prise de notes	Écriture Musicale Écriture stylistique
	Écriture ethnomusicologique	

Remarques:

Les étudiants en chevauchement ne suivent qu'un cours d'écoute et un cours d'écriture. La note est dupliquée sur les deux années pour chaque discipline.

L'écriture ethnomusicologique compte pour une seule discipline et peut satisfaire l'une ou l'autre des compétences :

-soit : un groupe d'écoute + Écriture ethnomusicologique

-soit : un groupe d'écriture + Écriture ethnomusicologique

BBC 1 - Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

UE. 1: Approche des Arts – 1 enseignement obligatoire

Approche des arts 1 – 18H CM

Enseignant: Antoine Ostrowski

Prérequis: Aucun

Descriptif du contenu: Le but de ce cours, qui se veut transversal, est de proposer des repères chronologiques, esthétiques et stylistiques dans les différentes sphères artistiques, tout en gardant la musique en ligne de mire. On s'intéressera plus particulièrement aux liens qui unissent l'art des sons aux autres arts : le rapport entre musique et théâtre pendant l'Antiquité grecque, l'art des proportions de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance ou encore le rapport entre texte et musique de Monteverdi à Ligeti, ce qui offrira un panorama le plus large possible.

Bibliographie non-exhaustive:

ACCAOUI Christian dir., *Éléments d'esthétique musicale*, Actes Sud/Cité de la musique, 2011.

ACCAOUI Christian, *La musique parle, la musique peint : Les voies de l'imitation et de la référence dans l'art des sons – Tome 1 : Histoire*, Éditions du Conservatoire, 2021.

DUBY Georges, *Atlas historique mondial*, Larousse, 2003, 1987 1ère éd.

MASSIN Brigitte et Jean dir., *Histoire de la musique occidentale*, Fayard, 1985.

MICHELS Ulrich, *Guide illustré de la musique* (en deux volumes), Fayard, 1988.

VIGNAL Marc dir., *Dictionnaire de la musique*, Larousse, 2011, 2005 1ère éd.

Le petit Larousse de l'Histoire de l'Art, Larousse, 2022.

U. E. 2: Méthodologie appliquée à un art - 1 enseignement obligatoire – semestre 1

Méthodologie Universitaire – 18H TD

Enseignant: Marin Escande

Prérequis: Aucun

Descriptif du contenu: Initiation à la méthodologie universitaire de documentation, de travail et de recherche.

Compétences visées: Connaissance des attendus d'un travail universitaire. Maîtriser les outils de documentation. Apprendre à organiser son travail dans un cadre universitaire.

U. E. 3: Langue vivante - 1 enseignement au choix obligatoire

Langue Vivante au choix

ANGLAIS – 24 TD

Responsable: Claire Hélie

Enseignants: Emily Holt et Personnel en cours de recrutement

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 Maîtriser les techniques, l'histoire et les enjeux théoriques de la création musicale

U. E. 1: Musicologie historique - 2 enseignements obligatoires – semestre 1

Théorie des langages musicaux – 18H CM

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis : Culture musicale « savante » minimale.

Contenu de la formation :

Étude détaillée de la notion de langage musical. Comprendre une formalisation du langage musical.

- Qu'est-ce qu'un langage ?
- La notion de langage musical.
- Formalisation du langage musical.
- Approche des problèmes liés au « langage musical contemporain »

Indications bibliographiques :

BOUCOURECHLIEV, André : *Le langage musical*, Paris, Fayard, 1993.

ABROMONT, Claude: *La théorie de la musique*, Paris, Fayard, 2001.

DE SCHLOEZER, Boris : *Introduction à J.-S. Bach*, Paris, Gallimard, 1947, 1979.

MÂCHE, François-Bernard, « Levi-Strauss et la musique », in *Cinquante de musique... et toujours contemporaine*, Paris, 1998.

SCHAEFFER Pierre *Traité des objets musicaux*, Seuil (chapitre XVII : structures comparées : musique et langage).

Évaluation : 3 questions de cours, 2 questions de lecture (Boucourechliev), un plan détaillé.

Histoire de la musique du XXème siècle 1– 18H CM

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Aucun.

Contenu de la formation :

Connaître et comprendre la seconde École de Vienne, ainsi que les enjeux de la première modernité. Ce cours portera surtout sur la seconde École de Vienne (Schoenberg, Berg, Webern) et Bartók. Il sera demandé aux étudiants un gros travail d'écoute des œuvres (une liste d'œuvres sera distribuée à cet effet), mais aussi de lecture (des photocopiés traitant des quatre compositeurs cités). Le cours lui-même s'attachera aux grandes problématiques musicales soulevées par la première modernité.

Polycopiés : Schonberg, Webern, Bartók, Berg.

Indications bibliographiques :

SCHOENBERG, Arnold – *Le style et l'idée* (Paris, Buchet/Chastel, 1977).

WEBERN, Anton – *Chemin vers la nouvelle musique* (J-C Lattès, Paris, 1980).

BERG, Alban – *Écrits* (Christian Bourgois, Paris, 1999).

CAHIERS DU CIREM – *Anton Webern* (Université de Tours — 1998).

Évaluation : 3 œuvres à reconnaître à l'écoute, un plan détaillé.

U. E. 2: Musicologie esthétique - 1 enseignement obligatoire – semestre 1

Culture musicologique– 18H CM

Enseignants: Christian Hauer, Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Aucun

Compétences visées: Initiation à la pensée musicologique.

Descriptif du contenu: Etudes de textes fondateurs et réflexifs musicologiques.

U. E. 3: Technique du langage musicale - 1 enseignement obligatoire & 2 enseignements à choix selon niveau – semestre 1

Enseignement obligatoire :

Analyse des formes classiques – 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis: Lecture de partition pour clavier et petit ensemble

Descriptif du contenu: Étude analytique des formes du classicisme (fugue, rondo, sonate...)

Compétences visées: Savoir identifier et analyser les formes du classicisme. -----

-

Enseignement au choix selon niveau :

Transcription du sonore 1– 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

Descriptif du contenu:

-Dictées mélodiques à une voix

-Dictées rythmiques

-Techniques de mémorisation et de transcription

-Identifier des intervalles

-Travail de l'écoute et de la justesse

Compétences visées:

-Développer de l'oreille relative

-Prise de notes musicales simple

Ecoute 1– 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

-Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques

Descriptif du contenu:

-Dictées mélodiques sur un répertoire classique et romantique

-Dictées rythmiques

-Techniques de mémorisation et de transcription

-Développer l'écoute active instantanée

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative
- Prise de notes musicales simple

Ecoute 3– 18H TD

Enseignant: Christophe Mazurek

Prérequis:

- Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Descriptif du contenu:

- Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire
- Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)
- Techniques de mémorisation et de transcription
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Commentaire et analyse auditive

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique
- Technique de prise de notes musicales complexe
- Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

Technique de prise de note 1– 18H TD

Enseignant: Patrick Dendievel

Prérequis:

- Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces
- Etre capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

- Relevés mélodiques et harmoniques
- Répertoire orchestral et choral
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Dictée et écoute intégrale

Compétences visées:

- Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffrages
- Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie
- Autonomie et stratégies d'écoute

Bases de l'écriture 1– 18H TD

Enseignant: Franck Zigante

L'objectif du cours d'écriture est de développer l'écoute intérieure dans le cadre de la musique tonale.

L'écoute intérieure est la capacité que nous avons tous d'imaginer, d'entendre intérieurement des musiques sans qu'elles soient effectivement jouées ou diffusées. Développer cette écoute, c'est affiner cette « image mentale », la rendre plus précise. C'est avoir la possibilité de lire une partition

jusqu'à présent inconnue et d'en imaginer le rendu sonore. C'est également savoir écrire un accompagnement sous une ligne mélodique sans l'aide d'un instrument.

En même temps, il paraît nécessaire, pour développer cette écoute, de connaître les règles et les principes qui établissent le langage tonal. En effet, l'approche sensorielle et la démarche intellectuelle sont complémentaires et indissociables: elles doivent, en quelque sorte, se « stimuler » réciproquement.

Le travail porte avant tout sur la reconnaissance de schémas harmoniques fondamentaux, sur leur mise en pratique à la fois dans le cadre du travail d'écriture, mais également dans le cadre de la pratique vocale et de la pratique du clavier.

Prérequis:

- Maîtriser à minima deux clefs musicales
- Lire et écrire la musique dans le format d'une partition pour piano

Descriptif du contenu:

- Introduction à l'écriture musicale tonale
- Apprentissage des outils et des règles de bases du langage tonal (accords de trois sons, accords de 7ème de V, renversements, cadences, règles d'enchaînement)
- Développer l'écoute intérieure

Compétences visées:

- Analyser une ligne mélodique simple et en dégager sa structure
- Harmoniser une ligne de chant. Etre capable de faire la distinction : notes réelles / notes étrangères.
- Composer une ligne de chant à partir d'une basse.
- Contrôler le déroulement mélodique des différentes voix dans une écriture à 4 parties.

Ecriture musicale 1– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

- Maîtrise des accords de trois sons, modulants et non-modulants
- Maîtrise des bases des tonalités
- Ensemble des règles d'enchaînement
- Harmoniser une ligne de chant ou de basse à quatre voix

Descriptif du contenu:

- Accord de septième de dominante: composition, réalisation, état fondamental et renversements, résolutions exceptionnelles
- Modulations chromatiques au-delà des tons voisins
- Enchaînements spécifiques par enharmonie et marches modulantes

Compétences visées:

- Maîtrise des accords de trois et quatre sons (chiffrages, analyse, écriture et résolutions)
- Connaissance des règles du système tonal

Ecriture stylistique vocale– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et approfondit leur mise en forme dans la perspective de l'écriture vocale : choral dans le Style J.S.Bach et Contrepoint rigoureux.
Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations vocales de textures polyphoniques et de contre-chants ainsi que leur accompagnement.

U. E. 4: Technique et création - 1 enseignement obligatoire – semestre 1

Acoustique– 18H CM

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Aucun.

Contenu de la formation :

Ce cours vise à présenter une autre façon d'envisager le rapport à la musique, celle de la physique. Son abord, certes parfois ardu, permet de prendre conscience du dialogue qu'a entretenu la musique avec la science, depuis son origine.

Il n'est pas demandé aux étudiants une formation scientifique pour ce cours. Par contre, il leur est demandé une *ouverture* sur des problèmes formalisés d'une façon autre que strictement musicale (l'oreille humaine, sensation d'intensité, de timbre et de hauteur...).

Une seconde partie du cours s'attache à retracer l'histoire de la synthèse des sons.

Indication bibliographique :

LEIPP, Emile : *Sons et musique*, Paris, Masson.

Évaluation : questions de cours et exercices.

BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel

U. E. 1: Métiers – 1 enseignement au choix – semestre 1

Option Préparation à l'entrée au CFMI - Conventionné Cours externalisés dépendant du CFMI

Prérequis: inscription après entretien avec le Responsable du CFMI

Descriptif du contenu: Cette option prépare à l'entrée au CFMI avec un accent particulier pour la pratique vocale individuelle et collective et la direction vocale.

Métier de la musique 1– 18H TD

Enseignant: Frédéric Marchand

Prérequis: Aucun

Compétences visées:

- Connaissances du système éducatif
- Pédagogie/didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu:

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement de la musique dans le second degré.

U. E. 2: Projet de l'étudiant- semestre 1

**P.E Intégration : Module intégration à distance P.E Intégration: thématique au choix
(Activités citoyenne, culturelle, créative, physique ou sportive)**

Licence 1 – Semestre 2

BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

U. E. 1: Approche des Arts – 1 enseignement obligatoire – semestre 2

Approche des arts 2 – 18H CM

Enseignant: Luc Deduytschaever

Prérequis: Aucun

Compétences visées: identifier et analyser les différentes formes artistiques.

Descriptif du contenu: Découverte de différents mouvements artistiques en relation avec le monde musical.

U. E. 2: Méthodologie appliquée à un art - 1 enseignement obligatoire – semestre 2

Méthodologie disciplinaire 1 – 18H TD

Enseignant: Jeremias Iturra

Prérequis: Méthodologie universitaire – semestre 1

Descriptif du contenu: exercices et travaux méthodologiques disciplinaires.

Compétences visées: outils et démarches méthodologiques propres à la Musicologie.

U. E. 3: Langue vivante - 1 enseignement obligatoire – semestre 2

Langue Vivante au choix

ANGLAIS – 24 TD

Responsable: Claire Hélie

Enseignants : Emily Holt et Personnel en cours de recrutement

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite.

Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 Maitriser les techniques, l'histoire et les enjeux théoriques de la création musicale

U. E. 1: Musicologie historique - 2 enseignements obligatoires – semestre 2

Histoire de la musique baroque classique – 18H CM

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases historiques en musique

Descriptif du contenu: Ce cours porte sur les périodes baroque et classique. Il aborde les problématiques de la structuration du langage tonal et de ses formes.

Compétences visées: être capable de re-contextualiser une œuvre ou un compositeur des XVIIe et XVIIIe siècles.

Bibliographie conseillée:

BARTOLI, Jean-Pierre, *L'harmonie classique et romantique (1750-1900)*, éléments et évolution, Minerve, 2001

BEAUSSANT, Philippe, *Passages, de la Renaissance au baroque*, Fayard, 2006

MASSIN, Brigitte et Jean (dir.), *Histoire de la musique occidentale*, Fayard, collection Les indispensables de la musique, 1985

MICHELS, Ulrich, *Guide illustré de la musique*, volumes 1 et 2, Fayard, collection Les indispensables de la musique, 1990

NOIRAY, Michel, *Vocabulaire de la musique de l'époque classique*, Minerve, 2005

ROSEN, Charles, *Le Style classique. Haydn, Mozart, Beethoven*, trad. Marc Vignal, Gallimard, 1978

Histoire de la musique du XXème siècle 2– 18H CM

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Cours de **Histoire de la musique XX^o1** du semestre précédent.

Contenu de la formation:

Ce cours portera sur la seconde moitié du XX° siècle musicale, essentiellement dans ses dimensions instrumentales.

Il sera demandé aux étudiants un gros travail d'écoute des œuvres (une liste d'œuvres sera distribuée à cet effet), mais aussi de lecture (voir bibliographie ci-dessous). Le cours lui-même s'attachera aux grandes problématiques musicales soulevées par la *seconde modernité*.

Indications bibliographiques:

VON DER WEID, Jean-Noël, *La musique du XX° siècle*, Hachette, Pluriel, Paris, 1997.

BOULEZ, Pierre, *Relevés d'apprenti*, C Bourgois, Paris, 1981.

BOULEZ, Pierre, *Points de repère*, C Bourgois, Paris, 1981.

JAMEUX, Dominique, *Pierre Boulez*, Paris, Fayard, 1984.

Collectif, *La pensée de Pierre Boulez à travers ses écrits*, Delatour, Paris 2010.

COTT, Jonathan, *Conversation avec Stockhausen*, JC Lattès, Paris, 1979.

RIGONI, Michel, *...un vaisseau lancé vers le ciel*, Millénaire III éd. , Paris, 1998.
STOCKHAUSEN, Karlheinz, *Écouter en découvreur*, La rue musicale, Paris, 2016.
STOCKHAUSEN, Karlheinz, *Comment passe le temps*, Contrechamps, Genève, 2017.
MESSIAEN, Olivier, *Technique de mon langage musical*, Leduc, Paris, 2000.
SAMUEL, Claude, *Musique et couleur*, Belfond, Paris, 1986.
BERIO, Luciano, *Entretiens avec Rossana Dalmonte*, JC Lattès, Paris, 1983.
STOĀANOVA, Ivanka, *Luciano Berio, chemins en musique*, La revue musicale, Paris, 1985.
AGUILA, Jesus, *Le domaine musical*, Fayard, Paris, 1992.
Collectif, Bernd Alois Zimmermann, *Contrechamps* N°5, Genève, 1985.
Évaluation: 3 œuvres à reconnaître à l'écoute, un plan détaillé.

U. E. 2: Musicologie esthétique - 1 enseignement obligatoire – semestre 2

Evolution des langages musicaux– 18H CM

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Théorie des langages musicaux (semestre 1).

Contenu de la formation:

Saisir le mouvement d'ensemble qui traduit les changements des langages musicaux, du moyen-âge à la tonalité.

Indications bibliographiques:

Idem semestre 1, plus :

FICHET, Laurent : *Le langage musical baroque ; éléments et structures*, Bourg-la-Reine, Zurfluh, 2000.

HOPPIN, Richard : *La musique au moyen-âge*, Liège, Mardaga, 1978.

Évaluation: 3 questions de cours, 2 questions de lecture (Boucouchiev), un plan détaillé.

U. E. 3: Technique du langage musicale - 1 enseignement obligatoire & 2 enseignements à choix selon niveau – semestre 2

Enseignement obligatoire :

Analyse des musiques médiévales et de la Renaissance – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Lecture de partitions chorales à plusieurs clés.

Descriptif du contenu: Étude analytique des formes et du langage de la musique vocale du Moyen-Age et de la Renaissance.

Compétences visées:

- Savoir identifier et analyser les formes
- Analyse contrapuntique et harmonique
- Paléographie et transcription

Enseignement au choix selon niveau :

Transcription du sonore 2 -18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

Descriptif du contenu:

- Dictées mélodiques à une voix
- Dictées rythmiques
- Techniques de mémorisation et de transcription
- Identifier des intervalles
- Travail de l'écoute et de la justesse

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative
- Prise de notes musicales simple

Ecoute 2 – 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

-Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques

Descriptif du contenu:

- Dictées mélodiques sur un répertoire classique et romantique
- Dictées rythmiques
- Techniques de mémorisation et de transcription
- Développer l'écoute active instantanée

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative
- Prise de notes musicales simple

Ecoute 4 – 18H TD

Enseignant: Christophe Mazurek

Prérequis:

- Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Descriptif du contenu:

- Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire
- Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)
- Techniques de mémorisation et de transcription
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Commentaire et analyse auditive

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique
- Technique de prise de notes musicales complexe
- Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

Technique de prise de note 2 – 18H TD

Enseignant: Patrick Dendievel

Prérequis:

- Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces
- Etre capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

- Relevés mélodiques et harmoniques
- Répertoire orchestral et choral
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Dictée et écoute intégrale

Compétences visées:

- Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffrages
- Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie
- Autonomie et stratégies d'écoute

Bases de l'écriture 2 – 18H TD

Enseignant: Franck Zigante

Prérequis:

- Nature, écriture et enchaînements des accords de trois sons
- Harmoniser une ligne simple de chant ou une ligne de basse avec son chiffrage

Descriptif du contenu:

- Maîtriser les mécanismes de modulation
- Maîtriser le socle des connaissances théoriques du langage tonal

-Réalisations de travaux de deux à quatre voix

Compétences visées:

- Analyser une ligne mélodique modulante et en dégager sa structure (cadences, degrés)
- Réaliser l'harmonisation d'un texte à quatre voix
- Maîtriser toutes les règles des modulations, leurs préparations régulières ou spécifiques

Ecriture musicale 2 – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

- Maîtrise des accords de trois et quatre sons
- Connaissance des règles du système tonal
- Ensemble des règles d'enchaînement

Descriptif du contenu:

- Accords de neuvième de dominante (majeur, mineur, avec et sans fondamentale) sous tous leurs renversements.
- Maîtrise de l'ensemble des accords et les utiliser de manière appropriée
- Modulations expressives et jeux de couleurs harmoniques

Compétences visées:

- Réaliser l'harmonisation d'une ligne mélodique de chant ou de basse chiffrée en utilisant des accords à forte contrainte de résolution
- Passer de l'harmonie à la polyphonie

Écriture stylistique instrumentale – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et approfondit leur mise en forme dans la perspective de l'écriture instrumentale : quatuor à cordes et formations de musique de chambre avec ou sans clavier.

Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations instrumentales de textures et d'arrangements pour de petits ensembles.

U. E. 4: Technique et création - 1 enseignement obligatoire – semestre 2

Acoustique et organologie– 18H CM

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Acoustique semestre 1

Compétences visées: Principes acoustiques appliqués aux instruments de musique.

Descriptif du contenu: Etude acoustique et organologique des instruments de musique : production, mise en vibration, justesse, modes de jeu...Dans l'univers du sonore, nos instruments de musique sont des machines ingénieuses, perfection de l'imperfection.

Bibliographie:

CASTELLENGO, Michèle, *Écoute musicale et acoustique. Avec 420 sons et leurs sonagrammes décryptés*, Paris, Eyrolles, 2015, 541p

LEIPP, Emile, *Acoustique et musique*, Masson, 1971. Réédition Presses des Mines, 2010

BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel

U. E. 1: Métiers – 1 enseignement au choix – semestre 2

Option Préparation à l'entrée au CFMI Cours externalisés dépendant du CFMI

Prérequis: inscription après entretien avec le Responsable du CFMI

Descriptif du contenu: Cette option prépare à l'entrée au CFMI avec un accent particulier pour la pratique vocale individuelle et collective et la direction vocale.

Stage conventionné

Enseignant référent: Grégory Guéant

Prérequis: aucun

Compétences visées: Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu:

-réalisation d'un stage de 20 à 30 heures

-rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

U. E. 2: Projet de l'étudiant- semestre 2

Culture et compétences numérique en autoformation :

BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

U.E. 1: Dialogue entre les Arts – 1 enseignement obligatoire à choix – semestre 3

Musicologie et Arts visuels 1 – 18H TD

Enseignant: Benjamin Barbier

Prérequis: Aucun

Objectifs:

- Esquisser des pistes de réflexion autour de rapprochements entre musique et cinéma
- Proposer une initiation à l'analyse d'œuvres cinématographiques
- Élaborer ou consolider une culture cinématographique tout en interrogeant un savoir et/ou une pratique de la musique au regard d'autres arts.

Compétences visées:

- Méthodologie d'analyse et développement de l'esprit critique - Expression orale et écrite, Argumentation

Descriptif du contenu:

Le terme « cinématographe » est assez trompeur car il invite à sous-estimer le rôle pourtant fondamental du son dans l'expérience « audiovisuelle ». Il en est, par ailleurs, de même pour l'expression « cinéma muet » peu évocatrice de la richesse des relations entre son et image qui ont pourtant grandement émaillé cette période de l'histoire du cinéma. De son, il en a finalement toujours été question au cinéma, et ce depuis les inventions d'Edison et des frères Lumière à la fin du XIXe siècle.

Ce TD invitera donc, en premier lieu, l'étudiant.e à questionner les relations audio-visuelles via une introduction à l'analyse filmique qui se focalisera plus spécifiquement sur les enjeux de la bande sonore (voix, musique et bruit). Nous approfondirons ensuite notre étude en évoquant la question du son dans le « cinéma muet » tant d'un point de vue « pratique » (accompagnements et inventions sonores), que théorique, avant d'achever notre parcours par une étude des enjeux et de l'histoire de la musique au/de cinéma depuis les années 30 jusqu'à la révolution Hans Zimmer.

Bibliographie sélective :

ABEL Richard et ALTMAN Rick, *The Sounds of Early Cinema*, Bloomington : Indiana University Press, 2001.

BARNIER Martin, *Bruits, cris, musiques de films. Les projections avant 1914*, Rennes : PUR, 2010.

BARNIER Martin, *En route vers le parlant. Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège : CÉFAL, 2002.

BELAYGUE Christian et TOULET Emmanuelle, *Musique d'Écran. L'Accompagnement Musical du Cinéma en France (1918-1995)*, Paris : Réunion des Musées Nationaux, 1994.

BERTHOMIEU Pierre, *La Musique de Film*, Paris : Klincksieck, 2004.

BINH N. T., MOURE José et BELAYGUE Christian (coord.), *Cinéma et Musique, Accords Parfaits. Dialogues avec des compositeurs et des cinéastes*, Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2014.

CHION Michel, *La Musique au cinéma*, Paris : Fayard, 2019.

CHION Michel, *Un Art Sonore, le Cinéma. Histoire, Esthétique, Poétique*, Paris : Cahiers du Cinéma, 2010.

Formes opératiques – 24H CM – Portée par la licence Etudes théâtrales

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Pré-requis: aucun

Objectif: Connaître les principaux éléments de l'esthétique opératique, les voix, les œuvres de référence, réfléchir à l'actualité du genre et appréhender l'organisation et la politique des institutions.

Compétences visées: Aider à l'appréhension du genre lyrique (son histoire, ses esthétiques) et son actualité, présenter l'organisation professionnelle du monde de l'opéra.

Contenus de formation: À partir d'un déroulé chronologique, qui ira de la naissance vénitienne du genre à l'époque contemporaine, il s'agira de présenter les grands moments de l'histoire de l'opéra, en interrogeant le lien entre théâtre et musique (chant), et son rapport à la politique. Les cours seront consacrés à l'analyse d'œuvres de référence à partir de captations vidéo. Pour chaque moment, la question du public et de l'organisation socio-économique de l'opéra sera envisagée.

Bibliographie succincte:

Alain Perroux, *L'opéra, mode d'emploi*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2010.

Christian Merlin, *Opéra et mise en scène*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2007.

U. E. 2: Méthodologie appliquée à un art - 1 enseignement obligatoire – semestre 3

Méthodologie disciplinaire 2 – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Culture musicologique et artistique

Descriptif du contenu: Le cours propose d'élaborer une problématique à partir de documents sonores, écrits ou iconographiques. Méthodologie du questionnement, de la démonstration et de sa rédaction.

Compétences visées: Problématiser et structurer une réflexion.

U. E. 3: Langue vivante - 1 enseignement obligatoire – semestre 3

Langue Vivante au choix

ANGLAIS – 24 TD

Responsable: Claire Hélié

Enseignants : Emily Holt et Leo Courbot

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 Maîtriser les techniques, l'histoire et les enjeux théoriques de la création musicale

U. E. 1: Musicologie historique - 2 enseignements obligatoires – semestre 3

Histoire de la musique Prébaroque – 18H CM

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Bases historiques en musique

Descriptif du contenu: Il s'agira de poser les bases historiques et esthétiques de la naissance de l'opéra dans son contexte, afin de pouvoir aborder les problématiques qui lui sont propres et qui trouveront un prolongement dans le cours de musicologie sur l'opéra XXe.

Compétences visées: Acquisition d'une culture générale et d'un vocabulaire inhérent à ce genre musical et à l'époque pré-baroque.

Histoire de la musique du XXe siècle 3– 18H CM

Enseignant: Marin Escande

Prérequis: Bases historiques en musique

Compétences visées: Approfondissement disciplinaire.

Descriptif du contenu:

-Histoire de la musique relative aux musiques concrètes et électroniques.

-Problématique de l'écriture et de la composition électroacoustique

U. E. 2: Musicologie esthétique - 2 enseignements obligatoires – semestre 3

Musicologie 1– 18H CM

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Bases historiques en musique

Compétences visées : acquisition d'un vocabulaire musical adéquat et approfondissement des connaissances sur cette forme par l'étude approfondie d'un opéra au choix de l'étudiant parmi ceux abordés dans le cours (ou ailleurs).

Descriptif du contenu: Il s'agira de reprendre les problématiques liées à l'opéra dès sa naissance pour les interroger à la lumière des créations contemporaines du genre par des compositeurs qui en proposent de multiples approches.

Ethnomusicologie instrumentale– 18H CM

Enseignant: Anis Fariji

Résumé du cours: Ce cours est une introduction générale à l'ethnomusicologie, la discipline, son histoire, ses méthodes de travail et d'analyse, ainsi que ses catégories fondamentales : tradition, enquête de terrain, oralité, rituel, etc. Il sera question d'introduire également aux systèmes musicaux : modes mélodiques, rythmes, langages, formes, etc. Une attention particulière sera portée sur les instruments de musique, leurs classifications et leur organologie. Chaque notion, chaque élément, sera illustré par des extraits sonores et audio-visuels, et replacé dans son contexte culturel.

Bibliographie:

AROM Simha et ALVAREZ-PEREYRE Frank, *Précis d'ethnomusicologie*, Paris, CNRS Éditions, coll. « Musique », 2007.

DOURNON Geneviève, « Instruments de musique du monde : foisonnement et systématiques », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2007, vol.5, p. 833-868.

GUIRIATI Giovanni, « Typologie des ensembles instrumentaux », *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2007, vol.5, p. 894-924.

NATTIEZ Jean-Jacques, « Ethnomusicologie », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2004, vol.2, p. 721-739.

RICE Timothy, *Ethnomusicology: a very short introduction*, New York, Oxford University Press, coll. « Very short introductions », 2014.

SCHAEFFNER André, *Origine des instruments de musique: Introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale*, De Gruyter Mouton, 2019.

Cahiers d'ethnomusicologie (N°2, 1989) sur « Instrumental » :

<https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/2322>.

U. E. 3: Technique du langage musicale - 1 enseignement obligatoire & 2 enseignements à choix selon niveau – semestre 3

Enseignement obligatoire :

Analyse : Aspects analytique du langage tonal– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Analyse des semestres 1 et 2.

Descriptif du contenu: Analyse des éléments constitutifs du langage tonal: tonalités, modulations, chiffrage d'accord... Etudes de formes atypiques vis-à-vis des modèles.

Compétences visées: Savoir analyser les éléments constitutifs du langage tonal. Etre capable d'analyser une forme et d'en comprendre la stratégie du discours.

Enseignement au choix selon niveau :

Transcription du sonore 1– 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

Descriptif du contenu:

-Dictées mélodiques à une voix

-Dictées rythmiques

-Techniques de mémorisation et de transcription

-Identifier des intervalles

-Travail de l'écoute et de la justesse

Compétences visées:

-Développer de l'oreille relative

-Prise de notes musicales simple

Ecoute 1 – 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

-Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques

Descriptif du contenu:

-Dictées mélodiques sur un répertoire classique et romantique

-Dictées rythmiques

-Techniques de mémorisation et de transcription

-Développer l'écoute active instantanée

Compétences visées:

-Développer de l'oreille relative

-Prise de notes musicales simple

Ecoute 3 – 18H TD

Enseignant: Christophe Mazurek

Prérequis:

- Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Descriptif du contenu:

- Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire
- Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)
- Techniques de mémorisation et de transcription
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Commentaire et analyse auditive

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique
- Technique de prise de notes musicales complexe
- Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

Technique de prise de note 1– 18H TD

Enseignant: Patrick Dendievel

Prérequis:

- Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces
- Etre capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

- Relevés mélodiques et harmoniques
- Répertoire orchestral et choral
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Dictée et écoute intégrale
- Compétences visées:
 - Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffrages
 - Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie
 - Autonomie et stratégies d'écoute

Bases de l'écriture 1– 18H TD

Enseignant: Franck Zigante

Prérequis:

- Maîtriser à minima deux clefs musicales
 - Lire et écrire la musique dans le format d'une partition pour piano
- Descriptif du contenu:
- Introduction à l'écriture musicale tonale
 - Apprentissage des outils et des règles de bases du langage tonal (accords de trois sons et renversements, cadences, règles d'enchaînement) - Développer l'écoute intérieure
- Compétences visées:
- Analyser une ligne mélodique simple et en dégager sa structure
 - Harmoniser avec des accords simples une ligne de chant
 - Etre capable de chiffrer des accords

-Harmoniser et composer une ligne de chant à partir d'une basse avec son chiffrage

Ecriture musicale 1– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

- Maîtrise des accords de trois sons, modulants et non-modulants
- Maîtrise des bases des tonalités
- Ensemble des règles d'enchaînement
- Harmoniser une ligne de chant ou de basse à quatre voix

Descriptif du contenu:

- Accord de septième de dominante: composition, réalisation, état fondamental et renversements, résolutions exceptionnelles
- Modulations chromatiques au-delà des tons voisins
- Enchaînements spécifiques par enharmonie et marches modulantes *

Compétences visées:

- Maîtrise des accords de trois et quatre sons (chiffrages, analyse, écriture et résolutions)
- Connaissance des règles du système tonal

Ecriture stylistique vocale – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et approfondit leur mise en forme dans la perspective de l'écriture vocale : choral dans le Style J.S.Bach et Contrepoint rigoureux.

Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations vocales de textures polyphoniques et de contre-chants ainsi que leur accompagnement.

Ecriture ethno-musicologique 1– 18H TD

Enseignant: Anis Fariji

Prérequis : avoir suivi les premières UE d'écriture et d'écoute.

Résumé du cours : Ce cours, à la fois théorique et pratique, sera consacré à la question de la représentation musicale : décrire ou transcrire ? Et avec quels outils ? On s'arrêtera d'abord sur certains modes de représentation de la musique qui ont été développés à travers le monde et dans les travaux des ethnomusicologues. Puis, on examinera les possibilités offertes par différentes formes de la représentation sonore et musicale : la description verbale, la notation occidentale, la représentation graphique et sonographique ; cela sera accompagné de l'initiation aux logiciels libres afférents. Une partie importante du cours sera dédiée à l'écoute et à l'analyse d'exemples de musiques de différentes aires culturelles afin d'identifier les paramètres et les éléments musicaux à représenter.

Bibliographie :

SKALDAFERRI Nicola, « Pourquoi écrire les musiques non écrites ? », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2007, vol.5, p. 627-668.

TOKUMARU Yoshihiko, « Le rôle de la notation musicale dans le monde non-occidental », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2007, vol.5, p. 601-626.

Cahiers d'ethnomusicologie (N°12, 1999) sur « Noter la musique » :

<https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/664>.

U. E. 4: Technique et création - 2 enseignements obligatoires – semestre 3

Instrumentation– 18H TD

Enseignant: Jeremias Iturra

Prérequis: Possibilité de lecture et écriture d'une partition.

Contenu de la formation:

Principes de base de l'instrumentation (registres, volume versus intensité, modes de jeu).

Indications bibliographiques:

CASELLA, A. et MORTARI, V. : *La technique de l'orchestre contemporain*, Ricordi, 1958.

KOECHLIN, Charles : *Traité de l'orchestration*, Max Eschig, 1954.

Prise de son– 18H TD

Enseignant: Xavier Segers, Jeremias Iturra

Prérequis: Culture musicale et audiovisuelle minimale, appétence pour le domaine technique

Descriptif du contenu: En mettant en perspective éléments théoriques et approches pratiques, ce TD propose à l'étudiant(e) de s'approprier les principales techniques de la prise de son (typologies des microphones, couplages, liaisons, etc.) et du mixage sonore, appliquées aux domaines de la musique et de l'audiovisuel.

Compétences visées: Acquérir un savoir et savoir-faire technique pour le réinvestir sur le plan artistique (être en mesure de dialoguer avec un technicien et/ou être autonome).

BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel

U. E. 1: Métiers – 1 enseignement au choix – semestre 3

Option Préparation à l'entrée au CFMI – conventionné Cours externalisés dépendant du CFMI

Prérequis: inscription après entretien avec le Responsable du CFMI

Descriptif du contenu: Cette option prépare à l'entrée au CFMI avec un accent particulier pour la pratique vocale individuelle et collective et la direction vocale.

Métiers de la musique 2 – 18H TD

Enseignant: Thomas Nuti

Prérequis: Aucun

Compétences visées : Passer du stade de « l'étudiant » à « jeune professionnel » n'est pas une étape facile. Le monde du travail est un environnement complexe qui répond à des codes qu'on ne vous explique pas lorsque vous êtes dedans. L'étudiant sera amené à développer sa capacité à travailler

en groupe en utilisant des méthodes spécifiques et à rechercher une dynamique d'intelligence collective. Savoir être à l'aise à l'oral pour savoir se vendre en toute circonstance : recrutement, présentation d'un projet etc. Connaître les codes du monde du travail. Faciliter au maximum son intégration dans une entreprise.

Descriptif du contenu: Au travers toute une série de mises en situation concrètes et d'ateliers, l'étudiant sera amené à s'exprimer et à parler comme un futur professionnel. Approfondir les opportunités autour d'un métier visé. Savoir préparer un CV qui sera retenu par le recruteur, une lettre de motivation convaincante et réussir franchir toutes les étapes menant à l'embauche en évitant le stress et les mises en difficulté. Découvrir plusieurs aspects et possibilités et d'évolutions possible d'une future carrière. Apprendre à utiliser des outils numériques pour mieux se distinguer.

Enseigner au primaire – 20H TD

Ne sera pas proposé ce semestre, faute d'enseignants

Compétences visées:

- Connaissances du système éducatif
- Pédagogie/didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu:

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

U. E. 2: Projet de l'étudiant- 1 enseignement au choix – semestre 3

Un enseignement au choix – 20H TD

Pratique de la musique en allemand

Enseignant: Gregory Guéant

Prérequis: Premières notions d'Allemand (bases, Collège et au-delà)

Objectifs: Le cours porte sur une dimension musicale inter-culturelle entre la musique française et la musique germanique.

Compétences visées: Découverte d'œuvres du répertoire qui permettent de pouvoir s'initier ou de pratiquer l'Allemand en échangeant autour de notions et de thématiques musicales, et inversement pour les étudiants étrangers venant d'espaces germanophones.

Résumé du cours: Au delà d'œuvres musicales abordées, ce cours se veut un lieu d'échange et de discussion qui permettra également de chanter et de pratiquer.

Stage conventionné

Enseignant référent : Grégory Guéant

Prérequis: aucun

Compétences visées: Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu:

- réalisation d'un stage de 20 à 30 heures
- rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs: Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées: Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours: Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public.

Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: Geoffroy Colson

Prérequis: Pratiquer un instrument de musique.

Objectifs: Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées: Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours: Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, en complément de sa formation musicale et/ou dans le cadre de son projet de professionnalisation.

Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Une implication dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.) pourra être envisagée pour celles et ceux qui le désirent.

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants amenés à réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui et désireux de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : Biliانا Fouilhoux

Titre du cours : Initiation aux pratiques performatives au croisement des arts

Pré-requis: Une certaine ouverture sur l'art de la performance et son radicalité, ouverture d'esprit.

Objectif et compétences visées : Saisir les caractéristiques du courant artistique de l'art de la performance; comprendre et appliquer l'articulation réflexive et pragmatique entre concept/action et création.

Contenu : Dans ce cours nous allons découvrir, en théorie et en pratique, comment l'art de la performance donne priorité à l'éphémère, la fragilité de la notion d'œuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition et de décloisonner les disciplines, par valeurs données à : - non-spécialisation de l'artiste,

- processus ouvert,
- recours au hasard,
- déstabilisation des cadres normatifs,
- expérimentation, participation active du public,
- pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

Nous allons articuler lectures (Richard Martel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu »), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, bricolage, etc. Bibliographie :

John Austin, « How to do things with words? », https://pure.mpg.de/rest/items/item_2271128_6/component/file_2271430/content

Richard Martel, Un premier bilan actuel de l'art conçu et pratiqué comme action, par le co-fondateur de la revue Inter et de l'espace alternatif Le Lieu.

Victor Turner, « Le phénomène rituel. Structure et contre-structure », <https://journals.openedition.org/peme/5025>.

John Dewey, « Art as Experience »/« L'art comme expérience ».

Licence 2 – Semestre 4

BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

U. E. 1: Dialogue entre les Arts – 1 enseignement obligatoire à choix – semestre 4

Musicologie et Arts visuels 2 – 18H TD

Enseignant: Cédric Carré, Luc Deduytschaever

Prérequis: Aucun

Compétences visées: Comprendre comment différents artistes s'approprient et répondent à des contraintes identiques à travers les âges et les cultures

Descriptif du contenu: Approches thématiques des arts visuels (le polyptyque, le cabinet de curiosités, le mot dans l'art...)

Théâtre et cinéma – 24H CM – Portée par la licence Etudes théâtrales

Mettre à jour d'après le Guide des études d'Etudes théâtrales

U. E. 2: Méthodologie appliquée à un art - 1 enseignement obligatoire – semestre 4

Ethno-création – 18H TD

Enseignant: Anis Fariji

Prérequis : jouer d'un instrument, être familiarisé avec le répertoire de la « musique contemporaine ».

Résumé du cours : « Ethno-création » désigne ici un processus d'invention musicale individuelle à partir de matériaux dérivés de musiques de tradition orale. La finalité du cours est d'aboutir à des pièces créées par les étudiant·es, des pièces originales, non conventionnelles, qui donnent figure à quelque chose de nouveau et de singulier.

Nous travaillerons cette année à partir de la notion de « mode mélodique » adossé à la catégorie de l'affect. Dans un premier temps, on étudiera la notion dans ses contextes traditionnels. Ensuite, on analysera les manières dont elle est réappropriée chez des compositeurs de la musique contemporaine. Après quoi les étudiant·es pourront élaborer leurs projets de création, qui seront suivis et discutés au fil des séances. Le cours devra donner lieu à une présentation publique en fin de semestre au sein de l'Université.

U. E. 3: Langue vivante - 1 enseignement obligatoire – semestre 4

Langue Vivante au choix

ANGLAIS – 24 TD

Responsable: Claire Hélie

Enseignants : Emily Holt et Leo Courbot

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 Maîtriser les techniques, l'histoire et les enjeux théoriques de la création musicale

U.E.1: Musicologie historique - 2 enseignements obligatoires – semestre 4

Histoire de la musique romantique – 18H CM

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

- Connaissance de la théorie du langage tonal
 - Maîtrise des formes classiques et baroques
- Descriptif du contenu:

Le Romantisme musical:

- Évolutions historiques, culturelles et artistiques au début du XIXe siècle
- Le romantisme musical des origines à la maturité (Beethoven, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Liszt.)
- L'éclatement des formes et les nouvelles voies
- L'ouverture de la musique à la littérature et aux autres Arts

Compétences visées: Connaître les enjeux historiques, musicaux et sociologiques des pratiques et du répertoire lors de l'émancipation du classicisme.

Histoire de la musique du XXème siècle 4– 18H CM

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Histoire de la musique du XXe, semestres 1&2.

Contenu de la formation:

Les compositeurs issus de la seconde modernité les plus influents au passage du XXe au XXIe siècle ont été (par ordre alphabétique) Brian Ferneyhough, Gérard Grisey, Helmut Lachenmann. Ces trois grands compositeurs permettent-ils de définir une clôture de la modernité, c'est-à-dire de penser la seconde Modernité comme achevée, au sens de fin et de réussite ? Est-il possible de comprendre la Modernité telle que représentée par des compositeurs par leur rapport au temps, à la société et les autres arts ? Tout ceci pour aborder ce qui est en jeu, *aujourd'hui*.

Elements bibliographiques:

BAILLET, Jérôme : *Gérard Grisey, Fondements d'une écriture*, L'Harmattan.

COURTOT, Francis : *Brian Ferneyhough, figures et dialogue*, l'Harmattan.

DONIN-FENEYROU, Eds., *Théories de la composition musicale au XXe siècle*, Symétrie — 2014.

FERNEYHOUGH, Brian : *Collected writings*, Harwood academic publishers.

FERNEYHOUGH, Brian : *Univers parallèles*, Contrechamps.

GRISEY, Gérard : *Écrits, ou l'invention de la musique spectrale*, MF ed.

HARTOG, François : *Régimes d'historicité — Présentisme et expériences du temps*, Paris, Seuil/La librairie du XXIe siècle, 2003.

KALTENECKER, Martin : *Avec Helmut Lachenmann*, Paris, Van Dieren, 2001.

RANCIERE, Jacques : *Le partage du sensible — esthétique et politique*, La Fabrique-éditions, 2000.

RANCIERE, Jacques : *La méthode de l'égalité* — Bayard, 2012.

Évaluation: commentaire sur un ensemble de documents ayant trait à un compositeur récent, pour le mettre en relation avec les grands mouvements vus dans le cours.

U. E. 2: Musicologie esthétique - 2 enseignements obligatoires – semestre 4

Musicologie 2– 18H CM

Enseignant: Christian Hauer

De la perception à la réception de la musique

La *perception* et la *réception* constituent, respectivement, le point de départ et le point d'aboutissement du processus de la signification musicale.

(1) La perception est un processus physiologique et, principalement, cognitif (c'est-à-dire mental) : nous verrons quelles sont les différentes phases de ce processus, du moment où les ondes sonores pénètrent dans l'oreille jusqu'au moment où, après qu'elles ont été transformées en impulsions nerveuses et que celles-ci ont été traitées par le cerveau, nous entendons ce que nous reconnaissons comme étant de la musique.

(2) La réception d'une œuvre musicale concerne la manière dont tel individu (ou tel groupe d'individus, tel public, telle époque, etc.) réagit à la musique, en réponse à certaines attentes en particulier musicales, culturelles et socio-historiques. Dans ce cours, l'étude de la réception est abordée dans le cadre plus général d'une herméneutique de la musique, qui vise à déterminer le *pourquoi* de la création (au sens de composition) et/ou de la réception d'une œuvre.

Indications bibliographiques:

- JAUSS, Hans Robert, *Pour une esthétique de la réception*, [textes 1972-75], trad. fr., Gallimard, 1978.
- LEVITIN, Daniel, *De la note au cerveau. L'influence de la musique sur le comportement* [2006], traduction de Samuel Sfez, Éditions Héloïse d'Ormesson, 2010.
- McADAMS, Stephen, *Perception et cognition de la musique*, Paris, Vrin, 2015.
- PINEAU, Marion & TILLMANN, Barbara, *Percevoir la musique : une activité cognitive*, préface d'Emmanuel Bigand, L'Harmattan, 2001.
- RICŒUR, Paul, *Du Texte à l'Action. Essais d'Herméneutique II*, Seuil, 1986.

Ethnomusicologie vocale– 18H CM

Enseignant: Anis Fariji

Prérequis: semestre précédent Ethnomusicologie instrumentale

Résumé du cours : Ce cours poursuivra l'exploration des catégories de l'ethnomusicologie, initiée au premier semestre, en s'arrêtant de manière plus approfondie sur des cas d'étude – des terrains – spécifiques. L'accent sera mis en ce deuxième semestre sur la dimension vocale dans les pratiques de transmission orale ainsi que sur le rapport entre musique et langage verbal. Cela concerne certains genres vocaux comme la cantillation religieuse et les formes polyphoniques, aussi bien que les techniques d'émission vocales observées dans les musiques à travers le monde.

Bibliographie :

AROM Simha et AL., « Typologie des techniques polyphoniques », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2003, vol.5, p. 1088-1109.

BLIVET Jean-Pierre, *La voie du chant. Traité de technique vocale*, Paris, Fayard, 1999.

LEOTHAUD G., LORTAT-JACOB B., et ZEMP H. (dir.), *Les voix du monde. Une anthologie des expressions vocales*, Arles, Harmonia mundi, coll. « Musée de l'Homme - CNRS », 1997.

LEOTHAUD Gilles, « Classification universelle des types des techniques vocales », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2007, vol.5, p. 803-832.

Cahiers d'ethnomusicologie (N°4, 1991) sur « Voix » :

<https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/1557>.

U.E.3: Technique du langage musicale - 1 enseignement obligatoire & 2 enseignements à choix selon niveau – semestre 4

Enseignement obligatoire :

Analyse : la forme-sonate, les périodes, les motifs– 18H TD

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Analyse semestres 1 à 3

Contenu de la formation: analyser une forme-sonate romantique, selon son schéma, la segmentation et la structure interne de ses thèmes.

- analyse motivique,
- découpe en période,
- étude approfondie de la forme-sonate (théorie et historique, repérage des thèmes, des sections, des éléments...)

Indications bibliographiques:

BENT, Ian : *Analysis*. The MacMillan Press Ltd., 1987. Trad. française, *L'analyse musicale • Histoire et méthodes*. Éditions Main d'Œuvre, 1998 (collection musique-mémoire).

STOĀANOVA, Ivanka : *Manuel d'analyse musicale. (deux volumes)*. Minerve, 1996 (collection musique ouverte).

ROSEN, Charles: *Formes sonates*. (Actes-Sud).

Deux polycopiés sont consacrés, l'un à l'histoire et aux méthodes d'analyse musicale, l'autre à la segmentation classique.

Enseignement au choix selon niveau :

Transcription du sonore 2 – 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

Descriptif du contenu:

-Dictées mélodiques à une voix

-Dictées rythmiques

-Techniques de mémorisation et de transcription

-Identifier des intervalles

-Travail de l'écoute et de la justesse

Compétences visées:

-Développer de l'oreille relative

-Prise de notes musicales simple

Ecoute 2 – 18H TD

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis:

-Lire et écrire la musique

-Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques

Descriptif du contenu:

-Dictées mélodiques sur un répertoire classique et romantique

-Dictées rythmiques

-Techniques de mémorisation et de transcription

-Développer l'écoute active instantanée

Compétences visées:

-Développer de l'oreille relative

-Prise de notes musicales simple

Ecoute 4 – 18H TD

Enseignant: Christophe Mazurek

Prérequis:

- Être capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Descriptif du contenu:

- Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire
- Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)
- Techniques de mémorisation et de transcription
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Commentaire et analyse auditive

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique
- Technique de prise de notes musicales complexe
- Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

Technique de prise de note 2– 18H TD

Enseignant: Patrick Dendievel

Prérequis:

- Être capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces
- Être capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

- Relevés mélodiques et harmoniques
- Répertoire orchestral et choral
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Dictée et écoute intégrale
- Compétences visées:
 - Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffrages
 - Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie
 - Autonomie et stratégies d'écoute

Bases de l'écriture 2– 18H TD

Enseignant: Franck Zigante

Prérequis:

- Nature, écriture et enchaînements des accords de trois sons
- Harmoniser une ligne simple de chant ou une ligne de basse avec son chiffrage

Descriptif du contenu:

- Maîtriser les mécanismes de modulation
- Maîtriser le socle des connaissances théoriques du langage tonal
- Réaliser des travaux de deux à quatre voix

Compétences visées:

- Analyser une ligne mélodique modulante et en dégager sa structure (cadences, degrés)
- Réaliser l'harmonisation d'un texte à quatre voix

-Maîtriser toutes les règles des modulations, leurs préparations régulières ou spécifiques

Ecriture musicale 2– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

- Maîtrise des accords de trois et quatre sons
- Connaissance des règles du système tonal - Ensemble des règles d'enchaînement

Descriptif du contenu:

- Accords de neuvième de dominante (majeur, mineur, avec et sans fondamentale) sous tous leurs renversements.
- Maîtrise de l'ensemble des accords et les utiliser de manière appropriée
- Modulations expressives et jeux de couleurs harmoniques

Compétences visées:

- Réaliser l'harmonisation d'une ligne mélodique de chant ou de basse chiffrée en utilisant des accords à forte contrainte de résolution
- Passer de l'harmonie à la polyphonie

Ecriture stylistique instrumentale – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et approfondit leur mise en forme dans la perspective de l'écriture instrumentale: quatuor à cordes et formations de musique de chambre avec ou sans clavier.

Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations instrumentales de textures et d'arrangements pour de petits ensembles.

Ecriture ethno-musicologique 2 – 18H TD

Enseignant: Anis Fariji

Prérequis : avoir suivi les premières UE d'écriture et d'écoute.

Résumé du cours : Ce cours poursuivra le travail initié au premier semestre sur la représentation et la transcription de musiques de transmission orale en s'arrêtant plus longuement sur certains paramètres musicaux : les rythmes, les échelles mélodiques, les lignes chantées, etc.

U.E.4: Technique et création - 2 enseignements obligatoires – semestre 4

Orchestration– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Semestre d'instrumentation

Compétences visées: Bases de l'orchestration, combinaison et association des timbres.

Descriptif du contenu: Réalisations d'orchestrations. Etre capable d'associer les bonnes dispositions instrumentales.

Musique assistée par ordinateur– 18H TD

Enseignant: João Fernandes

Prérequis: Aucun

Compétences visées: Maîtrise des outils d'informatique musicale.

Descriptif du contenu: Initiation à la création musicale avec les stations audionumériques. Travail avec des logiciels de montage, de transformation du son et de notation musicale.

BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel

U.E.1: Métiers – 1 enseignement au choix – semestre 4

Option Préparation à l'entrée au CFMI – conventionné Cours externalisés dépendant du CFMI

Prérequis: inscription après entretien avec le Responsable du CFMI

Descriptif du contenu: Cette option prépare à l'entrée au CFMI avec un accent particulier pour la pratique vocale individuelle et collective et la direction vocale.

Métiers de la musique 3 – 18H TD

Enseignant: Thomas Nuti

Prérequis: Aucun

Compétences visées : Passer du stade de « l'étudiant » à « jeune professionnel » n'est pas une étape facile. Le monde du travail est un environnement complexe qui répond à des codes qu'on ne vous explique pas lorsque vous êtes dedans. L'étudiant sera amené à développer sa capacité à travailler en groupe en utilisant des méthodes spécifiques et à rechercher une dynamique d'intelligence collective. Savoir être à l'aise à l'oral pour savoir se vendre en toute circonstance : recrutement, présentation d'un projet etc. Connaître les codes du monde du travail. Faciliter au maximum son intégration dans une entreprise.

Descriptif du contenu: Au travers toute une série de mises en situation concrètes et d'ateliers, l'étudiant sera amené à s'exprimer et à parler comme un futur professionnel. Approfondir les opportunités autour d'un métier visé. Savoir préparer un CV qui sera retenu par le recruteur, une lettre de motivation convaincante et réussir franchir toutes les étapes menant à l'embauche en évitant le stress et les mises en difficulté. Découvrir plusieurs aspects et possibilités et d'évolutions possible d'une future carrière. Apprendre à utiliser des outils numériques pour mieux se distinguer.

Enseigner au primaire– 20H TD

Enseignant: recrutement en cours

Prérequis: Aucun Compétences visées:

- Connaissances du système éducatif
- Pédagogie/didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu:

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

U.E.2: Projet de l'étudiant- 1 enseignement au choix – semestre 4

Un enseignement au choix – 20H TD

Stage conventionné

Enseignant référent: Grégory Guéant

Prérequis: aucun

Compétences visées: Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu:

- Réalisation d'un stage de 20 à 30 heures
- Rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs: Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées: Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours: Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public.

Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: Geoffroy Colson

Prérequis : Pratiquer un instrument de musique.

Objectifs: Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées: Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours: Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, soit en complément de sa formation musicale, dans le cadre de son projet de professionnalisation.

Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Une implication dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.) pourra être envisagée pour celles et ceux qui le désirent.

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants amenés à réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui et désireux de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Réflexions sur et avec les arts

Enseignant: Benjamin Barbier

Prérequis: Ouvert aux étudiants dès la Licence 2.

Objectif: Accompagner les étudiant·e·s dans la réalisation d'un projet (création, exposition, cinédébat) autour de la question de la mise en scène audiovisuelle du corps et de la chorégraphie.

Compétences visées: Méthodologie de la recherche, investir un savoir pratique et/ou théorique d'une ou plusieurs disciplines artistiques en vue de la réalisation d'un projet de type pédagogique.

Contenu: En prenant appui sur le vidéoclip et la comédie musicale, ce TD vise à accompagner les étudiant·e·s dans la réalisation d'un projet de création, d'exposition et/ou de présentation d'œuvres ayant trait à la question de la représentation audiovisuelle du corps et de la chorégraphie. Si le sujet est destiné en particulier à des étudiant·e·s de la licence étude en danse, il est cependant ouvert à tous à partir de la licence 2, sans prérequis. Le cours, qui prendra avant tout la forme d'un atelier pratique et de réflexion, sera également composé de séances consacrées à la méthodologie de l'analyse filmique et à l'étude du vidéoclip et de la comédie musicale. In fine, il s'agit donc avant tout d'inviter les étudiant·e·s à interroger leur propre savoir et/ou pratique d'une discipline au regard d'autres arts, dont le cinéma en particulier.

Bibliographie: La bibliographie sera transmise en début de semestre

BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

U. E. 1: Transversalité des Arts – 1 enseignement obligatoire au choix – semestre 5

Musique et technologie 1 – 18H TD

Enseignant: João Fernandes, Marin Escande

Prérequis: Connaissances basiques d'informatique

Compétences visées: Ce cours propose une présentation des outils informatiques et technologiques pour les différents aspects de la création musicale et de l'analyse musicologique,

Descriptif du contenu: Les technologies actuelles peuvent aider le musicien et le musicologue dans plusieurs tâches. Ce cours propose de présenter les différents logiciels dédiés à la création musicale ainsi que des outils d'aide à la recherche musicologique. Nous aborderons des outils informatiques pour l'analyse musicale assistée par ordinateur, des logiciels dédiés à la synthèse sonore ou à la composition assistée par ordinateur et des logiciels de programmation graphique pour la musique.

Etude des discours sur le corps 2– 24H CM – Portée par la licence Etudes en danse

Enseignante : **Carla Da Costa**

Prérequis: La lecture préalable des documents indiqués dans la bibliographie principale est souhaitable.

Objectif et compétences visées : le cours propose une introduction à l'étude de la *perception*. Il s'agira de donner aux étudiants des outils théoriques permettant de répondre à la question : comment la notion de perception a-t-elle été développée par la philosophie ? Nous aborderons cette question par le prisme phénoménologique, en dialogue notamment avec les arts et la sensibilité - cette dernière conçue surtout en relation avec la sensorialité.

Contenu : notre étude sur la *perception* prendra comme point de départ la pensée du phénoménologue français Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Nous aborderons, dans un premier moment, la manière dont Merleau-Ponty décrit la perception dans son ouvrage célèbre

Phénoménologie de la perception (paru en 1945). Puis, il sera également question d'étudier les derniers travaux de Merleau-Ponty, notamment *L'Œil et l'Esprit* (paru en 1960) et *Le visible et l'invisible* (œuvre posthume, parue en 1988). Cette démarche nous permettra de comprendre comment la question de la perception se déploie chez Merleau-Ponty dans une enquête portant, à la fois, sur la signification et les conditions même de l'acte de *voir* (qu'est-ce que voir ?). Le déplacement de la question de la perception à celle du voir est accompagné, comme nous le verrons, d'une recherche à propos du rôle du corps propre, ainsi que du mouvement à l'œuvre dans le visible. C'est à ces deux pôles de la pensée de Merleau-Ponty (du corps et du visible) que nous consacrerons les deux autres moments du cours.

Dans le prolongement de la pensée de Merleau-Ponty, nous aborderons les écrits du philosophe et spécialiste de la danse, Michel Bernard (1927-2015), concernant la notion de *corporéité* (que l'auteur préfère à celle de corps). Nous verrons, ensuite, comment Michel Bernard conçoit la

corporéité comme un « processus », au sein duquel le *sentir* occupe une place primordiale. La discussion sur les mécanismes producteurs du sentir consistera donc une première ouverture de notre étude sur la perception. En effet, cette partie du cours sera consacrée à répondre à la question « qu'est-ce que sentir ? », ce qui chez Michel Bernard relève du rapport entre expérience sensorielle et fiction.

La question de l'expérience sensorielle nous amènera au troisième moment de notre analyse. Nous souhaitons approfondir la discussion sur l'expérience sensorielle par une étude comparée de la pensée de Merleau-Ponty et celle de Gilles Deleuze (1925-1995). Nous réinterrogerons, à cet effet, la pensée des deux auteurs à propos de la question du voir à l'aune de leurs considérations sur la relation entre le *voir* et le *toucher*.

Bibliographie : une bibliographie complémentaire sera indiquée en début du cours

MERLEAU-PONTY, Maurice, *L'Œil et l'Esprit*, Paris, Gallimard, 1964.

DELEUZE, Gille, *Francis Bacon : logique de la sensation*, Paris, Éditions du seuil, 2002.

BERNARD, Michel, *Le corps*, Paris, Éditions du seuil, 1995.

Théâtre et performance – 24H CM – Portée par la licence Etudes théâtrales

Enseignants: Anne Lempicki

Mettre à jour cf Guide des études / Etudes théâtrales

U. E. 2: Initiation à la recherche - 1 enseignement obligatoire – semestre 5

Initiation à la recherche 1 – 18H TD

Enseignants: Anis Fariji, Marin Escande

Enseignant: Anis Fariji

Prérequis: cursus universitaire

Résumé du cours : Après une initiation/rappel des normes techniques de la rédaction des textes universitaires, ce cours propose de se former aux méthodes spécifiques de l'ethnomusicologie. Il sera donc question des différentes étapes de l'enquête de terrain : la préparation, l'observation, l'observation participante, l'entretien. On soulignera la rigueur éthique qu'il faut y observer. Il s'agira également de présenter les techniques de captation audio-visuelle, d'organisation des données et d'archivage.

Bibliographie :

AROM Simha et MARTIN Denis-Constant, *L'enquête en ethnomusicologie: préparation, terrain, analyse*, Paris, Vrin, coll. « Musicologies », 2015.

Cahiers d'ethnomusicologie (N°8, 1995) sur « Terrain » :

<https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/1128>.

U. E. 3: Langue vivante - 1 enseignement obligatoire – semestre 5

Langue Vivante au choix

ANGLAIS – 24 TD

Responsable: **Claire Hélie**

Enseignants : Emily Holt et Leo Courbot

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 Maîtriser les techniques, l'histoire et les enjeux théoriques de la création musicale

U. E. 1: Musicologie historique - 2 enseignements obligatoires – semestre 5

Histoire de la musique du Moyen-Age et de la Renaissance – 18H CM

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases musicales historiques

Descriptif du contenu : Le cours porte sur l'histoire de la musique du Moyen-Age à la fin de la Renaissance

- Théorie modale
- Formes et répertoire de la monodie
- De la monodie à la polyphonie
- Répertoire et relation entre religieux et profane
- Enjeux de la notation et de la transmission

Compétences visées:

- Connaissance des systèmes, formes et répertoires
- Contexte et contraintes techniques, musicales et historiques de l'évolution
- Lecture et transcription de documents anciens

Problématique contemporaines 1– 18H CM

Enseignant: Jeremias Iturra

Contenu de la formation: étude de textes réflexifs sur la seconde modernité, du faire au rapport à la société, en passant par la perception du temps (selon les années et en fonction du temps disponible)...

U. E. 2: Musicologie esthétique - 2 enseignements obligatoires – semestre 5

Esthétique Musicale 1– 18H CM

Enseignant: Jeremias Iturra

Prérequis: Aucun

Compétences visées: Communiqué ultérieurement

Descriptif du contenu: Communiqué ultérieurement

Musicologie et sciences cognitives 1– 18H CM

Enseignant: Christian Hauer

La perception de la musique

Après avoir étudié, en 2e année, la réception musicale et la perception de la musique du point de vue des différentes phases du traitement du son, nous nous concentrerons dans ce cours sur deux aspects plus précis de la perception.

(1) Les effets de la musique sur le cerveau, à travers, notamment, le phénomène de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à évoluer tout au long de l'existence. On verra ainsi que la musique a des effets sur nos capacités cognitives. Et qu'elle peut aider, pour cette raison même, à soigner certaines pathologies d'origine cérébrale. Pour traiter ces points, nous nous appuierons sur les travaux en sciences cognitives musicales (en particulier dans le domaine de la psychologie et des neurosciences).

(2) Des questions plus spécifiques concernant la manière dont la musique est perçue concrètement, moment par moment : la forme musicale est-elle perçue (ou non) à grande échelle (cf. J. Levinson) ?

Comment fonctionne le phénomène de l'attente dans l'expérience musicale et quels sont ses effets (cf. L. Meyer) ?

Éléments de bibliographie :

- BIGAND, Emmanuel (dir.), *Les bienfaits de la musique sur le cerveau*, Belin, 2018.
- ____, *Le cerveau mélomane*, Belin, 2013.
- BIGAND, Emmanuel et TILLMANN Barbara, *La symphonie neuronale. Pourquoi la musique est indispensable au cerveau*, humenSciences, 2020.
- LALITTE, Philippe, « La forme musicale au regard des sciences cognitives », *in* P. Reynal (dir.), **STRUCTURE ET FORME : DU CREATEUR AU MEDIATEUR**, Paris, Observatoire Musical Français, 2005, p. 67-82.

- LEVITIN, Daniel, *De la note au cerveau. L'influence de la musique sur le comportement* [2006], traduction de Samuel Sfez, Éditions Héloïse d'Ormesson, 2010.
- LEVINSON, Jerrold, *La musique sur le vif. La nature de l'expérience musicale* [1997], traduction et introduction de S. Darsel, préface d'E. Bigand, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
- MEYER, Leonard B., *Émotion et signification en musique* [1956], préface de Jean-Jacques Nattiez, traduit de l'anglais par Catherine Delaruelle, Actes Sud, 2011.
- PERETZ, Isabelle, *Apprendre la musique. Nouvelles des neurosciences*, Odile Jacob, 2018. - SACKS, Oliver, *Musicophilia. La musique, le cerveau et nous* [2007], traduit de l'anglais par Christian Cler, Éditions du Seuil, 2009.

U. E. 3: Technique du langage musicale - 1 enseignement obligatoire & 2 enseignements à choix selon niveau – semestre 5

Enseignement obligatoire :

Analyse : analyse des formes, matériaux et gestes au début du XXe siècle– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Analyse des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Analyse d'œuvres atonales et/ou dodécaphoniques de la première moitié du XXe siècle.

L'émergence de la notion de geste en rapport avec celle du matériau.

Compétences visées: Savoir analyser une partition de la première partie du XXe siècle, selon une problématique vue en cours.

Enseignement au choix selon niveau :

Ecoute 3 – 18H TD

Enseignant: Christophe Mazurek

Prérequis:

- Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Descriptif du contenu:

- Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire
- Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)
- Techniques de mémorisation et de transcription
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Commentaire et analyse auditive

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique
- Technique de prise de notes musicales complexe
- Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

Technique de prise de note 1– 18H TD

Enseignant: Patrick Dendievel

Prérequis:

- Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces
- Etre capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

- Relevés mélodiques et harmoniques
- Répertoire orchestral et choral
- Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
- Dictée et écoute intégrale
- Compétences visées:
 - Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffrages
 - Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie
 - Autonomie et stratégies d'écoute

Ecriture musicale 1– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

- Maîtrise des accords de trois sons, modulants et non-modulants
- Maîtrise des bases des tonalités
- Ensemble des règles d'enchaînement
- Harmoniser une ligne de chant ou de basse à quatre voix

Descriptif du contenu:

- Accord de septième de dominante: composition, réalisation, état fondamental et renversements, résolutions exceptionnelles
- Modulations chromatiques au-delà des tons voisins
- Enchaînements spécifiques par enharmonie et marches modulantes

Compétences visées:

- Maîtrise des accords de trois et quatre sons (chiffrages, analyse, écriture et résolutions)
- Connaissance des règles du système tonal

Ecriture stylistique vocale – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et approfondit leur mise en forme dans la perspective de l'écriture vocale : choral dans le Style J.S.Bach et Contrepoint rigoureux.

Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations vocales de textures polyphoniques et de contre-chants ainsi que leur accompagnement.

Ecriture ethno-musicologique 1– 18H TD

Enseignant: Anis Fariji

Prérequis : avoir suivi les premières UE d'écriture et d'écoute.

Résumé du cours : Ce cours, à la fois théorique et pratique, sera consacré à la question de la représentation musicale : décrire ou transcrire ? Et avec quels outils ? On s'arrêtera d'abord sur certains modes de représentation de la musique qui ont été développés à travers le monde et dans les

travaux des ethnomusicologues. Puis, on examinera les possibilités offertes par différentes formes de la représentation sonore et musicale : la description verbale, la notation occidentale, la représentation graphique et sonographique ; cela sera accompagné de l'initiation aux logiciels libres afférents. Une partie importante du cours sera dédiée à l'écoute et à l'analyse d'exemples de musiques de différentes aires culturelles afin d'identifier les paramètres et les éléments musicaux à représenter.

Bibliographie :

SKALDAFERRI Nicola, « Pourquoi écrire les musiques non écrites ? », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2007, vol.5, p. 627-668.

TOKUMARU Yoshihiko, « Le rôle de la notation musicale dans le monde non-occidental », dans Jean-Jacques NATTIEZ (dir.), *Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Paris, Actes Sud Cité de la musique, 2007, vol.5, p. 601-626.

Cahiers d'ethnomusicologie (N°12, 1999) sur « Noter la musique » :

<https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/664>.

U.E.4: Technique et création - 2 enseignements obligatoires – semestre 5

Invention instrumentale 1– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Aucun

Compétences visées: Démarche de Création

Descriptif du contenu: Appréhender le processus de création en éprouvant différentes techniques de composition.

„C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient écrivain“

Raymond Queneau

Invention électroacoustique 1– 18H TD

Enseignant: João Fernandes, Xavier Ségers

Prérequis: Maîtrise des outils musicaux informatiques

Compétences visées: Démarche de composition musicale sur support.

Descriptif du contenu: Ce cours est une initiation à la création musicale électroacoustique. L'objectif principal de ce cours sera la réalisation de petites pièces électroacoustiques. Nous aborderons les sous-catégories qui s'insèrent dans ce qu'on appelle "les musiques électroacoustiques" et il s'agira de composer des miniatures selon leurs caractéristiques formelles.

BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel

U. E. 1: Métiers – 1 enseignement au choix – semestre 5

Option Préparation à l'entrée au CFMI – conventionné Cours externalisés dépendant du CFMI

Prérequis: inscription après entretien avec le Responsable du CFMI

Descriptif du contenu: Cette option prépare à l'entrée au CFMI avec un accent particulier pour la pratique vocale individuelle et collective et la direction vocale.

Ecriture critique 1 – 18H TD

Enseignant: Marin Escande

Prérequis: Bases historiques en musique

Compétences visées:

- Développer une pensée critique personnelle
- Mobiliser ses connaissances dans une argumentation
- Verbaliser celle-ci

Descriptif du contenu:

- Analyse de textes critiques
- réalisation de critiques musicales

Enseigner au primaire – 20H TD

Non proposé ce semestre, faute d'enseignants

Prérequis: Aucun

Compétences visées:

- connaissances du système éducatif
- pédagogie/didactique
- déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu:

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

U. E. 2: Projet de l'étudiant- 1 enseignement au choix – semestre 5

Un enseignement au choix – 20H TD

Pratique de la musique en allemand

Enseignant: Gregory Guéant

Prérequis: Premières notions d'Allemand (bases, Collège et au-delà)

Objectifs: Le cours porte sur une dimension musicale inter-culturelle entre la musique française et la musique germanique.

Compétences visées: Découverte d'œuvres du répertoire qui permettent de pouvoir s'initier ou de pratiquer l'Allemand en échangeant autour de notions et de thématiques musicales, et inversement pour les étudiants étrangers venant d'espaces germanophones.

Résumé du cours: Au delà d'œuvres musicales abordées, ce cours se veut un lieu d'échange et de discussion qui permettra également de chanter et de pratiquer.

Stage conventionné

Enseignant référent: Grégory Guéant

Prérequis: aucun

Compétences visées: Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu:

-réalisation d'un stage de 20 à 30 heures

-rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis : Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs : Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées : Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public.

Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: Goeffroy Colson

Prérequis : Pratiquer un instrument de musique.

Objectifs : Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées : Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours : Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, soit en complément de sa formation musicale, dans le cadre de son projet de professionnalisation.

Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Une implication dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.) pourra être envisagée pour celles et ceux qui le désirent.

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants amenés à réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui et désireux de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Réflexions sur et avec les arts

Enseignante: Biliانا Fouilhoux

Titre du cours: Initiation aux pratiques performatives au croisement des arts

Prérequis: Une certaine ouverture sur l'art de la performance et son radicalité, ouverture d'esprit.

Objectif et compétences visées : Saisir les caractéristiques du courant artistique de l'art de la performance; comprendre et appliquer l'articulation réflexive et pragmatique entre concept/action et création.

Contenu: Dans ce cours nous allons découvrir, en théorie et en pratique, comment l'art de la performance donne priorité à l'éphémère, la fragilité de la notion d'œuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition et de décloisonner les disciplines, par valeurs données à :

- non-spécialisation de l'artiste,
- processus ouvert,
- recours au hasard,
- déstabilisation des cadres normatifs,
- expérimentation, participation active du public,
- pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

Nous allons articuler lectures (Richard Marctel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu »), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, bricolage, etc.

Bibliographie :

John Austin, « How to do things with words? », https://pure.mpg.de/rest/items/item_2271128_6/component/file_2271430/content

Richard Martel, Un premier bilan actuel de l'art conçu et pratiqué comme action, par le co-fondateur de la revue Inter et de l'espace alternatif Le Lieu.

Victor Turner, « Le phénomène rituel. Structure et contre-structure », <https://journals.openedition.org/peme/5025>.

John Dewey, « Art as Experience »/« L'art comme expérience ».

BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

U. E. 1: Transversalité des Arts – 1 enseignement obligatoire au choix – semestre 6

Musicologie et technologie 2 – 18H TD

Enseignant: Louis Bigo, Marin Escande

Prérequis: Aucun

Compétences visées:

- Prise en main d'un langage de programmation sonore : PureData
- Synthèse et du contrôle sonore temps-réel
- Conception et évaluation d'instruments de musique numériques

Descriptif du contenu: L'objectif de cette UE est l'initiation à la conception d'instruments de musique numériques à l'aide du logiciel de programmation visuelle PureData. Les bases de la programmation visuelle seront tout d'abord données. Puis nous nous intéresserons à la synthèse et manipulation sonore temps-réel, aux dispositifs d'interaction (captation directe type boutons et touchpads et indirecte par captation audio, protocoles de communication) et à la notion de mapping (les liens entre paramètres des gestes captés et paramètres sonores). Chaque concept fera l'objet d'un cours et d'exercices.

L'évaluation se fera sur la base d'un projet individuel à rendre, sous la forme d'un dispositif interactif avec une interface fournie. Il faudra ainsi composer des modules pour définir le résultat sonore, et choisir puis évaluer plusieurs jeux de mappings gestes-son.

Liens: Logiciel Pure Data : <http://puredata.info/>

Bibliographie:

- Puckette, Miller S. "Pure Data." International Conference on Music Computer. 1997.
- Jenselius, Alexander Refsum, and Michael J. Lyons, eds. A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Vol. 3. Springer, 2017 (sources disponibles sur <https://github.com/alexarje/A-NIME-Reader> et articles directement via <http://www.nime.org/archives/>)

Dramaturgies de la lumière – 24H CM – Portée par la licence Etudes théâtrales

Enseignant: Véronique Perruchon, Professeure des Universités en Arts de la scène
Directrice du programme de recherche « Lumière de Spectacle » du Centre d'Etude des Arts Contemporains <https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/lumiere-de-spectacle/>

Objectif: Développer une réflexion esthétique sur la lumière.

Contenus de formation: Ce cours apportera les outils nécessaires à une approche esthétique de la lumière du spectacle vivant mais aussi des autres arts représentatifs où la lumière contribue à l'esthétique.

U. E. 2: Initiation à la recherche - 1 enseignement obligatoire – semestre 6

Initiation à la recherche 2 – 18H TD

Enseignants: Christian Hauer, Jeremias Iturra

Prérequis: cursus universitaire

Contenu de la formation: montrer comment composition et recherche peuvent s'articuler ; présentation des outils de base permettant de réaliser un mémoire sous Word...

Compétences visées: outils et démarches de recherche.

U. E. 3: Langue vivante - 1 enseignement obligatoire – semestre 6

Langue Vivante au choix

ANGLAIS – 24 TD

Responsable: **Claire Hélie**

Enseignants : Emily Holt et Leo Courbot

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 Maitriser les techniques, l'histoire et les enjeux théoriques de la création musicale

U. E. 1: Musicologie historique - 2 enseignements obligatoires – semestre 6 Histoire de la musique du post-romantisme vers l'époque moderne– 18H CM

Enseignant: Grégory Guéant

Descriptif du contenu: Le tournant du siècle et ses mutations, les prémices de la modernité

Ce cours portera sur les enjeux émergents à la fin du XIXe siècle et sur les voies nouvelles tournées vers la modernité à l'aube du siècle suivant. Alors que les voies de la musique tonale à la recherche de la musique de l'avenir offrent des désaccords multiples, celles-ci devront faire place à d'autres perspectives dépassant le simple cadre musical et prenant en compte les changements esthétiques et historiques de leur temps.

Bibliographie:

BUSONI, Ferruccio, *L'esthétique musicale*, Minerve, 1997

MASSIN, Brigitte et Jean (dir.), *Histoire de la musique occidentale*, Fayard, collection Les indispensables de la musique, 1985

MERLIN, Christian, *Wagner, mode d'emploi*, L'avant scène Opéra, 2002

Problématique contemporaines 2– 18H CM

Enseignant: Christian Hauer

Descriptif du contenu: Compréhension de la musique

Après avoir étudié, lors des deux semestres précédents, les points de départ (la *perception*) et d'aboutissement (la *réception*) du processus de la signification musicale, nous examinerons ce qui se passe entre les deux : le moment de la *lecture* (de l'*écoute*), de la *compréhension*. Nous insisterons surtout sur deux aspects de cette phase de *lecture* et de *compréhension* :

- Comment une œuvre musicale *programme* son écoute, à l'aide de stratégies particulières, indissociablement musicales et expressives, – ce que l'on peut aussi appeler « l'intention de l'œuvre » ;
- La phase de l'*actualisation* par l'auditeur de ces stratégies notamment *narratives*, ce qui nécessite des compétences particulières, afin de nouer un pacte d'audition avec l'œuvre musicale et d'être en mesure de la *comprendre*.

Des exemples précis en musique, du XVIIIe au XXe siècle, seront convoqués pour éclairer ces problématiques.

Éléments de bibliographie :

- BARONI, Raphaël, *La tension narrative. Suspense, curiosité et surprise*, Éditions du Seuil, 2007.
- ECO, Umberto, *Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs* [1979], trad. fr., Grasset, 1985.
- GRABÓCZ, Márta, *Morphologie des œuvres pour piano de Liszt. Influence du programme sur l'évolution des formes instrumentales*, Kimé, 1986.
- ---, *Musique, narrativité, signification*, L'Harmattan, 2009. □ JOUVE, Vincent, *La lecture*, Hachette, 1993.
- TARASTI, Eero, *La musique et les signes. Précis de sémiotique musicale*, [2002], trad. fr., L'Harmattan, 2006.

U. E. 2: Musicologie esthétique - 2 enseignements obligatoires – semestre 6

Esthétique Musicale 2– 18H CM

Enseignant: Benjamin Straehli

Prérequis: Aucun

Compétences visées:

-Comprendre les problèmes que pose la musique pour la réflexion esthétique du dix-huitième siècle □
-Savoir discuter les solutions proposées à l'époque, en prenant en compte leur intérêt et leurs apories

Descriptif du contenu: Étude d'arguments majeurs du dix-huitième siècle au sujet du statut de la musique parmi les arts, en les reliant à leur contexte philosophique (la théorie de l'art comme imitation héritée de l'antiquité, et les débats naissants sur le jugement de goût), théorique (les discussions soulevées par la théorie harmonique de Rameau) et historique (la Querelle des Bouffons). Une attention particulière sera portée aux thèses de Rousseau et de Chabanon.

Musicologie et sciences cognitives 2 – 18H CM

Enseignant: Alban Briceno

Intitulé du cours: Musique et Handicap

Prérequis: Disposer d'un accès à la plateforme Moodle. Cours donné en français (oral + support visuel diaporama). L'ensemble des documents transmis au cours du semestre suit les recommandations d'Handithèque.

Compétences visées : Être en mesure de synthétiser des connaissances issues du cours et de travaux scientifiques interdisciplinaires. S'exprimer et argumenter à partir de problématiques entourant une thématique actuelle, peu abordée au sein du spectre de la musicologie, à forte résonance humaine et induisant des enjeux sociaux collectifs et individuels importants.

Descriptif du contenu : Du monstre, paria, infirme, invalide ou déficient, à la personne en situation de handicap (PSH), les multiples représentations et dénominations qui ont parcouru l'histoire autour des formes d'altérité humaine témoignent de la véhémence de ce que nous décrivons aujourd'hui sous le concept unificateur de handicap à interroger en profondeur notre condition humaine, ainsi que notre rapport aux normes et à la normalité dans notre société.

Bien que notre époque contemporaine marque un véritable bouleversement paradigmatique en matière de traitement social du handicap, notamment d'un point de vue juridique, les discriminations et les inégalités vécues par les PSH demeurent nombreuses. Parmi les domaines où de nombreux facteurs d'exclusion sont recensés, l'accès à la culture, pourtant reconnu comme un droit universel et constitutionnel par une large majorité de nations du monde, est encore loin d'être garanti à tous. Dans ce cadre, la participation des PSH à la musique, de sa création à sa compréhension et sa réception, reste marginale et se caractérise souvent par ses nombreux obstacles.

En balayant l'histoire du handicap par le prisme de nombreux domaines scientifiques (anthropologie, histoire, ethnologie, etc.), nous discuterons dans ce cours du rapport qui émane de la confrontation entre le handicap et la musique et, à travers l'exemple des sourds, étudierons en quoi le handicap peut nous amener à redéfinir les frontières actuelles de l'expérience musicale.

U. E. 3: Technique du langage musicale - 1 enseignement obligatoire & 2 enseignements à choix selon niveau – semestre 6

Enseignement obligatoire :

Analyse : analyse des œuvres XXe et du XXIe– 18H TD

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Analyse des semestres 1 à 5

Contenu de la formation: Analyse d'œuvres atonales et dodécaphoniques du premier XX°. Qu'est-ce qu'un matériau structuré ? Qu'est-ce qu'une morphologie ? Quels rapports ces deux notions entretiennent-elles ? On s'appuiera en particulier sur l'œuvre d'Anton Webern.

Indications bibliographiques:

CAHIERS DU CIREM 42-43, Université de Tours, Mars 1998.

OLIVE, Jean-Paul et OVIEDO, Àlvaro (sous la direction de), *Manières d'être du musical*. Paris, L'Harmattan, 2020.

Enseignement au choix selon niveau :

Ecoute 4 – 18H TD

Enseignant: Christophe Mazurek

Prérequis:

- Etre capable de relever des fragments mélodiques et rythmiques
 - Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces
- Descriptif du contenu:
- Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire
 - Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)
 - Techniques de mémorisation et de transcription
 - Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
 - Commentaire et analyse auditive

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique
- Technique de prise de notes musicales complexe
- Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

Technique de prise de note 2– 18H TD

Enseignant: Patrick Dendievel

Prérequis:

- Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques
- Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces
- Etre capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

- Relevés mélodiques et harmoniques
 - Répertoire orchestral et choral
 - Développer l'écoute active instantanée et rétrospective
 - Dictée et écoute intégrale
- Compétences visées:
- Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffrages
 - Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie
 - Autonomie et stratégies d'écoute

Écriture musicale 2– 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

-Maîtrise des accords de trois et quatre sons
-Connaissance des règles du système tonal -
Ensemble des règles d'enchaînement Descriptif
du contenu:

-Accords de neuvième de dominante (majeur, mineur, avec et sans fondamentale) sous tous leurs renversements.

-Maîtrise de l'ensemble des accords et les utiliser de manière appropriée

-Modulations expressives et jeux de couleurs harmoniques

Compétences visées:

-Réaliser l'harmonisation d'une ligne mélodique de chant ou de basse chiffrée en utilisant des accords à forte contrainte de résolution

-Passer de l'harmonie à la polyphonie

Écriture stylistique instrumentale – 18H TD

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et approfondit leur mise en forme dans la perspective de l'écriture instrumentale : quatuor à cordes et formations de musique de chambre avec ou sans clavier.

Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations instrumentales de textures et d'arrangements pour de petits ensembles.

Écriture ethno-musicologique 2– 18H TD

Enseignant: Anis Fariji

Prérequis : avoir suivi les premières UE d'écriture et d'écoute.

Résumé du cours : Ce cours poursuivra le travail initié au premier semestre sur la représentation et la transcription de musiques de transmission orale en s'arrêtant plus longuement sur certains paramètres musicaux : les rythmes, les échelles mélodiques, les lignes chantées, etc.

U. E. 4: Technique et création – 2 enseignements obligatoires – semestre 6

Invention instrumentale 2– 18H TD

Enseignant: Jeremias Iturra

Prérequis: Aucun

Compétences visées: Démarche de création

Contenu de la formation: Idéalement, il s'agit d'expérimenter ce que recouvre la citation suivante :

« Le fait de prendre une plume ou un crayon dans la main et d'essayer de noter quelque chose introduit déjà une distance à l'expérience, et l'acte d'écrire vous impose déjà, d'une façon très forte et physique, ce qu'il veut réaliser, quoique ce que vous soyez en train de recréer soit. »

FERNEYHOUGH, Brian : Interview with Richard Toop (1983), in *Collected writings*, p. 261.

Invention électroacoustique 2– 18H TD

Enseignant: João Fernandes

Prérequis: Maîtrise des outils musicaux informatiques

Compétences visées: Démarche de composition musicale sur support.

Descriptif du contenu: Ce cours est dédié à la création musicale électroacoustique. L'objectif principal de ce cours sera la réalisation de pièces électroacoustiques. Les sous-catégories qui s'insèrent dans les dites "les musiques électroacoustiques" seront analysées et il s'agira de composer des miniatures selon leurs caractéristiques formelles.

BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel

U. E. 1: Métiers – 1 enseignement au choix – semestre 6

Option Préparation à l'entrée au CFMI – conventionné Cours externalisés dépendant du CFMI

Prérequis: inscription après entretien avec le Responsable du CFMI

Descriptif du contenu: Cette option prépare à l'entrée au CFMI avec un accent particulier pour la pratique vocale individuelle et collective et la direction vocale.

Ecriture critique 2 – 18H TD

Enseignant: Marin Escande

Prérequis: Bases historiques en musique

Compétences visées:

- Développer une pensée critique personnelle
- Mobiliser ses connaissances dans une argumentation
- Verbaliser celle-ci

Descriptif du contenu:

- Analyse de textes critiques
- réalisation de critiques musicales

Enseigner au primaire – 20H TD

Enseignant: recrutement en cours

Prérequis: Aucun

Compétences visées:

- Connaissances du système éducatif
- Pédagogie/didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu:

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

U. E. 2: Projet de l'étudiant- 1 enseignement au choix – semestre 6

Un enseignement au choix – 20H TD

Stage conventionné

Enseignant référent: Grégory Guéant

Prérequis: aucun

Compétences visées: Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu:

-réalisation d'un stage de 20 à 30 heures

-rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs: Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées: Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours: Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public.

Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: Geoffroy Colson

Prérequis: Pratiquer un instrument de musique.

Objectifs: Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées: Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours: Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, soit en complément de sa formation musicale, dans le cadre de son projet de professionnalisation.

Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Une implication dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.) pourra être envisagée pour celles et ceux qui le désirent.

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants amenés à réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui et désireux de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Réflexions sur et avec les arts

Enseignant: Benjamin Barbier

Pré-requis : Ouvert aux étudiants dès la Licence 2.

Objectif : Accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet (création, exposition, ciné-débat) autour de la question de la mise en scène audiovisuelle du corps et de la chorégraphie.

Compétences visées : Méthodologie de la recherche, investir un savoir pratique et/ou théorique d'une ou plusieurs disciplines artistiques en vue de la réalisation d'un projet de type pédagogique.

Contenu : En prenant appui sur le vidéoclip et la comédie musicale, ce TD vise à accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet de création, d'exposition et/ou de présentation d'œuvres ayant trait à la question de la représentation audiovisuelle du corps et de la chorégraphie. Si le sujet est destiné en particulier à des étudiant.e.s de la licence étude en danse, il cependant est ouvert à tous à partir de la licence 2, sans prérequis. Le cours, qui prendra avant tout la forme d'un atelier pratique et de réflexion, sera également composé de séances consacrées à la méthodologie de l'analyse filmique et à l'étude du vidéoclip et de la comédie musicale. In fine, il s'agit donc avant tout d'inviter les étudiant.e.s à interroger leur propre savoir et/ou pratique d'une discipline au regard d'autres arts, dont le cinéma en particulier.

Bibliographie : La bibliographie sera transmise en début de semestre

Evaluation : réutilisation, face à de nouveaux objets, des savoirs et outils transmis en cours (restitution performative) et recherches personnelles visant à approfondir le cours (exposé et/ou dossier)

Faculté des Humanités

Université de Lille

<https://humanites.univ-lille.fr/arts>
dpt-arts@univ-lille.fr