

Faculté de musique

MUL 3333X et 6333X – Courants historiques en musique, art et société
Automne 2024

Plan de cours

Professeur : Sylvain Caron
sylvain.caron@umontreal.ca
Tél. : (514) 343-6428 – local B-756
Disponibilités : sur rendez-vous

Descriptif à l'annuaire

Grands courants de l'histoire de la musique. Lien avec les arts visuels et les faits sociaux influents, à partir de thèmes qui traversent l'histoire occidentale. Principes de la périodisation. Étude de la notion de correspondance dans les collaborations entre musiciens et artistes.

Objectif général

Parcourir transversalement l'histoire au moyen de certains récits ou genres, en tenant compte des caractéristiques propres à une période, des courants d'idées (*Zeitgeist*) et des enjeux de représentation propres à chaque art. Plutôt que de couvrir exhaustivement toutes les périodes, ce cours se penche plutôt sur des *cas* permettant de penser l'histoire par récits, par genres ou par esthétiques, de manière synchronique ou diachronique.

Objectifs spécifiques

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

- Relier des œuvres picturales et musicales, à la lumière des caractéristiques communes ou divergentes.
- Construire un discours sur les œuvres à la fois sensible (perception et subjectivité affinées) et documenté (sources, études, analyse) avec un vocabulaire apte à traduire les idées avec justesse et précision, et avec une méthode qui permet d'organiser le texte selon quatre types (Nattiez).
- Replacer les objets artistiques dans le contexte socio-culturel d'où ils sont issus, en identifiant les stratégies de création, les enjeux, les idéologies et les discours sur les œuvres, afin de développer une problématique historiquement informée.

Informations pédagogiques

- Le cours ne fait pas appel à la lecture de partitions; aucun préalable musical n'est requis. Cependant, il est fortement recommandé que les étudiants aient des bases en histoire de la musique ou en histoire de l'art (chronologie et grandes périodes), ainsi qu'en méthodologie (recherche de l'information, normes bibliographiques, présentation et structuration d'un travail universitaire).

- Veuillez impérativement prendre connaissance de la politique universitaire en matière d'intégrité et de plagiat. Le bon usage de la citation textuelle ou d'idée est lié à votre capacité à entrer en dialogue avec un auteur, et d'insérer celui-ci dans votre propre pensée sans pour autant la substituer à la vôtre. Voir : www.integrite.umontreal.ca/
- La date limite pour un abandon sans mention d'échec est fixée au vendredi 15 novembre. Une demande d'abandon ne sera prise en compte que si le formulaire prévu à cet effet a été rempli et déposé au secrétariat académique (et non au professeur!).
- Évaluation de l'enseignement : votre professeur y accorde une grande importance, puisqu'aucun ajustement n'est possible sans rétroaction. Vos commentaires sont plus particulièrement utiles. Vous bénéficiez des commentaires faits les années passées : veuillez y contribuer en participant tous. L'évaluation se fera en ligne et sera annoncée.
- Veuillez consulter et observer les consignes du guide de présentations des travaux écrits de la Faculté de musique, rédigé par Marie-Hélène Benoit-Otis et Marie-Pier Leduc, ainsi que le complément écrit par votre professeur.

Formule pédagogique

- Les activités en classe comprennent des présentations magistrales, mais visent également la discussion et la réflexion critique en classe. Des notes de cours hebdomadaires, déposées sur Studium, complètent l'information de manière plus factuelle.
- Il y a une visite de groupe au Musée des beaux-arts de Montréal, avec des travaux qui y sont reliés.
- Pour atteindre les objectifs du cours, vous devez notamment :
 - réviser la matière vue en classe chaque semaine;
 - participer aux discussions en classe;
 - lire les textes donnés;
 - faire une recherche personnelle en lien avec votre travail final.

Travaux et évaluation

• Présentation d'un objet visité au MBAM	10 %
• Projet de travail final	15 %
• Participation aux activités et discussions en classe	10 %
• Travail final	40 %
• Test récapitulatif	25 %

Critères d'évaluation

- Pertinence de l'écrit (forme et contenu) dans un contexte de médiation culturelle érudite et inter artistique.
- Utilisation des connaissances vues en classe : faits, dates (approximatives), méthodes, mise en relation peinture-musique, caractéristiques des courants, etc.
- Capacité de mettre en récit : qualité de la mise en intrigue, de l'argumentation, de la mise en relation des éléments, de leur corrélation ou résonance, etc.
- Habiletés à extrapoler : faire preuve de curiosité, aller au-delà des éléments donnés en classe, que ce soit d'ordre documentaire (à l'aide des lectures données), ou par un point de vue inédit sur les objets historiques étudiés.

Précisions sur les évaluations

- Des consignes détaillées pour chaque travail sont déposées sur Studium. Des exigences supplémentaires s'ajoutent pour les étudiants inscrits aux cycles supérieurs.
- Présentation d'un objet observé lors de la visite au Musée des beaux-arts de Montréal : lors de la visite, vous avez à choisir un objet et à le présenter *sous forme d'une notice de catalogue d'exposition* (une page), avec une ouverture vers la musique. La visite se fera en groupe; il y aura des frais d'entrée.
- Projet travail final : votre sujet doit intégrer directement ou indirectement l'une des œuvres vues lors de la visite au MBAM et la relier à une dimension musicale.
- Travail final : il devrait permettre de documenter une activité culturelle croisant une œuvre musicale et un objet (ou quelques-uns) contenu dans l'exposition du MBAM. Il est nécessaire d'obtenir la note de passage dans le travail final afin de pouvoir obtenir la note de passage dans le cours.
- Test récapitulatif : il porte sur l'ensemble de la matière vue lors du trimestre. Toutes les réponses aux questions se trouvent dans la documentation déposée sur Studium (PowerPoint, choix de lectures, notes complémentaires...). Voir les précisions sur Studium.

Grille d'évaluation

Les évaluations sont notées sur 10 à cause des contraintes de Studium. La manière de corriger correspond toutefois à la notation littérale. Voici une table des correspondances pour le 1er cycle. Aux études supérieures, la note de passage est plutôt C.

9,5 – 10	travail exceptionnel	A+
8,5 – 9,4	répond totalement aux exigences	A
8,0 – 8,4	répond presque totalement aux exigences	A-
7,7 – 7,9	répond bien aux exigences	B+
7,5 – 7,6	répond plutôt bien aux exigences	B
7,0 – 7,4	répond moyennement bien aux exigences	B-
6,6 – 6,9	répond faiblement aux exigences	C+
6,0 – 6,5	répond très faiblement aux exigences	C
5,5 – 5,9	répond tout juste aux exigences	C-
5,0 – 5,4		D
Moins de 6,5	ne répond pas aux exigences	E – F

Calendrier de la matière

L'exposition visitée au MBAM s'intitule *Vice, vertu, désir, folie : trois siècles de chefs-d'œuvre flamands*. Attention : l'exposition se termine le 20 octobre. Voir le site du Musée pour plus de détails : <https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/vertu-vice-desir-folie/>

- 9 septembre (cours 1) – Relier la peinture et la musique : entre méthode et sensibilité
- 16 septembre (cours 2) – Au sujet de l'exposition au MBAM
- 20 septembre à 13 h 30 (cours 3) – visite au Musée des beaux-arts de Montréal
- 23 septembre (cours 4) – Révolutions et refondations en France au tournant du XIXe siècle
- 30 septembre (cours 5) – Le romantisme en Allemagne : Friedrich et Schubert
- 4 octobre : remise du travail sur l'objet choisi lors de la visite au Musée des beaux-arts
- 7 octobre (cours 6) – L'œuvre d'art totale
- (14 octobre : pas de cours, Action de grâce)
- 15 octobre : remise du descriptif du travail final
- 21 octobre (cours 7) – L'impressionnisme musical existe-t-il ?
- 28 octobre (cours 8) – Musique et symbolisme
- 4 novembre (cours 9, à distance et asynchrone, avec un PowerPoint narré sur Studium) – Iconographie, iconologie et musique; le cas du *Magnificat*.
- 11 novembre (cours 10) – L'expressionnisme et la musique
- 18 novembre (cours 11) – Jean-Yves Bosseur : a) L'art sonore; b) La partition graphique
- 25 novembre (cours 12) – Du Bauhaus à Kupka : idée de la musique et abstraction. Le cas Riopelle.
- 2 décembre (cours 13) – Au sujet de quelques -ismes
- 9 décembre : remise du travail final
- 10-13 décembre : test récapitulatif

Bibliographie générale¹

- BELTING, Hans ([1994] 2014). *Miroir du monde : l'invention du tableau dans les Pays-Bas*, Paris, Hazan
- BOSSEUR, Jean-Yves (2008). *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, Paris, Minerve.
- BOSSEUR, Jean-Yves (2020). *L'Art sonore*, Paris, Minerve.
- BURKHOLDER, J. P., GROUT, D. J, PALISCA, C. V. (2014). *A History of Western Music*, New York, Norton, 9e édition.
- CARON, Sylvain (2011). « Le thème de l'Annonciation chez Denis et Caplet : de l'icône picturale à l'icône musicale », dans Michèle Barbe, (dir.), *Musiques et arts plastiques : la traduction d'un art par l'autre – principes théoriques et démarches créatrices*, Paris, L'Harmattan.
- DENVIR, Bernard (2007). *L'Art moderne*, Paris/Londres, Thames & Hudson.
- GOMBRICH, Ernst H. (2001). *Histoire de l'art*, Paris, Phaidon, 1963-2001 (1950-1995 pour l'original en anglais). Le livre existe en format normal ou en format de poche.

¹ Une bibliographie spécifique à chaque cours sera incluse dans la documentation hebdomadaire déposée sur Studium.

- KLEE, Paul (1956/1985). « Approches de l'art moderne », dans *Théorie de l'art moderne*, Paris, Denoël, 1985 (1956 pour l'édition originale en allemand).
- NATTIEZ, Jean-Jacques (dir., 2007), *Musiques – une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 4 : *Histoire des musiques européennes*, Arles/Paris, Actes Sud/Cité de la musique.
- NATTIEZ, Jean-Jacques (2010). *La musique, les images et les mots*, Montréal, Fides, coll. Métissages.
- NECTOUX, Jean-Michel (2005). *Harmonie en bleu et or – Debussy, la musique et les arts*, Paris, Fayard.
- MARKS, Lawrence E. (1978). *The Unity of the Senses – Interrelations among the Modalities*, New York, San Francisco et Londres, Academic Press.
- PANOFSKY, Erwin (1977 [1939]). *Essais d'iconologie- les thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance*, Paris, NRF-Gallimard, 1967 pour la traduction française, 1939 pour l'original en anglais.
- PANOFSKY, Erwin (2010). *Les Primitifs flamands*. Paris, Hazan. Traduit de l'anglais par Dominique le Bourg. Édition originale : *Early Netherlandish Painting*, Harvard University Press, 1953.
- PROST, Antoine (1996). *Douze leçons sur l'histoire*, Paris, Seuil.
- SABATIER, François (1995). *Miroirs de la musique*. Tome premier (XVe – XVIIIe siècles); tome deuxième (XIXe – XXe siècles), Paris, Fayard.
- SHEPHARD, Tim et LEONARD, Anne (dir., 2019). *The Routledge Companion to Music and Visual Culture*, New York et Londres, Routledge.

Ressources électroniques

- Encyclopédie Universalis : veuillez utiliser la version complète (accessible par l'UdM ou sur DVD) et non la version publique abrégée.
- Erudit : une plate-forme qui regroupe les publications électroniques francophones provenant de plusieurs revues savantes en sciences humaines.
- Grove Art online
- Grove Music online
- Guide des difficultés de rédaction en musique : <http://www.mus.ulaval.ca/roberge/gdrm/index.htm>
- International Index to Music Periodicals
- JSTOR
- RILM Abstract

Attention : Aucune citation provenant de Wikipédia ne sera considérée comme valable dans le cadre de ce cours. Les articles de *Wikipédia* peuvent servir de prise de contact avec un sujet, mais les informations doivent être contre-vérifiées et étoffées par des documents signés et validés scientifiquement.