

# Spécialités musicologiques

2026-2027

Descriptifs

version du 7 septembre 2026

## PREMIER SEMESTRE

Semestres impairs (S1, S3 et S5)

Début des cours : lundi 14 septembre (semaine paire)

Les six semaines paires (SP) commencent les lundis 14 et 28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre et 7 décembre.

Les sept semaines impaires (SI) commencent les lundis 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre.

Les vacances universitaires de la Toussaint tombent une semaine paire (26 octobre au 1<sup>er</sup> novembre)

### SPÉCIALITÉS MUSICOLOGIQUES (26H)

#### • Musique ancienne occidentale – A (MUKS01)

##### *Musique instrumentale et danses au Moyen Âge*

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

La danse et la musique instrumentale étaient des divertissements courants dans la société médiévale occidentale. Des documents très variés — images, littérature, documents d'archives, partitions, archéologie, etc — seront convoqués pour illustrer et comprendre les pratiques du Moyen Âge. De même, les reconstitutions modernes musicales et chorégraphiques apportent des éclairages contemporains qui seront également analysés. Il sera notamment question de l'*instrumentarium*, des danses sacrées et profanes, de la carrière des jongleurs et jongleresses, des tablatures instrumentales, et des pratiques d'accompagnement et d'improvisation.

Les étudiants ayant suivi le cours sur « La chanson médiévale » l'année dernière (2025-2026), peuvent s'inscrire à ce cours car le sujet est différent.

#### • Musique ancienne occidentale et orientale – B (MUKS02)

##### *Musique et religions au Moyen Âge (christianisme, judaïsme, islam) (B) : Les chantres des différentes traditions.*

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

Ce cours aborde les sources médiévales qui témoignent de l'art et de la fonction des chantres dans les différentes traditions. Ils y prennent des noms différents, y reçoivent une formation spécifique, ont des fonctions et des prérogatives propres. Grâce à l'étude des manuscrits notés occidentaux, également des traités et ouvrages littéraires occidentaux et orientaux, nous connaissons mieux le profil, parfois la personnalité de ces chanteurs.

Les étudiants ayant suivi le cours sur « Textes et pratiques musicales rituels » l'année dernière (2025-2026), peuvent s'inscrire à ce cours car le sujet est différent.

#### • 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...***

**Jeudi - 16h-18h - s. 117 — Vincent BARTHE**

Exploration de l'un des corpus symphoniques les plus riches, les plus monumentaux et les plus fascinants de l'histoire de la musique en général et du XIX<sup>e</sup> siècle en particulier. Hommage à un compositeur encore méconnu.

### • Musiques occidentale 1750-1914 – B (MUKS06)

***Musique religieuse et Lumières***

**Mercredi - 16h-18h - s. 134 — Thierry FAVIER**

Ce cours propose d'explorer la musique religieuse de l'époque des Lumières. Alors que la modernité musicale a constitué, depuis les Pères de l'Eglise, un point de tension au sein des Églises chrétiennes, il s'agira d'analyser l'impact des mutations esthétiques, sociales et anthropologiques des Lumières sur la musique religieuse. Le cours permettra d'aborder, selon une perspective européenne, l'évolution des genres liturgiques (messes, motets, cantates luthériennes), de l'hymnologie, de l'oratorio et du chant spirituel. Il s'attachera surtout à cerner les enjeux du rejet des manifestations musicales de la piété baroque et les nouvelles propositions issues de la réflexion sur le style approprié à la musique d'église.

### • Musiques populaires actuelles - A (MUKS14)

***Analyse des chansons des Beatles (1960-1965)***

**Mardi - 16h-18h - s. 127 — Philippe CATHÉ**

Ce cours est entré sur la composition, l'arrangement et l'enregistrement des chansons des Beatles durant la première moitié de leur carrière telle qu'on peut traquer, comprendre et déduire ces actes créatifs des très nombreux enregistrements de studio, prises complètes, fragmentaires, conservées ou non, voix et instruments parfois isolés, enregistrements radiophoniques ou effrayantes prises de son de concerts noyées sous les cris qui ont été conservées. Hormis quelques jalons indispensables, ce cours laisse de côté les éléments biographiques et historiques du groupe. Comme l'écrivait leur producteur George Martin : All you need is ears.

### • Socio-musicologie – B (MUKS25)

***Culture musicale et artistique***

**Vendredi - 14h-16h - s. 134 — Grégoire CAUX**

Comment les artistes représentent-ils l'eau ? Comment s'emparent-ils de l'humour dans leurs œuvres ? Quelles formes peut prendre l'esthétique de la nuit en musique, en sculpture ou dans la forme poétique ? Ces quelques exemples illustrent l'objectif général de ce cours : 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. Il s'agira de saisir la thématique commune de chaque séquence, puis d'en dégager une problématique en répondant à une série de questions. En outre, le cours sera l'occasion de :

- susciter la réflexion critique ;

- identifier des enjeux esthétiques et idéologiques multiples ;
  - découvrir des démarches et des pratiques sollicitant des références culturelles variées.
- Les étudiants ayant suivi ce cours l'année dernière (2025-2026) peuvent s'y inscrire car les thématiques et documents présentés seront différents. En outre, il est obligatoire pour celles et ceux qui préparent le Capes.

## • 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 pratiques.

## • Didactique et pédagogie musicale – A (MUKS32)

### *Psychopédagogie et éducation musicale*

#### **Vendredi - 16h-18h - s. 125 — Charlotte MASSEMIN**

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. Plusieurs domaines complémentaires seront ainsi abordés : des notions en cognition musicale, en pédagogie et en didactique de la musique. L'objectif est double :

- acquérir des connaissances élémentaires en psychologie de la musique (cognition musicale) et sciences de l'éducation (pédagogie et didactique), mobilisables par des futurs enseignants de musique, peu importe leur domaine d'exercice (école, collège, cours particuliers, école de musique ou conservatoire) ;
- être capable de faire des liens entre ces connaissances pour comprendre les fondements de méthodes célèbres en pédagogie musicale, et savoir quelles ressources mobiliser lorsqu'on est confronté à un problème didactique.

La première partie du cours sera consacrée aux liens entre écoute musicale, plaisir et émotion. Nous aborderons les mécanismes du plaisir musical et les fonctions de régulation émotionnelle par la musique au quotidien. Nous mobiliserons 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 d'expériences émotionnelles spécifiques. Le cours ouvre ainsi des pistes concrètes pour penser l'éducation musicale à partir des expériences affectives de l'auditeur.

La seconde partie sera consacrée aux connaissances issues des sciences de l'éducation. Nous présenterons le fonctionnement de l'attention, de la mémoire, de la motivation et plus largement des mécanismes d'apprentissage et les recherches autour de la cognition incarnée. Nous analyserons le fonctionnement de quelques méthodes pédagogiques célèbres à la lumière de ces connaissances.

**• Musique ancienne occidentale – A (MUKT01)**

***Polyphonie écrite et improvisée avant 1600***

**Vendredi SP - 14h-16h - s. 120 — Alexandre CERVEUX**

Ce TD se fonde sur la pratique en ensemble de la polyphonie écrite et improvisée avant 1600. Partant du répertoire chanté en cours, travaillé en notation moderne, nous dégageons les principes de composition : nous identifions les règles de contrepoint, les éléments stylistiques, les formules, les cadences qui permettent d'identifier et de dater les pièces. En outre, par la pratique du contrepoint improvisé, nous voyons comment composition et improvisation se nourrissent mutuellement.

**• Musique ancienne occidentale – B (MUKT02)**

***Tablatures et notations musicales à la Renaissance***

**Lundi SP - 16h-18h - s. 126 — 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 XVI<sup>e</sup> 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 ancienne occidentale – C (MUKT03)**

***Quand les musiques anciennes étaient modernes : polyphonies expérimentales dans le madrigal italien de la Renaissance***

**Mardi SP - 14h-16h - s. 117 — Catherine DEUTSCH**

Comment pensait-on la modernité musicale à la Renaissance ? Le cours propose de répondre à cette question en analysant certaines des pages les plus novatrices du madrigal italien. Nous explorerons comment l'héritage de l'Antiquité permit de catalyser le développement du chromatisme ; comment la recherche d'éloquence constitua une source inépuisable pour l'invention musicale ; et comment les règles du contrepoint furent progressivement repoussées dans une recherche d'expressivité sans cesse renouvelée.

**• 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).

## • 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.](#)

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

### *Notions générales de droit appliquées à la musique*

**Vendredi SI - 11h-13h - s. 134 — Jérémie LEROY-RINGUET**

Résumé à vérifier ou modifier

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 XXI<sup>e</sup> 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 SI - 9h-11h - s. 120 — Juliana ROJAS ESCOBAR**

Groupe ouvert aux étudiants de SU

OU

**Vendredi SP - 9h-11h - s. 120 — Juliana ROJAS ESCOBAR**

DE-PSPBB L3 : SMA obligatoire.

À travers des jeux vocaux et instrumentaux, des temps d'écoute, l'utilisation de matériaux variés, allant des objets (corps sonores) aux instruments, ainsi que des propositions qui peuvent évoluer au cours du travail, il s'agira d'amener les étudiants à découvrir et à expérimenter la diversité des possibilités pour enseigner la musique.

Une place importante sera accordée au lien entre le geste, le son et la trace graphique. Le travail se fera avant tout à partir de situations pratiques, permettant aux étudiants d'expérimenter, d'écouter, d'observer et de faire évoluer leurs propositions.

Ces expériences serviront ensuite de point de départ à des temps de discussion et d'analyse autour de plusieurs aspects du travail : les paramètres du son, le travail vocal, le graphisme et ses liens avec le geste et le son, l'écoute, ainsi que la place de l'imaginaire.

L'objectif est de permettre aux étudiants de mieux percevoir la richesse des approches possibles et de réfléchir à la manière dont ces expériences peuvent nourrir leur propre pratique et leur façon d'enseigner.

## • 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 interprètes enregistré·e·s sont les étudiant·e·s qui suivent le SMA. Il est conseillé d'avoir suivi le SM « 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 – A (MUKT35)

### *Comment dialoguent les arts ?*

**Lundi SP - 11h-13h - s. 117 — Jean-Marc CHOUVEL**

La musique est depuis toujours au centre d'interactions multiples avec les autres arts. Comment décrire et analyser ces interactions ? Que nous apprennent leurs évolutions sur la nature même du monde de l'art ? À travers différents exemples, en particulier dans le répertoire contemporain, il s'agira de mieux comprendre comment les relations entre matériau et idée traversent la conception et la compréhension des œuvres.



## • Musique et Arts – B (MUKT36)

### *La peinture du XVII<sup>e</sup> siècle et la musique*

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

Ce cours propose une étude de la peinture du XVII<sup>e</sup> 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.

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

**Elles ne peuvent être choisies qu'au maximum deux années, consécutives ou non.**

**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)

### *Initiation à l'édition critique de partitions*

**Mardi SI - 9-11h - s. 127 — 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 clefs 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).

**ET**

## • Paléographie et édition musicale - B (MUKT46)

### *Initiation à l'édition numérique de partitions*

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

À travers une initiation aux logiciels MuseScore et 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 (MUKT45 et MUKT46) 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 restreint.**