
Sujet :	Histoire de la musique moderne	Sigle : MUL 1116
		Crédits: 3
Enseignant :		Trimestre : Hiver
		Capacité d'accueil :

Description de l'annuaire

Histoire de la musique occidentale (langage, technique, esthétique) de 1900 à 1950 en relation avec les contextes socioculturels et les tendances artistiques des différents pays.

Présentation des principaux courants, compositeurs, notions musicales et œuvres ayant porté sur l'histoire musicale de la première moitié du XXe siècle.

Objectifs

- 1- Acquérir une bonne connaissance de l'histoire de la musique occidentale de 1900 à 1950 en la situant dans son contexte social, économique et culturel.
- 2- Approfondir la connaissance des principaux courants esthétiques, formes, genres, styles et compositeurs ayant marqué l'histoire de la musique occidentale de la première moitié du XXe siècle.
- 3- Maîtriser les notions conceptuelles propres à la création musicale de la période.

Sujets abordés

- Premier cours : Résumé du XIXe siècle
- Deuxième cours : Le tournant du siècle en France
- Troisième cours : Le tournant du siècle en Allemagne et en Autriche
- Quatrième cours : Les autres tournants du siècle
- Cinquième cours : La naissance des avant-gardes musicales I
- Sixième cours : La naissance des avant-gardes musicales II
- Septième cours : Synthèse
- Huitième cours : L'entre-deux-guerres I
- Neuvième cours : L'entre-deux-guerres II
- Dixième cours : L'entre-deux-guerres III
- Onzième cours : L'engagement musical
- Douzième cours : Rencontre et influence des formes populaires
- Treizième cours : Opéra et perspectives d'avenir.

Formule pédagogique

Cours magistraux avec participation de conférenciers et étudiants dans le cadre de courts exposés.

Travaux et évaluation

Travail de mi-session (avec écoutes) 30 %

Travail de session 40 %
Examen de fin de session (avec écoutes) 30 %

Bibliographie

Ouvrages généraux

- ANTOKOLETZ, Elliot, *Twentieth-Century Music*, New Jersey : Prentice Hall, 1992.
AUSTIN, William W., *Music in the 20th Century, from Debussy through Stravinsky*, New York : W. W. Norton & Company, 1966.
BRAS, Jean-Yves, *Les courants musicaux du XXe siècle*, Paris : Éditions Papillon, 2003.
COOK, Nicholas et POPLÉ, Anthony, *The Cambridge History of Twentieth-Century Music*, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
DAHLHAUS, Carl, *Nineteenth-Century Music*, Berkeley : University of California Press, 1989.
DELUNE, Caroline et MERLET, Ann-Dominique, *La musique du XXe siècle : de Arnold Schönberg à nos jours*, Courlay : J.M. Fuzeau, 2001.
GRIFFITHS, Paul, *Brève histoire de la musique moderne de Debussy à Boulez*, traduction de l'anglais par Marie-Alyx Revellat, 2e éd., coll. Les chemins de la musique, Paris : Fayard, 1992.
LE MOIGNE-MUSSAT, Marie-Claire, *Trajectoires de la musique au XXe siècle*, Paris : Klincksieck, 1995.
LESTER, Joel, *Analytic Approches to Twentieth-Century Music*, New York : W. W. Norton & Company, 1989.
MORGAN, Robert P., *Twentieth-century Music*, New York : W.W. Norton & Company, 1991.
MORGAN, Robert P., *Anthology of Twentieth-century Music*, New York : W.W. Norton & Company, 1992.
NATTIEZ, Jean-Jacques, *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle : vol.1 Musique du XXe siècle*, Arles : Actes Sud/Cité de la musique, 2003.
SALZMAN, Eric, *Twentieth-century Music: An Introduction*, 3e éd., New York : J., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1988.
TARUSKIN, Richard, *Oxford History of Western Music*, Oxford : Oxford University Press, 2005.
WATKINS, Glenn, *Soundings. Music in the Twentieth Century*, New York : Schirmer Books, 1995.
WHITTALL, Arnold, *Musical composition in the Twentieth Century*, Oxford : Oxford University Press, 1999.
WEID, Jean-Noël von der, *La musique au XXe siècle*, Paris : Hachette, 1997.

Compositeurs

- Collectif, « Paul Hindemith », *Ostinato, revue internationale d'études musicales*, 6/7, Paris : Éditions Jean-Michel Place, 1996.
BAILEY, Walter B., ed., *The Arnold Schoenberg Companion*, Westport : Greenwood Press, 1998.
BAYLEY, Amanda, ed., *The Cambridge Companion to Bartók*, Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
BEAUFILS, Marcel, *Villa Lobos, musicien et poète du Brésil*, Paris : IHEAL & EST, 1988.
COLLAER, Paul, *Darius Milhaud*, Genève : Éditions Slatkine, 1982.
CROSS, Jonathan, *The Cambridge Companion to Stravinsky*, Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
DANIEL, Jaffé, *Sergey Prokofiev*, Londres : Phaidon, 1998
DORIGNÉ, Michel, *Serge Prokofiev*, Paris : Fayard, 1994.
FEDER, Stuart, *The Life of Charles Ives*, Cambridge : Cambridge University Press, 1999.
GAULLE, Xavier de, *Benjamin Britten*, Arles : Actes Sud, 1996.
GILLMORE, Alan Murray, *Erik Satie*, Boston : Twayne Publishers, 1988.
GOLDBECK, Frédéric, *Des compositeurs au XXe siècle*, traduit de l'anglais par Gérard Brunschwig, Paris : Éditions Parution, 1988.
GUT, Serge, *Le groupe Jeune France*, Paris : Honoré Champion, 1984.
HALBREICH, Harry, *Olivier Messiaen*, Paris : Fayard/Fondation SACEM, 1980.
KENNEDY, Michael, *Richard Strauss : l'homme, le musicien, l'énigme*, traduit de l'anglais par Odile Demange, Paris : Fayard, 2001.
KIRKPATRICK, John, *Twentieth-century American Masters: Ives, Thomson, Sessions, Cowell, Gershwin, Copland, Carter, Barber, Cage, Bernstein*, coll. The Composer Biography Series, New York : W.W. Norton, 1988.
LESURE, François, *Claude Debussy*, Paris : Klincksieck, 1994.
LA GRANGE, Henry-Louis de, *Mahler*, New York : Doubleday, 1973.

- LAMBERT, Philip, *Ives Studies*, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
- MARNAT, Marcel, *Maurice Ravel*, Paris : Fayard, 1986.
- MAWER, Deborah (éd.), *The Cambridge Companion to Ravel*, Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
- McVEAGH, Diana M., *Twentieth-century English Masters: Elgar, Delius, Vaughan Williams, Holst, Walton, Tippett, Britten*, coll. *The Composer Biography Series*, New York : W.W. Norton, 1986.
- NEIGHBOUR, Oliver, GRIFFITHS, Paul, PERLE, George, *Second Viennese School: Schönberg, Webern, Berg*, New York : W.W. Norton, 1983.
- ORLEDGE, Robert, *Charles Koechlin (1867-1950) His Life and Works*, Chur (Suisse) : Harwood Academic Publishers, 1989.
- QUELLETTE, Fernand, *Edgar Varèse*, Paris : C. Bourgeois, 1989.
- QUEFFÉLEC, Yann, *Béla Bartók*, Paris : Mazarine, 1981.
- REICH, Willi, *Schönberg: A Critical Biography*, traduit de l'allemand par Leo Black, New York : Da Capo Press, 1981.
- SCHUBERT, Giselher, *Paul Hindemith*, traduit de l'allemand par Marie-Hélène Ricquier et Dennis Colins, Arles : Actes Sud, 1997.
- ROY, Le Groupe des Six, Paris : Seuil, 1994.
- SPRATT, Geoffrey K., *The Music of Arthur Honegger*, Dublin : Cork University Press, 1987.
- STEVENS, Halsey, *The Life and Music by Béla Bartók*, 3e éd. Préparée par Malcolm Gillies, Oxford : Clarendon Press, Oxford University Press, 1993.
- STUCKENSCHMIDT, Hans Heinz, *Arnold Schönberg*, traduit de l'allemand par Hans Hildenbrand, suivi de « Analyse de l'œuvre » par Alain Poirier, Paris : Fayard, 1993.
- TREZISE, Simon, ed., *The Cambridge Companion to Debussy*, Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
- VAUGHAN WILLIAMS, Ursula, R.V.W.: *A Biography of Ralph Vaughan Williams*, Oxford : Oxford University Press, 1988.
- WILSON, Paul, *The Music of Béla Bartók*, New Haven : Yale University Press, 1992.
- WHITE, Eric Walter, *Stravinsky*, traduit de l'anglais par Dennis Collins, Paris : Flammarion, 1983.
- Histoire, Esthétique, langage
- *** *Musique contemporaine*, sous la direction de Irène Deliège et Max Paddison, Sprimont (Belgique) : Mardaga, 2001.
- *** *Composers on Modern Musical Culture. An Anthology of Readings on Twentieth-Century Music*, compiled and edited by Bryan R. Simms, Belmont : Schirmer, 1999.
- ADORNO, Theodor W., *Philosophie de la nouvelle musique*, traduit de l'allemand par Hans Hildenbrand et Alex Lindenberg, Paris : Gallimard, 1962.
- ALTEN, Michèle, *Musiciens français dans la guerre froide (1945-1956) L'indépendance artistique face au politique*, Paris : L'Harmattan, 2000.
- BÉRARD, Sabine, *Analyse d'œuvres musicales du XXe siècle*, Bourg-la-Reine : Zurfluh, 1998.
- BOSEUR, Dominique et Jean-Yves, *Révolutions musicales. La musique contemporaine depuis 1945*, Paris : Minerve, 1999.
- BRAND, Juliane and HAILEY, Christophe, ed., *Constructive Dissonance. Arnold Schoenberg and the Transformations of Twentieth-Century Culture*, Berkeley : University of California Press, 1997.
- BUCH, Esteban, *Le cas Schönberg. Naissance de l'avant-garde musicale*, Paris : Gallimard, 2006.
- CHASE, Gilbert, *America's music. From the Pilgrims to the present*, New York : McGraw-Hill Book Company, 1955.
- CHIMÈNES, Myriam, *La vie musicale sous Vichy*, Paris : Éditions complexes, 2001.
- DUCHESNEAU, Michel, *L'avant-garde musicale et ses sociétés à Paris de 1871 à 1939*, Sprimont (Belgique) : Mardaga, 1997
- FAURE, Michel, *Musique et société du Second Empire aux années vingt*, Paris : Flammarion, 1985.
- FAURE, Michel, *Du néoclassicisme musical dans la France du premier XXe siècle*, Paris : Klincksieck, 1997.
- FAUSER, Annegret, *Musical encounters at the 1889 Paris World's Fair*, Rochester : Rochester University Press, 2005.
- FLEURY, Michel, *L'impressionnisme et la musique*, Paris : Fayard, 1996.
- FULCHER, Jane F. *French Cultural Politics & Music. From the Dreyfus Affair to the First World War*, Oxford : Oxford University Press, 1999.
- HUYNH, Pascal, *La musique sous la république de Weimar*, Fayard, Paris, 1998.

- JAMEUX, Dominique, L'école de Vienne, Paris : Fayard, 2002.
- LA GRANGE, Henry-Louis de, Vienne, une histoire musicale, Paris : Fayard, 1995.
- LEIBOWITZ, René, Introduction à la musique de douze sons les Variations pour orchestre op. 31 d'Arnold Schönberg, Paris : L'Arche, 1949 (rééd. 1974).
- MESSING, Scott, Neoclassicism in Music. From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic, Ann Arbor / London : UMI Research Press, 1988.
- NICHOLLS, David, ed., The Cambridge History of American Music, Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
- NICHOLLS, David, American experimental music, 1890-1940, Cambridge : Cambridge University Press, 1990.
- POIRIER, Alain, L'expressionnisme et la musique, Paris : Fayard, 1995.
- PORCILE, François, La belle époque de la musique française 1871-1940, Paris : Fayard, 1999.
- SIMMS, Bryan R., Music of the Twentieth Century: Style and Structure, New York : Schirmer Books, 1986.
- SIMMS, Bryan R., Music of the Twentieth Century : An Anthology, New York : Schirmer Books, 1986.
- STRAUS, Joseph N. Remaking the Past. Musical Modernism and the Influence of the Tonal Tradition. Cambridge : Harvard University Press.
- Divers
- BOURDINET, Gilles, Des arts et des idées au XXe siècle : musique, peinture, philosophie et sciences humaines : fragments croisés, Paris : L'Harmattan, 1998.
- BOSSEUR, Jean-Yves, Musique et arts plastiques : interactions au XXe siècle, Minerve, Paris, 1998.
- CHION, Michel, La musique au cinéma, Paris : Fayard, 1995.
- COMPAGNON, Antoine, Les Cinq paradoxes de la modernité, Paris : Seuil, 1990.
- FERRARI, Giordino, Les débuts du théâtre musical d'avant-garde en Italie : Berio, Evangelisti, Maderna, Paris : L'Harmattan, 2000.
- MADURELL, François, L'ensemble Ars Nova : une contribution au pluralisme esthétique dans la musique contemporaine, 1963-1987, Paris : L'Harmattan, c2003
- SABATIER, François, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts 1800-1950, Paris : Fayard, 1995.