
Sujet : Courants historiques en musique, art et société	Sigle :	MUL 6333X/MUL 3333X
	Crédits :	3
Professeur : Sylvain Caron	Trimestre	
	Capacité d'accueil :	35

Plan de cours

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.

Objectifs généraux

- Acquérir une vue d'ensemble sur quelques courants majeurs de l'histoire de la musique en Occident, de la Renaissance jusqu'à nos jours, dans leurs relations aux arts visuels.
- S'initier aux grands principes de la construction de l'histoire, aux réalités et aux équivoques de la périodisation, à la lumière des caractéristiques communes ou divergentes entre la musique et la peinture.
- Replacer les objets musicaux et artistiques dans le contexte socio-artistique d'où ils sont issus. Cela permettra de mieux saisir les stratégies de création et leurs enjeux, et de penser le discours sur les œuvres en fonction de questions actualisées.
- Parcourir transversalement l'histoire au moyen de certains thèmes ou figures, qui serviront de fils conducteurs permettant de mieux saisir les caractéristiques propres à chaque période.
- Réfléchir sur les notions de *Zeitgeist*, de correspondances entre les arts et de modes de représentation propres à chaque art.

Informations importantes

- Ce cours propose une approche de l'histoire de la musique assez particulière. Loin de couvrir exhaustivement toutes les périodes, il a plutôt pour but de donner des outils permettant de penser l'histoire, de construire un récit à partir de faits et d'entrer en dialogue avec des stratégies de création de différentes époques.
- Préalables : aucun préalable musical n'est requis. Par contre, des connaissances en méthodologie sont nécessaires pour la prise de notes, la recherche documentaire et la présentation des références. Il s'agit d'un cours d'histoire de niveau avancé.
- 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 le 16 mars. 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.

Formule pédagogique

- Cours magistraux
- Sur Studium :
 - Des documents : le Powerpoint de chaque cours sera mis en ligne la veille du cours, alors qu'un texte récapitulatif sera mis en ligne le lendemain.
 - Des activités : test, forums...
 - Des informations mises à jour chaque semaine

Travaux et évaluation

- Participation à Studium 35 %
- Travail de session 65 %

Pour atteindre les objectifs du cours, vous devez :

- Réviser la matière vue en classe chaque semaine.
- Lire les textes donnés en préparation au cours ou suite au cours.
- Faire une synthèse de chaque cours en répondant aux questions données

Critères d'évaluation

- Assimilation des connaissances : faits, dates (approximatives), méthodes, 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 causalité ou résonance, etc.
- Habilités 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.

Au sujet de la participation à Studium

Les activités nécessitant votre participation sur Studium prendront la forme de réponses à des questions à développement (forum), recherche documentaire, petits tests, définitions à donner. La régularité de la participation aux questions ouvertes sur une longue période de temps sera prise en compte dans l'évaluation. *Aux études supérieures*, les étudiants auront un rôle plus actif, notamment en animant certaines questions du forum. En plus de favoriser une plus grande interaction entre étudiants, ce mode d'intervention vise le développement d'une capacité de réflexion personnelle et d'esprit critique.

Pour le travail de session

Un travail long (une vingtaine de pages) sur un sujet à discuter avec le professeur. La date limite pour la validation du sujet (descriptif et bibliographie) est le 1er février.

Contenu hebdomadaire

- Cours 1
Présentation générale. Enquête historique et mise en intrigue. Art et représentation.
- Cours 2
La Renaissance : un rapport nouveau entre l'Art et la Nature. Générations et foyers.
- Cours 3
Le Baroque : passions et discours mis en musique. Le Zeitgeist.
- Cours 4
Un XVIIIe siècle multiple : style galant, classicisme, plasticité des formes et expression.
- Cours 5
Le mythe d'Orphée : un regard transhistorique
- Cours 6
L'harmonie des sphères et le nombre musical : de Pythagore à Henri Dutilleux.
- Cours 7
Examen de mi-trimestre (60 minutes) – 2e partie : l'évolution du statut du créateur.
- Cours 8
Une communauté de peintres, poètes et musiciens dans le Paris fin de siècle.
- Cours 9
Du classicisme au romantisme : Sturm und Drang, Beethoven, Schubert et Mendelssohn.
- Cours 10
Une mise en récit musicale et picturale : Annonciation et Magnificat.
- Cours 11
De la mythologie wagnérienne à l'expressionnisme. Le cas Schönberg-Kandinsky.
- Cours 12
Quelques courants du second XXe siècle. Le *Poème électronique* de Varèse/Le Corbusier.
- Cours 13
En lien avec le Musée des beaux-arts de Montréal : 1- Refus global et modernité musicale dans le Québec de l'après-guerre ; 2- autre sujet à préciser selon les expositions en cours.
- Cours 14 : Examen final

Ouvrages de référence principaux

- GOMBRICH, Ernst H., *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.
- GROUT, Donald J., Burkholder, Peter J. et Palisca, Claude V., *A History of Western Music*, 8e édition, New York, W. W. Norton, 2010.
- LANG, Paul Henry, *Music in Western Civilization*, New York et Londres, Norton, 1997.
- NATTIEZ, Jean-Jacques, « À propos de quelques concepts fondamentaux pour l'écriture de l'histoire de la musique », dans *Histoire de la musicologie et sémiologie de l'historiographie musicale*, Collection « Conférences de l'Université » [Université des Arts « Georges Enesco », Iasi, Roumanie], Editura Artes, Iasi, 2005, p. 110-141. Article numérisé disponible sur le Webdépôt du cours.
- PROST, Antoine, *Douze leçons sur l'histoire*, Paris, Seuil, 1996.
- WEISS, Piero et TARUSKIN, Richard, *Music in the Western World : a history in documents*, New York and London, Schirmer, 2007 (2e édition).
- WRIGHT, Craig et SIMMS, Bryan, *Music in Western Civilization*, Belmont (CA), Thomson Schirmer, 2006.

Bibliographie générale

- ATLAS, Allan W., *Renaissance Music – Music in Western Europe (1400-1600)*, New York et Londres, W. W. Norton, 1998.
- BARBE, Michèle (dir.), *Musique et arts plastiques : la traduction d'un art par l'autre*, Paris, L'Harmattan, 2011.
- BARBIER, Patrick, *La Venise de Vivaldi – musique et fêtes baroques*, Paris, Grasset, 2002.
- BELTRANDO-PATIER, Marie-Claire, *Histoire de la musique*, Paris, Bordas, 1982 (aussi chez Larousse / In extenso, 1998 et 2002)
- BEAUSSANT, Philippe, *Passages – De la Renaissance au Baroque*, Paris, Fayard, 2006.
- BEAUSSANT, Philippe, *Le chant d'Orphée selon Monteverdi*, Paris, Fayard, 2002.
- BOSSEUR, Jean-Yves, *Musique et arts plastiques – interactions au XXe siècle*, Paris, Minerve, 1998.
- BOSSEUR, Jean-Yves, *Musique et Beaux-arts – de l'Antiquité au XIXe siècle*, Paris, Minerve, 1999.
- BOSSEUR, Jean-Yves, *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, Paris, Minerve, 2008.
- CANTAGREL, Gilles, *De Schütz à Bach – La musique du Baroque en Allemagne*, Paris, Fayard, 2008.
- CARON, Sylvain, DUCHESNEAU, Michel et DE MÉDICIS, François (dir.), *Musique et modernité en France*, Montréal, PUM, 2006.
- DENVIR, Bernard, *L'Art moderne*, Paris/Londres, Thames & Hudson, 2007.
- EINSTEIN, Alfred, *La musique romantique*, Paris, Gallimard, 1984.
- FAURE, Michel, *Musique et société, du Second Empire aux années vingt : autour du Saint-Saëns, Fauré, Debussy et Ravel*, Paris, Flammarion, 1985.
- FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte, *Félix Mendelssohn*, Paris, Fayard, 2003.
- FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte, *La musique dans l'Allemagne romantique*, Paris, Fayard, 2009.
- FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte, *Le Postromantisme musical, de Brahms à Mahler et Strauss*, Paris, Fayard, 2010.

- GOMBRICH, Ernst H., *L'Art et l'illusion*, Paris, Gallimard, 1996 (original : Art and Illusion, 1960).
- HEARTZ, Daniel, *Music in European Capitals : The Galant Style, 1720-1780*. New York et Londres, W. W. Norton, 2002.
- HEARTZ, Daniel, *Mozart, Haydn and early Beethoven*. New York et Londres, W. W. Norton, 2009.
- HILL, John Walter, *Baroque Music – Music in Western Europe 1580-1750*, New York et Londres, W. W. Norton, 2005.
- KLEE, Paul, « Approches de l'art moderne », dans *Théorie de l'art moderne*, Paris, Denoël, 1985 (1956 pour l'édition originale en allemand).
- MAMY, Sylvie, *Vivaldi*, Paris, Fayard, 2011.
- MORGAN, Robert P., *Twentieth-Century Music*, New York et Londres, Norton, 1991.
- NATTIEZ, Jean-Jacques (dir.), *Musiques – une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 4 : *Histoire des musiques européennes*, Arles, Actes Sud, 2007.
- NATTIEZ, Jean-Jacques, *La musique, les images et les mots*, Montréal, Fides, coll. Métissages, 2010.
- NECTOUX, Jean-Michel, *Harmonie en bleu et or – Debussy, la musique et les arts*, Paris, Fayard, 2005.
- PANOFSKY, Erwin, *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, *Idea*. Paris, NRF-Gallimard, 1989 (1924-1925 pour l'original en allemand).
- PERKINS, Leeman, *Music in the Age of the Renaissance*, New York et Londres, W. W. Norton, 1999.
- PROUST, Dominique, *L'harmonie des sphères*, Paris, Seuil, 2001, coll. Science ouverte.
- RAMOS, Julie, *Nostalgie de l'unité – paysage et musique dans la peinture de P. O. Runge et C. D. Friedrich*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
- SABATIER, François, *Miroirs de la musique*. Tome premier (XVe – XVIIIe siècles); tome deuxième (XIXe – XXe siècles). Paris, Fayard, 1995.
- SOUILLER, Didier, *La littérature baroque en Europe*, Paris, Presses universitaires de France (PUF), 1988.
- VEYNE, Paul, *Foucault, sa pensée, sa personne*, Paris, Albin Michel, 2008.
- VEYNE, Paul, *Comment on écrit l'histoire*, Paris, Seuil, 1971.
- WOODFIELD, Edward, *Gombrich : l'essentiel*, Paris, Phaidon, 2003.

Ressources électroniques

Ces ressources sont disponibles gratuitement, à partir du site de la bibliothèque de musique de l'UdeM ou par accès distant avec utilisation de proxy. Veuillez consulter le personnel de la bibliothèque pour toute question concernant l'accès à ces ressources. Par ailleurs, pour un accès hors UdeM, vous pouvez vous abonner à la BANQ qui, dans la section musique de ses ressources électroniques, offre l'accès à bon nombre de sites mentionnés ci-dessous.

Pour accéder aux ressources électroniques de l'UdeM :

- <http://www.bib.umontreal.ca/MU/>

Nom des ressources électroniques :

- Encyclopédie Universalis : veuillez utiliser la version complète (accessible par l'UdM ou sur DVD) et non la version publique abrégée.
- Grove Music online
- Grove Art online
- International Index to Music Periodicals
- JSTOR
- RILM Abstract
- Naxos Music Library

Ressource hors campus

- IMSLP – Petrucci Music Library (partitions libres de droit) : <http://imslp.org/wiki/>
- Google Livres : contient plusieurs extraits numérisés de livres figurant dans la bibliographie : <http://books.google.ca/bkshp?hl=fr&tab=wp>
- Wiki Sources : <http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil>
- Bibliothèque et archives nationales du Québec : <http://www.banq.qc.ca/>
- Guide des difficultés de rédaction en musique : <http://www.mus.ulaval.ca/roberge/gdrm/index.htm>

Attention : la ressource *Wikipédia* n'est pas acceptée comme référence dans le cadre de ce cours, puisque les articles ne sont pas validés par un comité scientifique.