
Sujet : Histoire de la musique
contemporaine

Sigle : MUL 1117

Crédits: 3

Enseignant :

Trimestre : Automne

Capacité d'accueil : 25

Description de l'annuaire

Le cours est conçu pour offrir un parcours historique de la musique (langage, technique, esthétique) de la seconde moitié du XXe siècle en relation avec son contexte socioculturel.

Objectifs

- 1- Acquérir une bonne connaissance de l'histoire de la musique occidentale de la seconde moitié du XXe siècle en la situant dans son contexte social, économique et culturel.
- 2- Approfondir la connaissance des principaux courants esthétiques, des formes, des genres, des styles et des compositeurs ayant marqué l'histoire de la musique occidentale de la seconde moitié du XXe siècle.

Sujets abordés

- Le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : contexte social, économique et culturel
- Les bouleversements culturels au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (les grands courants artistiques de la seconde moitié du XXe siècle)
- Le sérialisme intégral (Messiaen, Boulez, Stockhausen, Babbitt, Stravinsky)
- La "seconde modernité" (Boulez, Carter, Ligeti, Berio, Nono, puis Ferneyhough, Schnittke, Gubaidulina, Rihm, Saariaho)
- La musique aléatoire (Cage)
- Le minimalisme (Reich, Riley)
- L'école spectrale française
- Développements technologiques (Musique concrète, Musique électronique, Électroacoustique, Informatique et musique)
- Nouvelles ressources instrumentales : vers le post-modernisme (Citations et collages, Jazz, Rock et influences populaires, Retour(s) à la tonalité)
- Les crises de la musique contemporaine au XXe siècle (Public, Institutions, Politiques)
- Création musicales et institutions
- Diffusion et publics

Formule pédagogique

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

Travaux et évaluation

travail de session 30 %
exposé en classe d'une durée de 15 minutes 20 %
participation au colloque international de l'OICCM 20 %
examen de fin de session (avec écoutes) 30 %

Bibliographie

Ouvrages généraux

- 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.
- DELIÈGE, Célestin, *Cinquante ans de modernité musicale : de Darmstadt à l'Ircam, Sprimont (Belgique) : Mardaga*, 2003.
- 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.
- 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.
- SCHWARTZ, Elliott et GODFREY, Daniel, *Music since 1945 : Issues, Materials, and Literature*, New York : Schirmer Books, 1993.
- 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.
- 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.
- 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, Frédérick, *Des compositeurs au XXe siècle*, traduit de l'anglais par Gérard Brunschwig, Paris : Éditions Parution, 1988.
- GRIFFITHS, Paul, *György Ligeti*, Londres : Robson Books, 1997.
- GÜT, Serge, *Le groupe Jeune France*, Paris : Honoré Champion, 1984.
- HALBREICH, Harry, *Olivier Messiaen*, Paris : Fayard/Fondation SACEM, 1980.
- HARVEY, Jonathan, *The Music of Stockhausen: An Introduction*, Londres : Faber and Faber, 1975.
- JAMEUX, Dominique, *Pierre Boulez*, Paris : Fayard/Fondation SACEM, 1984.
- 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.
- KURTZ, Michael, *Stockhausen: A Biography*, Londres : Faber and Faber, 1992.
- LESURE, François, *Claude Debussy*, Paris : Klincksieck, 1994.
- MARNAT, Marcel, *Maurice Ravel*, Paris : Fayard, 1986.
- MATOSSIAN, Nouritza, *Iannis Xenakis*, Paris : Fayard/Fondation SACEM, 1981.
- 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.
- MICHEL, Pierre, György Ligeti, Paris : Minerve, 1985.
- ORLEDGE, Robert, Charles Koechlin (1867-1950) His Life and Works, Chur (Suisse) : Harwood Academic Publishers, 1989.
- OSMOND-SMITH, David, Berio, Oxford : Oxford University Press, 1991.
- OUELLETTE, Fernand, Edgar Varèse, Paris : C. Bourgeois, 1989.
- POTTER, Caroline, Henri Dutilleux: His Life and Works, Aldershot (Angleterre), Brookfield (États-Unis) : Ashgate, 1997.
- 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.
- REVILL, David, The Roaring Silence: John Cage, a Life, New York : 1st U.S. Ed., 1992.
- 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.
- 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.
- 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.
- BOSSEUR, Dominique et Jean-Yves, Révolutions musicales. La musique contemporaine depuis 1945, Paris : Minerve, 1999.
- 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.
- FLEURY, Michel, L'impressionnisme et la musique, Paris : Fayard, 1996.
- HUYNH, Pascal, La musique sous la république de Weimar, Fayard, Paris, 1998.
- JAMEUX, Dominique, L'école de Vienne, Paris : Fayard, 2002.
- LEIBOWITZ, René, Introduction à la musique de douze sons les Variations pour orchestre op. 31 d'Arnold Schönberg, Paris : L'Arche, 1949 (rééd. 1974).
- MERTENS, Wim, American Minimal Music, New York : Kahn & Averill, Broude, Londres, 1983.
- MESSING, Scott, Neoclassicism in Music. From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic, Ann Arbor / London : UMI Research Press, 1988.
- 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.

Divers

AGUILA, Jesus, Le domaine musical. Pierre Boulez et vingt ans de création musicale, Paris : Fayard, 1992.

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.

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.