

Spécialités musicologiques

2025-2026

Descriptifs

version du 07/09/25

PREMIER SEMESTRE

Semestres impairs (S1, S3 et S5)

Début des cours : lundi 15 septembre (semaine paire)

Les six semaines paires (SP) commencent les lundis 15 et 29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre et 8 décembre.

Les sept semaines impaires (SI) commencent les lundis 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre.

SPÉCIALITÉS MUSICOLOGIQUES (26H)

• Musique ancienne occidentale – A (MUKS01)

La chanson médiévale

Mercredi - 14h-16h - s. 127 — Isabelle RAGNARD

Chanter m'estuet ! Il me faut chanter ! Ce cours a pour objet de rappeler les spécificités du genre profane cultivé par des générations de compositeurs – des trouvères à Guillaume Dufay (formes fixes, sujets poétiques variés, subsistance de la monodie, invention d'une polyphonie spécifique à l'expression lyrique) –, puis de comprendre les rapports entre la chanson et les autres genres musicaux de la fin du Moyen Âge (motet, musique instrumentale, messe, *contrafactum*) et enfin de placer la chanson dans le contexte de la société médiévale (circonstance de son interprétation, insertions dans des œuvres littéraires et théâtrales).

Les étudiants ayant suivi le cours sur « La danse et la musique instrumentale » l'année dernière (2024-2025), peuvent s'inscrire à ce cours car le sujet est différent.

ATTENTION : Premier cours le 24 septembre

• Musique ancienne occidentale – B (MUKS02)

Musique et religions au Moyen Âge (christianisme, judaïsme, islam) : Textes et pratiques musicales rituels

Lundi - 16h-18h - s. 127 — Alexandre CERVEUX

Ce cours propose une exploration des rapports entre musique et religion au Moyen Âge selon trois grandes traditions monothéistes : christianisme, judaïsme et islam. Il met en lumière leurs spécificités, leurs points communs et leurs points de convergence par rapport aux pratiques musicales rituelles. Il aborde les textes canoniques, d'autres sources textuelles de genres différents (théoriques, philosophiques et théologiques) et les sources musicales (de tradition chrétienne, les seules disponibles pour le Moyen Âge). Ce cours vise à introduire les enjeux de la musicologie médiévale relative aux répertoires sacrés. Il permet aussi d'aborder d'autres champs, comme l'anthropologie, l'histoire, l'histoire des religions et l'histoire culturelle.

• Musique ancienne occidentale – C (MUKS03)

Musique pour l'œil et pour l'oreille à la Renaissance

Mercredi - 16h-18h - s. 134 — Guillaume BUNEL

Loin de s'adresser uniquement à l'ouïe, les répertoires polyphoniques de la Renaissance s'adressent aussi à l'œil, et mettent en œuvre de nombreuses interactions entre les dimensions visuelle et sonore. En examinant des œuvres musicales, mais aussi des poèmes et œuvres d'arts visuels des XVe et XVIe siècles, nous nous interrogerons sur la manière dont la musique peut également solliciter les autres sens, et expérimenterons des pratiques de lecture ou d'écoute typiques de la Renaissance (œuvres "ouvertes" ou à mode d'emploi, canons, jeux de solmisation, etc.).

• Musique ancienne occidentale – D (MUKS04)

La musique religieuse vocale de Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Lundi - 14h-16h - s. 119 — Céline DREZE

Ce cours consacré à la musique religieuse vocale de Johann Sebastian Bach (1685-1750) s'inscrit dans une perspective d'histoire culturelle. Il se déclinera en deux parties :

- Première partie : approche générale du corpus, restitution des contextes de création et d'exécution des œuvres, définition des liens à la liturgie, découverte et examen des sources musicales et littéraires.
- Seconde partie : analyse approfondie, histoire et réception de l'*Oratorio de Noël (Weihnachts-Oratorium, BWV 248)*.

• Musiques occidentale 1750-1914 – A (MUKS05)

Les symphonies d'Anton Bruckner : contextualisation, esthétique, langage, orchestration, interprétation...

Judi - 16h-18h - s. 117 — Vincent BARTHE

Exploration d'un des corpus symphoniques les plus riches, les plus monumentaux et les plus fascinants de l'histoire de la musique en général et du XIXe siècle en particulier. Hommage à un compositeur encore méconnu.

• Jazz – A (MUKS12)

Évolution de la section rythmique dans le jazz

Mardi – 16h-18h - s. 120 — Leo McFADDEN

En partant des débuts du jazz et en remontant jusqu'à nos jours, ce cours examinera le jazz sous l'angle de la section rythmique. Une approche multifacette nous offrira la possibilité de sonder des concepts techniques clés (le chiffrage américain, quelques grilles harmoniques de base, la walking bass, le chabada, etc.), dans un contexte socio-historique plus large. Des extraits musicaux, tirés de toutes les époques, illustreront la présentation des idées. Enfin, des exercices seront aussi proposés pour que les étudiantes et étudiants puissent mettre en pratique certains éléments étudiés.

• Approches transversales et historiographiques – A (MUKS26)

Introduction à l'historiographie : la discipline musicologique depuis le XIXe siècle

Lundi - 16h-18h - s. 117 — Louise CONDI

Ce cours constitue une introduction à l'historiographie de la musicologie. Il permet d'appréhender le contexte de sa création - relativement récente - et de son développement en tant que domaine disciplinaire. S'attardant sur plusieurs figures et courants en suivant une approche chronologique, et explorant les diverses sous-disciplines qui constituent la musicologie, cet enseignement est l'occasion de développer l'esprit critique et d'interroger les fondements de nos pratiques actuelles.

• Médiation de la musique – A (MUKS28)

Médiation de la musique

Mercredi – 18h-20h - s. 117 — David CHRISTOFFEL

En partant d'un récapitulatif historique des politiques culturelles qui régissent les actions d'éducation artistique et culturelle d'une part et les dispositifs de médiation musicale d'autre part, nous mettrons en perspective les diverses manières dont les institutions musicales se saisissent des enjeux de transmission (souvent rattrapés par des préoccupations de conquête de publics). Pour donner un recul encore plus large sur les genres éditoriaux d'accompagnement de l'expérience esthétique, nous retracerons l'évolution de la note de programme depuis Berlioz jusqu'au panel des pratiques dramaturgiques des maisons d'opéra de ce siècle en passant par les efforts des artistes pour construire un propos plus ancré sur leurs propres pratiques. Par des mises en situation concrètes, nous testerons différents modèles pour penser et expérimenter la triangulation entre pratique, écoute et connaissances. De là, nous réfléchirons aux mutations en cours de la médiation de la musique, en portant une attention vigilante aux nouvelles formes de mises en récit de la vie musicale sur les réseaux sociaux (du *storytelling* aux mêmes) comme à la radio et chercherons à y prendre part à travers des exercices et des mises en situation, notamment radiophoniques.

• Didactique et pédagogie musicale – A (MUKS32)

Éducation musicale : approches plurielles

Vendredi - 16h-18h - s. 125 — Charlotte MASSEMIN (SI) / Alexandre ROBERT (SP)

Cette spécialité musicologique s'adresse à tous les étudiants intéressés par les questions d'éducation musicale et d'apprentissage de la musique quel que soit leur projet professionnel. Ces questions sont abordées par deux approches complémentaires, psycho-pédagogique (Charlotte Massemin) et sociologique (Alexandre Robert). L'objectif vise à initier une réflexion sur ces questions qui contribuera au développement de pratiques pédagogiques informées chez les futurs enseignants.

Approche psycho-pédagogique de l'écoute musicale : écouter, ressentir, réguler

Le cours propose une approche psychologique et pédagogique de l'écoute musicale. Il explore les mécanismes du plaisir musical et les fonctions de régulation émotionnelle de la musique au quotidien, en mobilisant les apports des sciences cognitives (Huron, Meyer), de la psychologie de la musique (Juslin & Sloboda, Saarikallio) et des neurosciences affectives (Salimpoor et al.). À travers l'étude de concepts tels que l'anticipation, le frisson musical ou la gestion hédonique de l'écoute, les étudiants sont invités à réfléchir au rôle de l'écoute dans la construction du bien-être. Le cours ouvre ainsi des pistes concrètes pour penser l'éducation musicale à partir des expériences affectives de l'auditeur.

Approche sociologique

Le cours a pour objectif de donner des repères et des éléments théoriques pour aborder l'éducation musicale selon une approche sociologique. Après une introduction qui visera à présenter les manières dont la sociologie peut approcher les phénomènes d'éducation, il s'agira d'examiner différents contextes de formation musicale (la sphère familiale, l'école, le conservatoire, etc.) et des pratiques variées (l'écoute, la pratique instrumentale, l'improvisation ou encore la composition). Certaines thématiques feront l'objet d'une attention particulière et traverseront ces études de cas, telles que les processus de socialisation des individus ou les rapports de domination au sein des situations d'éducation musicale (rapports de classe et de genre notamment).

SPÉCIALITÉS MUSICOLOGIQUES APPLIQUÉES (13H)

• Musique ancienne occidentale – B (MUKT02)

Tablatures et notations musicales à la Renaissance

Mercredi SP - 14h-16h - s. 117 — Emma SPINELLI

Ce TD a pour but d'initier les étudiants à la compréhension de différentes formes de notation et de partitions à la Renaissance, avec un éclairage particulier sur les tablatures de luth. L'objectif est d'explorer les rapports entre l'écrit et l'oral dans le répertoire du XVIe siècle, en s'intéressant d'une part aux tablatures et à leurs transcriptions, et en abordant d'autre part plusieurs écrits théoriques de cette époque nous renseignant sur la façon de les interpréter.

• Musique occidentale 1750-1914 – A (MUKT05)

Musique et pouvoir entre musicologie, histoire et sciences sociales

Mardi SP - 14h-16h - salle 117 — Guillaume AVOCAT

Ce TD propose d'explorer la relation entre musique et pouvoir par l'étude d'articles scientifiques en musicologie, histoire et sciences sociales. Cela permettra d'analyser cette relation selon plusieurs perspectives et d'aborder la notion de pouvoir sous différentes acceptions. On se demandera par exemple comment le pouvoir politique influence la vie musicale et culturelle, génère des pratiques culturelles propres à un régime, voire, parfois, utilise la musique comme vecteur de ses valeurs. On s'intéressera aussi au pouvoir de la musique comme élément contributif de la représentation des pouvoirs publics ou bien de l'affirmation d'une identité culturelle collective, en Occident ou ailleurs. Il n'est également pas à négliger le pouvoir médiatique dans la construction du goût et dans les classifications artistiques. L'élaboration d'une performance musicale collective peut également être l'objet de jeux de pouvoir. Pour chaque séance (sauf la première), les étudiant.e.s auront un article à lire et analyser en amont, d'abord guidé.e.s par l'enseignant, pour progressivement gagner en autonomie. Les textes seront discutés collégalement et mis en perspective avec les enjeux actuels de la musicologie.

• Musique occidentale 1750-1914 – B (MUKT06)

Faire l'histoire du travail musical en France au XIXe siècle

Mercredi SP - 14h-16h - s. 125 — Guillemette PREVOT

À la croisée de l'histoire de la musique, l'histoire du travail et l'histoire du syndicalisme, ce cours propose une introduction à l'analyse des sources du travail musical dans la France du XIXe siècle. L'examen de contrats de travail, de grilles de salaires ou de règlements d'orchestre permettront d'appréhender les conditions de travail matérielles des musiciens et de lever le voile sur un certain nombre de questions. Qui sont les musiciens d'orchestre ? Où travaillent-ils ? Combien de temps ?

Pour quels salaires ? Comment et pourquoi s'organisent-ils en associations syndicales ? en unions d'artistes musiciennes ? Il s'agira d'appliquer la méthodologie de la recherche à des sources non musicales et de préciser les conditions auxquelles la musicologie peut s'emparer d'archives militantes.

• **Musique occidentale 1750-1914 – C (MUKT07)**

Découverte de l'analyse schenkérienne

Jeudi SP - 11h-13h - s. 127 — Nathalie Hérold

Heinrich Schenker (1868-1935) est un des théoriciens de la musique tonale les plus connus. Ses travaux ont donné naissance à l'analyse schenkérienne, une méthode d'analyse de la musique tonale pratiquée de façon particulièrement intense dans l'espace anglo-américain. Ce cours propose un parcours de découverte de l'analyse schenkérienne et des théories qui s'y rattachent, sur la base d'une mise en pratique progressive. Il vise une compréhension approfondie de la musique tonale et de son langage et constitue en ce sens un complément particulièrement utile à l'analyse harmonique et tonale plus traditionnelle.

• **Musique populaire actuelle – A (MUKT13)**

Initiation à l'interprétation et à l'accompagnement de chansons au clavier

Jeudi SP - 11h-13h - s. 125 — Olivier JULIEN

Ce cours permet aux étudiantes et étudiants de s'initier à l'interprétation et à l'accompagnement de chansons au clavier à partir de grilles d'accords qu'ils relèvent eux-mêmes sur des enregistrements (entraînement au repiquage, introduction au chiffrage américain, chant, pratique instrumentale).

• **Acoustique et organologie – A (MUKT19)**

Organologie (XVIIe-XIXe siècles)

Lundi SP - 9h-11h - s. 127 — Louise CONDI

Ce cours propose d'étudier les principaux instruments de musique fabriqués et pratiqués en Europe du XVIIe au XIXe siècle. Contextes de jeu, fonctionnement mécanique et caractéristiques techniques y sont notamment interrogés. La mise en relation des évolutions organologiques de la période avec des œuvres issues du répertoire permet d'acquérir des repères historiques précis, et utiles dans d'autres disciplines du cursus. De plus, ce cours est l'occasion d'étudier les lieux emblématiques de la facture européenne (Mirecourt, Crémone, Mittenwald). Enfin, une ouverture est faite sur les sciences du patrimoine, et les enjeux de conservation et de restauration des instruments anciens.

• **Musique et sociétés - A (MUKT21)**

Musique & Presse en France au XIXe siècle

Mercredi SI - 14h-16h - s. 126 et 131 — Sylvie DOUCHE

Après avoir étudié l'éclosion massive de la presse au XIXe siècle (fondements politico-historiques, organisation, lectorat...), nous mènerons de nombreux travaux pratiques transversaux sur les contenus, afin d'apprendre à questionner et faire dialoguer ces sources riches d'enseignements de toutes sortes.

• Socio-musicologie - A (MUKT23)

Généalogies et transmissions musicales

Vendredi SI - 9h-11h - s. 125 — Bianca REIS MARETTI

Pourquoi aimons-nous certaines musiques et pas d'autres ? Qu'est-ce qui détermine nos goûts musicaux ? Ce cours propose une introduction à la sociologie à partir de l'exploration de nos trajectoires musicales personnelles. En partant de l'étude de nos cadres familiaux, nous nous interrogerons sur les mécanismes sociaux qui façonnent nos préférences musicales ainsi que sur les rôles que jouent la classe sociale, le genre, la génération ou encore les appartenances culturelles sur nos pratiques instrumentales et d'écoute. À partir d'auteurs comme Pierre Bourdieu, Erving Goffman ou Bernard Lahire, nous chercherons à comprendre comment la musique participe à la formation de notre identité et à développer un regard critique sur le monde social.

DE-PSPBB L3 : SMA obligatoire.

ATTENTION : pas cours le 21 novembre

• Approches transversales et historiographiques - A (MUKT25)

Culture musicale et artistique (préparation CAPES)

Mercredi SP – 14h-16h – s. 126 — Grégoire CAUX

Ce cours propose de faire dialoguer des champs disciplinaires (arts du spectacle, du son, du visuel, des langages, extraits littéraires et textes théoriques, etc.) à travers la mise en relation de supports divers, dont il s'agit de saisir la thématique commune, puis d'en dégager une problématique en répondant à une série de questions. Il sera l'occasion de susciter la réflexion critique, de découvrir et d'identifier des enjeux musicaux et artistiques multiples, des démarches et des pratiques sollicitant des références culturelles variées.

Priorité aux étudiants de L3 préparant le CAPES ; L2 et L3 seulement.

• Administration et gestion de la musique – A (MUKT29)

Notions générales de droit appliquées à la musique

Vendredi SP - 11h-13h - s. 125 — Johanna BOURDON

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants aux notions de droit qui s'appliquent à la musique afin de leur permettre d'avoir un aperçu de l'environnement juridique dans lequel s'inscrit la musique. Ainsi, les étudiants pourront acquérir des réflexes leur permettant d'analyser un contrat, d'établir un contrat et de déterminer les obligations légales liées à la musique enregistrée et au spectacle vivant.

DE-PSPBB L3 : SMA obligatoire.

• Didactique, sociologie, gestion de la musique – B (MUKT30)

L'environnement institutionnel du musicien au XXIe siècle

Vendredi SI - 9h-11h - s. 134 — Isabelle LAZZARINI

Dans le cadre de ce cours nous procéderons à un large tour des institutions et politiques culturelles dédiées à la musique ; toutes les musiques. Des incursions vers le théâtre et la danse viendront compléter le sujet. Après un rapide panorama historique de l'histoire des politiques menées pour la culture et la musique à travers les siècles, ce cours abordera principalement les sujets et thèmes évoqués par une mise en pratique et en situation au travers de l'étude de projets et de textes permettant une approche concrète des problématiques liées aux politiques développées en faveur de la musique.

Organisation du ministère de la Culture et modalités/périmètres d'intervention, organisation et interventions des collectivités territoriales, opérateurs de l'État, dispositifs de soutien, Sociétés civiles, politiques des labels, scènes pluridisciplinaires, opéras, orchestres, musiques actuelles (Scènes de musiques actuelles, Centre national de la musique), action culturelle et Éducation artistique et culturelle, seront quelques-uns des sujets et thèmes abordés. Une approche de l'économie du numérique et du développement de L'IA est également proposée. Des sorties concerts selon les possibilités viendront compléter le cours dans des lieux représentatifs des politiques portées par l'État et les collectivités territoriales.

• Didactique et pédagogie musicales – B (MUKT32)

Introduction à la pédagogie de l'éveil musical

Vendredi SP - 9h-11h - s. 120 — Florence PIGNET

À l'aide de jeux vocaux et instrumentaux, d'écoutes diverses et de leurs possibles utilisations, de matériaux allant des objets aux instruments, de propositions variées et de leurs possibles évolutions (lien entre geste, son et trace graphique) il s'agit de comprendre comment amener les étudiants à saisir la diversité des possibles pour enseigner... À partir d'un travail pratique en situation seront dégagés des sujets de discussion et d'analyse pour comprendre les différents axes du travail : les paramètres du son, le travail vocal, le graphisme (lien entre geste, son et trace graphique), l'écoute et le travail sur l'imaginaire.

[DE-PSPBB L3 : SMA obligatoire.](#)

• Techniques d'enregistrement (MUKT34)

Techniques de studio : prise de son et mixage

Samedi (calendrier spécifique) - 10h-14h - s. 132 et 134 — Benoît NAVARRET

Ces séances de prise de son ont pour but d'aborder certains aspects des techniques de l'enregistrement audio. Chacune des séances est consacrée à l'enregistrement d'un ou plusieurs instrumentistes. Les musiciens enregistrés sont les étudiants qui suivent le TD. Il est conseillé d'avoir suivi le DM « Techniques de studio : écoute critique et aspects théoriques » ou d'avoir déjà acquis des connaissances en audionumérique.

[Effectif réduit : SMA ouverte aux L2 et L3 seulement.](#)

• Musique et Arts – B (MUKT36)

La peinture du XVIIe siècle et la musique

Lundi SP - 9h-11h - s. 117 — Laure BAZIN-CARRARD

Ce cours propose une étude de la peinture du XVIIe siècle en Europe. Il vise à l'acquisition des notions fondamentales d'histoire de l'art de cette période, tout en établissant des liens esthétiques, thématiques ou théoriques avec la musique. Il éclaire le style des peintres abordés et donne des points de repère permettant de reconnaître une œuvre et de la situer dans son contexte historique et artistique.

• Direction de chœur – A (MUKT40)

Techniques de direction de chœur et répertoire – 1

et

• Direction de chœur – B (MUKT41)

Techniques de direction de chœur et répertoire – 2

Vendredi - 12h-14h - s. 117/120 — Valérie BARRIERAS-JOSSE et Marianne GUENGARD

Découverte et travail sur les éléments fondamentaux nécessaires à la transmission de différentes pièces du répertoire pour chœur : Initiation aux techniques à mettre en place sur le plan vocal, pianistique et gestuel. Les étudiants passent individuellement devant le chœur composé des autres étudiants inscrits dans ce cours.

Poursuite du travail mené avec l'approfondissement des éléments à mettre en place par le chef pour mener une répétition de chœur : modèle vocal, technique du geste, exemple pianistique ; découverte d'autres pièces du répertoire polyphonique ; passage individuel devant le chœur composé des autres étudiants inscrits dans ce cours.

Ces deux SMA sont indissociables et doivent être obligatoirement suivies conjointement.

Admission conditionnelle, sur réussite du test d'entrée proposé au premier cours. Toute absence au premier cours est éliminatoire.

• Paléographie et édition musicale - A (MUKT45)

et

• Paléographie et édition musicale - B (MUKT46)

Initiation à l'édition critique de partitions (MUKT45)

Mardi SI - 9-11h - s. 134 — Fabien GUILLOUX

Sous la forme d'une initiation pratique aux méthodes et techniques de l'édition critique, le cours souhaite sensibiliser les interprètes et les chercheurs aux formes et usages des supports notés de la musique et aux critères scientifiques qui conditionnent la fiabilité d'une édition. Dans une perspective à la fois historique et épistémologique, le cours abordera également les notions clés liées à la philologie, à l'ecdotique ainsi qu'à l'interprétation musicale historiquement informée. Projet d'édition commun avec le cours d'*Initiation à l'édition numérique de partitions* (MUKT 46).

Initiation à l'édition numérique de partitions (MUKT46)

Mardi SP - 9h-11h - s. 314 — Florian GUILLOUX

À travers une initiation au logiciel Sibelius, le cours vise à offrir aux étudiants la maîtrise des principaux aspects techniques de la gravure de partitions numériques. Projet d'édition commun avec le cours d'*Initiation à l'édition critique de partitions* (MUKT 45).

Ces deux SMA sont indissociables et doivent être obligatoirement suivies conjointement.

Licence M&I : Les deux SMA sont obligatoires

Licence musicologie : Accès limité aux L2 et nombre de places très limité.