

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ET MUSICOLOGIE

RECHERCHE EN MUSICOLOGIE
- MASTER -

Livret pédagogique
2024-2025

SOMMAIRE

CALENDRIER UNIVERSITAIRE.....	3
LISTE DES ENSEIGNANT.E.S.....	4
OBJECTIFS DE LA FORMATION.....	5
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS - Semestres 1 à 6 -	6
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS - Semestres 1 et 6.....	9
SÉMINAIRES, JOURNÉES D'ÉTUDE ET COLLOQUES.....	21

IMPORTANT

**Ce livret vous sera utile toute l'année.
Prière de le consulter, de le conserver
et de l'apporter lors des réunions de rentrée.**

**Le calendrier ALL et les livrets du département
peuvent être téléchargés en format .PDF
à partir des pages Internet de la faculté arts lettres langues (ALL) :**

** <http://fac-all.univ-st-etienne.fr>**

Calendrier et réunions de rentrées

Informations disponibles sur le site internet de la faculté : <https://fac-all.univ-st-etienne.fr>

SCOLARITÉ

Vous êtes inscrit en tant qu'étudiant dans notre Faculté : retrouvez dans cette rubrique les procédures, informations, documents et formulaires administratifs mis à votre disposition en téléchargement par le service scolarité.

Scolarité

- [Livrets pédagogiques](#)
- [Convocations aux examens](#)
- [Groupes \(Identification MyUJM\)](#)
- [Calendriers](#)
- [Statuts](#)
- [Règlements](#)
- [Publications réglementaires](#)
- [Documents mémoires Masters](#)
- [Comment lire un relevé de notes ?](#)

ATTENTION Des modifications pourront être apportées à ce livret. Les étudiant.es sont invité.es à consulter régulièrement, pour toutes informations relatives à leur scolarité, leur messagerie universitaire et l'espace numérique de travail (MyUJM)

LISTE DES ENSEIGNANT.E.S

Responsable : Matthieu CAILLIEZ, matthieu.cailliez@univ-st-etienne.fr

Équipe :

Titulaires :

Sandy BLIN, professeure agrégée, arts plastiques

Matthieu CAILLIEZ, maître de conférences, musicologie, IHRIM (UMR 5317)

Anne DAMON-GUILLOT, professeure des universités, musicologie, ECLLA

Marc DESMET, professeur des universités, musicologie, IHRIM (UMR 5317)

Pierre FARGETON, maître de conférences HDR, musicologie, IHRIM (UMR 5317)

Fabrice FLAHUTEZ, professeur des universités, histoire de l'art, ECLLA

Fabien HOULES, professeur agrégé, musicologie

Laurent POTTIER, professeur des universités, musicologie, ECLLA

Viviane WASCHBÜSCH, maîtresse de conférences, musicologie, ECLLA

Chargés de cours :

Gregory ALIOT, ingénieur du son, responsable des studios du FIL, Saint-Étienne

Gérard AUTHELAIN, musicologue, président du Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes, sociétaire de l'Académie Charles Cros pour la chanson et pour le jeune public

Mélodie BLANCHOT, médiatrice au Musée d'Art Moderne et Contemporain, Saint-Étienne

Charlotte BROUARD-TARTARIN, Publications Editor (Dramaturgie), Artistic Planning Division, Philharmonie Luxembourg & Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Vincent CARINOLA, compositeur, professeur à l'École Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté

Elfi CASANAVE, médiatrice de Ressources et Services – Formation de l'Atelier Canopé 42, Saint-Étienne

David CHRISTOFFEL, musicologue, producteur radio

Amélie FINET, chargée des relations avec le public, Ensemble Orchestral Contemporain, Saint-Étienne

Jacopo GALIMBERTI, professeur (tenure-track), histoire de l'art, IUAV (Venise)

Ludovic LAURENT-TESTORIS, président des Clés de l'écoute, responsable du développement pédagogique de Sonic Solveig

Déborah LIVET, musicologue, attachée de production et chargée de la bibliothèque musicale de l'Orchestre régional de Normandie

Giordano MARMONE, maître de conférences, Université de Strasbourg

Julie OLEKSIK, coordinatrice de la recherche au Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes

Renaud PAULET, délégué général de l'Ensemble Orchestral Contemporain, Saint-Étienne

Amélia PEREZ, chargée de développement culturel, Auditorium – Orchestre National de Lyon

Cécile PICHON-BONIN, historienne de l'art, chargée de recherche au CNRS (LIR3S, UMR 7366)

Sébastien PILATO, chargé de cours, anglais

François-Gildas TUAL, maître de conférences, Université de Franche-Comté (Besançon)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif est une initiation (M1) puis une formation approfondie (M2) à la recherche en musicologie : recherche de sources, détermination d'un corpus, d'une problématique, d'une démarche heuristique et d'une méthodologie adaptée au corpus et à la problématique. Les cours de méthodologie de la recherche, les stages ainsi que l'ensemble des séminaires proposés sont à la fois orientés vers la transmission de savoirs et vers celle de savoir-faire préparant l'étudiant à exercer ses compétences dans différents domaines relevant de la musicologie. Chaque étudiant bénéficie, pour son projet de recherche, de l'encadrement régulier et personnalisé d'un enseignant-chercheur. Les domaines représentés sont ceux des musiques savantes occidentales – du Moyen Âge à nos jours –, des musiques électronumériques, de l'ethnomusicologie, des musiques actuelles et du jazz. Le mémoire, le stage, le jeu des options, la participation à des projets de recherche et le suivi d'événements scientifiques ciblés permettent à l'étudiant de personnaliser son parcours, tout en continuant, lors de séminaires, à développer et approfondir ses compétences dans des domaines extérieurs à son propre champ d'investigation.

Une UE spécialisée dans le domaine du jeune public (création, médiation, recherche), mutualisée avec le parcours « Administration et Gestion de la Musique », singularise ce parcours et offre des pistes d'insertion professionnelle et de réflexions originales.

L'étudiant.e de M2 « musique et musicologie » est encouragé à s'intégrer à une équipe de recherche, du moins dans un premier temps comme observateur. Il suit les activités de séminaires, journées d'étude et colloques proposées par les centres de recherche auxquels sont rattachés les musicologues : ECLLA et IRHIM.

Le master demeure un grade qui a sa finalité en lui-même. Cependant, le M2 peut être envisagé comme le projet viable d'une thèse de doctorat. Le stage de M2 (un mois minimum) permet un premier contact avec des structures de recherche.

CONDITIONS D'ADMISSION

Se référer au portail e-candidat.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET POURSUITE D'ÉTUDES

Recherche : doctorat ; chercheur, enseignant-chercheur

Enseignement : CAPES, agrégation ; professeur dans le secondaire

Secteur privé ou public : édition musicale, critique musicale, documentation, médiation, communication, administration, gestion, programmation d'événements musicaux au sein d'institutions privées ou publiques

RELATIONS INTERNATIONALES

- LEIPZIG (D), Universität Leipzig
- MAYNOOTH (EIR), National University of Ireland, Department of Music
- OLOMOUC (CZ), Palacky University in Olomouc, Department of Musicology
- PRAGUE (CZ), Charles University in Prague, Department of Musicology

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

M1 AGM - R MUSICOLOGIE / SEMESTRE 7

UE1 Langue vivante	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Anglais		15	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE2 Outils méthodologiques de la recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 12	Coef. 1
Méthodologie de la recherche et du rapport de projet (AGM et R)	6		CC (100%) : écrit	écrit	6	6
Actualité de la recherche en musicologie et en médiation de la musique (AGM et R)	6		CC (100%) : écrit	écrit	2	2
2 à choisir parmi 1, 2, 3, 4 (pour R)						
1 - Analyse auditive (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
2 - Analyse musicale pour la médiation (AGM)		12	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
3 - Technique du studio électro-acoustique		10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
4 - Technique du studio musiques actuelles		20	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE3 Approfondissements disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 9	Coef. 2
Rédaction de supports de médiation (AGM)		10	CC (100%) : écrit	écrit	2	2
Mediation musicale (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	4	4
1 à choisir parmi 1, 2, 3 (pour AGM)						
1 - Musicologie XVIIIe et XIXe siècles (R)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
2 - Ethnomusicologie (R)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
3 - Musiques électroacoustiques (R)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2

UE4 Pratique de la recherche / professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Journée d'étude ou colloque (R)			CC (100%) : écrit	écrit	2	1
Introduction au management (AGM) (imputé IAE)			CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE5 Projet de recherche / professionnel	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef. 3
Définition du projet professionnel et plan de projet professionnel - Étape 1 du mémoire (AGM)			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3
Recherche en musicologie - Étape 1 du mémoire (R)			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3

M1 AGM - R MUSICOLOGIE / SEMESTRE 8

UE1 Langue vivante	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 2
Anglais		15	CC (100%) : écrit	écrit	2	2

UE2 Insertion professionnelle	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 6	Coef. 1
Stage 70 h			CC (100%) : mémoire	∅	4	2
Module insertion professionnelle			CC (100%) : TP/pratique	∅	2	1

UE3 Approfondissements disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 9	Coef. 2
Musicologie XVIe et XVIIe	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	1
Jazz	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	1
Musicologie XXe et XXIe	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	1

UE4 Pratique de la recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 2
2 options à choisir parmi 1, 2, 3 (pour R)						
1. Journée d'étude ou colloque			CC (100%) : écrit	écrit	2	1
2. Programmation/ organisation de concerts (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
3. Médiation culturelle (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE5 Spécialisation jeune public : histoire et enjeux sociétaux	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef.2
2 options à choisir parmi 1, 2, 3, 4						
1. Art en enfance (regard historique et épistémologique)	3	10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
2. Interculturalité et inclusion	2	10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
3. Édition numérique et médiation		10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
4. Écritures musicales et sonores pour le jeune public	2	10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE6 Projet professionnel personnel / de recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef.3
AGM - Rédaction du projet professionnel - Étape 2 du mémoire			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3
Recherche en musicologie - Étape 2 du mémoire			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3

M2 R MUSICOLOGIE / SEMESTRE 9 + SEMESTRE 10

UE1 Langue vivante	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Anglais (S9)		15	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
Anglais (S10)		15	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE2 Outils méthodologiques de la recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 3	Coef. 1
Actualité de la recherche en musicologie et en médiation de la musique (AGM et R)	6		CC (100%) : écrit	écrit	3	1

UE3 Approfondissements disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 9	Coef. 2
2 à choisir parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sur l'année)						
1 - Musicologie XVIIIe et XIXe siècles (S9)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
2 - Ethnomusicologie (S9)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
3 - Musiques électroacoustiques (S9)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
4 - Musicologie XVIe et XVIIe siècles (S10)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
5 - Musicologie XXe et XXIe siècles (S10)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
6 - Jazz (S10)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2

UE4 Spécialisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
2 à choisir parmi 1, 2, 3 (sur l'année)						
1 - 1 séminaire de musicologie (cf. UE3)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
2 - 1 colloque			CC (100%) : écrit	écrit	2	1
3 - Médiation culturelle et artistique : l'exemple du jeune public	12	12	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE5 Insertion professionnelle	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 7	Coef. 1
Stage (70 heures min.)			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	4
Insertion professionnelle- Cap avenir					2	2

UE6 Transversalité	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Séminaire transversal du Master Arts	18		CC (100%) : écrit	écrit	2	1

M2 R MUSICOLOGIE / SEMESTRE 10 (UNIQUEMENT)

UE1 Travail de recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 30	Coef. 1
Mémoire de recherche			CC (100%) : mémoire	écrit	27	5
Ateliers de recherche Master & Doctorat		10	CC (100%) : écrit	écrit	3	1

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 1

UE1 LANGUE VIVANTE

Anglais

Sébastien PILATO (charge de cours, anglais)

On approfondira les compétences propres aux langues vivantes (compréhension-expression orales et écrites, anglais en interaction). Niveau avancé/indépendant B2+ du Cadre Européen attendu.

Thème(s) précisé(s) à la rentrée.

UE2 OUTILS MÉTHODOLOGIQUES DE LA RECHERCHE

Méthodologie de la recherche et du rapport de projet

Matthieu CAILLIEZ, Marc DESMET, Laurent POTTIER, Viviane WASCHBÜSCH

Travail bibliographique : lieux de la recherche ; moteurs de recherche et catalogues en ligne ; répertoire de sources ; catalogues thématiques ; dictionnaires et encyclopédies ; bibliographie de littérature musicale ; bibliographie de musique ; périodiques ; éditions musicales ; discographie ; iconographie. Archives sonores et sources orales. Élaboration d'un corpus, formulation d'un titre et d'une problématique. Mise en forme et présentation : normes de descriptions bibliographiques ; présentation du mémoire ; organisation du texte ; index et tables des matières.

Actualité de la recherche en musicologie et en médiation de la musique

(= Journée des invités)

vendredi 6 décembre 2024, 10h-18h, Bâtiment des Forges (site Manufacture)

Le département de musicologie reçoit trois invités extérieurs, Giordano Marmone (Université de Strasbourg), Stéphane Alba et NN, qui viennent parler de l'actualité de leurs recherches.

Analyse auditive

Fabien HOULÈS (professeur agrégé, musicologie)

Ce cours prépare au commentaire écrit et oral de documents sonores, sous les angles technique, historique, stylistique.

Analyse musicale pour la médiation

David CHRISTOFFEL (musicologue, producteur radio)

L'idée d'une *analyse musicale pour la médiation* offre une question inédite : comment l'adresse à un large public vient déplacer notre manière de faire de la musicologie ? Inédite, la question appelle une démarche originale : envisager nos heuristiques en fonction des dispositifs de transmission et de leurs contextes. En interrogeant le triangle « mise en activité / écoute / partage de connaissances », le module s'emploiera à dresser un panorama historique de l'accompagnement de l'écoute, à considérer les mutations de la forme concert et les différentes conceptions de la médiation. Quelques mises en situation sous formes de jeux permettront de faire l'expérience des déplacements nécessaires. De là, des stratégies spécifiques d'analyse musicale pourront être mises en évidence avec un accent mis sur les modes de partage ludique de la musique et une attention portée sur les ouvertures indisciplinaires dont ils sont l'occasion : comment les sciences sociales et les études littéraires peuvent venir renouveler non seulement le discours sur les œuvres, mais aussi les modalités d'échange autour de l'expérience musicale ?

Technique du studio électroacoustique

Vincent CARINOLA (compositeur, professeur à l'École Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté)

L'atelier du compositeur : l'étudiant.e parcourt les différentes étapes de réalisation d'une pièce électroacoustique. Il s'agit d'explorer et de questionner, par la pratique, la place des technologies audio-numériques dans la création musicale contemporaine.

Technique du studio musiques actuelles

Gregory ALIOT (ingénieur du son, responsable des studios du FIL, Saint-Étienne)

Apprentissage des bases théoriques et pratiques en techniques d'enregistrement et de mixage, mastering sur station audio numérique. Utilisation de Pro Tools, formation sur le fonctionnement du studio de la faculté. Tour d'horizon des micros de scène et studio.

UE3 APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES

Musicologie XVIIIe et XIXe siècles

Matthieu CAILLIEZ (maître de conférences, musicologie, IHRIM)

Administration et gestion de l'industrie théâtrale européenne au XIXe siècle : l'exemple de l'opéra

L'évolution de l'industrie théâtrale est très importante au XIXe siècle et se manifeste en particulier dans le domaine de l'art lyrique. Les modes de fonctionnement varient grandement d'un pays à l'autre et, au sein d'un même pays, entre les centres culturels et leur périphérie. Plusieurs questions seront étudiées en particulier, notamment l'analyse des écrits et mémoires des directeurs de théâtre, le problème de la reconnaissance internationale des droits d'auteur, l'organisation des tournées, le rôle de la presse musicale, la documentation administrative sur la gestion des théâtres, etc.

CHARLE, Christophe, *Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne*, Paris, Albin Michel, 2008.

CORBIERE, Laetitia, *Du concert au show business. Les imprésarios au cœur des échanges internationaux, 1850-1930*, Lyon, Symétrie, 2023.

DAVIS, Tracy C., *The Economics of the British Stage 1800-1914*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. GOETSCHER, Pascale, YON, Jean-Claude (éd.), *Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles. Histoire d'une profession*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008.

MOISAND, Jeanne, *Scènes capitales. Madrid, Barcelone et le monde théâtral fin de siècle*, Madrid, Casa de Velázquez, 2013.

MÜLLER, Sven Oliver, *Das Publikum macht die Musik. Musikleben in Berlin, London und Wien im 19. Jahrhundert*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2014.

PRESTON, Katherine K., *Opera for the People. English-Language Opera & Women Managers in Late 19th-Century America*, Oxford University Press, 2017.

Ethnomusicologie

Anne DAMON-GUILLOT (professeure des universités, musicologie, ECLLA)

Chants de la mine : documentation historique, attachement patrimonial et création

Suite à la demande du groupe de pop Terrenoire (révélation masculine, Victoires de la Musique 2022) qui sera en résidence de création au Musée de la mine de Saint-Étienne cet automne 2024, nous travaillerons sur les chants et les sons de la mine. Il s'agira d'une part de prendre connaissance de la documentation sur le monde sonore et les pratiques musicales des mineurs au cours des XIXe et XXe siècles. Ces « chants de la mine » se trouvent à la lisière des catégories, tour à tour chants de travail, chansons ouvrières, chants de l'immigration, sans oublier les harmonies de mineurs. D'autre part, nous réfléchissons aux différentes manières dont on a écouté et dont on écoute aujourd'hui ces sons et ces musiques, considérés par les uns comme des nuisances sonores et l'expression de contestations, par les autres comme leur environnement de travail et le lieu de leurs revendications, par d'autres encore comme du « patrimoine ».

GASCHIGNARD Jean-Paul, *Pauvre mineur, mineur joyeux... ; Chansons & poèmes sur les mines et les mineurs de la Loire, 1815-1914*, 2 vol., Saint-Étienne, Puis Couriot Parc-Musée de la Mine, 2016.

QUIEVRE, Adrien, « Entendre le travail à la mine aux XIXe et XXe siècles », *Revue du Nord*, vol. 435, n° 2, 2020, p. 311-325.

RAUTENBERG Michel et VEDRINE Corine (dir.), *Saint-Étienne ville imaginée ; Mineurs, artistes et habitants*, Saint-Étienne, PUSE, 2017.

Musiques électroacoustiques

Laurent POTTIER (professeur des universités, musicologie, ECLLA)

Des langages comme Faust* (Grame), Max/MSP** (Cycling74-Ircam) ou Pure-Data*** (Miller Puckette) permettent de construire des outils interactifs sur mesure pour la composition musicale algorithmique, la synthèse du son ou le traitement du signal. Ces outils peuvent ensuite être intégrés comme plug-ins dans des stations de travail audio-numériques (DAW-digital audio workstation) comme Cubase, Reaper, Live. Des exemples de ce type d'outils seront présentés dans ce séminaire, en lien avec leur utilisation dans des œuvres du répertoire. Nous aborderons également les langages indiqués pour construire des plug-ins qui seront ensuite mis en œuvre dans des processus de création de musiques électroacoustiques.

Carinola, V.-C., *Composition, technologies et nouveaux agencements des catégories musicales*, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2022.

Collins, N., *Introduction to Computer Music*, Hoboken, John Wiley & Sons, 2009.

Collins, N., Schedel, M., & Wilson, S., *Electronic Music*, Cambridge University Press, 2013.

T. Dean, R. & McLean, A. (dir.), *The Oxford Handbook of Algorithmic Music*, Oxford University Press, 2018.

Pottier, L. (dir.). *Techniques et méthodes innovantes pour l'enseignement de la musique et du traitement de signal*, Revue Francophone d'Informatique et Musique [En ligne], n°6, juin 2018, URL : <http://revues.mshparisnord.org/rfim/index.php?id=488>.

Puckette, M. *The Theory and Technique of Electronic Music*, World Scientific Publishing Co, 2007.

Roads, C., *Composing Electronic Music: A New Aesthetic*, Oxford University Press, 2015.

(*) <https://faust.grame.fr/>

(**) <https://cycling74.com/products/max>

(***) <https://puredata.info/>

Rédaction de supports de médiation

Charlotte BROUARD-TARTARIN (Publications Editor, Philharmonie Luxembourg)

Ce cours aura pour objectif d'apprendre à identifier les éléments nécessaires à des supports de médiation pertinents, en fonction du type d'événement et du public ciblé, puis de réfléchir à la manière de restituer ces éléments. Il abordera majoritairement mais pas exclusivement les supports écrits, en s'appuyant sur des exemples concrets d'institutions en Europe.

Médiation musicale

Viviane WASCHBÜSCH (maîtresse de conférences, musicologie, ECLLA)

Le séminaire de médiation a pour objectif de proposer une introduction à la médiation musicale. C'est l'occasion pour les étudiants AGM de préparer leur projet collectif et individuel et de travailler en groupe autour de projets en lien avec la médiation musicale. Le séminaire est toujours accompagné d'une application pratique. Cette année l'application des projets du séminaire aura lieu dans le cadre de Festy Vocal.

UE4 PRATIQUE DE LA RECHERCHE

Journées d'étude et colloques

L'étudiant choisit, en accord avec son directeur ou sa directrice de recherche, d'assister à une journée d'étude ou un colloque d'un centre de recherches de l'UJM, ou d'une autre université, ou d'une autre institution. L'étudiant fait alors un compte-rendu en respectant les consignes données, afin d'être évalué.

DATE DU RENDU : 13 décembre 2024 avant 16h.

SECONDE CHANCE : 24 juin 2025 avant 16h.

UE5 PROJET DE RECHERCHE

Mémoire de recherche (étape 1)

Définition du sujet (rendu en double exemplaire) :

- Titre (2 points)
- Corpus (présenté et commenté) (4 points)
- Bibliographie (4 points)
- Problématique en 30 lignes, faisant référence au corpus et à la bibliographie (10 points) La préparation de l'étape 1 se fait avec l'appui et sous la direction d'un enseignant-chercheur sous forme de séances personnelles de travail. Sauf pour les étudiants se trouvant à l'étranger, le mail ne peut constituer un mode d'échange scientifique exclusif pour garantir une réelle progression.

Deux fiches de lecture (rendues en simple exemplaire)

documents choisis en accord avec le directeur ou directrice de recherche

- fiche de lecture pour un livre : 15 000 caractères (espaces compris)
- fiche de lecture pour un article ou un chapitre de livre : 10 000 caractères (espaces compris)

DATE DU RENDU : 13 décembre 2024 avant 16h.

SECONDE CHANCE : 24 juin 2025 avant 16h.

SEMESTRE 2

UE1 LANGUE VIVANTE

Anglais

Sébastien PILATO (charge de cours, anglais)

On approfondira les compétences propres aux langues vivantes (compréhension-expression orales et écrites, anglais en interaction). Niveau avancé/indépendant B2+ du Cadre Européen attendu.

Thème(s) précisé(s) à la rentrée.

UE2 INSERTION PROFESSIONNELLE

Stage : minimum 70 heures (*cf. supra*) mais peut être plus long ; en accord avec le directeur ou directrice de recherche

Insertion professionnelle : Cap Avenir

UE3 APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES

Musicologie XVIe et XVIIe siècles

Marc DESMET (professeur des universités, musicologie, IHRIM)

Mythe et crise de l'art musical à la Renaissance : hommage à l'historien d'art André Chastel (1912-1990)

Parus aux éditions Skira en 1969, les deux ouvrages d'André Chastel *Mythe de la Renaissance* et *Crise de la Renaissance* sont rapidement devenus des classiques de l'histoire de l'art. L'auteur envisage la Renaissance autour d'un moment charnière, atteint dans les années 1520, au cours duquel les éléments constitutifs de l'humanisme triomphant au XVe siècle (le « mythe ») se fragmentent en une série d'expérimentations singulières, reflets d'un monde social et intellectuel lui-même en décomposition (la « crise »). Le séminaire se propose d'étudier, à partir des exemples picturaux évoqués par Chastel dans ces ouvrages (réédités en 1989 en un seul volume intitulé *Mythe et crise de la Renaissance*), si des parallèles avec l'évolution de l'art musical à la Renaissance sont possibles. Quand bien même l'idée d'une « correspondance » entre les arts semble désormais bien vieillie, la notion d'une période successivement marquée par la mise en place d'un art contrapuntique parfait (« *Ars perfecta* »), puis par la lente désagrégation de cet idéal au cours du XVIe siècle, entre en résonance directe avec la perspective tracée par Chastel pour l'histoire de la peinture. Chaque séance abordera une problématique distincte, en faisant appel à des œuvres majeures du répertoire musical comme à des témoignages secondaires, dans une orientation visant à souligner à la fois les caractéristiques aisément associées entre les deux formes d'expression artistique mais aussi celles qui n'apparaissent pas traduisibles d'un art à l'autre.

Références bibliographiques (extrait) :

André Chastel, *Mythe et crise de la Renaissance*, Genève, Skira, 1989

Allan W. Atlas, *La Musique de la Renaissance en Europe*, tr. fr. Christophe Dupraz, Turnhout, Brepols, 2011 (ed. orig. angl. : 1998)

Leeman L. Perkins, *Music in the age of the Renaissance*, New York, Norton, 1999

Laurenz Lütteken, *Music of the Renaissance, Imagination and reality of a cultural practice*, traduit de l'allemand par James Steichen, Oakland, University of California Press, 2019 (éd. orig. all. : 2011)

Philippe Canguilhem, *A l'ombre du laurier. Musique et culture à Florence, 1530-1570*, Turnhout, Brepols, 2024.

Jazz Master - Séminaire jazz

Pierre FARGETON (maître de conférences HDR, musicologie, IHRIM)

L'analyse des chansons populaires : outils, enjeux, méthodes

Il s'agira dans ce séminaire d'explorer, à partir d'un corpus de chansons françaises populaires (commerciales), les différentes façons de rendre compte de leur réalité aussi bien musicale que textuelle, sans oublier les interactions texte-musique éventuelles, en passant surtout par la description de la vocalité, toujours au centre du dispositif-chanson. Entre analyse musicale, analyse textuelle, analyse de la performance et nouveaux outils informatiques d'analyse de la voix, il s'agira d'apprendre à explorer différentes méthodes complémentaires permettant de produire une analyse approfondie d'une chanson.

Bibliographie indicative :

- AUSLANDER Philip (2021), *In Concert : Performing Musical Persona*, Michigan, University of Michigan Press, 2021.
CHABOT-CANET Céline et JULY Joël (dir.), *Du malentendu dans la chanson*, PUP, coll. « Chants Sons », 2020.
CHABOT-CANET Céline, *Léo Ferré : une voix et un phrasé emblématiques*, Paris, L'Harmattan, 2008.
CHAUDIER Stéphane ; JULY Joël, « L'étoffe de la strophe en chanson », Michèle Monte, Stéphanie Thonnerieux et Philippe Wahl (coord.), *Stylistique & méthode (Quels paliers de pertinence textuelle ?)*, PUL, p. 345-360, 2018.
COOK Nicholas, « Between Process and Product: Music and/as Performance », *Music Theory Online*, vol. 7, n°2, April, 2001.
HIRSCHI Stéphane, *Chanson, L'Art de fixer l'air du temps*, « Cantologie », Presses Universitaires de Valenciennes, 2008.
FAIRCHILD Charles & MARSHALL P. David, « Music and Persona: An Introduction », *Persona Studies*, 5 (1), p. 1-16, 2019.
FRITH Simon, *Performing Rites. On the Value of Popular Music*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.
LOOSELEY David, *Popular Music in Contemporary France. Authenticity, politics, Debate*, New York, Berg, 2003.

Musicologie XXe et XXIe siècles

Viviane WASCHBÜSCH (maîtresse de conférences, musicologie, ECLLA)

Techniques d'écriture et enjeux esthétiques dans l'œuvre de Pierre Boulez

En préparation au bicentenaire Pierre Boulez en 2025 nous allons nous intéresser dans le cadre de ce séminaire aux techniques d'écriture et enjeux esthétiques dans l'œuvre de Pierre Boulez. Que peut-on déduire des textes du compositeur ? Quels enseignements peut-on tirer de l'analyse de ses œuvres et de ses textes pour ses concepts de composition et l'évolution de son œuvre au fil des années ? A travers l'analyse de textes et d'entretiens les approches de Pierre Boulez seront analysées et mis en contexte avec ses œuvres. Des retranscriptions des lettres de Pierre Boulez de la Fondation Paul Sacher seront les sources primaires sur lesquelles se base le séminaire. Un colloque international intitulé « De la commande à la création : Pierre Boulez compositeur, interprète et acteur culturel I : aspects institutionnels et technologiques » aura lieu le 24 et 25 juin 2025 à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne.

- Pierre Boulez, *Penser la musique aujourd'hui*, Paris, Gallimard, 1963.
Pierre Boulez, *Relevés d'apprenti*, Éditions du Seuil, Paris, 1966.
Pierre Boulez, *Par volonté et par hasard*, entretiens avec Célestin Deliège, Paris, Éditions du Seuil 1975.
Pierre Boulez, *Points de repère*, Paris, Christian Bourgois, 1981.
Correspondance Pierre Boulez-John Cage, Paris, Christian Bourgois, 1991.
Susanne Gärtner, *Werkstatt-Spuren: Die Sonatine von Pierre Boulez*, Band 47, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2008.

UE4 PRATIQUE DE LA RECHERCHE

Journée d'étude ou colloque

L'étudiant choisit, en accord avec son directeur ou sa directrice de recherche, d'assister à une journée d'étude ou un colloque d'un centre de recherches de l'UJM, ou d'une autre université, ou d'une autre institution. L'étudiant fait alors un compte-rendu en respectant les consignes données, afin d'être évalué.

DATE DU RENDU : 16 mai 2025 avant 16h.

SECONDE CHANCE : 24 juin 2025 avant 16h.

Programmation/organisation de concerts

Renaud PAULET (délégué général de l'Ensemble Orchestral Contemporain, Saint-Étienne)

Choix d'un interprète pour une œuvre donnée, choix d'un lieu pour mettre en valeur un répertoire ... la programmation est l'art du choix, mais d'un choix éclairé et construit, qui combine à une somme de contraintes techniques, financières, administratives, une somme d'envies, de souhaits, de rêves parfois. Savoir créer ces opportunités pour créer au concert ces instants « magiques » qui suscitent l'émotion vraie, nécessite une bonne part d'intuition, mais aussi quelques clefs que ces quelques séances permettront peut-être d'acquérir.

Médiation culturelle

François-Gildas TUAL (maître de conférences, musicologie, Université de Franche-Comté)

Il s'agira de comprendre la fabrication de projets de développement territorial faisant appel à la musique. On se demandera notamment selon quels enjeux la musique est sollicitée pour la revitalisation de terrains urbains. À partir d'études de cas qui mobilisent la musique comme ingrédient de transformation sociale – projet DEMOS de la Philharmonie de Paris, festivals faisant à la fois la promotion d'artistes et travaillant par l'action culturelle pour une meilleure harmonisation entre les territoires et les communautés –, on abordera les thèmes croisés de musique et démocratie, musique et identité locale, musique et diversité culturelle.

UE5 SPÉCIALISATION JEUNE PUBLIC : HISTOIRE ET ENJEUX SOCIÉTAUX

Art et enfance (regard historique et épistémologique)

Cécile PICHON-BONIN (chargée de recherche au CNRS, histoire de l'art)

Images en musique et musique en images

Cette partie de l'enseignement se concentre sur les rapports entre image et musique ou chansons pour enfants, à travers l'étude du livre illustré. Dès le XIXe siècle, des efforts sont en effet mis en œuvre pour fixer le répertoire de chansons enfantines et l'image est rapidement convoquée pour accompagner la diffusion des chansons et musiques, qu'elles soient traditionnelles ou créées spécifiquement pour les enfants. L'analyse des livres de chansons illustrés requièrent donc une approche interdisciplinaire associant histoire de la musique, de l'art et de la culture visuelle. Le cours répond à un double objectif d'apport de connaissances et d'apprentissage méthodologique. D'une part, nous définirons ensemble les différentes fonctions et significations de l'image, principalement dans ces ouvrages du XIXe au milieu du XXe siècle. D'autre part, nous aborderons la méthode de l'analyse de l'image qui pourra être ensuite appliquée à tous les supports (illustrations mais aussi affiches et pochettes de disques par exemple).

Alten Michèle, « Un siècle d'enseignement musical à l'école primaire », *Vingtième Siècle, revue d'histoire*, n°55, juillet-septembre, 1997. pp. 3-15, https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1997_num_55_1_3659, consulté le 11 décembre 2020.

Cousin, Bernard, *L'Enfant et la chanson : une histoire de la chanson d'enfant*, Paris, Messidor, 1988.

Damon-Guillot, Anne et Macaigne, Emmanuelle (dir.), *Eh bien, Chantez maintenant ! Chansons d'enfance, deux siècles d'un patrimoine vivant*, catalogue de l'exposition du Musée National de l'Éducation de Rouen, Canopé, 2022.

Gaiotti, Florence et Hamaide-Jager, Eleonore (dir.), *La chanson dans la littérature d'enfance et de jeunesse*, Artois Presse Université, Arras, 2020.

Manson, Michel, « Les Chansons pour enfants deviennent des livres : du folklore à l'album de comptines », in S. Rayna, C. Séguret et C. Touchard (dir.), *Lire en chantant des albums de comptines*, Erès, Toulouse, 2015, p. 135-156.

Déborah LIVET (musicologue, attachée de production, Orchestre régional de Normandie)
Edmée et Paul Arma, une éducation musicale pour la jeunesse (1936-1996)

Ce cours a pour ambition d'appréhender d'un point de vue musicologique et historique le travail d'un compositeur et de sa femme institutrice sur le répertoire des chansons traditionnelles. Avec la création des Loisirs Musicaux de la Jeunesse en 1937 et les nombreux recueils à destination des enfants et des jeunes publiés par le couple, nous verrons comment Paul et Edmée Arma s'inscrivent dans le paysage musical d'une époque. Les supports d'écoute, les visuels pour illustrer les chants, les partitions mais aussi leurs mémoires, nous permettront de mieux comprendre le travail de collectage du compositeur tout autant que son travail d'harmonisateur et la façon dont l'illustration s'adjoint à la musique. Seront également abordées les nombreuses danses traditionnelles publiées par Edmée et son intérêt plus tardif pour les berceuses. Nous verrons, enfin, comment d'autres auteurs s'empareront de leurs travaux pour les utiliser dans des albums jeunesse ou dans des livres didactiques de formation musicale.

Arma, Paul, *Noël ! Chantons Noël !* Les éditions ouvrières, 1942, 240 p. Arma, Paul, *Chantons au vent*, Paris, J. Susse, 1942, 200 p.

Arma, Paul, *Chantons les vieilles chansons d'Europe*, Paris, Les éditions ouvrières, 1943, 318 p.

Arma, Paul, *Les Chansons de l'Oncle Paul*, Paris, Les éditions ouvrières, 1943.

Arma, Edmée, *Voyez comme on danse*, Paris, Lemoine, 1946, 144 p.

Arma, Edmée et Paul, *Chansons pour Miroka*, Paris, Les éditions ouvrières, 1946.

Arma, Edmée, *Chansons du berceau*, Les éditions ouvrières, 1965, 80 p.

Arma, Edmée et Paul, *Mémoires à deux voix*, tapuscrit inédit, archives privées, 1987.

Arma, Edmée, *Am Stram Gram*, Paris, A cœur joie, 1996, 262 p.

Les Belles Chansons de Noël, Paris, Bias, 1972.

Breuss, Frédéric-Antoinin, *La Rivière de feu*, album Fleurus, 1954, p. 16.

Chansons et Rondes Infantines, Paris, Bias, 1959.

Cornet, R. et Fleurant, M., *Le solfège vocal, classe de 6e*, 1953, Paris, Lemoine, p. 19.

Cornet, R. et Fleurant, M., *Le solfège vocal, classe de 5e*, 1954, Paris, Lemoine, p. 9 et 15.

Cornet, R. et Fleurant, M., *Le solfège vocal, classe de 4e*, 1955, Paris, Lemoine, p. 12, 23 et 43.

Damon-Guillot, Anne et Macaigne, Emmanuelle (dir.), *Eh bien, Chantez maintenant ! Chansons d'enfance, deux siècles d'un patrimoine vivant*, catalogue de l'exposition du Musée National de l'Éducation de Rouen, Canopé, 2022.

Pittion, Paul, *Livre unique de musique et de chant*, 3e année, 1957, p. 6 et 11. Pittion, Paul, *Livre unique de musique et de chant*, 4e année, 1958, p. 114.

L'ensemble du cours fera l'objet d'un dossier de 15 000 signes (espaces compris). Il s'agira d'analyser une image en rapport avec la musique ou la chanson qu'elle illustre, en tenant compte de la méthode vue en cours.

Interculturalité et inclusion

Elfi CASANAVE (médiatrice de Ressources et Services – Formation de l'Atelier Canopé 42, Saint-Étienne)

Comprendre les enjeux de l'éducation inclusive et prendre en charge des enfants à besoins particuliers

Depuis 2005 et la promulgation de La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accès à l'instruction demeure un challenge majeur d'inclusion dans notre société. Pourtant on note aujourd'hui qu'un enfant issu d'un milieu défavorisé présentant des difficultés liées à des troubles de santé et/ou d'un handicap sera moins souvent scolarisé en milieu ordinaire en primaire, et ne le sera presque jamais dans l'enseignement général en fin de collège par rapport à un enfant présentant le même trouble d'une famille très favorisée. Pour les plus jeunes (et quelle que soit leur origine sociale) une amélioration de l'inclusion scolaire en milieu ordinaire, favorisée par des ouvertures d'Unité locale d'inclusion scolaire (ULIS), permet à ces enfants de rester scolarisés avec leurs pairs. Malgré tout, la question n'en demeure pas moins primordiale sur les différents temps éducatifs de l'enfant et du jeune. Comment alors, les acteurs éducatifs et pédagogiques peuvent et/ou doivent-ils décliner leurs actions en prenant en compte les dispositifs tout en visant une harmonie des pratiques dans les temps de l'enfant ? • Apports sur la notion d'inclusion éducative à partir des recherches en France et en Europe (psychosociale, sciences humaines, sociologie, urbanisme...)

- Les paradoxes et les limites de cette notion d'inclusion dans la mise en œuvre de l'action éducative locale, en réinterrogeant sa posture et sa pratique professionnelle
- L'importance de penser l'action éducative locale avec les enfants, les jeunes et leur famille
- Les points de convergence sur l'inclusion éducative entre les parties prenantes dans la collectivité et les acteurs éducatifs du territoire.
- Les participants appréhenderont la notion d'inclusion en milieu scolaire. Il sera abordé une part historique de l'inclusion et une part contemporaine. Nous ferons un travail autour des notions de projet éducatif inclusif et pédagogie inclusive. Ils découvriront l'outil CAP ECOLE INCLUSIVE.

Julie OLEKSIK (coordinatrice de la recherche au Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)

Musique et interculturalité : transmettre et fabriquer une société multiculturelle avec les enfants

Depuis les années 1990, les politiques de valorisation des diversités culturelles sont de plus en plus constitutives des politiques culturelles aussi bien françaises qu'internationales. Ainsi, divers acteurs culturels français, notamment dans le domaine des « musiques du monde », prennent aujourd'hui leur parti du développement de la globalisation et mettent en scène cette diversité culturelle en valorisant le partage, le dialogue et l'échange entre des « cultures » à l'instar des préconisations des politiques culturelles. Plus récemment encore, certains de ces acteurs se tournent vers les enfants. Quel rôle peut ainsi être conféré à la musique ? Comment et par qui ? Nous analyserons ainsi différents discours et mises en œuvre de festivals et institutions musicales tout en approfondissant les concepts de multiculturalité, d'interculturalité, de transculturalité... et donc ce qu'induit le concept de « culture ». En effet, aujourd'hui encore celui-ci continue à interroger aussi bien les chercheurs en sciences sociales que de nombreux acteurs de la vie publique et de la sphère politique : comment envisager la diversité des cultures humaines et conserver à la fois l'unité de l'être humain ? Nous verrons donc comment, à bien des égards, les actions des opérateurs culturels du secteur musical révèlent cette tension familière dans lequel se tiennent les États démocratiques aujourd'hui. D'un côté, ces derniers multiplient les déclarations sur la diversité culturelle et le dialogue interculturel, de l'autre les objectifs chiffrés assignés à l'administration en matière de flux migratoire précarisent le séjour des étrangers sur le sol français. De quelle manière prendre le parti de la valorisation de la diversité culturelle en mobilisant la musique pour en faire l'outil d'un monde en commun ? Ces questions seront abordées à travers différentes études de cas :

- le développement des musiques du monde en France,
- le programme des musiques transculturelles à Royaumont,
- le festival Villes des Musiques du Monde,
- le Centre de Musiques Traditionnelle Rhône-Alpes (CMTRA)
- le projet Démon...

Édition numérique et médiation

Ludovic LAURENT-TESTORIS (président des Clés de l'écoute, responsable du développement pédagogique de Sonic Solveig)

Sonic Solveig propose d'aborder l'utilisation du numérique dans la médiation musicale, de 0 à ... ans. Panorama des ressources existantes, technologies déjà à l'œuvre et en recherche et développement, du linéaire aux métavers. Association des outils à des activités sensori-motrices, voire polysensorielles, de l'écoute passive à l'écoute active. Partenariat avec des institutions musicales, du projet de spectacle au projet de déploiement territorial. Évolution du métier de médiateur, du magistral au participatif. Les séances se dérouleront sous forme de classe inversée et d'activités d'intelligence collective et d'expression.

Écritures musicales et sonores pour le jeune public

Gérard AUTHELAIN (musicologue, président du Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes, sociétaire de l'Académie Charles Cros pour la chanson et pour le jeune public)

Musique et jeunes oreilles

L'Éducation Artistique et Culturelle est devenue l'étendard élevé par les établissements culturels et d'enseignement pour légitimer leurs pratiques quand ils proposent des actions en direction des enfants. Lorsque vient la question de savoir ce que l'on propose à ces derniers en musique à la fois pour leur écoute et pour leur pratique, les réflexions sur l'EAC arrivent en ordre dispersé et dans des formulations peu homogènes entre les différents promoteurs. Il est nécessaire de comprendre, documents en mains, comment et à partir de quoi se forme l'oreille d'un enfant. Autrement dit il s'agit de voir ce qu'on lui propose comme pièces pour chanter, pour jouer individuellement ou collectivement, comme pièces balayant l'ensemble des esthétiques musicales à travers l'histoire et à travers les pays, avec une incursion dans la médiathèque, réelle ou virtuelle, des livres disques ou CD. Une telle enquête amène également à voir quel type de liens peuvent être faits avec d'autres disciplines artistiques, et notamment ce qui a trait aux arts visuels et à l'art de la danse. Aborder ces questions relève d'abord d'un examen sur pièces. Il s'agit avant tout de consulter ce qui existe dans le domaine des ressources et des archives, collectives ou individuelles, en matière de partitions, livres-disques, podcasts, CD, DVD, etc. Il faut alors choisir les critères qui permettront d'apprécier tel enregistrement, telle écriture contemporaine, telle pièce revisitée du répertoire traditionnel, etc. Pour des étudiants en Université, le plus utile est la confrontation de documents divers à travers lesquels ils peuvent progressivement, et par un échange entre eux, dégager les repères d'appréciation.

UE6 PROJET DE RECHERCHE

Mémoire de recherche (étape 2)

rendu en double exemplaire

- Page de titre + Plan détaillé (4 points)
- Introduction du mémoire (minimum 3 pages) + chapitre rédigé (25 pages minimum ; référencement des sources, légendes des illustrations) (12 points)
- Bibliographie commentée (4 points)

Cette étape est présentée selon les normes enseignées dans le cours de méthodologie du 1er semestre. Elle est conduite et finalisée sous la direction d'un enseignant-chercheur lors de séances personnelles de travail. Aucun travail ne peut être rendu sans avoir échangé au préalable avec le directeur ou la directrice de recherches.

DATE DU RENDU :

SESSION 1 : 16 mai 2025 avant 16h.

SESSION 2 : 26 juin 2025 avant 16h.

SESSION D'AUTOMNE : 16 septembre 2025 avant 16h.

SEMESTRE 3

UE1 LANGUE VIVANTE

Anglais 1 et 2 mutualisé avec les étudiants de M1 (voir supra semestres 1 et 2)

UE2 MÉTHODOLOGIE

Actualité de la recherche en musicologie et en médiation de la musique (= Journée des invités) mutualisé avec les étudiants de M1 (voir supra semestre 1)

UE3 SÉMINAIRES DE MUSICOLOGIE

mutualisé avec les étudiants de M1 (voir supra semestres 1 et 2)

UE4 SPÉCIALISATION

Séminaire de musicologie mutualisé avec les étudiants de M1 (voir supra semestres 1 et 2)

Colloque

L'étudiant choisit, en accord avec son directeur ou directrice de recherche, d'assister à un colloque d'un centre de recherches de l'UJM, ou d'une autre université, ou d'une autre institution. L'étudiant fait alors un compte-rendu en respectant les consignes données, afin d'être évalué.

Médiation culturelle et artistique : l'exemple du jeune public

Mélodie BLANCHOT (médiatrice au Musée d'Art Moderne et Contemporain, Saint-Étienne)

Amélie FINET (chargée des relations avec le public, Ensemble Orchestral Contemporain, Saint-Étienne)

En tant que structure culturelle et artistique, l'Ensemble Orchestral Contemporain remplit un devoir de médiation au travers de sa *fabrique EOC*. Les publics bénéficiant d'actions de médiation sont multiples, mais les publics amateurs et le jeune public représentent un réel enjeu pour la musique contemporaine. Nous découvrirons par quels moyens la médiation peut être déployée au service de la sensibilisation au répertoire contemporain, de la découverte des créations dans toute leur diversité et du développement des liens sur le territoire.

UE5 INSERTION PROFESSIONNELLE

Stage

70 heures minimum mais il peut être plus long ; il donne lieu à un rapport de stage (entre 10 et 15 pages) rendu en double exemplaire comprenant : une présentation de la structure (5 points), les missions du stagiaire (5 points), les résultats et réflexions personnelles (5 points). Une évaluation est demandée au tuteur responsable du stagiaire par le directeur ou directrice de recherche UJM (5 points). Les stages se font en France ou à l'étranger. Aucun stage ne peut commencer sans signature préalable d'une convention.

Dates du stage : semaines 11 et 12 du 1er ou du 2^d semestre ou à toute autre période, **en dehors des jours de cours**, jusqu'au 7 mai (pour un rapport rendu en session 1) et au 18 juin (pour un rapport rendu en session 2).

DATE DU RENDU : 16 mai 2025 avant 16h.

SECONDE CHANCE : 24 juin 2025 avant 16h.

Insertion professionnelle

Cap Avenir

UE6 TRANSVERSALITÉ

Séminaire transversal du master Arts

Fabrice FLAHUTEZ, Jacopo GALIMBERTI, Sandy BLIN

Les arts de l'ailleurs

Ce séminaire transversal a pour vocation de prendre en charge les créations contemporaines depuis les années d'après 1945 jusqu'à aujourd'hui, à l'aune de la mondialisation et de l'émergence de discours pluriels. On reviendra sur les notions de périphérie et de centralisme, sur le décentrement des lieux de légitimation de la création, etc. Il sera intéressant d'interroger les modalités d'internationalisation des pratiques artistiques et culturelles et de travailler à prendre en compte les grands enjeux de notre temps. Le séminaire transversal « Les arts de l'ailleurs » se conçoit également comme un moyen de faire des passerelles entre des champs disciplinaires variés : Arts plastiques, Sciences de l'art, Musicologie, Ethnomusicologie, Histoire de l'art, Histoire culturelle etc.

SEMESTRE 4

UE1 TRAVAIL DE RECHERCHE

Mémoire de recherche

Le mémoire, d'une centaine de pages, rend compte d'une démarche de recherche et en expose les résultats. La problématique est présentée en rapport avec « l'état de la question » émanant de la bibliographie et de la définition du corpus d'étude. La rigueur est attendue tant dans la méthode de recherche que dans l'exploitation des sources primaires et secondaires.

Dans la perspective d'une poursuite en thèse l'accent doit être mis sur le choix d'un sujet n'ayant pas encore fait l'objet d'un traitement dans la littérature musicologique récente.

Soutenance : 1h30 dont 15 minutes de présentation de ses travaux par l'étudiant.e, suivies des questions du jury.

DATE DU RENDU : 16 mai 2025 avant 16h.

SECONDE CHANCE : 5 septembre 2025 avant 16h.

Ateliers de recherche master et doctorat

Ces ateliers sont pensés comme des temps d'échange où chaque étudiant est amené à présenter ses travaux devant les autres étudiants et devant l'équipe d'enseignants-chercheurs. Les masterants rencontrent les doctorants de musicologie qui exposent également leurs recherches.

DATE à fixer au deuxième semestre (communiqué par Matthieu CAILLIEZ).

Séminaires, journées d'étude et colloques 2024-2025

« Journée d'étude autour des avancées récentes du langage Faust » (synthèse et traitement du signal temps réel, Université Jean Monnet Saint-Étienne, 17 septembre 13h30 - 17h30, contact : laurent.pottier@univ-st-etienne.fr)

« Vocalité et Identité », IRCAM Paris, [27 septembre 2024](#), contact : pierre.fargeton@univ-st-etienne.fr

« Le son de l'orchestre (1750-1850) », Université Lyon 2, [22 novembre 2024](#), contact : matthieu.univ@univ-st-etienne.fr

« Récits du vivant sur la scène musicale jeune public » (sur inscription), UJM, [11-13 décembre 2024](#), contact : anne.damon@univ-st-etienne.fr

« écoacoustique/electroacoustique, analyse, représentations, création » en collaboration avec le Museum National d'Histoire Naturelle, le laboratoire ENES de l'UJM, le laboratoire ECLLA de l'UJM et le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (EA 2448, semaine du [27 janvier 2025](#), contact : laurent.pottier@univ-st-etienne.fr)

Festival « Variations Numériques », 29 janvier au 1er février - Saint-Etienne, contact : laurent.pottier@univ-st-etienne.fr

« La recherche entre en scène ! », UJM Maison de l'Université, [31 janvier 14h-17h30](#), contact : anne.damon@univ-st-etienne.fr

« *De la commande à la création : Pierre Boulez compositeur, interprète et acteur culturel I : aspects institutionnels et technologiques* », Université Jean Monnet Saint-Étienne, 24 et 25 juin 2025, contact : viviane.waschbusch@univ-st-etienne.fr ; laurent.pottier@univ-st-etienne.fr