

ARSH

ARts & Sciences Humaines

**UNIVERSITÉ
Grenoble
Alpes**

Livret des études

PREMIÈRE ANNÉE MUSICOLOGIE

Le concert dans l'œuf - École de Jérôme Bosch, vers 1561

2019-2020

UFR Arts et Sciences Humaines
Université Grenoble Alpes
<http://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/>

Vous êtes inscrit(e) en première année de licence de musicologie, à l'**UFR Arts et Sciences Humaines** de l'Université Grenoble Alpes.

L'UFR ARSH regroupe les départements d'histoire, de géographie sociale, de philosophie, d'histoire de l'art et de musicologie dans les bâtiments ARSH1 et ARSH2 où auront lieu la plupart de vos cours.

Ce livret est un petit guide qui vous présente l'essentiel de ce qu'il faut savoir quand on commence des études supérieures

Gardez-le précieusement!

TABLE DES MATIÈRES

VOS PREMIERS JOURS À L'UFR ARTS ET SCIENCES HUMAINES	2
BIENVENUE À L'ARSH	3
QUELQUES CONSEILS EN LIEN AVEC VOS ÉTUDES DE MUSICOLOGIE	3
CALENDRIER DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES	4
ORGANISATION DE LA LICENCE DE MUSICOLOGIE	5
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES	6
PREMIÈRE ANNÉE DE MUSICOLOGIE PARCOURS HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE	8
PREMIÈRE ANNÉE DE MUSICOLOGIE PARCOURS PHYSIQUE	9
Descriptifs des enseignements de musicologie parcours histoire de l'art et archéologie	10
1 ^{er} semestre	10
2 ^e semestre	14

VOS PREMIERS JOURS À L'UFR ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Toutes les informations utiles à votre bonne intégration vous seront données :

- **Auprès des étudiants** du BDE qui assureront une permanence pendant plusieurs semaines afin de vous aider dans toutes vos démarches : inscriptions aux options, découverte du campus, vie étudiante...
- **Sur le site de l'UFR** : <http://arsh.univ-grenoble-alpes.fr>

Vous devrez rapidement vous inscrire :

Les étudiants doivent s'inscrire aux UE (Unité d'enseignement) disciplinaires, aux groupes de TD, aux options (options internes, ETC et sport) uniquement sur Internet, avant le début de chaque semestre.

Après saisie informatique des choix d'options, une fiche « d'Inscription Pédagogique aux Examens (IPE) vous sera distribuée lors du premier CM (Cours Magistral). Elle sera à remplir par l'étudiant (**photo obligatoire**) et à rendre ABSOLUMENT à votre gestionnaire de scolarité, Sylvaine MARIS-MURY, bureau A2 face à l'accueil de l'ARSH, pour vérification et validation.

Que votre inscription soit confirmée ou non, présentez-vous à l'enseignant lors du premier cours.

INFORMATION IMPORTANTE

LANGUES : dans le but de compléter la formation et se donner les meilleures chances de poursuite d'études et d'entrée dans le monde professionnel, nous recommandons à tous les étudiants de suivre une deuxième langue vivante pendant tout leur cursus.

Le niveau B2 en langue vivante est requis pour de nombreux de cursus après la licence, qu'il s'agisse de suivre une formation recherche ou professionnalisante, destinée notamment aux métiers de l'enseignement. Il est aussi souvent exigé pour postuler à des séjours universitaires à l'étranger.

Afin d'atteindre le niveau B2, les étudiants sont invités à choisir une langue vivante et garder la même jusqu'à la fin de leur cursus

NOMS DES DIRECTEURS ET PERSONNES A CONNAITRE EN L1 :

- M. Kevin SUTTON, directeur de l'UFR.
- Mme Amélie NUQ, directrice adjointe de l'UFR.
- Mme Marie DEMEILLIEZ, directrice du département de musicologie et responsable de la double licence physique-musicologie
- M. Jean-Philippe ATTANE, responsable de la double licence physique-musicologie
- Mme Elise PETIT, responsable de la licence 1 de musicologie
- Mme Isabelle GARCIA-RAMBAUD, responsable de la deuxième année de musicologie
- M. Yves RASSENDREN, responsable de la troisième année de musicologie
- Mme Agnès SOUCHON, responsable du Centre de ressources
- Mme Isabelle DELHÔTEL, responsable de scolarité
- Mme Sylvaine MARIS-MURY, secrétaire pédagogique L1 musicologie

BIENVENUE À L'ARSH

Sous ce nom, chacun désigne l'UFR Arts et Sciences humaines qui héberge les formations supérieures en Histoire, Histoire de l'art, Musicologie et Philosophie.

Vous avez fait le choix de la Musicologie. Cette première année sera pour vous l'occasion de renforcer vos connaissances musicales et d'acquérir de solides compétences techniques.

Une présence assidue aux cours et aux TD, un travail sérieux et régulier, une pratique musicale quotidienne sont les conditions indispensables à la bonne réussite de vos études

La première année universitaire nécessite un temps d'adaptation. Les personnels administratifs du service de scolarité, les enseignants, les étudiants plus avancés peuvent vous aider.

La bibliothèque de l'ARSH est un lieu de travail privilégié qu'il faut apprendre à fréquenter le plus souvent possible : vous y trouverez des livres et des disques utiles pour approfondir les cours, ainsi que des claviers pour vous exercer.

Toute l'équipe enseignante de la section musicologie vous souhaite la bienvenue et espère que vous profiterez au mieux de la formation qu'elle vous propose.

Marie DEMEILLIEZ

Directrice du Département de Musicologie

QUELQUES CONSEILS EN LIEN AVEC VOS ÉTUDES DE MUSICOLOGIE

Dès le premier cours, chaque professeur donnera des consignes spécifiques qu'il faudra naturellement suivre. Des bibliographies et des listes d'œuvres musicales vous seront distribuées. Il est indispensable de vous y référer dès le début du semestre.

Le travail personnel est extrêmement important en licence de musicologie. Il est aussi nécessaire d'écouter quotidiennement beaucoup de musique d'époques et de pays différents afin d'ouvrir vos oreilles à tous les styles de musiques.

La pratique assidue d'un instrument ou du chant est également indispensable à une approche vivante du monde sonore.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019 / 2020

1er semestre 2019/ 2020

Cycle d'accueil et d'initiation au travail universitaire (L1*) :

Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019

*La présence des étudiants de L1 est obligatoire à ce cycle d'accueil

DÉBUT DES COURS : Lundi 9 septembre 2019 au matin

FIN DES COURS : Vendredi 20 décembre 2019 au soir

EXAMENS : Du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 17 janvier 2020

2e semestre 2019 / 2020

DÉBUT DES COURS : Lundi 20 janvier 2020 au matin

FIN DES COURS : Jeudi 30 avril 2020 au soir

EXAMENS : Du lundi 4 mai 2020 au mercredi 20 mai 2020

2e chance du 1e et du 2e semestre : à partir du lundi 8 juin 2020 jusqu'au vendredi 26 juin 2020

JOURS FÉRIÉS

Vendredi 1er novembre 2019 (**Toussaint**) ; Lundi 11 novembre 2019 (**Armistice**) ; Lundi 13 avril 2020 (**Pâques**) ;
Vendredi 1er mai 2020 (**Fête du travail**) ; Vendredi 8 mai 2020 (**Victoire 1945**) ; Jeudi 21 mai 2020 (**Ascension**) ;
Lundi 1er juin 2020 (**Pentecôte**).

INTERRUPTIONS PÉDAGOGIQUES

TOUSSAINT : Du samedi 26 octobre 2019 à midi au lundi 4 novembre 2019 au matin.

NOËL : Du samedi 22 décembre 2019 à midi au lundi 6 janvier 2020 au matin.

HIVER : Du samedi 22 février 2020 à midi au lundi 2 mars 2020 au matin.

PRINTEMPS : Du samedi 18 avril 2020 à midi au lundi 27 avril 2020 au matin.

ORGANISATION DE LA LICENCE DE MUSICOLOGIE

Vous êtes inscrit(e) en première année de musicologie, cela signifie que vous vous engagez dans une formation de trois années qui conduit au diplôme de licence mention musicologie, domaine « Sciences Humaines et Sociales ». Elle est validée par un système européen de crédits, appelés ECTS (*European Credit Transfer System*) : la licence complète comporte 180 ECTS, soit 60 crédits par année et 30 crédits par semestre. Votre licence sera donc reconnue dans les universités européennes, et vous pouvez valider des enseignements suivis à l'étranger.

La Licence est organisée en trois années (L1, L2, L3) soit 6 semestres (S1, S2, S3, S4, S5, S6).

Le département de musicologie de Grenoble propose plusieurs parcours et orientations tout au long des trois années de licence :

- **En première année (L1) : Musicologie / Histoire de l'art et archéologie** avec des enseignements centrés principalement sur la musicologie et des enseignements dispensés dans la discipline complémentaire, l'histoire de l'art. Ce parcours permet à ceux qui hésitent entre la musicologie et l'histoire de l'art, de les "tester" pendant un semestre ou un an. Il donne également la possibilité aux étudiants qui le souhaiteraient de se réorienter au second semestre de la première année ou en deuxième année vers une licence d'Histoire de l'art et archéologie.

- **Depuis la rentrée 2017, l'Université Grenoble Alpes propose un nouveau parcours : Physique et Musicologie.** Il donne la possibilité d'obtenir en trois ans à la fois une licence de musicologie et une licence de physique. Les enseignements des deux licences sont allégés afin de permettre le suivi des deux formations mais les niveaux musicaux et scientifiques obtenus sont identiques à ceux des licences simples.

Cette double licence se prépare en 3 ans, elle est composée de 6 semestres. L'étudiant suit ainsi un ensemble de cours dans les deux domaines :

En sciences : l'enseignement est centré sur la physique, les mathématiques et la mécanique.

En musicologie : les cours portent sur l'histoire de la musique (du Moyen Âge aux musiques actuelles), l'analyse d'œuvres, la formation musicale, l'écriture (composition musicale), l'accompagnement au clavier, le chœur.

- **Pour les étudiants qui choisissent de poursuivre en licence de musicologie**, 2 parcours leur sont proposés dès la 2e année (L2) : *Parcours Musiques et musicologie* et *Parcours Interprétation et pratiques musicales* (en collaboration avec le conservatoire de Grenoble).

- En 3e année, à ces 2 parcours s'ajoute un parcours *Métiers de l'enseignement*.

CONTACT DES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Vous pouvez rencontrer vos enseignants, en prenant RDV par mail : prénom.nom@univ-grenoble-alpes.fr. Et si besoin de joindre tout personnel administratif : prénom.nom@univ-grenoble-alpes.fr

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS DANS LE REGLEMENT DES ETUDES ET LES TABLEAUX MCCC EN LIGNE SUR LE SITE DE L'UFR ARSH

Il est impératif que vous preniez connaissance de la **Charte des examens** en ligne sur le site web de l'UFR ARSH.

Pour les étudiants inscrits en double licence musicologie-physique :

Pour les UE musicologie = RDE licence musicologie

Pour les UE physique = RDE licence physique

CONTROLE CONTINU (CC) :

Votre présence aux CM et aux TD est obligatoire. En cas d'absence à une épreuve ou à un exercice de contrôle continu, vous ne pourrez pas le valider.

Les modalités de contrôle continu sont précisées par chaque enseignant en début de semestre.

Toutes les absences devront être justifiées sous un délai de 15 jours.

Au-delà de 2 absences justifiées, la note de 0/20 sera attribuée.

L'absence doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles acceptées par le Président du jury sur pièces justificatives.

En cas d'absence injustifiée, l'étudiant est considéré comme « défaillant » ce qui entraînera l'incapacité de calculer un résultat (invalidation de l'année).

Si des impératifs vous empêchent d'assister régulièrement aux cours et aux TD, la directrice de département Mme Marie DEMEILLIEZ peut vous accorder une dispense d'assiduité. En ce cas, vous renoncez aux bénéfices du contrôle continu. Les étudiants boursiers ne peuvent en aucune manière être dispensés. Il n'est pas possible de changer de régime en cours de semestre, sauf cas exceptionnel dûment certifié et agréé par le directeur de département.

ATTENTION : Votre demande de dispense devra être déposée avant le **15 octobre 2019** au service de scolarité du département pour le premier semestre et avant le **14 février 2020** pour le second.

EXAMENS :

Deux sessions d'examens sont organisées pour chaque semestre : une session initiale en fin de chaque semestre et une seconde chance au mois de juin pour le 1er et le 2e semestre.

IMPORTANT

Vous ne recevrez pas de convocation aux examens : les plannings d'examens sont affichés dans le hall de l'ARSH. Vous les recevez **également et seulement sur votre adresse mail UGA.**

L'accès aux salles vous est interdit si vous vous présentez en retard, après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets.

Vous ne pouvez sous aucun prétexte quitter la salle durant la première heure des épreuves. Après ce délai, toute sortie est définitive et implique la remise de la copie.

Toute fraude ou tentative de fraude (l'introduction de documents dans une salle d'examen est une tentative de fraude) fait l'objet d'un procès-verbal qui entraîne une procédure disciplinaire.

L'anonymat des copies est assuré pour tous les examens écrits terminaux.

Pour chaque matière, vous devez passer la totalité des épreuves prévues à l'examen terminal de première session. L'absence aux examens terminaux de la première et de la deuxième chance d'une UE bloque le système de la compensation annuelle. Vous serez déclaré **défaillant**.

Défaillant ne signifie pas que vous ne pouvez pas repasser vos épreuves à la seconde chance !

LA SECONDE CHANCE

La seconde chance offre une seconde opportunité aux étudiants qui ont obtenu un résultat à l'année inférieur à **10/20** ou **défaillant**. L'étudiant **DOIT REPASSER toutes les UE défaillantes ou inférieures à 10/20 dans le(s) semestre(s) non validé(s)**

Dans le cas où l'UE est composée de plusieurs matières, seule la matière qui n'a pas atteint la moyenne à la première session doit être repassée.

Attention : les notes de contrôle continu ne sont pas maintenues pour le calcul de la moyenne de la seconde chance. Seul compte l'examen final de la seconde chance.

Elle aura lieu cette année à partir du **lundi 8 juin 2020** pour le premier **ET** pour le deuxième semestre. Le calendrier des examens sera affiché 15 jours avant (il est inutile de s'inscrire).

Il est possible de renoncer à la compensation à l'issue de l'évaluation initiale (session 1), au sein d'un semestre, dans le cas où un étudiant souhaite pouvoir améliorer ses résultats de manière significative lors de la seconde chance, en se représentant aux **UE non acquises (note < 10/20)**.

La renonciation à la compensation entraîne de facto la renonciation à l'obtention, du semestre, de l'année, du diplôme en évaluation initiale (session 1).

Les demandes de renonciation doivent être adressées par écrit au jury et déposées au service de scolarité dans les trois jours qui suivent l'affichage des résultats d'évaluation initiale à l'issue du jury d'année.

Quelle que soit la note obtenue, la note de la seconde chance remplace la note d'évaluation initiale (session 1).

Les résultats sont uniquement consultables via l'ENT de l'UGA (résultats aux examens) après les délibérations des jurys. La législation en vigueur vous permet de consulter alors vos copies : faites-le !

Publicité des résultats - voies et délais de recours :

« Toute contestation doit être formulée par écrit et adressée au président du jury dans un délai de deux mois à compter de la publication des résultats (recours gracieux). L'intéressé dispose également, dans les mêmes délais, d'une possibilité de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble. Cependant, il est rappelé que l'appréciation souveraine du jury ne saurait être remise en cause. »

PREMIÈRE ANNÉE DE MUSICOLOGIE

SEMESTRE 1					
UE 1 <i>coef. 3</i>	MUSICOLOGIE CM	Histoire de la musique CM : Moyen-Age – Renaissance Histoire de la musique CM : Romantisme	48h CM (2x24h)		6 crédits
UE 2 <i>coef. 3</i>	MUSICOLOGIE TD	Formation musicale TD Écriture TD		48h TD (2x24h)	6 crédits
UE 3 <i>Coef. 3</i>	HISTOIRE DE L'ART	Histoire de l'art moderne CM Histoire de l'art contemporain	48h CM (2x24h)		6 crédits
UE 4 <i>coef. 2</i>	MÉTHODOLOGIE	Recherche documentaire Technique de dissertation appliquée		24h TD	4 crédits
UE 5 <i>coef. 1</i>	OPTION CULTURE GÉNÉRALE SCIENCES HUMAINES Voir guide des options internes			24h CM/TD	3 crédits
UE 6 <i>coef. 2</i>	OPTION D'OUVERTURE	Analyse musicale ET une option au choix interne ou ETC à l'UGA		48h CM/TD (2x24h)	5 crédits
SEMESTRE 2					
UE 7 <i>coef. 3</i>	MUSICOLOGIE CM	Histoire de la musique CM : Baroque - Classique Histoire de la musique CM : XXe siècle	48h CM (2x24h)		6 crédits
UE 8 <i>coef. 3</i>	MUSICOLOGIE TD	Formation musicale TD Écriture TD		48h TD (2x24h)	6 crédits
UE 9 <i>coef. 3</i>	HISTOIRE DE L'ART	Histoire de l'art antique CM Histoire de l'art médiéval CM	48h CM (2x24h)		6 crédits
UE 10 <i>coef. 2</i>	LANGUE	Anglais		24h TD	4 crédits
UE 11 <i>coef. 1</i>	OPTION CULTURE GÉNÉRALE SCIENCES HUMAINES Voir guide des options internes			24h CM/TD	3 crédits
UE 12 <i>coef.2</i>	OPTION D'OUVERTURE	Analyse musicale ET une option au choix interne ou ETC à l'UGA		48h CM/TD (2x24h)	5 crédits

PREMIÈRE ANNÉE DE MUSICOLOGIE-PHYSIQUE

SEMESTRE 1					
UE 1 <i>coef. 2</i>	HISTOIRE DE LA MUSIQUE	Histoire de la musique CM : Moyen-Age – Renaissance Histoire de la musique CM : Romantisme	48h CM (2x24h)		6 crédits
UE 2 <i>coef. 3</i>	TECHNIQUES MUSICALES	Formation musicale Écriture Analyse		72h TD (3x24h)	6 crédits
UE 3 <i>Coef. 1</i>	MATHEMATIQUES : MATHÉMATIQUES ÉLÉMENTAIRES POUR LA PHYSIQUE			66h TD	6 crédits
UE 4 <i>coef. 1</i>	MECANIQUE : MÉCANIQUE DU POINT 1			60h TD	6 crédits
UE 5 <i>coef. 1</i>	ELECTRICITE : ÉLECTRICITÉ DES RÉGIMES CONTINUS			30h TD	3 crédits
UE 6 <i>coef. 2</i>	LANGUE ET F.B.I	Anglais (SDL) ET Formation Bureautique Internet		33h TD	3 crédits
SEMESTRE 2					
UE 7 <i>coef. 2</i>	HISTOIRE DE LA MUSIQUE	Histoire de la musique CM : Baroque - Classique Histoire de la musique CM : XXe siècle	48h CM (2x24h)		6 crédits
UE 8 <i>coef. 3</i>	TECHNIQUES MUSICALES	Formation musicale Écriture Analyse		72h TD (3x24h)	6 crédits
UE 9 <i>coef. 1</i>	MATHÉMATIQUES 1 : INTRODUCTION À L'ALGÈBRE LINÉAIRE			63h TD	6 crédits
UE 10 <i>coef. 1</i>	MATHÉMATIQUES 2 : ANALYSE APPROFONDIE			63h TD	6 crédits
UE 11 <i>coef. 1</i>	MECANIQUE : MÉCANIQUE DU POINT 2			30h TD	3 crédits
UE 12 <i>coef.1</i>	PHYSIQUE : ÉLECTRICITÉ RÉGIME ALTERNATIF			30h TD	3 crédits

Concernant les descriptifs des enseignements en sciences, adressez-vous au DLST (Département Licence Sciences et Technologies).

DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENTS MUSICOLOGIE

1ER SEMESTRE

UE 1 MUSICOLOGIE (CM) - 6 ECTS

❖ HISTOIRE DE LA MUSIQUE : MOYEN-ÂGE - RENAISSANCE (24H CM)

ISABELLE GARCIA-RAMBAUD

Panorama de l'évolution de la musique occidentale à travers l'étude du langage et des formes du Moyen-âge à la Renaissance

Évaluation : questions de cours et test d'écoute – examen terminal sur table de 4h

Bibliographie indicative

MASSIN, Jean et MASSIN Brigitte, *Histoire de la musique occidentale*, éd. Fayard, 1998.

MICHELS, Ulrich, *Guide illustré de la musique*, Paris, Fayard, 1988, 2 vol.

❖ HISTOIRE DE LA MUSIQUE : MUSIQUE ROMANTIQUE (24H CM)

YVES RASSENDREN

Ce cours propose une approche accessible de la musique européenne du XIXe siècle. Les principaux courants stylistiques de la musique romantique seront étudiés ainsi que l'évolution des genres musicaux à travers l'œuvre des compositeurs essentiels.

Ce cours mettra la musique du XIXe siècle en lien avec le contexte historique, littéraire et artistique.

Évaluation : examen écrit de 4h en fin de semestre

Bibliographie indicative

MASSIN, Jean et Brigitte, *Histoire de la musique occidentale*, Paris, Fayard, 1998.

Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2003.

BOUCOURECHLIEV, André, *Essai sur Beethoven*, Paris, Actes Sud, 1991.

BERLIOZ, Hector, *Mémoires*, Paris, Garnier Flammarion, 1969, 2 t.

UE 2 MUSICOLOGIE (TD) - 6 ECTS

❖ FORMATION MUSICALE TD (24H TD)

ISABELLE RAMBAUD-GARCIA

AURELIE CANAC

Chant et notation de mélodies à 1 et 2 voix.

Reconnaissance et reproduction d'intervalles et de rythmes simples.

Compréhension et notation de fragments harmoniques à caractère cadentiel.

Mémorisation de brèves phrases musicales.

Évaluation : contrôle continu + examen terminal

Bibliographie indicative

ARBARETAZ Marie-Claude, *Lire la musique par la connaissance des intervalles*, vol.1, éd. Chappell.
BOURDEAUX Marie-Jeanne, *23 leçons progressives de lecture de notes et de solfège rythmique*, vol. IV A, à l'usage des cours moyens, Billaudot Editeur, 2000.
JOLLET Jean-Clément, *Livre de mélodies, vol.4 : 2e cycle B (Elémentaire)*, Billaudot Editeur.
SCHUMANN Robert, *Dichterliebe op.48 (pour voix grave)*, éd. Peters.

❖ ÉCRITURE MUSICALE TD (24H TD)

MICHEL ALLEYSSON

- Savoir proposer un accompagnement harmonique écrit, simple, sous une mélodie tonale proposée.
- Utilisation des accords parfaits – à 3 sons – dans toutes les dispositions
- Se forger une audition intérieure
- Perception & utilisation des différentes cadences – comment amener ces ponctuations harmoniques.
- Ecriture à 2 voix pendant plusieurs semaines, puis progressivement plus élaborée – 4 voix.

Prérequis

Il est nécessaire de savoir lire la clé de *sol* [et recommandé de savoir la clé de *fa*].
Cours à progression continue sur l'année.

Évaluation : contrôle continu : évaluation des travaux individuels hebdomadaires, contrôle de fin de semestre : devoir écrit – basse donnée et chant donné.

UE 3 HISTOIRE DE L'ART CM - 6 ECTS

❖ HISTOIRE DE L'ART MODERNE (24H CM)

INITIATION A L'ART MODERNE – XVE-XVIII

GUILLAUME CASSEGRAIN
MARLEN SCHNEIDER

Cours d'initiation à l'art moderne, couvrant notamment l'art de la Renaissance italienne et l'art en France des XVIIe et XVIIIe siècles. En s'attardant sur certains cas révélateurs d'artistes (Mantegna, Ghirlandaio, Lippi, Léonard de Vinci) et sur des centres artistiques importants (Florence, Rome, Mantoue, Urbino), le cours cherchera dans un premier temps à cerner les principales transformations du langage figuratif de la Renaissance (perspective, art de l'histoire (*storia*)) afin de donner les bases de l'art classique européen aux étudiants de première année. Ensuite, l'évolution artistique aux XVIIe et XVIIIe siècles sera abordée à travers l'œuvre de Rubens, Poussin, Watteau, Boucher et d'autres artistes éminents de l'époque, mettant en lumière les échanges, continuités et ruptures face aux différentes traditions et écoles (e.g. flamande, italienne) présentes en France.

Évaluation : examen terminal : dissertation ou commentaire d'œuvre en fin de semestre, 2h.

Bibliographie indicative

Les Temps modernes, XVe – XVIIIe siècles, éd. C. Mignot et D. Rabreau, Paris, Flammarion, 1996.
D. ARASSE, *L'Homme en perspective. Les primitifs d'Italie*, Paris, Hazan, 2008.
D. ARASSE, *L'Annonciation italienne. Une histoire de perspective*, Paris, Hazan, 2010.
D. ARASSE, *Léonard de Vinci*, Paris, Hazan, 1997.
M. BAXANDALL, *L'œil du Quattrocento. L'usage de la peinture dans l'Italie de la Renaissance*, Paris, Gallimard, 1985.
A. CHASTEL, *L'art français. Ancien Régime 1620–1775*, Paris, Flammarion, 2000.

A. COLE, *La Renaissance dans les cours italiennes*, Paris, Flammarion, 1995.
T. CROW, *La peinture et son public à Paris au XVIIIe siècle*, Paris, Macula, 2000.
P. FRANCASTEL, *La Figure et le lieu. L'ordre visuel du Quattrocento*, Paris, Denoël-Gonthier, 1980.
E. PANOFKY, *Essais d'iconologie. Les thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance (1939)*, Paris, Gallimard, 1967.

❖ HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN (24H CM)

L'ART EN OCCIDENT (1863-1975). DE L'IMPRESSIONNISME A LA NEO AVANT-GARDE

PAULA BARREIRO LOPEZ
ALICE ENSABELLA
LUCIE GOUJARD

Cours d'initiation aux grands mouvements artistiques, aux principaux artistes et œuvres de l'art en Occident entre 1863 et 1975. Le cours abordera également les textes fondateurs de l'art contemporain.

Partie 1 (L. GOUJARD) : De l'impressionnisme aux avant-gardes

Partie 2 (A. ENSABELLA) : Les avant-gardes et l'art entre deux guerres

Partie 3 (P. BARREIRO LÓPEZ) : De la néo avant-garde à la fin de la modernité

Les bouleversements artistiques, intervenus à la fin du XIXe siècle, conduisent à une remise en cause de la culture académique dominante et à une liberté nouvelle des artistes. À travers l'étude des grands courants, le cours présentera les enjeux et œuvres de ce basculement vers l'art du XXe siècle.

Évaluation : pour le CM : examen écrit de 2 h, sur table, en fin de semestre.

Bibliographie indicative

Philippe DAGEN, Françoise HAMON, Jean-Baptiste MINNAERT (dir.), *Histoire de l'art. [4], Époque contemporaine XIXe-XXIe siècles*, Paris, Flammarion, 1995, nouv. éd., 2011.

Philippe DAGEN, *L'art dans le monde de 1960 à nos jours*, Paris, Hazan, 2012.

Hal FOSTER, Rosalind KRAUSS, Yves Alain BOIS, Benjamin BUCHLOCH, *Art since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism*, Thames & Hudson, 2012.

Catherine GRENIER (com.), *Modernités Plurielles (1905-1970)*, Paris, Centre George Pompidou, 2013.

Serge LEMOINE (dir.), *L'art moderne et contemporain : peinture, sculpture, photographie, graphisme, nouveaux medias*, Paris, Larousse, 2010.

Federico POLETTI, *L'art au XXe siècle I, Les avant-gardes*, Paris, Hazan, 2006.

Charles ROSEN, Henri ZERNER, *Romantisme et réalisme*, Paris, Albin Michel, 1986.

Pierre VAISSE, *La Troisième République et les peintres*, Paris : Flammarion, 1995.

Paul WOOD et Jonathan HARRIS: *Modernism in Dispute: Art Since the Forties*. Yale University Press, 1993.

UE 4 MÉTHODOLOGIE (24H TD / 4 ECTS)

❖ TECHNIQUE DE DISSERTATION APPLIQUÉE

ISABELLE GARCIA-RAMBAUD

UE 5 UE OPTIONNELLE INTERNE – CULTURE GÉNÉRALE - 3 ECTS

1 option interne à choisir (24h) Voir guide des options internes (en ligne)

UE 6 OPTION D'OUVERTURE (48H TD / 5 ECTS)

❖ ANALYSE MUSICALE 1 (24H TD)

ISABELLE GARCIA-RAMBAUD
ELISE PETIT

Initiation aux principales méthodes d'analyse : analyse thématique : structure, phraséologie ; approche de l'harmonie tonale ; analyse formelle (forme binaire à reprise, forme lied, thème et variations) et initiation à l'analyse de l'orchestration

Évaluation : contrôle continu et examen sur table (2h30)

Bibliographie indicative

ABROMONT (Claude), MONTALEMBERT (Eugène de), *Guide de la théorie de la musique*, Paris, Fayard, 2001.

ABROMONT (Claude), MONTALEMBERT (Eugène de), *Guide des formes de la musique occidentale*, Paris, Fayard, 2010

+ 1 option à choisir (voir liste) : Possibilité de prendre une option proposée par l'UFR ARSH OU un Enseignement Transversal à Choix (ETC) proposée par l'UGA ou une langue ou un sport.

2e SEMESTRE

UE 7 MUSICOLOGIE CM - 6 ECTS

❖ HISTOIRE DE LA MUSIQUE : BAROQUE - CLASSIQUE (24H CM)

MARIE DEMEILLIEZ

Ce cours d'initiation propose aux étudiants une première approche de la musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles. Il s'agira de dresser un panorama de l'évolution des principaux genres musicaux et courants stylistiques des musiques baroques et classiques, en s'attardant sur les compositeurs et les œuvres les plus célèbres.

Évaluation : questions de cours, reconnaissance d'extraits musicaux

Bibliographie indicative

- MICHELS (Ulrich), *Guide illustré de la musique*, Paris, Fayard, 1988, 2 vol.
BOUISSOU (Sylvie), *Vocabulaire de la musique baroque*, Paris, Minerve, 1996.
BUKOFZER (Manfred F.), *La musique baroque* (New-York, 1947), Paris, Lattès, 1988.
LEGRAND (Raphaëlle), *Comprendre la musique baroque à travers ses formes*, Arles, Harmonia Mundi, 1997.
NOIRAY (Michel), *Vocabulaire de la musique à l'époque classique*, Paris, Minerve, 2005
ROSEN (Charles), *Le Style classique, Haydn, Mozart, Beethoven*, trad. Marc Vignal, Paris, Gallimard, 1978.
PESTELLI (Giorgio), *La Musique classique. L'Époque de Mozart et de Beethoven*, Paris, Lattès, 1989.

❖ HISTOIRE DE LA MUSIQUE DE 1900 À NOS JOURS (24H CM)

MARIETTE CROCHU
ELISE PETIT

Ce cours consiste en un panorama général de l'histoire de la musique depuis 1900 jusqu'à nos jours. L'objectif n'est pas une recherche d'exhaustivité mais la mise en lumière des principaux styles musicaux et de compositeurs et compositrices particulièrement important-e-s au regard de l'évolution du langage de cette période.

Évaluation : examen terminal

Bibliographie indicative

- BOSSEUR, Jean-Yves, *Vocabulaire de la musique contemporaine*, Paris, Minerve, 2013.
BRAS, Jean-Yves, *Les Courants musicaux du XXe siècle ou La musique dans tous ses états*, Genève, éditions Papillon, 2003.
GERVASONI, Pierre, *La musique contemporaine en 100 disques*, Éditions MF, Paris, 2008.
MARCEL-BERLIOZ, Laure (dir.), *Compositrices. L'égalité en actes*, Paris, MF, 2019.
MUSSAT, Marie-Claire, *Trajectoires de la musique au XXe siècle*, Paris, Klincksieck, 2002.
ROSS, Alex, *The Rest is noise. À l'écoute du XXe siècle, la modernité en musique*, trad. fr. Laurent Slaars, Arles, Actes Sud, 2010.
WEID, Jean-Noël von der, *La musique du xxe siècle*, Paris, Fayard, 2010.

UE 8 MUSICOLOGIE TD - 6 ECTS

❖ FORMATION MUSICALE TD (24H TD)

ISABELLE GARCIA-RAMBAUD
AURELIE CANAC

Chant et notation de mélodies à 1 et 2 voix.
Reconnaissance et reproduction d'intervalles et de rythmes simples.
Compréhension et notation de fragments harmoniques à caractère cadentiel.
Mémorisation de brèves phrases musicales.

Évaluation : contrôle continu + examen terminal

Bibliographie indicative

ARBARETAZ Marie-Claude, *Lire la musique par la connaissance des intervalles*, vol.1, éd. Chappell.
BOURDEAUX Marie-Jeanne, *23 leçons progressives de lecture de notes et de solfège rythmique*, vol. IV A, à l'usage des cours moyens, Billaudot Editeur.
JOLLET Jean-Clément, *Livre de mélodies, vol.4 : 2e cycle B (Elémentaire)*, Billaudot Editeur.
SCHUMANN Robert, *Dichterliebe op.48 (pour voix grave)*, éd. Peters.

❖ ÉCRITURE MUSICALE TD (24H TD)

MICHEL ALLEYSSON

- Savoir proposer un accompagnement harmonique écrit, simple, sous une mélodie tonale proposée.
- Utilisation des accords parfaits – à 3 sons – dans toutes les dispositions.
- Utilisation de l'accord de 7e de dominante – dans toutes les dispositions.
- Perception et utilisation des modulations.
- Marches harmoniques
- Se forger une audition intérieure.
- Perception & utilisation des différentes cadences – comment amener ces ponctuations harmoniques.
- Ecriture à 4 voix.

Prérequis

Il est nécessaire de savoir lire la clé de *sol* [et recommandé de savoir la clé de *fa*].

Cours à progression continue sur l'année. **Il n'est pas possible de s'inscrire en semestre 2 sans avoir suivi le semestre 1.**

Évaluation : contrôle continu : évaluation des travaux individuels hebdomadaires, contrôle de fin de semestre : devoir écrit – basse donnée et chant donné.

UE 9 HISTOIRE DE L'ART CM - 6 ECTS

❖ HISTOIRE DE L'ART ANTIQUE CM (24H CM)

MICHEL TARPIN

Initiation à l'Art antique

Le cours d'initiation à l'art antique est un parcours de la production artistique durant près d'un millénaire d'Antiquité, essentiellement à travers des œuvres majeures susceptibles de servir de référence. Le CM portera essentiellement sur la sculpture, l'architecture étant traitée en TD. La démarche chronologique, pour faciliter l'assimilation, portera surtout sur des « originaux » mais nous aborderons aussi le vieux débat sur la « copie » antique et l'imitation. Ce parcours, relativement rapide, nécessite un important travail d'accompagnement et une indispensable mémorisation, afin de faciliter la contextualisation des œuvres étudiées en licence. Les manuels suivants permettront d'étoffer le cours et d'acquérir la culture minimum nécessaire :

Claude ROLLEY, *La sculpture grecque*, 1 et 2, Paris, Picard, 1994, 1999.

N. SPIVEY, *Greek sculpture*, New York, Cambridge University Press, 2013 / *L'art grec*, Paris, Phaidon 2001 [ce sont deux livres assez différents !]

R. TURCAN, *L'art romain*, Paris (réédité).

M. TARPIN, *Roma fortunata*, Gollion, in Folio, 2001.

Évaluation : examen terminal en fin de semestre

❖ HISTOIRE DE L'ART MÉDIÉVAL CM (24H CM)

LUC RENAUT

PIERRE MARTIN

LAURENCE RIVIERE

Ce cours, assuré par trois enseignants, chacun spécialiste de l'une des périodes traitées, offre un large panorama de la création artistique médiévale, depuis l'époque paléochrétienne jusqu'à la fin du Moyen Âge (IIIe-XVe siècles), en centrant le propos sur les édifices de culte chrétiens. Le cours est structuré autour d'une vingtaine de monuments-repères, étudiés sous différents aspects (plan, élévation, chantier, techniques de construction, fonction, décor, commanditaires, etc) et replacés dans leur contexte artistique et historique. L'étudiant devra acquérir une connaissance approfondie de chacun de ces monuments exemplaires pour lui permettre de maîtriser les fondements chronologiques et artistiques essentiels de la période. Il devra, à l'issue du semestre, être en mesure de restituer ces connaissances, à l'oral comme à l'écrit (commentaire d'œuvre, dissertation).

Évaluation : examen écrit terminal sur table, en janvier lors des examens terminaux (commentaire d'œuvre, questions de cours)

Bibliographie indicative

CAILLET Jean-Pierre, *L'Art des temps paléochrétiens*, Paris, Archétype 82, 2008.

GRABAR André, *L'Âge d'or de Justinien. De la mort de Théodose à l'Islam*, Paris, Gallimard, 1966.

CAILLET Jean-Pierre, *L'Art carolingien*, Paris, Flammarion, 2005.

VERGNOLLE Éliane, *L'Art roman en France : architecture, sculpture, peinture*, Paris, Flammarion, 1994.

CAILLET Jean-Pierre, *Approche de l'art roman*, Paris, Archétype 82, 2008.

JOUBERT Fabienne et CAILLET Jean-Pierre, *Approche de l'art gothique (milieu du XIIe s. - début du XVIe s.)*, Paris, Archétype 82, 2009.

HECK (C.) (dir.), *Moyen Âge. Chrétienté et Islam*, éd. mise à jour, Flammarion, Paris, 2005 ("Histoire de l'art Flammarion").

UE 10 LANGUE (24H TD / 4 ECTS)

UE 11 UE OPTIONNELLE INTERNE – CULTURE GÉNÉRALE - 3 ECTS

1 option interne à choisir (24h)

Voir guide des options internes (en ligne)

UE 12 OPTION D'OUVERTURE (48H TD / 5 ECTS)

❖ ANALYSE MUSICALE 2 (24H TD)

ISABELLE GARCIA-RAMBAUD
ELISE PETIT

Approfondissement des principales techniques d'analyse vues au premier semestre : évolution du langage harmonique, analyse phraséologique, motivique, formelle (menuet, forme ternaire, forme rondo, forme sonate), initiation à l'analyse de l'orchestration.

Évaluation : examen terminal en fin de semestre

Bibliographie indicative

ABROMONT (Claude), MONTALEMBERT (Eugène de), *Guide de la théorie de la musique*, Paris, Fayard, 2001.

ABROMONT (Claude), MONTALEMBERT (Eugène de), *Guide des formes de la musique occidentale*, Paris, Fayard, 2010.

+ 1 option à choisir (voir liste) : Possibilité de prendre une option proposée par l'UFR ARSH OU un Enseignement Transversal à Choix (ETC) proposée par l'UGA ou une langue ou un sport.

Service com ARSH

ARSH

ARts et Sciences
Humaines

CONTACTS

MUSICOLOGIE

Accueil / Scolarité : RDC ARSH1

L1-L2-L3 MUSICOLOGIE

Sylvaine MARIS-MURY 04 76 82 73 59

Mobilité internationale

Coraline MORA 04 76 82 73 50

Responsable de scolarité

Isabelle DELHÔTEL 04 76 82 73 58

Sites pédagogiques/ site web/intranet

Mélissa PELISSON 04 76 82 56 46

Sécurité / matériel / logistique

Jean-Benoît TURC 04 76 82 73 88

Aide à la réussite : bureau B5 - 1er étage ARSH2 (à côté de la salle TD10)

Stages, orientation, tutorat, conseils pour les études, la vie étudiante...

Bernadette CHAOUITE 04 76 82 55 63

Centre de ressources - bibliothèque : 2ème étage ARSH1

Accueil 04 76 82 73 55

Responsable Agnès SOUCHON