

LIVRET DES DISCIPLINES COMPLEMENTAIRES

COMPLEMENTARY SUBJECTS
BOOKLET

ANNEE 2020-2021

ACADEMIC YEAR 2020-2021

PREAMBULE : DISCIPLINES COMPLEMENTAIRES - DEFINITIONS ET REGLES

Est « complémentaire » toute discipline qui n'est pas principale. Les cursus associent à l'enseignement de la spécialité, plusieurs disciplines complémentaires imposées ou au choix de l'étudiant parmi une liste prédéfinie de cours selon le cursus de sa spécialité. Les disciplines complémentaires sont affectées dans les Unités d'enseignement de connaissance et de pratiques associées (UE2), d'enseignements transversaux (UE3) et optionnels (UE4) spécifiques au cursus.

Parmi elles, les **disciplines complémentaires dites « de culture »** sont réparties en deux catégories :

LES 2 CATEGORIES DE DISCIPLINES DE CULTURE	
Catégorie Culture artistique	Catégorie Étude des langages musicaux
- art et civilisation - ethnomusicologie - histoire de la musique	- analyse appliquée - analyse des musiques des XXe et XXIe siècles - <i>ars musica</i> (étude des langages musicaux de l'époque médiévale, baroque et renaissance) : voir disciplines spécifiques musique ancienne ¹ - Bases Scientifiques des Technologies Nouvelles - écriture complémentaire

Selon leur place dans le cursus, les **disciplines de culture** prennent la qualité de :

- « **Dominante** » : la discipline de culture dominante choisie doit être suivie pendant 4 semestres ;
- « **Auxiliaire** » : les disciplines de culture auxiliaires peuvent être suivies pendant moins de 4 semestres ;

A noter également : Les disciplines de culture peuvent être choisies au titre d'unités d'enseignements optionnels (UE4) si elles n'ont pas été choisies au titre de dominante ou d'auxiliaire.

En premier cycle, les instrumentistes modernes² suivent au moins un semestre d'une discipline de culture de la catégorie culture artistique et au moins un semestre d'une discipline de culture de la catégorie études des langages musicaux. Ces semestres obligatoires peuvent être suivis indifféremment en DNSPM1, 2 ou 3.

Précisions sur les disciplines optionnelles

Les disciplines optionnelles sont des disciplines complémentaires et obligatoires suivies dans le cadre des unités d'enseignements optionnels (UE4). Elles permettent à l'étudiant de découvrir des techniques, des pratiques et des savoir-faire différents de ceux imposés dans son cursus.

L'étudiant choisit ses disciplines optionnelles parmi toute l'offre pédagogique collective du CNSMD (dont enseignements dans le cadre du DE en cas de double cursus) à laquelle s'ajoutent les enseignements proposés par les partenaires du CNSMD : enseignements de l'Université Lumière Lyon 2 (inscription en licence et partenariat master), et modules partagés du Collège des hautes études Lyon-Sciences- CHEL(s). Les disciplines de culture peuvent être choisies comme disciplines optionnelles, dans la mesure où elles n'ont pas été déjà retenues comme discipline dominante ou auxiliaire.

Précisions sur les disciplines supplémentaires

L'étudiant peut demander à suivre des disciplines supplémentaires non prévues dans son cursus. Ces disciplines sont évaluées par l'enseignant mais elles ne donnent pas lieu à la délivrance d'ECTS. En revanche, leur validation peut être mentionnée dans l'attestation de diplôme de 1er cycle ou de 2^d cycle.

¹ Places réservées en priorité aux étudiants du département Musique Ancienne

² Les étudiants des départements de Musique ancienne, Voix, Culture musicale et Création musicale ne sont pas concernés.

Le Livret des disciplines complémentaires est annexé au Règlement des études.

Pour contacter les enseignant, l'étudiant peut utiliser l'adresse générique : **prénom.nom@cnsmd-lyon.fr**

PREAMBLE : COMPLEMENTARY DISCIPLINES – DEFINITIONS AND RULES

Complementary disciplines

All the disciplines apart from the principal discipline are “complementary”. The curriculum associates several complementary disciplines to the teaching of the specialty. These disciplines are either imposed or chosen by the student from a predefined list of courses depending on the curriculum of their specialty. They are allocated in the following teaching Units (UE): knowledge and associated practice (UE2), transversal studies (UE3) and optional studies (UE4) teaching units specific to the curriculum.

Among them the “cultural” disciplines are divided into two categories:

The artistic culture disciplines and the disciplines concerning the study of musical language.

Cultural disciplines	
Artistic culture	Study of musical languages
- art and civilisation - history of music - ethnomusicology	- applied analysis - analysis of XX and XXI th c. music - ars musica (study of musical languages of the medieval, baroque and renaissance periods): see Early music specific disciplines ³ - writing - BSTN: scientific basics of new technologies

According to their status in a curriculum the disciplines of culture take on the following quality:

- « **Dominant** » : cultural discipline studied during 4 half-year terms
- « **Auxiliary** »: cultural discipline which can be studied for less than 4 half-year terms

Note also that Culture disciplines can also be chosen as **optional teaching units** (UE4) if they have not been chosen as a dominant or auxiliary.

In DNSPM, modern instrumentalists⁴ follow **at least one semester** (1 half year term) of a culture discipline in the **artistic culture category** and **at least one semester** of a culture discipline in the study of musical languages category. These compulsory semesters can be taken either in DNSPM1, 2 or 3.

Details on optional disciplines

The complementary disciplines studied as optional teaching units – UE4, « optional disciplines », allow the student to discover new techniques, practices and skills different from those imposed by their curriculum.

Their study **is not facultative** but they are chosen by the student among all the collective courses proposed by the CNSMD (including teaching in the framework of the state teaching diploma (DE) in the case of a dual curriculum) to which is added the courses proposed by the CNSMD's partners : Université Lumière Lyon 2 courses (registration in bachelor or master partnership), and the shared modules of the Collège des

³ Course in priority for students of the Early Music department

⁴ Does not concern students from the Early Music, Voice, Culture and Musical Creation departments.

hautes études Lyon-Sciences- CHEL(s). The cultural disciplines may be chosen as optional disciplines, as long as they have not already been selected as dominant or auxiliary disciplines.

Details on additional disciplines

The student can request to follow additional disciplines not stipulated in their curriculum. These disciplines are evaluated by the teacher but they do not give rise to the issue of ECTS. However, their validation may be mentioned in the certificate of 1st cycle or 2nd cycle diploma.

This *Supplementary Disciplinary Booklet* is annexed to the Study Regulations.

Generic address for contacting teachers : `firstname.lastname@cnsmd-lyon.fr`

SOMMAIRE

Préambule : Disciplines complémentaires - Définitions et règles	2
Preamble : complementary disciplines – Definitions and rules.....	3
DISCIPLINES DE CULTURE : CATEGORIE ETUDES DES LANGAGES MUSICAUX	8
Analyse appliquée / Applied analysis.....	8
Analyse des XX ^e et XXI ^e siècles / 20 th and 21 st century analysis.....	13
<i>Ars musica</i> : VOIR DISCIPLINES SPECIFIQUES DE MUSIQUE ANCIENNE.....	14
Bases Scientifiques des Techniques Nouvelles / Science of new techniques	15
Écriture complémentaire / Writing	16
DISCIPLINES DE CULTURE : CATEGORIE CULTURE ARTISTIQUE	18
 Art et civilisation / Art and civilisation	18
 Ethnomusicologie / Ethnomusicology	22
Histoire de la musique occidentale / History of western music	25
FORMATION MUSICALE.....	29
Formation musicale soutien / Music foundation course (revision course)	29
Formation musicale cours/ Music foundation courses.....	30
Informatique musicale (culture) / Computer music (culture).....	31
Initiation à l'analyse	32
Initiation à l'analyse soutien.....	35
DISCIPLINES INSTRUMENTALES ET VOCALES COMPLEMENTAIRES.....	36
Accompagnement au piano complémentaire / Piano accompaniment.....	36
Basson baroque complémentaire / Complementary baroque bassoon.....	37
Compétences au clavier	38
Cornet complémentaire	39
Déchiffrage / Sight-reading	40
Déchiffrage cuivres / Sight-reading - Brass.....	41
Déchiffrage percussions/ Sight-reading - Percussion	41
Hautbois baroque complémentaire / Baroque oboe.....	42
Improvisation à l'orgue.....	43
Improvisation au piano.....	44
Initiation au clavecin et à la basse continue pour les organistes / Introduction to basso continuo and the harpsichord	45
Initiation à la direction de chœurs / Introduction to choral conducting	46
Piano complémentaire / Complementary piano	47
Saqueboute Complémentaire / Complementary sackbut	52
Traverso complémentaire / Baroque flute.....	53
Trompette Baroque complémentaire / Baroque trumpet	54

Violoncelle Baroque complémentaire / Complementary baroque cello	55
DISCIPLINES SPECIFIQUES DEPARTEMENT MUSIQUE ANCIENNE	56
Accord et tempérament / Tuning and temperament	57
Ars musica Moyen-âge	58
Ars musica Baroque	60
Ars musica Renaissance.....	62
Basse continue Complémentaire / Complementary basso continuo	64
Discours musical / Musical discourse.....	65
Histoire de l'ornementation / History of ornamentation	66
Musique pour la Danse.....	68
Pratique vocale Musique ancienne / Early music vocal workshop –.....	69
Pratique vocale Moyen âge/ Early music vocal workshop	70
Pratique vocale Renaissance/ Early music vocal workshop –.....	71
Pratique vocale Baroque / Early music vocal workshop	72
DISCIPLINES SPECIFIQUES DEPARTEMENT VOIX ET DIRECTION DE CHOEURS	73
Musique ancienne avec chef de chant	73
Musique ancienne avec chef de chant option	74
Technique vocale individuelle	75
Travail corporel	76
Travail scénique	77
DISCIPLINES SPECIFIQUES DEPARTEMENT CULTURE.....	78
Théories de l'analyse / theories of analysis	78
DISCIPLINES SPECIFIQUES DE CREATION MUSICALE.....	79
Atelier d'improvisation : VOIR PRATIQUE D'ENSEMBLE.....	79
 Informatique musicale /Computer music.....	79
 Introduction aux techniques du son /Introduction to sound techniques	82
Laboratoire Espace Transversal de Création (ETC-Lab) TRANSVERSAL CREATION SPACE (ETC-Lab)	83
Scènes ActuelleS : VOIR PRATIQUES D'ENSEMBLE.....	84
Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Computer-assisted music (CAC).....	84
Orchestration.....	86
 Orchestration appliquée à la musique de film Orchestration applied to film music	87
 Techniques de composition pour l'image / Composition for screen techniques	88
Voix, texte et musique, de l'abstraction à la narration /Voice, text and music, from abstraction to narration.....	89
PRATIQUES D'ENSEMBLE	90
Atelier d'improvisation obligatoire / Improvisation workshop.....	90
Atelier d'improvisation optionnel / Optional improvisation workshop	91
Chant choral / Choral singing.....	92
Ensemble vocal/ Vocal ensemble	93

Scènes ActuelleS/Scènes ActuelleS.....	94
Musique de chambre / Chamber music.....	95
PREPARATION AUX METIERS DE MUSICIEN	97
Aspects Pratiques du Métier / Pratical aspects of the profession.....	97
PEDAGOGIE.....	98
Pédagogie fondamentale / Pedagogy fundamental	98
Pédagogie fondamentale sensibilisation / Pedagogy fundamental.....	99
RECHERCHE.....	100
Méthodologie appliquée à un objet de recherche.....	100
COURS CHELS	102
Cours dans le cadre du CHEL'S	102
COURS LYON 2	103
Cours de l'Université Lyon II – Licence et Master de Musicologie	103
LANGUES.....	105
Allemand / German	105
Anglais / English	106
Italien / Italian.....	107

Cours accessibles aux étudiants Erasmus ou non-francophones (délivrés en français accessible ou anglais selon le cas, voir descriptif). Classes accessible to Erasmus or non-French speaking students (taught in accessible French or English as the case may be, see description)

ANALYSE APPLIQUEE / APPLIED ANALYSIS

Enseignant : Gabriel Marghieri

Durée hebdomadaire : 2h

Étudiants concernés : DNSPM - Bachelor et Master

Objectifs :

- ▶ Cette discipline poursuit le travail engagé dans la première année du cursus (DNSPM 1 - analyse générale) autour du répertoire instrumental (et vocal) du XVIIIe à la première moitié du XXe siècle. Elle permet d'établir des outils théoriques et pratiques dans les domaines harmoniques, mélodiques, formels, etc., tout en insistant sur la méthodologie et le cheminement dans l'œuvre. Plusieurs options de contenus et/ou de répertoires peuvent être proposés selon le niveau et les intérêts propres à l'étudiant.

Au cours de la deuxième année le travail s'oriente vers une mise en pratique des outils analytiques. Plusieurs domaines d'applications sont explorés :

- Analyse et écriture, axée autour de la monodie instrumentale : étude de pièces pour instruments seuls ou duos (trios) en vue de l'écriture d'une pièce pour son instrument et d'une pièce pour un autre (ou deux autres) instrument(s)
- Analyse et transcription : mise en œuvre des outils d'analyse et initiation aux techniques instrumentales en vue de la réalisation de transcriptions.
- Analyse et étude critique d'interprétations (enregistrements)

Organisation générale du cours : Cours collectifs, un exposé individuel demandé par an, cours magistraux, participation active de chacun souhaitée.

Modalités de validation : Travaux personnels et contrôle en cours

Chaque semestre fait l'objet d'une note de contrôle continu sur 20.

Titre le logiciel Cadence : *Analyse appliquée -Analyse d'œuvres*

Horaires : Mardi 8h-10h.

Niveau : DNSPM.

Objectifs : Analyse d'œuvres du Baroque à 1940.

Programme de l'année : A définir en début d'année.

Organisation générale du Cours : Cours collectif (théorique)

Modalités de validation : Un exposé individuel demandé par an / Participation active de chacun souhaitée.

Titre le logiciel Cadence : *Analyse appliquée-Analyse approfondissement*

Horaires : Jeudi 10h-12h.

Niveau : Master

Objectifs : Approfondissement des connaissances en Analyse des périodes classique, romantique, début XXe.

Programme de l'année : A définir en début d'année, selon des désirs et les besoins.7

Organisation générale du cours : Cour collectif (théorique) de 1 à 4 semestres.

Modalités de validation : Un exposé individuel demandé par an / Participation active de chacun souhaitée.

Enseignant : Philippe Gouttenoire

Durée hebdomadaire : Cours collectif de 2 heures

Étudiants concernés :

Tous les étudiants (interprètes, culture ou création musicale), licence ou master.

Objectifs :

- L'objectif des cours d'analyse appliquée est de donner des outils de compréhension des langages musicaux (de 1750 à 1940 environ) directement en prise avec les préoccupations des interprètes. Le cours comprend l'acquisition de connaissances théoriques et historiques et le développement de techniques d'analyse spécifiques à chaque style ou époque étudiée.

Programme de l'année 2020/2021 :

Cours 1 : De la phrase à la forme, principes méthodologiques et pratiques.

Semestre 1 : syntaxe mélodique de la musique tonale – constructions et relations horizontales/verticales, ponctuations, phrasé, accentuation et agogique. Mise en perspective de l'analyse et de l'interprétation.

Semestre 2 : principales formes instrumentales des XVIIIe et XIXe siècles – repères historiques, outils méthodologiques, techniques et pratiques.

Cours 2 : Points de repères, 1830-1930.

Mise en relation des lectures analytiques et de l'interprétation. Programmes différents chaque année en fonction des groupes.

Semestre 1 : approfondissement des pratiques analytiques sur le répertoire du XIXe

Semestre 2 : introduction aux "classiques" du début XXe.

Cours 3 : Étude approfondie d'une œuvre ou d'un corpus clé du répertoire - mise en œuvre des outils d'analyse adaptés (selon le genre, le style, l'effectif...).

Semestre 1 : Mozart – concerti (piano, violon et concertantes)

Semestre 2 : Ravel – musique de chambre (quatuor, trio, sonates...)

Organisation générale du cours :

Travail en atelier, mêlant contenus théoriques et mises en pratique détaillées sur partitions. Mise à disposition de nombreux documents méthodologiques.

Le programme complet nécessite 2 ou 3 années. Les cours 1 et 2 sont conseillés sur l'année entière. Le cours 2 peut être suivi plusieurs années de suite (œuvres et/ou compositeurs différents d'un an sur l'autre). Les semestres du cours 3 sont indépendants et changent chaque année.

Modalités de validation :

Travaux réguliers, contrôles en cours et/ou travaux personnels de fin de semestre, écrits ou oraux selon les cours.

Titre logiciel Cadence : *Analyse appliquée-Niveau 1 méthodologie*

Enseignant : Philippe Gouttenoire

Horaires : Jeudi 11h-13h ou Vendredi 9h-11h.

Niveau : Niveau 1 méthodologie, Dominante 1ère année ou auxiliaire, DNSPM et Master.

Objectifs :

1er semestre : syntaxe mélodique de la musique tonale – constructions et relations horizontales/verticales, ponctuations, phrasé, accentuation et agogique. Mise en perspective de l'analyse et de l'interprétation.

2e semestre : principales formes instrumentales des XVIIIe et XIXe siècles – repères historiques, outils méthodologiques, techniques et pratiques.

Programme de l'année : "De la phrase à la forme : principes méthodologiques et pratiques ».

Organisation générale du Cours : Cours collectif / Intégration de savoirs théoriques, historiques et de travaux pratiques.

Modalités de validation : Travaux personnels et contrôles en cours.

Titre logiciel Cadence : *Analyse appliquée – Niveau2 approfondissement*

Horaires : Jeudi 14h-16h ou Vendredi 14h-16h.

Niveau : Niveau 2 approfondissement, dominante 2ème année ou auxiliaire, DNSPM & Master.

Objectifs :

Approfondissement des outils d'analyse et de leur mise en regard avec les problématiques de l'interprétation (XIXe siècle).

Programme de l'année : « Points de repères : 1830-1930. » / Approfondissement des pratiques analytiques sur le répertoire du XIXe (semestre 1) et introduction aux « classiques » du début du XXe (semestre 2). Mise en relation des lectures analytiques et de l'interprétation.

Organisation générale du Cours : Cours collectifs / Intégration de savoirs théoriques, historiques et de travaux pratiques / Parcours complet sur l'année universitaire. Il est cependant possible de séparer les deux semestres.

Modalités de validation : Travaux personnels (dominante) et contrôles en cours.

Titre logiciel Cadence : Analyse appliquée - Niveau 3 étude approfondie

Horaires : Vendredi 11h-13h.

Niveau : Niveau 3 étude approfondie, DNSPM (bon niveau) & Master métiers de la Culture musicale, ou auditeurs.

Objectifs : Étude approfondie d'une œuvre clé du répertoire, d'un corpus, ou d'une thématique transversale - mise en œuvre des outils d'analyse adaptés (selon le style et l'effectif...).

Programme de l'année :

Semestre 1 : Mozart - concerti (piano, violon et concertantes)

Semestre 2 : Ravel - musique de chambre (quatuor, trio, sonates...)

Organisation générale du Cours : Cours collectif (cours en atelier et en travaux dirigé).

Modalités de validation : Validation par exposés (sujets définis conjointement, en lien avec la recherche de Master).

Enseignants : Emmanuel Ducreux & Jean-Jacques Bénailly

Durée hebdomadaire : 2h

Étudiants concernés : DNSPM - Bachelor et Master

Objectifs :

- ▶ Capacité à analyser les musiques de la période. Connaissance des techniques musicales associées. compétences dans les techniques d'analyse des langages musicaux des XXe et XXIe siècles, connaissances des musiques; 1 compositeur, 1 année, 1 thématique par semestre. L'analyse XXe et XXIe siècles s'adresse à tous les étudiants désireux d'approfondir leur connaissance des langages musicaux développés pendant cette période. Aucun pré-requis, culturel ou technique, n'est demandé pour suivre cette discipline.

L'enseignement proposé balaye un large panorama, allant de Claude Debussy à nos jours, en mettant prioritairement l'accent sur les compositeurs ayant posé à travers leur œuvre une réelle problématique du langage musical. Loin d'être chronologique, cet enseignement s'articule autour de thématiques communes à plusieurs compositeurs (élargissement de la tonalité, musique sérielle, musique spectrale, musiques modales, musiques répétitives et minimalistes, musiques électroacoustiques ou mixtes, ...), ou s'arrête sur des figures de compositeurs qui, par leur approche des problématiques du langage musical ou l'originalité de leur réflexion, sont particulièrement marquantes et représentatives de cette époque.

En deuxième cycle, l'objectif est l'approfondissement des divers aspects de la discipline.

Programme de l'année 2020/2021 :

1er Cycle :

Semestre 1 : György Ligeti

Semestre 2 : Claude Debussy

Master :

Semestre 1 : Musiques spectrales (1)

Semestre 2 : Musiques spectrales (2)

Organisation générale du cours : cours collectif et travaux dirigés.

Titre logiciel Cadence : *Analyse XX XXIème siècle-Master*

Enseignant : Emmanuel Ducreux

Horaires : Jeudi 9h-11h.

Niveau : Master.

Objectifs :

Capacité à analyser les musiques de la période. Connaissance des techniques musicales associées.

Organisation générale du cours : Cours collectifs / 1semestre minimum, 2semestres préférables (sauf dominante, 4 semestres).

Modalités de validation : Travaux personnels et contrôles en cours.

Titre logiciel Cadence : *Analyse XX XXIème siècle-Bachelor*

Enseignants : Emmanuel Ducreux & Jean-Jacques Bénaily

Horaires : Mercredi 15h30- 17h30 ou Mercredi 17h30-19h30 ou Jeudi 11h-13h.

Niveau : Cycle I (Bachelor métiers de la culture musicale).

Objectifs :

Capacité à analyser les musiques de la période. Connaissance des techniques musicales associées.
Compétences dans les techniques d'analyse des langages musicaux du XX XXI siècle, Connaissances des musiques.

Organisation générale du Cours : Cours collectifs / 1 semestre minimum, 2 semestres préférables (sauf dominante, 4 semestres).

Modalités de validation : Contrôle continu / présentation orale d'une pièce du répertoire étudié.

ARS MUSICA : VOIR DISCIPLINES SPECIFIQUES DE MUSIQUE ANCIENNE

Etudiants concernés : obligatoire pour les DNSPM musique ancienne.

Ouvert aux autres étudiants instrumentistes, chanteurs ou chefs de chœurs dans la limite des places disponibles.

BASES SCIENTIFIQUES DES TECHNIQUES NOUVELLES / SCIENCE OF NEW TECHNIQUES

Titre logiciel Cadence : *Bases Scientifiques des techniques nouvelles*

Enseignant : Jean-Jacques Bénaily

Durée hebdomadaire : 1h30

Horaires : Mercredi 14h-15h30 ou Jeudi 14H/15H30

Étudiants concernés : DNSPM – Bachelor

Objectifs :

- ▶ Cette discipline a pour objectifs : l'approche d'une pensée logique structurée ; la connaissance de techniques informatiques actuellement en œuvre dans la démarche musicale ; une base mathématique permettant l'étude de problèmes liés notamment à des questions relatives à l'art.

L'enseignement propose aux étudiants :

- l'étude élémentaire de notions physiques fondamentales liées aux phénomènes sonores, l'acoustique des instruments, la psychoacoustique
- une réflexion critique sur les questions de hauteurs (fréquence, justesse, accord...), sur les tempéraments
- la présentation de la norme MIDI et de la lutherie électronique MIDI, l'introduction à la micro-informatique, plus particulièrement dans le domaine musical
- l'initiation à la programmation et à la réalisation d'un projet personnel (logiciel, étude acoustique, capteurs, système temps réel, composition etc.)
- développer un projet personnel dans le domaine des technologies nouvelles
- connaissances et pratiques des rapports sciences, nouvelles technologies et musique.

Programme de l'année :

Semestre 1 : Acoustique, tempéraments

Semestre 2 : Connaissance et pratique des logiciels musicaux.

Organisation générale du cours : Cours collectifs ou individuels, travaux pratiques. Possibilité de suivre cette discipline 1 ou 2 semestres (mais pas 3), ou 4 si choisie comme discipline dominante.

Modalités de validation : contrôle continu.

Les étudiants inscrits en Dominante BSTN devront suivre le cours :

Suivi de BSTN

Horaires : Mercredi 15h30-17h30 ou Jeudi 11h-13h

ÉCRITURE COMPLÉMENTAIRE / WRITING

Étudiants concernés : DNSPM - Bachelor & Master

Objectifs : Acquisition des bases harmoniques et polyphoniques du langage tonal

Programme de l'année :

Enseignant : Franck Vaudray.

- Niveau débutant : styles baroques et classiques
- Niveau médium 1 : Poursuite de l'acquisition du langage tonal (styles baroque et romantique), ouverture vers d'autres styles (ragtime, valse...)
- Niveau médium 2 avancé : Travail sur différents styles et initiation à la composition (auteurs abordés F. Couperin, JS Bach, Schumann, Debussy, Ravel, Schoenberg).

Durée hebdomadaire : 1h30.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Titre le logiciel Cadence : *Écriture complémentaire-Style baroque et classique*

Enseignant : Franck Vaudray

Horaires :

Lundi 11h-13h : niveau débutant (styles baroques et classiques)

Étudiants concernés : DNSPM et Master, niveau débutant.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Titre le logiciel Cadence : *Écriture complémentaire-Langage tonal niveau 1*

Enseignant : Franck Vaudray

Horaires : Mardi 11h30-13h (langage tonal niveau 1, médium 1)

Étudiants concernés : DNSPM et Master ayant déjà effectué 1 an d'écriture.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Titre le logiciel Cadence : *Écriture complémentaire-Langage tonal niveau 2*

Enseignant : Franck Vaudray

Horaires : lundi 10-11h30 (langage tonal niveau 2, médium 2)

Étudiants concernés : DNSPM et Master ayant déjà effectué 2 ans d'écriture.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Titre le logiciel Cadence : *Ecriture complémentaire-Initiation à la composition*

Enseignant : Franck Vaudray

Horaires : Lundi 14h-15h30, niveau avancé (initiation à la composition)

Étudiants concernés : étudiants ayant déjà effectué 3 ans d'écriture.

Organisation générale du cours : Cours collectif

ART ET CIVILISATION / ART AND CIVILISATION

Enseignants : Frank Langlois et Jean-Philippe Guye

Durée hebdomadaire : 2h

Étudiants concernés : DNSPM, Bachelor & Master.

Deux de ces cours sont accessibles aux étudiants en Erasmus et aux étudiants non-francophones.

Two of these courses are accessible to Erasmus and non-French speaking students.

Objectifs :

- ▶ Le cours d'art et civilisation se propose de donner aux étudiants des notions générales sur les grands mouvements esthétiques, à travers l'étude de la musique, des beaux-arts, de la littérature ou d'autres moyens d'expression et en relation avec l'histoire, les courants de pensée et l'évolution de la société. Le programme de chaque semestre est organisé selon un programme général pluriannuel.
- ▶ Objectives: The art and civilisation course will provide the students with a general background of the great aesthetic movements, through the study of music, fine arts, literature or other means of expression in relation to history, ways of thinking and the evolution of society. The programme for each semester is organised according to a general multiannual programme.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation-The silent cinéma*

Enseignant : Frank Langlois

Horaires : Jeudi 9h-10h / Thursday 9h-10h

Niveau : Étudiants en Erasmus uniquement (cours en anglais). Erasmus students only (classes in English)

Programme de l'année 2020/2021 : Le cinéma muet (1895-1930) The Silent Cinema

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : participation aux cours et assiduité. Participation in class and assiduity

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation-Le cinéma muet*

Enseignant : Frank Langlois

Horaires : Jeudi 10h-11h

Niveau : Étudiants non-francophones (cours en français accessible).

Programme de l'année 2020/2021 : Le cinéma muet (1895-1930)

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : participation aux cours et assiduité.

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation- Histoire et cinéma*

Enseignant : Frank Langlois

Horaires : Lundi 13h45-16h

Niveau : DNSPM & Master

Programme de l'année 2020/2021 :

Histoire et cinéma, entre documentaire et fiction (1968-2020).

La période qui court des divers "Mai 68" jusqu'à l'aujourd'hui, en passant par la fin de la Guerre Froide et la chute du Mur de Berlin, sera perçue, alternativement, par des films documentaires et des films de fiction. Une autre façon de comprendre les temps actuels.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : examen écrit semestriel

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation-Politiques publiques de la culture en France*

Enseignant : Frank Langlois

Horaires : Mercredi 9h-11h (semestre 1)

Niveau : DNSPM & Master

Programme de l'année 2020/2021

Semestre 1 :

Histoire des politiques publiques de la culture en France (1936-2020)

Qu'un compositeur, un interprète, un enseignant et un médiateur connaissent l'histoire, passée et présente, du milieu institutionnel professionnel dans lequel chacun d'eux s'apprête à œuvrer semble nécessaire.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : examen écrit semestriel.

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation-Lire la poésie française*

Enseignant : Frank Langlois

Horaires : Mercredi 9h-11h

Niveau : DNSPM & Master

Semestre 2 :

Lire la poésie française, de Charles Baudelaire à Stéphane Mallarmé

Enseignant et étudiants liront de hautes réalisations poétiques. Le cas échéant, des enregistrements (textes seul & textes mus en musique) compléteront ces actes de lectures, mentales et déclamées.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : examen écrit semestriel.

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation- Peinture et cinéma*

Enseignant : Jean-Philippe Guye

Horaires : Mardi 16h-18h

Niveau : DNSPM

Programme de l'année 2020/2021 :

Semestre 1 :

Peinture et cinéma. Aspects de l'imaginaire et de la figuration narrative au XXe siècle

- Surréalisme
- Jean Cocteau : *Le Sang d'un poète, Orphée...*
- *American way of life* : Hopper et le cinéma. Alfred Hitchcock.
- Corps et fantasmes : Balthus, Bacon, Lucian Freud

Formalisme et imaginaire : Peter Greenaway, David Lynch, Stanley Kubrick

Semestre 2 :

Élément d'architecture

- L'Antiquité (Grèce – Rome)
- Roman et gothique
- Renaissance et baroque

Modernisme et postmodernité

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : examen écrit semestriel ou exposé + court dossier.

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation-Mythes fondateurs*

Enseignant : Jean-Philippe Guye

Horaires : Mercredi 11h-13h

Niveau : DNSPM

Programme de l'année 2020/2021

Semestre 1 : Mythes fondateurs de l'origine à aujourd'hui : théâtre – peinture – poésie – opéra – cinéma...

- La famille minoenne : l'enlèvement d'Europe, Minos et le minotaure, Icare et Dédale, Ariane, Thésée, Bacchus...
- Monteverdi : *Arianna* et la vogue du lamento ; Strauss : *Ariadne aus Naxos* ; Dukas : *Ariane et Barbe Bleue* ; Bartók : *Le Château de Barbe Bleue*

Semestre 2 : Mythes fondateurs. Figures du séducteur en mauvais garçon (théâtre, opéra, roman, cinéma...) : Don Juan, Don Giovanni, Valmont, Trulove... (Tirso da Molina, Molière, Mozart / Da Ponte, Laclos, Stravinsky / Auden, Bergman, Truffaut...)

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : examen écrit semestriel ou exposé + court dossier.

Titre logiciel Cadence : *Art et civilisation-Naissance des modernités*

Enseignant : Jean-Philippe Guye

Horaires : Mardi 14h-16h

Niveau : Master (cours annuel)

Programme de l'année 2020/2021 : Vienne – Berlin (1860-1933).

La naissance des modernités (littérature, musique, peinture, architecture, cinéma...) en Autriche et en Allemagne : historicisme, Sécession et Jugendstil, expressionnisme, abstraction et atonalité, Bauhaus et dodécaphonisme...

Organisation générale du Cours : Cours collectif.

Modalités de validation : exposé et court dossier.

Enseignant : Fabrice Contri

Durée des cours : 2h. Avec, en supplément du cours collectif, 2 à 3 séances individuelles semestrielles – fixées au cas par cas – afin de préparer avec le professeur la séance de présentation orale (voir « modalités de validation »).

Des séances de rattrapage peuvent être fixées pour les étudiant-e-s ayant été absent-e-s à certains cours à cause d'activités externes ponctuelles obligatoires (dès lors que ces dernières sont dûment justifiées).

Étudiants concernés : DNSPM, Bachelor, Master, dont un cours réservé aux étudiants Erasmus.

Students concerned: DNSPM, Bachelor, Master, with one course reserved for Erasmus students.

Objectifs :

« La musique européenne, si grande soit-elle, n'est qu'une musique. Elle n'est pas toute la musique ». (J. Mauss).

- ▶ Une classe d'analyse des musiques concernant les traditions orales et semi-écrites répond à des besoins d'ouverture et d'élargissement culturels : elle vise à donner quelques grands repères afin de pouvoir se situer au sein des grandes aires musicales du monde. Par-là, elle offre aussi des outils variés d'analyse afin d'appréhender ces dernières et de les apprécier.
- ▶ *A musical analysis course concerning oral and semi-written traditions to meet the needs for widening cultural awareness: it aims to provide some great reference points so as to be able to situate oneself within the world's principal musical areas. In this way, it also proposes varied analysis tools in order to understand these areas and appreciate them.*

- ▶ Des traditions parfois très éloignées de la nôtre (et pas nécessairement sur le plan géographique) sont abordées sous différents angles : musique, architecture, sculpture, littérature, religion. Nombre d'entre elles s'avèrent particulièrement étonnantes et inspiratrices pour un musicien occidental instrumentiste ou compositeur. « En ce début de XXIe siècle, le brassage considérable de populations très différenciées dans les grandes métropoles ne permet plus de faire l'économie de leur compréhension approfondie » (J.-L. Florentz).
- ▶ Ce cours constitue également une formation au commentaire d'écoute.
- ▶ *This course also provides a formation in musical listening commentary.*

Organisation générale du cours : ce cours repose principalement sur des recherches de terrain menées par F. Contri et les grand-e-s ethnomusicologues d'hier et d'aujourd'hui. Toutes les séances seront illustrées de documents audio, vidéo, photo insistant sur la dimension vivante des musiques traditionnelles dont l'apprentissage et la transmission relèvent essentiellement de l'oralité.

Cette discipline vise au décloisonnement des savoirs et des pratiques.

Modalités de validation :

- un à deux TP (commentaires de documents audio ou vidéo, avec possibilité d'utiliser les notes de cours) réalisés en classe au cours du semestre ;
- un examen terminal (même principe que les TP mais sans les notes de cours cette fois) portant sur des documents audiovisuels ;
- afin de créer une synergie entre l'enseignant et les étudiant-e-s, une présentation orale (exposé) est à effectuer en cours une fois par semestre (ou par année si le nombre d'étudiant-e-s est important). Cette présentation sera préparée avec l'enseignant lors de séances individuelles ou en petits groupes fixées sur rendez-vous. Elle constitue une initiation à la recherche (essentielle en

ethnomusicologie). Les sujets (proposés par le professeur ou par les étudiant-e-s) concerneront surtout la tradition savante occidentale afin de créer des liens entre « notre » musique et les musiques dites « traditionnelles », domaine d'étude principal des cours.

La note des TP (1/4 de la moyenne générale) comme celle de la présentation orale (1/4 de la moyenne générale) n'est comptabilisée que si elle est supérieure à celle de l'évaluation terminale. Elle ne peut ainsi qu'engendrer une plus-value sur la moyenne générale dès lors que le professeur autorise la réalisation de la recherche devant la classe.

Titre logiciel Cadence : *Ethnomusicologie-Musique de tradition orale*

Horaires : Lundi 14h30-16h30 ou mardi 10h-12h. Deux à trois RDV individuels seront organisés à d'autres horaires, selon les disponibilités des étudiant-e-s, afin de préparer avec le professeur les présentations orales.

Étudiants concernés : DNSPM, Bachelor, Master. Cours réservé de préférence aux instrumentistes et chanteurs.

Objectifs :

Découverte des musiques de tradition orale. Apprendre à se repérer musicalement au sein des grandes aires culturelles du monde ; développer des capacités d'analyse auditive.

Programme de l'année :

Semestre 1 Orchestres et théâtres musicaux d'Asie du Sud-Est et de l'Inde du Sud. L'art de l'Asie du Sud-Est, particulièrement la musique et la danse, a eu une influence essentielle sur la création occidentale depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Comment les orchestres de cette partie du monde parviennent-ils à jouer ensemble sans chef, sans partition ? Qu'est-ce qu'un « opéra » en Inde du Sud, à Bali ou au Cambodge ? Qu'est-ce qu'être musicien.ne ?

Semestre 2 : Instrumentarium et langages musicaux de l'Asie de l'Ouest. L'aire de la modalité orientale s'étend des Balkans à l'Inde : une même conception et sensibilité du discours musical s'y exprime, certes avec de multiples déclinaisons. La modalité induit un rapport particulier aux instruments de musique, elle accorde une place singulière à l'interprète, au compositeur, à l'improvisateur et à leur rapport à « l'œuvre ». Autant de thèmes de réflexion qui nous invitent à porter une oreille et un regard différents sur notre propre pratique musicale de musicien.ne.s « classiques » occidentaux.ales.

Organisation générale du Cours : Cours collectif

Titre logiciel Cadence : *Ethnomusicologie-Initiation*

Horaires : Lundi 17h00 -18h30 selon un calendrier distribué bien en amont du premier cours., niveau initiation

Times: Monday from 17h00 to 18h30 according to a calendar distributed well before the first class.

Étudiants concernés : Réservé aux étudiants Erasmus et étudiants non-francophones / cours en français avec aide ponctuelle en anglais. Nombre de places limité à 12 étudiants.

Programme de l'année :

Initiation à l'ethnomusicologie à travers diverses thématiques et régions du monde.

Students concerned: reserved for Erasmus and non-French speaking students / classes in English. Number of places limited to 12 students.

Organisation générale du cours : Cours collectifs. Ce cours peut être suivi un semestre, non-renouvelable.

General organisation of classes: Collective classes. This course can be followed for one semester, non-renewable.

Modalités de validation : assiduité et un examen terminal (commentaire de documents audiovisuels).

Validation modalities: assiduity and a final examination (commentary on audio-visual documents).

Titre logiciel Cadence : *Ethnomusicologie-Recherche*

Horaires : Mardi 14h-15h ou mercredi 14h-15h. Deux à trois RDV individuels seront organisés à d'autres horaires, selon les disponibilités des étudiant-e-s, afin de préparer avec le professeur les présentations orales.

Étudiants concernés : Réservé aux étudiants effectuant un mémoire de master sous la direction de F. Contri ou ayant un sujet de recherche pouvant ouvrir partiellement sur les musiques dites traditionnelles.

Objectifs :

Apprendre à rédiger, organiser et argumenter à l'écrit comme à l'oral une recherche.

Programme de l'année : Il sera déterminé en début de chaque année selon les sujets de recherche et les besoins concrets des étudiants.

Organisation générale du Cours : Cours collectifs.

Modalités de validation : En fin de semestre, un commentaire écrit de documents audio ou vidéo.

Titre logiciel Cadence : *Ethnomusicologie-Analyse auditive*

Horaires : Mardi 16h30-18h30 ou mercredi 10h-12h. Deux à trois RDV individuels seront organisés à d'autres horaires, selon les disponibilités des étudiant-e-s, afin de préparer avec le professeur les présentations orales.

Étudiants concernés : DNSPM, Bachelor, Master. Réservé de préférence aux étudiants des classes de création et de culture musicale.

Objectifs :

Apprendre à se repérer musicalement au sein des grandes aires culturelles du monde ; développer des capacités d'analyse auditive.

Programme de l'année : L'approche est sensiblement différente de celle des groupes préférentiellement destinés aux instrumentistes. L'accent est ici davantage mis sur des notions de culture musicale et d'analyse.

Semestre 1 : Orchestres et théâtres musicaux d'Asie du Sud-Est et de l'Inde du Sud. L'art de l'Asie du Sud-Est, particulièrement la musique et la danse, a eu une influence essentielle sur la création occidentale depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Comment les orchestres de cette partie du monde parviennent-ils à jouer ensemble sans chef, sans partition ? Qu'est-ce qu'un « opéra » en Inde du Sud, à Bali ou au Cambodge ? Qu'est-ce qu'être musicien.ne ?

Semestre 2 : Instrumentarium et langages musicaux de l'Asie de l'Ouest. L'aire de la modalité orientale s'étend des Balkans à l'Inde : une même conception et sensibilité du discours musical s'y exprime, certes avec de multiples déclinaisons. La modalité induit un rapport particulier aux instruments de musique, elle accorde une place singulière à l'interprète, au compositeur, à l'improvisateur et à leur rapport à « l'œuvre ». Autant de thèmes de réflexion qui nous invitent à porter une oreille et un regard différents sur notre propre pratique musicale de musicien.ne.s « classiques » occidentaux.ales..

Organisation générale du cours : Cours collectifs.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE OCCIDENTALE / HISTORY OF WESTERN MUSIC

Enseignants : Charlotte Ginot-Slacik et Frank Langlois

Durée hebdomadaire : 2h

Étudiants concernés : DNSPM - Bachelor et Master

Objectifs : Cet enseignement propose une approche historique et esthétique de la musique. Il propose les éléments de connaissance nécessaires à la compréhension de l'évolution de la musique occidentale.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Titre logiciel cadence : *Histoire de la musique occidentale Orient-Occident / Bach-Leipzig*

Enseignante : Charlotte Ginot-Slacik

Horaires : Lundi 11h-13h

Niveau : DNSPM

Programme de l'année 2020/2021 :

1er semestre : Orient / Occident, XIX, XXe siècle

Impact des colonisations sur l'opéra, opéras orientalisants (Saint-Saëns, Félicien David.). La question de la Méditerranée. Jeux de timbres dans les œuvres du XXe siècle. Fascinations réciproques. Représentation de l'altérité en musique, autour des textes d'Edward Saïd.

2ème semestre : Bach à Leipzig

Les composantes du baroque allemand. Enjeux des réformes religieuses.

La musique religieuse en Allemagne dans la première moitié du XVIIIème siècle (cantates et passions).

Bach à Leipzig : la situation du Cantor.

L'œuvre dernière de Bach (*Messe en si mineur, Offrande musicale*).

Interpréter Bach à travers les siècles : de l'isolement à la consécration.

Organisation générale du Cours : Cours collectif

Modalités de validation : Un dossier + un devoir sur table.

Titre logiciel cadence : *Histoire de la musique occidentale-L'opéra*

Enseignante : Charlotte Ginot-Slacik

Horaires : Lundi 14h-16h

Niveau : DNSPM

Programme de l'année 2020/2021 :

1er semestre : Mettre en scène l'opéra : 1945-2020

Le fonctionnement des maisons d'opéra. Figures historiques de la mise en scène d'opéra après 1945, de Strehler à Chéreau. Mises en scène historiquement informées. Nouveaux outils, nouveaux médias. Mettre en scène l'opéra aujourd'hui.

Focus sur deux productions de l'Opéra de Lyon dans le cadre de la programmation 20-21

2ème semestre : L'Opéra français, de Berlioz à Ravel

Dans le cadre de la programmation de l'Opéra de Lyon

Les principaux genres : Grand Opéra français, Opéra-comique, opérette etc. L'opéra et la société : enjeux politiques, systèmes de censure. Liens avec la littérature, enjeux nationaux, les musiciens français face à Wagner. Focus sur *Béatrice et Benedict* et sur *Ariane et Barbe-Bleue*.

Organisation générale du Cours : Cours collectif

Modalités de validation : Un dossier + un devoir sur table.

Titre logiciel Cadence : *Histoire de la musique occidentale-Musique russe 2020-2021*

Enseignante : Charlotte Ginot-Slacik

Horaires : Lundi 16h-18h

Niveau : DNSPM

Programme de l'année 2021/2021 :

1er Semestre : La musique russe : 1830-1917.

Dans le cadre de la programmation de l'Opéra de Lyon

Constitution d'une orchestration « à la russe » : l'héritage de Berlioz. Mise en place du poème symphonique. Le « Groupe des Cinq » (Moussorgski, Rimski-Korsakov...). L'Opéra russe de *Iolanta* à *Boris Godounov*. Émergence de l'œuvre de Stravinsky. Musique et politique du tsarisme à 1917.

2e Semestre : Musique et politique en Russie soviétique.

Le temps des utopies (1917-1926). Musique et cinéma (Chostakovitch, Prokofiev). Mise en place du réalisme socialiste. L'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Chostakovitch à travers ses quinze symphonies. La création russe pendant Le Dégel. Interprètes soviétiques.

Organisation générale du Cours : Cours collectif

Modalités de validation : Un dossier + un devoir sur table.

Titre logiciel cadence : *Histoire de la musique occidentale-Inventorier les archives*

Enseignant : Frank Langlois

Horaires : Lundi 9h-11h – Enseignement annuel (possibilité de prendre 1 ou 2 semestres)

Niveau : DNSPM et Master

Atelier « Inventorier des fonds d'archives »

Objectifs :

Ce séminaire-atelier, semestriel, vise à donner, à chaque binôme (les étudiants travaillent obligatoirement en un tandem fixe) les outils méthodologiques pour comprendre l'organisation du fonds ainsi reçu et pour en proposer les règles d'inventaire.

Programme de l'année : Le semestre se divisera en deux parties d'une inégale longueur. *Primo* : durant les trois premières séances, les théories et règles fondamentales de l'inventaires vous seront transmises. *Secundo*, un fonds d'archives sera mis à disposition, afin d'inventaire.

Organisation générale du Cours : atelier / séminaire collectifs. Par binôme, un ordinateur portable récent et ses logiciels eux aussi récents est indispensable.

Modalités de validation : participation aux séances et assiduité.

Titre logiciel cadence : *Histoire de la musique occidentale-Atelier « Éditer scientifiquement les lettres de musiciens »*

Enseignant : Frank Langlois

Horaires : Mercredi 13h30-16h/ enseignement annuel

Niveau : DNSPM et Master

Objectifs et programme :

Titre : atelier « Éditer scientifiquement des lettres de musiciens ».

Les lettres qu'écrivent les "gens de musique" (compositeur, interprète, éditeur, producteur, etc...) n'ont pas un statut clair au regard des œuvres musicales. En comprendre la nature et les éditer selon des méthodes scientifiques éclairciront ces obscurités. Les documents sur lesquels les étudiants travailleront seront inédits et appartiendront à des fonds conservés par la Médiathèque Nadia Boulanger. Chaque étudiant apprendra la méthodologie pour l'édition scientifique de ces documents épistolaires. En outre, il découvrira les liens que ces écrits entretiennent avec des œuvres musicales qui constituent son horizon musical quotidien.

Organisation générale du Cours : séminaire de recherche et de pratique.

Modalités de validation : participation aux cours et assiduité.

FORMATION MUSICALE

FORMATION MUSICALE SOUTIEN / MUSIC FOUNDATION COURSE (REVISION COURSE)

Titre logiciel cadence : *Formation musicale-Soutien*

Enseignant : Christine Lafont-Chauray

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : DNSPM chant : jeudi 15h16h, DNSPM autres : jeudi 16h17h

Étudiants concernés : DNSPM & Master Chanteurs et instrumentistes / Etudiants faibles en lecture de partition avec paroles, en rythme et ayant besoin de travailler l'oreille

Objectifs : Soutien pour le déchiffrage de certaines œuvres (études de rythmes à valeurs ajoutées, travail sur le contexte tonal, aide au déchiffrage rapide avec notion de style, travail de l'oreille mélodique et/ou harmonique, travail des 1/4 de tons...)

Programme de l'année : à définir avec les étudiants

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : contrôle continu

Titre logiciel cadence : *Formation musicale-Cours*

Enseignant : Christine Lafont-Chauray

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires :

DNSPM1 : jeudi 10h12h :

DNSPM2 : jeudi 13h15h

Étudiants concernés : DNSPM & Master Chant et autres. Etudiants faibles en lecture de partition avec paroles, en rythme et ayant besoin de travailler l'oreille.

Objectifs : Lecture avec paroles en 4 langues, aisance rythmiques en rythmes binaires, ternaires puis valeurs ajoutées, connaissances minimum au niveau des différentes esthétiques, au niveau du chant.

Programme de l'année :

- Niveau 1 : travail de l'oreille (intonations orales et écrites), travail rythmique, techniques de déchiffrage avec paroles, connaissance du système tonal.
- Niveau 2 : œuvres tonales, et non-tonales de moyenne difficulté, rythmes binaires et ternaires de moyenne difficulté, bases de la lecture avec paroles

Organisation générale du cours : Cours collectifs

Modalités de validation : contrôle continu, test de déchiffrage (en 4 langues) toutes les 6 semaines.

Titre logiciel Cadence : *Informatique musicale*

Enseignant : Jean-Jacques Bénaily

Durée hebdomadaire : 1h

Horaires : mercredi 17h30-19h30

Étudiants concernés : 1er cycle Culture (Bachelor A1 métiers de la culture musicale)

Programme de l'année : Pratique des logiciels d'édition et d'analyse musicale.

Organisation générale du cours : cours collectif théorique et pratique

Modalités de validation : à voir avec le chef de département.

Titre logiciel Cadence : *Initiation à l'analyse*

Enseignant : Jean-Marc Serre

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : lundi 14h-16h ou lundi 16h-18h

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM1 de disciplines instrumentales (piano, orgue, percussion) et ouvert aux autres étudiants.

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM1 de disciplines instrumentales (mais pouvant être validé par les tests d'entrée) et ouvert aux autres étudiants.

Objectifs :

- ▶ Donner des repères et des compétences essentiels dans la compréhension des langages musicaux du XVIIIe au XXe siècles - vocabulaire, connaissances théoriques et techniques - en préparation aux cours d'Analyse appliquée, d'Analyse XX-XXI ou d'Écriture.

Programme de l'année :

1er semestre : langage tonal et notamment étude pratique de l'harmonie. Initiation aux techniques de lecture analytiques (formelles).

2e semestre : Initiation aux langages du XXe siècle. Méthodologie analytique pratique sur de courtes pièces de compositeurs et de styles variés.

Organisation générale du cours : Cours collectifs de 2 heures hebdomadaires

Modalités de validation : Contrôle continu des acquisitions, travaux personnels écrits et/ou oraux (exposés)

Titre logiciel Cadence : *Initiation à l'analyse*

Enseignant : Philippe Gouttenoire

Horaires : jeudi 16h-18h

Durée hebdomadaire : 2h

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM1 de disciplines instrumentales (mais pouvant être validé par les tests d'entrée) et ouvert aux autres étudiants.

Objectifs :

- ▶ Donner des repères et des compétences essentiels dans la compréhension des langages musicaux du XVIIIe au XXe siècles - vocabulaire, connaissances théoriques et techniques - en préparation aux cours d'Analyse appliquée, d'Analyse XX-XXI ou d'écriture.

Programme de l'année :

1er semestre : langage tonal et notamment étude pratique de l'harmonie. Initiation aux techniques de lecture analytiques (formelles).

2e semestre : Initiation aux langages du XXe siècle. Méthodologie analytique pratique sur de courtes pièces de compositeurs et de styles variés.

Organisation générale du cours : Cours collectifs de 2 heures hebdomadaires

Modalités de validation : Contrôle continu des acquisitions, travaux personnels écrits et/ou oraux (exposés)

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM1 de disciplines instrumentales (piano, orgue, percussion) et ouvert aux autres étudiants.

Titre logiciel Cadence : *Initiation à l'analyse*

Enseignant : Gabriel Marghieri

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : mardi 10h-12h

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM1 de disciplines instrumentales (piano, orgue, percussion) et ouvert aux autres étudiants.

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM1 de disciplines instrumentales (mais pouvant être validé par les tests d'entrée) et ouvert aux autres étudiants.

Objectifs :

- ▶ Donner des repères et des compétences essentiels dans la compréhension des langages musicaux du XVIIIe au XXe siècles - vocabulaire, connaissances théoriques et techniques - en préparation aux cours d'Analyse appliquée, d'Analyse XX-XXI ou d'écriture.

Programme de l'année :

1er semestre : langage tonal et notamment étude pratique de l'harmonie. Initiation aux techniques de lecture analytiques (formelles).

2e semestre : Initiation aux langages du XXe siècle. Méthodologie analytique pratique sur de courtes pièces de compositeurs et de styles variés.

Organisation générale du cours : Cours collectifs de 2 heures hebdomadaires

Modalités de validation : Contrôle continu des acquisitions, travaux personnels écrits et/ou oraux (exposés)

INITIATION A L'ANALYSE SOUTIEN

Titre logiciel Cadence : *Initiation à l'analyse-Soutien*

Enseignante : Christine Lafont-Chauray

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : jeudi 8h-10h

Étudiants concernés : DNSPM et master instrumentistes ou parfois chanteurs, de faible niveau

Objectifs soutien individualisé ou en petits groupes pour les étudiants en difficulté des cours d'initiation à l'analyse

Programme de l'année : révision des bases du système tonal, de l'analyse tonale et formelle, élargissement vers la modalité, et son utilisation dans la littérature romantique et contemporaine, bases du langage contemporain, et de ses spécificités.

Organisation générale du cours : cours collectif à petit effectif (cours théorique), ou travaux pratiques individuels et/ou collectifs ou cours individuels pour des projets spécifiques

Modalités de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Initiation à l'analyse-Soutien*

Enseignant : Denis Le Touzé

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : vendredi de 9h à 15h (à préciser)

Étudiants concernés : DNSPM1 disciplines instrumentales (piano, orgues, percussions). Ouvert aux autres étudiants si places disponibles

Objectifs : Apporter aux étudiants inscrits en initiation à l'analyse qui ont certaines lacunes ou difficultés particulières un soutien individualisé ou en petits groupes.

Programme de l'année : Le soutien est adossé au programme des cours d'initiation à l'analyse. Le contenu est par ailleurs défini à la carte en fonction des besoins des étudiants et aborde entre autres les domaines suivants : travail de l'oreille harmonique, analyse harmonique, initiation à la modalité, analyse des formes classiques (1er semestre) et du répertoire du XXe siècle (2nd semestre).

Organisation générale du cours : cours individuel, cours collectif, cours théorique

Modalités de validation : contrôle continu.

ACCOMPAGNEMENT AU PIANO COMPLEMENTAIRE / PIANO ACCOMPANIMENT

Titre logiciel Cadence : *Accompagnement au piano complémentaire*

Enseignants : Laetitia Bougnol, Catherine Garonne, Anait Serekian

Durée hebdomadaire : soit 45 minutes-1h par étudiant, soit 1h30 deux étudiants ensemble (à voir avec l'emploi du temps de chaque enseignant)

Horaires :

Lundi 8h30-17h30 avec Laetitia Bougnol (cours individuel, cours collectif)

Mercredi 10h15h avec Catherine Garonne (cours individuel)

Vendredi 10h30-12h30 avec Anait Sérékian (cours individuel)

Étudiants concernés : étudiants de la classe de piano en DNSPM1 et DNSPM2.

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles.

Objectifs :

- ▶ Améliorer le niveau acquis de l'étudiant dans cette matière.

Programme de l'année : Harmonisation d'une mélodie, reconstitution, lecture à vue, réduction d'un quatuor à chœur ou cordes, transposition, accompagnement instrumental et vocal.

Organisation générale du cours : cours individuel et cours collectif. Donner des clés et solutions en expliquant la difficulté et la réalisation de chaque épreuve. Mise en condition réelle avec intervenant extérieur.

Modalités de validation :

1ère année – contrôle continu + contrôle fin d'année scolaire.

2ème année – contrôle continu + obtention de l'UV avec examen final.

BASSON BAROQUE COMPLEMENTAIRE / COMPLEMENTARY BAROQUE BASSOON

Titre logiciel Cadence : *Basson baroque complémentaire*

Enseignant : Laurent Le Chenadec

Durée hebdomadaire : 30 minutes

Horaire : Jeudi 11h30-12h

Étudiants concernés : DNSPM et Master –Basson

Objectifs :

- ▶ Approfondissement de la connaissance stylistique du répertoire soliste et orchestral des XVIIe et XVIIIe siècles en fonction du répertoire de l'instrument, maîtrise de la technique et étude des modes de jeux spécifiques aux instruments anciens, initiation à l'ornementation et au tempérament inégal ainsi qu'à la facture d'anches.

Programme de l'année : à définir avec l'étudiant

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu

COMPETENCES AU CLAVIER

Titre logiciel Cadence : *Compétences au clavier*

Enseignants : Franck Vaudray & Dimitri Naiditch

Durée hebdomadaire : entre 30 et 45 minutes selon l'enseignant.

Horaires : mardi 10-11h30 avec Franck Vaudray ou vendredi (2 /mois) 11h-18h avec Dimitri Naiditch

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM Écriture-composition, étudiants métiers de la création musicale

Objectifs :

- ▶ Acquérir de l'aisance au clavier pour lire, improviser, transposer, se servir du piano pour composer.
- ▶ Découvrir les bases de langage Jazz : harmonie, improvisation sur une grille, particularités rythmiques.
- ▶ Approcher l'improvisation libre, travailler sur les langages modaux, tonaux et contemporains.

Programme de l'année : programme individuel selon chaque étudiant.

Organisation générale du cours : Cours individuel, 2 semestres minimum.

Modalités de validation : Contrôle continu, une note est attribuée chaque semestre.

CORNET COMPLEMENTAIRE

Titre logiciel Cadence : *Cornet complémentaire*

Enseignant : Jean Tubéry

Durée hebdomadaire : 30 mn

Horaires : jeudi 1fois sur 2

Étudiants concernés : DNSPM- Bachelor et Master

Objectifs :

- ▶ Acquérir la ou les techniques de bases manquantes : mobilité et agilité des doigts en venant de la pratique d'un instrument de la famille des cuivres, ou / et aisance de l'émission sur une embouchure à cuvette, dont la différence de taille avec celles des cuivres modernes nécessitent un temps d'adaptation.
- ▶ Aborder dans un premier temps le répertoire vocal non virtuose de la Renaissance et du premier baroque, atout majeur de l'instrument dont la pratique quotidienne d'époque était majoritairement constituée de musique vocale.
- ▶ S'initier à la pratique ornementale de l'époque (diminutions, *passaggi*, *glosas...*), caractéristiques de l'instrument jadis prisé pour sa volubilité (*cet instrument se joue tout en fredons ... Marin Mersenne, Harmonie universelle / Paris 1636*).

Programme de l'année : en fonction de l'étudiant.

Organisation générale du cours : un cours tous les 15 jours

Modalités de validation : contrôle continu.

Titre logiciel Cadence : *Déchiffrage*

Enseignants : Bruno Robilliard, Valery Rogacev, Liesbeth Schlumberger

Durée hebdomadaire : 30minutes

Horaires :

Jeudi 9h-18h ou vendredi 8h30-17h avec Bruno Robillard

Lundi 10h18h avec Valery Rogacev

Vendredi 8h10h avec Liesbeth Schlumberger

Étudiants concernés : DNSPM1 disciplines instrumentales et piano / DNSPM1 et DNSPM2 orgue, percussions, chant.

Ouverts aux autres étudiants si places disponibles.

Objectifs :

- ▶ L'objectif d'un cours de déchiffrage est d'inculquer à l'étudiant des capacités à appréhender et lire à vue une nouvelle partition afin qu'il puisse parvenir à en restituer le caractère principal dès la première lecture. Pour cela, le professeur indique des méthodes et donne des outils pédagogiques qui permettent à l'élève d'acquérir des réflexes et de développer son sens de la curiosité du répertoire en sachant comment aborder différents styles musicaux.

Programme de l'année : en fonction de l'étudiant

Organisation générale du cours : cours individuel et cours collectif

- Mise à disposition d'une partition que ne connaît pas l'élève
- Mise en loge possible ou non (lecture à vue)
- Vérification du déchiffrage et correction du professeur

Modalités de validation : Validation à l'année

DECHIFFRAGE CUIVRES / SIGHT-READING - BRASS

Titre logiciel Cadence : *Déchiffrage-Cuivres*

Enseignant : Christian Léger

Durée hebdomadaire : 3h

Horaires : Vendredi 13h-16h

Étudiants concernés : DNSPM1 cuivres

Objectifs :

- ▶ Connaissance de l'œuvre dans sa globalité.
- ▶ Apprendre à gérer la partition dans son intégralité
- ▶ Lecture de partitions d'orchestre en formation pupitres d'orchestre.

Programme de l'année : Répertoire symphonique

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : contrôle continu

DECHIFFRAGE PERCUSSIONS/ SIGHT-READING - PERCUSSION

Titre logiciel Cadence : *Déchiffrage-Percussions*

Enseignant : Henri-Charles Caget

Durée hebdomadaire : 30 minutes

Horaires : Lundi 10h-18h

Étudiants concernés : DNSPM1, DNSPM2 percussions

Objectifs :

- ▶ Déchiffrage et Autonomie. S'adapter à toute situation et esprit de synthèse et d'analyse rapide

Organisation générale du cours : cours collectif, cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu

HAUTBOIS BAROQUE COMPLEMENTAIRE / BAROQUE OBOE

Titre logiciel Cadence : *Hautbois baroque complémentaire*

Enseignant : Patrick Beaugireaud

Durée hebdomadaire : 30 minutes

Horaires : non déterminé

Étudiants concernés : DNSPM et Master discipline principale hautbois.

 Ouvert aux autres étudiants si places disponibles

Objectifs :

- ▶ Approfondissement de la connaissance stylistique du répertoire soliste et orchestral des XVIIe et XVIIIe siècles en fonction du répertoire de l'instrument, maîtrise de la technique et étude des modes de jeux spécifiques aux instruments anciens, initiation à l'ornementation et au tempérament inégal ainsi qu'à la facture d'anches.

Programme de l'année : à définir avec l'étudiant

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu

IMPROVISATION A L'ORGUE

Titre logiciel Cadence : *Improvisation à l'orgue*

Enseignant : Gabriel Marghieri

Durée hebdomadaire : 30 minutes à 40 minutes.

Horaires : mardi 13h-17h ou jeudi 8h-10h

Étudiants concernés : obligatoire pour DNSPM et Master orgue. Ouvert au DNSPM et Master accompagnement au piano (discipline auxiliaire ou optionnelle)

Objectifs :

- ▶ Travail à partir d'éléments harmoniques, rythmiques, mélodiques et de références stylistiques. Réflexion sur la forme.

Programme de l'année : Abord des langages modal, tonal et contemporain. Pour les organistes, l'accent sera mis sur le Choral, le style modal et le langage libre.

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu

IMPROVISATION AU PIANO

Titre logiciel Cadence : *Improvisation au piano*

Enseignant : Franck Vaudray

Durée hebdomadaire : 30 minutes à

Horaires :

Mardi : semestre 1 : 14h-15h30/ semestre 2 15h30-17h

Étudiants concernés : DNSPM et Master piano et accompagnement au piano

Objectifs :

- ▶ Travail à partir d'éléments harmoniques, rythmiques, mélodiques et de références stylistiques. Réflexion sur la forme.

Programme de l'année : Abord des langages modal, tonal et contemporain. Pour les organistes, l'accent sera mis sur le Choral, le style modal et le langage libre.

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu

INITIATION AU CLAVECIN ET A LA BASSE CONTINUE POUR LES ORGANISTES / INTRODUCTION TO BASSO CONTINUO AND THE HARPISCHORD

Titre logiciel Cadence : *Initiation à la basse continue et au clavecin*

Enseignant : Yves Rechsteiner

**Initiation à la basse continue et au clavecin
Accompagnement au piano 2020-2021**

Enseignant : Kazua Gunji

Durée hebdomadaire : 30 minutes

Horaires :

Lundi 12h30-20h30 ou mardi 9h-17h30 avec Yves Rechsteiner (DNSPM 1, DNSPM2 et Master orgue)
Mardi 9h-14h avec Kazua Gunji (DNSPM accompagnement au piano)

Étudiants concernés : DNSPM et Master Organistes et accompagnement piano

Objectifs :

- ▶ Initiation et pratique du clavecin: connaissance du répertoire, toucher du clavecin, culture de base de la musique ancienne (ornements, doigtés).
- ▶ Initiation et pratique de la basse continue: compréhension des chiffres, bases harmoniques dans les styles, expérience d'une pratique d'ensemble

Programme de l'année : En fonction du niveau de chacun : permet le perfectionnement de ceux qui ont déjà des bases et des connaissances. Il fait découvrir les bases de l'harmonie avant 1750 et le répertoire du clavecin à ceux qui n'ont jamais fait.

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu

INITIATION A LA DIRECTION DE CHŒURS / INTRODUCTION TO CHORAL CONDUCTING

Titre logiciel Cadence : *Initiation à la direction de chœurs*

Enseignant : Emmanuel Robin

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : Jeudi : 17h19h pour les cours collectifs, cours individuels en fonction de l'agenda.

Étudiants concernés et situation dans le cursus :

Étudiants des disciplines instrumentales, d'accompagnement au piano, d'écriture et de culture musicale: discipline optionnelle en DNSPM2 et DNSPM3, dans le cadre de l'UE4.

Conditions d'accès :

En raison d'un nombre limité de places, cette discipline est proposée en priorité aux étudiants des classes d'écriture, accompagnement au piano, chanteurs, piano, orgue et culture musicale. Les étudiants devront avoir validé le cours d'initiation à l'analyse. Un entretien préalable avec le professeur déterminera la motivation des candidats.

Ouvert aux autres étudiants sous réserve de places disponibles.

Un entretien préalable avec le professeur déterminera la motivation des candidats.

Durée des études

Minimum 2 semestres consécutifs à l'intérieur d'une année universitaire.

Objectifs : L'objectif de ce cours est de donner à chaque étudiant des éléments permettant de diriger un ensemble, ceci en partant de l'expérience acquise. Le travail sera orienté vers la recherche d'un geste de direction conducteur du geste musical de la partition.

Programme de l'année : Le répertoire utilise le programme des cours de chant choral.

Organisation des cours :

Le travail alterne entre cours collectifs et individuels, en fonction des périodes de l'année et des objectifs. Travail gestique et application pratique sur le répertoire des groupes de chant choral que les étudiants sont amenés à diriger lors de répétitions et des concerts.

Modalités de validation : Chaque semestre de l'année universitaire est validé par une note de contrôle continu sur 20. Le deuxième semestre comporte également la participation en direction aux concerts du chant choral.

PIANO COMPLEMENTAIRE / COMPLEMENTARY PIANO

Enseignants : Ursula Alvarez Heredia, Eric Dartel, Sophie Doche de Magondeaux, Svetlana Eganian, Dimitri Naiditch, Franck Vaudray

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel) - 1h (cours collectif).

Étudiants concernés : Obligatoire pour les étudiants en DNSPM Composition pour l'image, Bachelor 2 et 3 et Master mériers de la Culture musicale. Ouvert aux autres étudiants (DNSPM, Bachelor et Master).

Objectifs :

- ▶ Maîtrise du clavier ;
- ▶ Apprendre ou améliorer la pratique d'un instrument polyphonique ;
- ▶ Savoir déchiffrer un morceau simple correctement ou enchaîner un morceau plus compliqué avec nuances, style et musicalité ;
- ▶ Acquérir une compétence pour jouer, harmoniser, transposer, inventer.

Programme de l'année : en fonction de l'étudiant.

Organisation générale du cours : cours individuel / cours collectifs.

Modalités de validation : contrôle continu (ou examen pour les chefs de chœurs).

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignante : Ursula Alvarez Heredia

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel) - 1h (cours collectif).

Horaires : mardi 12h-13h30 ou jeudi 16h-17h30

Étudiants concernés : DNSPM chant

Organisation générale du cours : cours collectif (pratique)

Modalités de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignante : Ursula Alvarez Heredia

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel) - 1h (cours collectif).

Horaires : mardi 16h-17h30

Étudiants concernés : DNSPM direction de chœur

Organisation générale du cours : cours collectif (pratique)

Modalités de validation : examen

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignante : Ursula Alvarez Heredia

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel) - 1h (cours collectif).

Horaires : jeudi 14h30-16h

Étudiants concernés : DNSPM composition pour l'image, bachelor 2 et 3, masters métiers de la culture musicale.

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles.

Organisation générale du cours : cours collectif (pratique)

Modalités de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignant : Eric Dartel

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel)

Horaires : mercredi 9h-12h ou mardi 9h-18h

Étudiants concernés : DNSPM chant, DNSPM et master direction de chœur, bachelor 1 et 2, bachelor 2 et 3, masters métiers de la culture musicale.

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles.

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu ou examen pour les chefs de chœur

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignante : Sophie Doche de Magondeaux

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel)

Horaires : lundi 10h-13h15 ou jeudi 9h-18h

Étudiants concernés : DNSPM chant, DNSPM et master direction de chœur, bachelor 1 et 2, bachelor 2 et 3, masters métiers de la culture musicale.

 Ouvert aux autres étudiants si places disponibles.

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu ou examen pour les chefs de chœur

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignante : Svetlana Eganian

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel)

Horaires : mardi 10h30-21h ou mercredi 10h30-21h

Étudiants concernés : DNSPM chant, DNSPM et master direction de chœur, bachelor 1 et 2, bachelor 2 et 3, masters métiers de la culture musicale.

 Ouvert aux autres étudiants si places disponibles.

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu ou examen pour les chefs de chœur

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignant : Dimitri Naiditch

Durée hebdomadaire : 30 minutes (cours individuel)

Horaires : vendredi 11h00-18h00 (**2 fois par mois**)

Étudiants concernés : DNSPM chant, DNSPM et master direction de chœur, bachelor 1 et 2, bachelor 2 et 3, masters métiers de la culture musicale.

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles.

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu ou examen pour les chefs de chœur

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignant : Franck Vaudray

Durée hebdomadaire : 45 min (cours collectif)

Horaires : lundi 16h45-17h30

Étudiants concernés : DNSPM et masters débutants

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignant : Franck Vaudray

Durée hebdomadaire : 30 min (cours individuel)

Horaires : lundi 15h30-16h30

Étudiants concernés : Etudiants métiers de la culture musicale

Organisation générale du cours : cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Piano complémentaire*

Enseignant : Franck Vaudray

Durée hebdomadaire : 45 min (cours collectif)

Horaires : mardi 15h30-17h (semestre 1), mardi 14h-15h30 (semestre 2)

Étudiants concernés : DNSPM et master direction de chœur

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : contrôle continu

SAQUEBOUTE COMPLEMENTAIRE / COMPLEMENTARY SACKBUT

Titre logiciel Cadence : *Saqueboute complémentaire*

Enseignant : Daniel Lassalle

Durée hebdomadaire : 2h tous les 15 jours

Horaires : Lundi 10h-20h ou mardi 9h-13h

Étudiants concernés : DNSPM et Master- trombone

Objectifs :

- ▶ Approfondissement de la connaissance stylistique du répertoire soliste et orchestral des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en fonction du répertoire de l'instrument, maîtrise de la technique et étude des modes de jeux spécifiques aux instruments anciens.

Programme de l'année : en fonction de l'étudiants et des projets.

Organisation générale du cours : Au cours de la deuxième année, les étudiants pourront être amenés à participer à des ateliers d'orchestre ou de grands ensembles organisés dans le cadre du département de musique ancienne.

Modalités de validation : contrôle continu.

Titre logiciel Cadence : *Traverso complémentaire*

Enseignante : Amélie Michel

Durée hebdomadaire : 1h.

Horaire : non déterminé

Étudiants concernés : DNSPM 2 et DNSPM 3 - étudiants département Bois.

Objectifs :

- ▶ Approfondissement de la connaissance stylistique du répertoire soliste et orchestral des XVIIème et XVIIIème siècles en fonction du répertoire de l'instrument, maîtrise de la technique et étude des modes de jeux spécifiques aux instruments anciens, initiation à l'ornementation et au tempérament inégal.

Programme de l'année : à définir avec l'enseignante.

Organisation générale du cours : cours individuel.

Modalités de validation : contrôle continu.

Titre logiciel Cadence : *Trompette baroque complémentaire*

Enseignant : Jean-François Madeuf

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : mardi 10h-17h

Étudiants concernés : DNSPM et Master- trompette.

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles

Objectifs :

- ▶ Approfondissement de la connaissance stylistique du répertoire soliste et orchestral des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en fonction du répertoire de l'instrument, maîtrise de la technique et étude des modes de jeux spécifiques aux instruments anciens.

Programme de l'année : en fonction de l'étudiant et des projets.

Organisation générale du cours : cours individuel et collectif. Les étudiants travaillent en général par groupe de deux ou trois avec le professeur les bases techniques et stylistiques de l'instrument, puis le répertoire, en particulier en section de deux ou trois trompettes avec timbales. Au cours de la deuxième année, les étudiants pourront être amenés à participer à des ateliers d'orchestre ou de grands ensembles organisés dans le cadre du département de musique ancienne.

Modalités de validation : contrôle continu.

VIOLONCELLE BAROQUE COMPLEMENTAIRE / COMPLEMENTARY BAROQUE CELLO

Titre logiciel Cadence : *Violoncelle baroque complémentaire*

Enseignant : Emmanuel Balssa

Durée hebdomadaire : 1h.

Horaires : Mardi 10h20h

Étudiants concernés : DNSPM et Master – violoncelle.

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles

Objectifs :

- ▶ Connaissance du répertoire, de l'instrumentarium, du style et des différentes techniques d'exécution appliquées au violoncelle baroque, classique et romantique du début du 17ème siècle jusqu'au début du 19ème siècle.

Organisation générale du cours : cour individuels, cours collectif, cours de musique de chambre.

Modalités de validation : contrôle continu.

DISCIPLINES SPECIFIQUES DEPARTEMENT MUSIQUE ANCIENNE

Préambule :

ARS MUSICA HISTOIRE DE L'ORNEMENTATION

ACCORD ET TEMPERAMENT PRATIQUE VOCALE MUSIQUE ANCIENNE

Ces disciplines ont des accès prioritaires et un ordre de priorité pour les places restantes :

Accès aux places restantes en Niveau 1 :

L'accès est obligatoire aux DNSPM musique ancienne et prioritaire aux étudiants métiers de la Culture musicale.

Puis les places restantes sont attribuées par ordre de priorité aux :

- 1/ Étudiants en master musique ancienne entrée directe dont c'est le choix de dominante lié au mémoire
- 2/ Erasmus (selon learning agreement)
- 3/ Étudiants en master musique ancienne (entrée directe) sans que ce soit leur choix en tant que dominante

Accès aux de Niveau 2 :

Les conditions d'accès en niveau 2 sont d'avoir suivi le cours de niveau 1 ou de justifier d'une équivalence expertisée par le professeur.

Les places sont attribuées par ordre de priorité aux :

- 1/ étudiants en master musique ancienne dont c'est le choix de dominante lié au mémoire
- 2/ étudiants en master musique ancienne ou Erasmus (selon learning agreement) sans que ce soit leur choix en tant que dominante.
- 3/ étudiants en master autre que musique ancienne
- 4/ étudiants en DNSPM (case option du cursus)

Titre logiciel Cadence : *Accord et tempérament*

Enseignant : Thibault Lafaye

Durée : 17 séances de 1h30 sur l'année + cours individuels pour les clavecinistes.

Horaires : mardi 9h30-11h

Étudiants concernés : DNSPM 1 (pour les non-clavecinistes), DNSPM1 et 2 (pour les clavecinistes)

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles

Horaires : jeudi sur RDV

Étudiants concernés : master musique ancienne (auxiliaire)

Ouvert aux autres étudiants si places disponibles

Objectifs :

- Comprendre et maîtriser l'accord de son instrument. Savoir choisir un tempérament historique pour une pièce ou un programme donné. Le cas échéant savoir adapter le tempérament pour résoudre les différentes contraintes (liées aux instruments choisis, aux différentes tonalités, à l'époque, aux différents compositeurs et à leurs nationalités) et dans un troisième temps pouvoir proposer un tempérament « maison » qui corresponde à ses goûts personnels tout en gardant une certaine réalité historique.

Programme de l'année :

- notion de tempérament (définition, nécessité et objectif), explication physique (théorie et mise en pratique). Intervalles, battements, sons résultants, commas (pythagoricien, syntonique, enharmonique) ;
- étude historique (du XVIe au XIXe) et géographique (France, Allemagne, Italie...) des différents tempéraments (réalisation, spécificités). Mise en pratique des tempéraments étudiés ;
- études des spécificités et des contraintes liées aux différents instruments ;
- élaboration de tempéraments « maison ».

Organisation des cours : cours collectif (DNSPM), cours individuel (master)

Modalités de validation : Contrôle continu

ARS MUSICA MOYEN-AGE

Grammaire et pratique des musiques médiévales (IXe au XIVe siècles)

Titre logiciel Cadence : *Ars musica Moyen-Âge-Niveau 1*

Enseignant : Raphaël Picazos

Durée hebdomadaire : 2x2h (cours généraux) ou 2h (ateliers pratiques en demi-groupes) : les étudiants doivent être libres sur les deux créneaux horaires.

Horaires : mercredi 11h-13h **et** mercredi 14h-16h

Etudiants concernés : obligatoire pour les DNSPM1 musique ancienne.

Ouvert aux autres étudiants instrumentistes, chanteurs ou chefs de chœurs dans la limite des places disponibles.

Objectifs :

- ▶ Éprouver les techniques d'apprentissage, d'improvisation, de lecture et d'écriture de la musique (solmisation, notation, contrepoint), telles que nous les livrent les traités de l'Ars musica, afin de redécouvrir une pratique musicale correspondant à la formation de musiciens du Moyen Âge, permettant d'envisager l'interprétation de la musique polyphonique (principalement du XIIe au XIVe siècle) de façon pertinente, critique et différenciée.

Programme :

Grammaire et pratique des musiques médiévales (IXe au XIVe siècles)

A – Lecture sur les sources : Découvrir et apprendre à lire et chanter sur fac-similé, savoir déchiffrer et transcrire les principales notations musicales entre 900 et 1370 : connaître les ajouts usuels praticables selon les époques (musicaficta). Contenus : Techniques de lecture (figures de notes et mesures, solmisation) des répertoires de St Martial de Limoges, École Notre Dame, Motets du 13e siècle, notation franconienne.

B – Polyphonies improvisées : Savoir improviser vocalement à une et deux voix à partir d'un texte ou d'une monodie profane ou liturgique et dans différentes grammaires médiévales. Contenus : monodie grégorienne, organum guidonnien, organum contraire, organum de l'école Notre Dame.

C – Contrepoint médiéval : Former l'oreille musicale par l'écriture, l'analyse, le chant et limitation stylistique. Acquérir des compétences grammaticales et stylistiques conduisant à une compréhension de la structure musicale et une interprétation éclairée des répertoires entre 1150 et 1300, notamment en matière de composition ou de restauration de partie manquante (analyse d'oeuvres et de traités).

Organisation générale du Cours : cours collectif

Modalités de validation : contrôle continu, assiduité et évaluation orale et écrite à la fin de chaque semestre.

Titre logiciel Cadence : *Ars musica Moyen-Âge-Niveau 2*

Enseignant : Raphaël Picazos

Durée : 1ère année : 2 h, 3 cours par mois. 2ème année : 2 h, 1 cours par mois+rdv

Horaires : mercredi 16h-18h

Etudiants concernés : niveau 2 : au choix pour les étudiants de Master en musique ancienne et les étudiants ayant déjà suivi une année d'Ars Musica Moyen-Âge 1 (⚠ dans la limite des places disponibles).

Objectifs : approfondissement des connaissances et pratiques initiées en AM Moyen Âge 1, notamment la lecture sur les sources, la découverte d'autres répertoires, la compréhension de la grammaire musicale entre 1300 et 1450. En une ou deux années.

Programme :

Grammaire et pratique des musiques médiévales (IXe au XIVe siècles)

Première année (3 cours mensuels de 2h) :

A – *L'ars nova française* (de sept à novembre, env. 6 séances), principe de notation et de structure : Guillaume de Machaut, Philippe de Vitry, Jean de Murs, musica ficta, musique des papes en Avignon, etc.

B – *Aperçus sur la musique du Trecento* (de novembre à janvier, env. 6 séances) : pratique vocale ou instrumentale de la notation de l'Ars Nova italienne (Codex Rossi, Lucca, Squarcialupi, Faenza etc.)

C – *L'Ars Subtilior* (de février à mai, env. 13 séances) : Initiation pratique à quelques chefs-d'œuvre de l'Ars Nova française « plus subtile » (ca. 1370 – 1420) et de ses principes : usage et transgression de la syncopation, des proportions, de la musica ficta (codex Torino J.II.9, Chantilly, Oxford, Modène).

Deuxième année (1 cours mensuel de 2h + rdv individuels de suivi) :

Approfondissement d'un sujet. Constitution d'un dossier personnel d'études dans un style (ou une époque) et une thématique au choix de l'étudiant (entre 1100 et 1500). Ce dossier doit comprendre des transcriptions diplomatiques critiques et/ou des restaurations de pièces du répertoire documentées (textes et traductions, concordances etc.) susceptibles d'être réalisables en concert et d'éclairer le travail de l'interprète ; il peut comprendre également des éléments de recherche théorique.

Organisation générale du Cours : cours collectif

Modalités de validation :

Première année –1er semestre : contrôle continu. 2e semestre : évaluation devant jury : 1. présentation devant jury d'un dossier personnel des travaux effectués durant l'année (20 mn) ; 2. interprétation en ensemble de 20 à 25 minutes de musique extraites des dossiers présentés (5 à 7 travaux au total pour l'ensemble des dossiers) ; échange avec le jury (20 mn).

Deuxième année –1er semestre : contrôle continu. 2e semestre : présentation devant jury du dossier thématique (entretien de 20 mn).

Titre logiciel Cadence : *Ars musica baroque niveau 1*

Enseignant : Barnabé Janin

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : Vendredi 11h-13h / Vendredi 14h-16h.

Étudiants concernés : obligatoire pour tous les étudiants DNSPM en musique ancienne

ouvert dans la limite des places disponibles aux étudiants en Erasmus musique ancienne, Master musique ancienne et aux étudiants du DNSPM

Objectifs : étude du langage musical de la période baroque (1600-1750), au travers des pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des sources. L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants, dans le domaine du langage musical, les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l'interprétation, l'arrangement et la lecture critique de musique baroque.

Programme de l'année :

1er semestre : XVIIe siècle

- contrepoint sur basse obstinée aux XVI et XVIIe siècles (romanesca, passamezzo, follia, etc.)
- contrepoint à 2 voix au XVIIe siècle : règles générales (consonances, dissonances, basse continue)
- contrepoint à 2 voix au XVIIe siècle : les dissonances, autour de l'étude du Tractatus compositionis de Christoph Bernhard
- contrepoint à 3 voix (2 dessus sur basse continue) au 17e siècle : règles générales

2nd semestre : XVIIIe siècle

La composition pour dessus et basse continue

- Note contre note : le progrès par degrés (règle de l'octave) et le progrès par saut.
- La figuration : 2 notes contre une, trois notes contre une, quatre notes contre une
- La figuration : tous rythmes (sonates pour dessus et basse continue).

La composition à 4 parties : les chorals de J.-S. Bach

Organisation générale du Cours : cours collectif hebdomadaire de 2 h, période de 2 semestres consécutifs.

Modalités de validation : assiduité / travaux écrits de contrôle continu / examen oral de fin de semestre.

Titre logiciel Cadence : *Ars Musica baroque-niveau 2*

Enseignant : Barnabé Janin

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : Vendredi 9h-11h.

Étudiants concernés : niveau 2, Master Approfondissement.

Objectifs : étude du langage musical de la période baroque (1600-1750), au travers des pratiques de composition écrite, improvisation et lecture et analyse d'œuvres. Ce cours a deux objectifs principaux :

- ▶ L'acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'interprétation, l'arrangement et la lecture critique de la musique baroque
- ▶ Dans le domaine de la recherche : l'acquisition des savoir-faire suivants :
 - Trouver les sources manuscrites et imprimées, anciennes et modernes, d'une œuvre musicale ;
 - Savoir lire et comprendre les principes éditoriaux d'une édition moderne ;
 - Faire une comparaison critique des différentes sources.

Programme de l'année :

Le cours consiste en sessions thématiques de 4 à 8 semaines, portant sur une partie du répertoire ou sur un point théorique. Les thèmes abordés sont choisis dans la liste suivante :

1er semestre : XVIIe siècle

- Les airs de cour de M. Lambert (1660, 1689). Écriture à 1 et 2 dessus sur basse continue ;
- La musique française pour clavecin dans la 2de moitié du XVIIe siècle (Lebègue, d'Anglebert...). Écriture pour clavier ;
- Les sonates en trio : de M. Marais à A. Corelli.

2nd semestre : XVIIIe siècle

- La composition à 4 parties : les chorals de J.-S. Bach ;
- Les variations de choral pour orgue au XVIIIe siècle (T. Albinoni, J. G. Walther, G. Böhm, J.-S. Bach).

Cours individuels (initiation à la recherche) : 3 séances d'1h par étudiant, au 2nd semestre.

Autour d'une œuvre choisie en concertation avec l'enseignant, l'étudiant constitue un dossier comprenant, suivant les cas :

- le contexte historique (œuvre, compositeur)
- l'établissement et la comparaison critique des sources
- des transcriptions, arrangements, compositions
- des directions d'interprétation, concernant notamment la mesure, les ajouts d'altérations, le texte, les tessitures vocales, l'instrumentation.

La présentation du dossier (ensuite remis à l'enseignant) se fait sous forme d'exposé devant la classe.

Organisation générale du cours : 2h hebdomadaires. Le cours est collectif avec quelques séances individuelles.

Modalités de validation : contrôle continu. Ce dernier comporte des travaux écrits à rendre, un examen oral devant un jury composé d'enseignants du Conservatoire et une note d'assiduité aux cours.

Titre logiciel Cadence : *Ars musica Renaissance-Niveau 1*

Enseignant : Barnabé Janin

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : Renaissance 1 : jeudi 14h-16h ou Jeudi 16h-18h

Étudiants concernés : niveau 1, Renaissance 1 : obligatoire pour tous les étudiants de DNSPM musique ancienne.

ouvert dans la limite des places disponibles aux étudiants en Erasmus musique ancienne, Master musique ancienne et aux étudiants en DNSPM

Objectifs : étude du langage musical de la Renaissance (XVe et XVIe siècle), au travers des pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des sources. L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants, dans le domaine du langage musical, les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l'interprétation, l'arrangement et la lecture critique de musique de la Renaissance.

Programme de l'année :

1er semestre : XVe siècle

Le contrepoint à 2 voix au XVe siècle :

- legymel
- les pièces pour ténor et cantus (chansons à 2 voix). Règles générales du contrepoint à 2 voix

Le contrepoint à 3 voix au XVe siècle :

- le faux-bourdon (hymnes, carols)
- les pièces pour cantus, ténor et contraténor (chansons, motets, etc.). Règles générales du contrepoint à 3 voix

Lecture des sources :

Lecture et transcriptions de manuscrits du XVe siècle (Canonici 213, Trento, Escorial, etc.), appuyées sur l'étude des points suivants :

- la notation mensuelle (signes de mesure, tactus, figures, ligatures, tempus, prolation, coloration)
- la solmisation, la musica ficta et les usages d'ajouts d'altérations.
- les modes (définition, classification)

2nd semestre : XVIe siècle

Le contrepoint à 2 voix au XVIe siècle :

- les canons
- les imitations
- règles générales du contrepoint à 2 voix au XVIe siècle. Étude des bicinia.

Le contrepoint à 4 voix au XVIe siècle :

- Le contrepoint simple : règles pour l'improvisation, règles pour la composition.
- Lecture sur les sources: lecture et transcriptions de sources imprimées du 16è siècle (Petrucci, Susato, etc.), appuyées sur l'étude des points suivants :
 - La notation mensuelle (signes de mesure, tactus, figures, ligatures, tempus, prolation, coloration)
 - La solmisation, la musica ficta et les usages d'ajouts d'altérations.
 - Les modes (définition, classification)

Organisation générale du cours : 2h hebdomadaires. Le cours est collectif avec quelques séances individuelles.

Modalités de validation : assiduité / travaux écrits de contrôle continu / examen oral de fin de semestre.

Titre logiciel Cadence : *Ars musica Renaissance-Niveau2*

Enseignant : Barnabé Janin

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : jeudi 11h-13h

Étudiants concernés : niveau 2, Renaissance 2 : master musique ancienne approfondissement

Objectifs : étude du langage musical de la Renaissance (XVe et XVIe siècle), au travers des pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des sources. L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants, dans le domaine du langage musical, les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l'interprétation, l'arrangement et la lecture critique de musique de la Renaissance.

Programme de l'année :

1er semestre : XVe siècle

Le contrepoint à 2 voix au XVe siècle :

- legymel
- les pièces pour ténor et cantus (chansons à 2 voix). Règles générales du contrepoint à 2 voix

Le contrepoint à 3 voix au XVe siècle :

- le faux-bourdon (hymnes, carols)
- les pièces pour cantus, ténor et contraténor (chansons, motets, etc.). Règles générales du contrepoint à 3 voix

Lecture des sources :

Lecture et transcriptions de manuscrits du XVe siècle (Canonici 213, Trento, Escorial, etc.), appuyées sur l'étude des points suivants :

- la notation mensuelle (signes de mesure, tactus, figures, ligatures, tempus, prolotion, coloration)
- la solmisation, la musicaficta et les usages d'ajouts d'altérations.
- les modes (définition, classification)

2nd semestre : XVIe siècle

Le contrepoint à 2 voix au XVIe siècle :

- les canons
- les imitations
- règles générales du contrepoint à 2 voix au XVIe siècle. Étude des bicinia.

Le contrepoint à 4 voix au XVIe siècle :

- Le contrepoint simple : règles pour l'improvisation, règles pour la composition.
- Lecture sur les sources: lecture et transcriptions de sources imprimées du 16è siècle (Petrucci, Susato, etc.), appuyées sur l'étude des points suivants :
 - La notation mensuelle (signes de mesure, tactus, figures, ligatures, tempus, prolotion, coloration)
 - La solmisation, la musicaficta et les usages d'ajouts d'altérations.
 - Les modes (définition, classification)

Organisation générale du cours : 2h hebdomadaires. Le cours est collectif avec quelques séances individuelles.

Modalités de validation : assiduité / travaux écrits de contrôle continu / examen oral de fin de semestre.

BASSE CONTINUE COMPLEMENTAIRE / COMPLEMENTARY BASSO CONTINUO

Titre logiciel Cadence : *Basse continue complémentaire-Niveau 1*

Titre logiciel Cadence : *Basse continue complémentaire-Niveau 2*

Enseignant : Martial Morand

Durée hebdomadaire : 30 minutes

Horaires : niveau 1 et niveau 2: vendredi 9h-17h

Étudiants concernés : exclusivement réservé au DNSPM2 (niveau 1) et master (niveau 2) Musique Ancienne - sauf étudiants des classes de clavecin, basse continue et harpe.

Objectifs : Comprendre par la pratique le langage musical baroque, du début du XVIIe siècle encore marqué par le contrepoint, aux théories harmoniques de Rameau.

On se donne ainsi le moyen d'identifier les particularités d'une œuvre musicale, les intentions du compositeur, afin d'élaborer son interprétation personnelle sur des bases objectives.

Programme de l'année :

- 1er semestre : le style français du XVIIIe siècle et la pensée harmonique de Rameau.
- 2ème semestre : le répertoire du XVIIe siècle, héritier de la pensée contrapuntique.

Ce programme de travail est modifiable en fonction des pré-acquis de chaque étudiant.

Organisation générale du cours : cours individuels de 30 minutes.

Modalités de validation : Chaque semestre est validé par une note de contrôle continu.

Ce contrôle continu est complété par un examen semestriel où l'étudiant doit accompagner une voix ou un instrument.

Titre logiciel Cadence : *Discours musical niveau 1*

Titre logiciel Cadence : *Discours musical niveau 2*

Enseignant : Pierre-Alain Clerc et Pascal Dubreuil

Durée : 3 séminaires sur l'année

Étudiants concernés : DNSPM 3 – master musique ancienne / en optionnelle pour les autres étudiants si pré-requis en Ars Musica

Objectifs :

- ▶ Apprendre à improviser et à interpréter un discours musical à une et à plusieurs voix en tenant compte des enseignements de la rhétorique

Programme de l'année : Étude et pratique de l'improvisation à une voix, du contrepoint improvisé à deux voix sur cantus firmus, pratique du faux bourdon, du canon à deux voix ou à trois voix sur cantus firmus, improvisation à trois ou quatre voix sur cantus firmus en lien avec l'étude de la rhétorique aussi bien littéraire que musicale. Les styles de référence sont ceux de la fin du XVe au début du XVIIe siècles.

Organisation générale du cours : 3 séminaires sur l'année

Modalités de validation : Chaque semestre est validé par une note de contrôle continu (appréciation du professeur sur l'assiduité et les progrès effectués par l'étudiant) ;
A la fin du deuxième semestre, est organisé un examen comprenant des exercices d'improvisation qui tiennent compte des ensembles que les instruments ou les voix que forment les étudiants permettent, par exemple : improvisation d'une fantaisie à une voix, d'une 2e voix sur un cantus firmus, à deux sur une basse ou d'une pièce à trois ou quatre voix.

Titre logiciel Cadence : *Histoire de l'ornementation (1450-1650)-Niveau 1*

Titre logiciel Cadence : *Histoire de l'ornementation (1450-1650)-Niveau 2*

Enseignant : Tiago Freire

Durée hebdomadaire : 2 heures

Horaires : Histoire de l'ornementation 1 (1400-1650) : mardi 11h15-13h15 (DNSPM) et RDV individuels (Master)

Étudiants concernés : Niveau 1 : Discipline auxiliaire obligatoire pour tous les étudiants du département de musique ancienne DNSPM1

⚠ Ouvert aux autres étudiants du CNSMDL, dans la limite des places disponibles.

Niveau 2: master musique ancienne (optionnelle). ⚠ Ouvert aux autres étudiants ayant suivi le niveau1

Objectifs :

- ▶ Étude de sources documentaires et musicales entre 1400 et 1800, visant l'identification, l'analyse et la mise en pratique des divers éléments stylistiques de l'ornementation primordiales pour la reconstruction d'un discours musical complet et historiquement vraisemblable.

Programme de l'année :

DNSPM1 : Histoire de l'ornementation 1 (1400 – 1650)

La fin du Moyen-Âge

Les principes de la diminution

L'Italie aux XVIe et XVIIe s.

La Péninsule Ibérique aux XVIe et XVIIe s.

L'Angleterre au XVIIe siècle

L'héritage italien en Allemagne au XVIIe s.

La France dans la 1ère moitié du XVIIe s.

Organisation générale du cours :

DNSPM1 : Cours collectif : théorico-pratique

Master : Travail en autonomie : théorico-pratique

Modalités de validation : Contrôle continu. Ce dernier comporte des travaux écrits, des exercices pratiques en cours, un examen final et l'assiduité aux cours.

Titre logiciel Cadence : *Histoire de l'ornementation (1650-1800)-Niveau 1*
Titre logiciel Cadence : *Histoire de l'ornementation (1650-1800)-Niveau 2*

Enseignant : Tiago Freire

Durée hebdomadaire : 2heures

Horaires : Histoire de l'ornementation 2 (1650-1800) : mardi 15h30-17h30 (DNSPM) et RDV individuels (Master)

Étudiants concernés : Niveau 1 : Discipline complémentaire obligatoire pour tous les étudiants du département de musique ancienne DSNPM2.

⚠ Ouvert aux autres étudiants du CNSMDL, dans la limite des places disponibles.

Niveau 2 : master musique ancienne (optionnelle). ⚠ Ouvert aux autres étudiants ayant suivi le niveau 1

Objectifs :

- ▶ Étude de sources documentaires et musicales entre 1400 et 1800, visant l'identification, l'analyse et la mise en pratique des divers éléments stylistiques de l'ornementation primordiales pour la reconstruction d'un discours musical complet et historiquement vraisemblable.

Programme de l'année :

DNSPM2 : Histoire de l'ornementation 2 (1650 – 1800)

La France 1660-1730

L'Allemagne vers 1700

L'Italie au XVIIIe s.

Haendel et l'Angleterre dans la 1ère moitié du XVIIIe s.

L'Allemagne dans la 1ère moitié du XVIIIe s.

La France vers 1750

L'Allemagne dans la 2e moitié du XVIIIe s.

Organisation générale du cours :

DNSPM2 : Cours collectif : théorico-pratique

Master : Travail en autonomie : théorico-pratique

Modalités de validation : Contrôle continu. Ce dernier comporte des travaux écrits, des exercices pratiques en cours, un examen final et l'assiduité aux cours.

MUSIQUE POUR LA DANSE

Titre logiciel Cadence : *Musique pour la danse-Niveau 1*

Titre logiciel Cadence : *Musique pour la danse -Niveau 2*

Enseignante : Annabelle Blanc

Durée hebdomadaire : 2h.

Horaires : **niveau 1** : vendredi 11h-13h, **niveau 2** : vendredi 14h-16h

Étudiants concernés :

Niveau 1 : DNSPM 1 - musique ancienne.

Niveau 2 : Master Musique ancienne approfondissement.

Objectifs :

- ▶ Connaître les danses auxquelles le répertoire instrumental se réfère constamment, comprendre l'information donnée par le compositeur lorsqu'une pièce porte le nom d'une danse.
- ▶ **Renaissance** : repérer ce que la danse apporte aux questions de phrasé et d'instrumentation.
- ▶ **Baroque** : pratiquer les pas de base pour s'informer du caractère propre à chaque danse, développer un ressenti qui influe sur l'interprétation musicale.

Programme de l'année :

1er semestre : danse Renaissance et premières notions de danse Baroque.

2ème semestre : danse Baroque.

Ce programme peut être modifié en fonction des projets menés par le Département Musique Ancienne.

Organisation générale du cours : cours collectifs.

Modalités de validation : contrôle continu, portant essentiellement sur l'assiduité aux cours.

PRATIQUE VOCALE MUSIQUE ANCIENNE / EARLY MUSIC VOCAL WORKSHOP –

Titre logiciel Cadence : *Pratique vocale musique ancienne*

Enseignant : Anne Delafosse

Durée hebdomadaire : 1h.

Horaires : vendredi 9h-10h

Etudiants concernés : cours obligatoire DNSPM direction de chœur. Ouvert aux autres étudiants sur demande .

Objectifs :

- ▶ Chanter, c'est mettre en vibration, grâce au larynx, de l'air contenu dans nos poumons et enrichir cette vibration d'harmoniques qui lui donnent un timbre. L' « instrument » vocal, c'est l'appareil phonatoire, celui-là même qui sert à la parole. A partir de ce constat : quiconque parle, peut chanter ! La qualité du chant dépendra, comme pour l'instrument, de l'acquisition d'une agilité musculaire et squelettique ainsi que de l'oreille, de la culture et de l'imaginaire musical propre à chacun.

Cette matière « Pratique Vocale » poursuit deux objectifs :

- ▶ acquérir un certain nombre de gestes et une mobilité de base qui permettent d'être plus à l'aise avec sa voix, pour chanter et aussi tout simplement pour s'exprimer,
- ▶ permettre aux instrumentistes d'appréhender par la pratique les répertoires vocaux du Moyen-Age.

Contenu : les séances sont conçues pour permettre à chacun d'apprendre à partir de sa propre expérience, quel que soit son niveau au départ. Elles combinent des éléments de « technique vocale » auxquels s'ajoute la pratique du répertoire.

Cette pratique est organisée en parallèle des cours d'Ars Musica.

Programme de l'année :

Semestre 1 : grégorien (Xe-XIe siècle).

Semestre 2 : répertoire Notre Dame (XIIe-XIIIe siècle) et Ars Nova (XIVe siècle).

Organisation générale du cours : cours collectif et pratique

Modalités de validation : chanter seul :

Semestre 1 : 1 pièce grégorienne

Semestre 2 : 1 motet du XIIIe s.

PRATIQUE VOCALE MOYEN ÂGE/ EARLY MUSIC VOCAL WORKSHOP

Titre logiciel Cadence : *Pratique vocale Moyen Age-Niveau 1*

Titre logiciel Cadence : *Pratique vocale Moyen-Age-Niveau 2*

Enseignante : Anne Delafosse

Durée hebdomadaire : 1h.

Horaire :

Niveau 1 et niveau 2 : mercredi 10h-11h

Etudiants concernés :

Niveau 1 : instrumentistes DNSPM1 musique ancienne, ouvert aux autres étudiants (optionnelle).

Niveau 2 : master (approfondissement)

Objectifs :

- ▶ Chanter, c'est mettre en vibration, grâce au larynx, de l'air contenu dans nos poumons et enrichir cette vibration d'harmoniques qui lui donnent un timbre. L'« instrument » vocal, c'est l'appareil phonatoire, celui-là même qui sert à la parole. A partir de ce constat : quiconque parle, peut chanter ! La qualité du chant dépendra, comme pour l'instrument, de l'acquisition d'une agilité musculaire et squelettique ainsi que de l'oreille, de la culture et de l'imaginaire musical propre à chacun.

Cette matière « Pratique Vocale » poursuit deux objectifs :

- ▶ acquérir un certain nombre de gestes et une mobilité de base qui permettent d'être plus à l'aise avec sa voix, pour chanter et aussi tout simplement pour s'exprimer,
- ▶ permettre aux instrumentistes d'appréhender par la pratique les répertoires vocaux du Moyen-Age.

Contenu : les séances sont conçues pour permettre à chacun d'apprendre à partir de sa propre expérience, quel que soit son niveau au départ. Elles combinent des éléments de « technique vocale » auxquels s'ajoute la pratique du répertoire.

Cette pratique est organisée en parallèle des cours d'Ars Musica.

Programme de l'année :

Semestre 1 : grégorien (Xe-XIe siècle).

Semestre 2 : répertoire Notre Dame (XIIe-XIIIe siècle) et Ars Nova (XIVe siècle).

Organisation générale du cours : cours collectif et pratique

Modalités de validation : chanter seul :

Semestre 1 : 1 pièce grégorienne

Semestre 2 : 1 motet du XIIIe s.

PRATIQUE VOCALE RENAISSANCE/ EARLY MUSIC VOCAL WORKSHOP –

Titre logiciel Cadence : *Pratique vocale Renaissance-Niveau 1*

Titre logiciel Cadence : *Pratique vocale Renaissance-Niveau 2*

Enseignante : Anne Delafosse

Durée hebdomadaire : 1h.

Horaire :

Niveau 1 et niveau 2 : jeudi 13h14h

Etudiants concernés :

Niveau 1 : instrumentistes DNSPM2 musique ancienne, ouvert aux autres étudiants (optionnelle).

Niveau 2 : master (approfondissement)

Objectifs :

- ▶ Chanter, c'est mettre en vibration, grâce au larynx, de l'air contenu dans nos poumons et enrichir cette vibration d'harmoniques qui lui donnent un timbre. L'« instrument » vocal, c'est l'appareil phonatoire, celui-là même qui sert à la parole. A partir de ce constat : quiconque parle, peut chanter ! La qualité du chant dépendra, comme pour l'instrument, de l'acquisition d'une agilité musculaire et squelettique ainsi que de l'oreille, de la culture et de l'imaginaire musical propre à chacun.

Cette matière « Pratique Vocale » poursuit deux objectifs :

- ▶ acquérir un certain nombre de gestes et une mobilité de base qui permettent d'être plus à l'aise avec sa voix, pour chanter et aussi tout simplement pour s'exprimer,
- ▶ permettre aux instrumentistes d'appréhender par la pratique les répertoires vocaux du Moyen-Age.

Contenu : les séances sont conçues pour permettre à chacun d'apprendre à partir de sa propre expérience, quel que soit son niveau au départ. Elles combinent des éléments de « technique vocale » auxquels s'ajoute la pratique du répertoire.

Cette pratique est organisée en parallèle des cours d'Ars Musica.

Programme de l'année :

Semestre 1 : XVe siècle

Semestre 2 : XVe siècle

Organisation générale du cours : cours collectif et pratique.

Modalités de validation : chanter en 1 voix / une pièce par semestre

Titre logiciel Cadence : *Pratique vocale Baroque-Niveau 1*

Titre logiciel Cadence : *Pratique vocale Baroque-Niveau 2*

Enseignante : Anne Delafosse

Durée hebdomadaire : 1h.

Horaire :

Niveau 1 et niveau 2 : vendredi 10h-11h

Etudiants concernés :

Niveau 1 : instrumentistes DNSPM3 musique ancienne, ouvert aux autres étudiants (optionnelle).

Niveau 2 : master (approfondissement)

Objectifs :

- ▶ Chanter, c'est mettre en vibration, grâce au larynx, de l'air contenu dans nos poumons et enrichir cette vibration d'harmoniques qui lui donnent un timbre. L'« instrument » vocal, c'est l'appareil phonatoire, celui-là même qui sert à la parole. A partir de ce constat : quiconque parle, peut chanter ! La qualité du chant dépendra, comme pour l'instrument, de l'acquisition d'une agilité musculaire et squelettique ainsi que de l'oreille, de la culture et de l'imaginaire musical propre à chacun.

Cette matière « Pratique Vocale » poursuit deux objectifs :

- ▶ acquérir un certain nombre de gestes et une mobilité de base qui permettent d'être plus à l'aise avec sa voix, pour chanter et aussi tout simplement pour s'exprimer,
- ▶ permettre aux instrumentistes d'appréhender par la pratique les répertoires vocaux du Moyen-Age.

Contenu : les séances sont conçues pour permettre à chacun d'apprendre à partir de sa propre expérience, quel que soit son niveau au départ. Elles combinent des éléments de « technique vocale » auxquels s'ajoute la pratique du répertoire.

Cette pratique est organisée en parallèle des cours d'Ars Musica.

seul :

Programme de l'année :

Semestre 1 : XVIIe siècle

Semestre 2 : XVIIIe siècle

Organisation générale du cours : cours collectif et pratique

Modalités de validation : 1er semestre par contrôle continu / au 2nd semestre examen pour vérifier l'acquisition de 3 compétences : 1/ chanter seul - 2/ pouvoir donner des indications de technique vocale - 3/ jouer colla parte.

DISCIPLINES SPECIFIQUES DEPARTEMENT VOIX ET DIRECTION DE
CHOEURS

MUSIQUE ANCIENNE AVEC CHEF DE CHANT

Titre logiciel Cadence : *Musique ancienne avec chef de chant-DNSMPM1 chanteurs*

Enseignant : Anne-Catherine Vinay

Horaires : lundi, mardi, mercredi (à définir avec l'enseignante), 10h-18h

Durée hebdomadaire : 30 minutes

Étudiants concernés : obligatoire DNSPM1 Semestre 1 chant.

Objectifs :

- ▶ Le métier de chanteur requiert aujourd'hui une connaissance vocale, technique et stylistique large. Pour favoriser l'acquisition de ces connaissances et de cette expérience, les étudiants en classe de chant bénéficient de cours avec un chef de chant claveciniste et organiste.

Programme de l'année : en fonction de l'étudiant / Travail stylistique et répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles.

Organisation générale du cours : un cours hebdomadaire/ cours individuel

Modalités de validation : contrôle continu - assiduité

MUSIQUE ANCIENNE AVEC CHEF DE CHANT OPTION

Titre logiciel Cadence : *Musique ancienne avec chef de chant option*

Enseignant : Anne-Catherine Vinay

Horaires : lundi, mardi, mercredi (à définir avec l'enseignante), 10h-18h

Durée hebdomadaire : 30 minutes

Étudiants concernés : obligatoire DNSPM1 Semestre 1 chant.

⚠ Ouvert en optionnelle aux étudiants (hors chant) dans la limite des places disponibles

Objectifs :

- ▶ Le métier de chanteur requiert aujourd'hui une connaissance vocale, technique et stylistique large. Pour favoriser l'acquisition de ces connaissances et de cette expérience, les étudiants en classe de chant bénéficient de cours avec un chef de chant claveciniste et organiste.

Programme de l'année : en fonction de l'étudiant / Travail stylistique et répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles.

Organisation générale du cours : un cours hebdomadaire

Modalités de validation : contrôle continu - assiduité

TECHNIQUE VOCALE INDIVIDUELLE

Titre logiciel Cadence : *Technique vocale individuelle*

Enseignante : Françoise Biscara

Horaires : lundi 11h30-16h

Enseignante : Mireille Deguy

Horaires : mercredi 9h -13h et mardi 14h-17h

Enseignante : Françoise Biscara

Horaires : mercredi 10h-18h15

Enseignante : Isabelle Eschenbrenner

Horaires : lundi 11h30 -12h30 et lundi 13h30-18h30

Durée hebdomadaire : ½ h pour les étudiants de l'ensemble vocal- ¾ h pour les étudiants chef de chœurs en master et 1h les étudiants chef de chœurs en DNSPM.

Etudiants concernés : cours obligatoire pour les DNSPM et master direction de chœurs et accompagnement au piano. Ouvert et réservé aux autres étudiants inscrits en ensemble vocal

Objectifs : affiner sa technique vocale pour chanter de façon souple et sans fatigue vocale. Elargir sa connaissance du répertoire

Programme de l'année : travail technique pur du corps du chanteur, du souffle et de la pose de voix. Travail sur des morceaux de répertoire appropriés

Organisation générale du cours : trois parties : corporelle, technique et application sur un morceau du répertoire

Modalités de validation : contrôle continu et audition

TRAVAIL CORPOREL

Titre logiciel Cadence : *Travail corporel*

Enseignant : Xavier Drevard

Durée hebdomadaire :

Horaires : Mercredi 12h-13h et jeudi 8h45-9h45

Enseignante : Eulalia Sagarra

Horaires : Mercredi 14h-17h

Etudiants concernés : cours obligatoire pour les DNSPM chant et direction de chœur, optionnel pour tous les autres étudiants.

Modalités de validation : contrôle continu

TRAVAIL SCENIQUE

Titre logiciel Cadence : *Travail scénique*

Enseignant : Jean-Philippe Amy

Durée hebdomadaire : 2h30.

Horaires : Lundi ou mercredi 13h30-19h30 (cours collectif 13h30-15h puis cours en groupe tous les 15 jours)

Étudiants concernés : obligatoire chanteurs généralistes et musique ancienne. Ouvert à quelques instrumentistes.

Objectifs :

- ▶ Technique théâtrale.

Programme de l'année : Acquérir les bases d'un travail scénique (postures, déplacements, gestes...) à travers la réalisation de scènes et l'improvisation.

Organisation générale du cours : à voir avec l'enseignant.

Modalités de validation : contrôle continu – assiduité.

THEORIES DE L'ANALYSE / THEORIES OF ANALYSIS

Titre logiciel Cadence : *Théories de l'analyse*

Enseignant : Emmanuel Ducreux

Durée hebdomadaire : 2h.

Horaires : jeudi 14h-16h

Étudiants concernés : Master de culture musicale (obligatoire en M1) - ouvert aux autres étudiants.

Objectifs :

- ▶ Initier les étudiants à la perspective épistémologique de l'analyse musicale, en abordant les outils et les théories de l'analyse en fonction des différentes périodes de l'histoire de la musique. Connaissance et pratiques des théories de l'analyse.

Programme de l'année : Théories de l'analyse.

Organisation générale du cours : cours collectifs et travaux dirigés.

Modalités de validation : contrôle continu.

DISCIPLINES SPECIFIQUES DE CREATION MUSICALE

ATELIER D'IMPROVISATION : VOIR PRATIQUE D'ENSEMBLE

INFORMATIQUE MUSICALE /COMPUTER MUSIC

Objectifs

- ▶ Développer une culture technique dans l'objectif de création musicale.
- ▶ Présenter et pratiquer les différents outils, algorithmes et nouvelles lutheries, en situation de générations sonores ou de conceptions formelles.
- ▶ Favoriser l'acquisition par l'étudiant d'une autonomie relative à la conception de ses propres outils.

**Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones, en fonction des groupes.
Possibilité de suivre et valider plusieurs cours durant le même semestre.**

Titre logiciel Cadence : *Informatique musicale-Introduction : informatique et langages de programmation*

Enseignant : François Roux

Horaires : mardi 18h-20h (Introduction : informatique et langages de programmation)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Programme :

- ▶ Notions générales d'informatique.
- ▶ État des lieux de l'informatique dans le domaine musical.
- ▶ Introduction aux langages de programmation.

Organisation générale du cours : Cours collectif et rdv individuels

Modalité de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Informatique musicale-Approfondissement : analyse-synthèse et représentations*

Enseignant : François Roux

Horaires : mardi 18h-20h (Approfondissement : analyse-synthèse et représentations)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Programme :

- ▶ Sujets variant chaque année selon les profils d'étudiants, parmi :
 - ▷ Principales bibliothèques d'analyse, synthèse et resynthèse (*Super-VP* et *CSound*) ;
 - ▷ Rapport entre théorie et mise en œuvre pratique dans le domaine du traitement du signal ;
 - ▷ Solutions conceptuelles entre différents logiciels ;
 - ▷ Ressources de visualisation de données pour la composition ;
 - ▷ Interfaces diverses et suivis de « partitions ».

Exemples pratiques puisés dans les travaux d'étudiants.

Organisation générale du cours : Cours collectif et rdv individuels

Modalité de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Informatique musicale-Perfectionnement: développement de la pratique personnelle*

Enseignants : François Roux (avec Michele Tadini)

Horaires : mardi 18h-20h (Perfectionnement : développement de la pratique personnelle)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Programme :

- ▶ Recherche et développement d'un outil personnel.
- ▶ Suivi des projets.

Organisation générale du cours : Cours collectif et rdv individuels

Modalité de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Informatique musicale – introduction : logiciels de programmation et traitement sonore*

Enseignant : Michele Tadini

Horaires : mercredi 14h-16h (Introduction : logiciels de programmation et traitement sonore MaxMSP)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Programme :

- ▶ Introduction à la production de musique avec l'aide de la technologie (conception d'une œuvre électronique ou avec électronique).
- ▶ Collection de patches pour le traitement sonore.
- ▶ Stratégies et exemples de conception algorithmiques.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalité de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Informatique musicale-Approfondissement : patch de concert et composition assistée par ordinateur*

Enseignant : Michele Tadini

Horaires : Jeudi 10h-11h30 (Approfondissement : patch de concert et composition assistée par ordinateur CAO)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Programme :

- ▶ Sujets variant chaque année selon les profils d'étudiants, parmi :
 - ▷ Stratégies de conception de patches complexes et de patches de concerts ;
 - ▷ Composition Assistée par Ordinateur (CAO) : *OpenMusic*, librairie *Bach* ;
 - ▷ Stratégies des portabilité et pérennité du travail avec électronique.
- ▶ Exemples pratiques puisés dans les travaux d'étudiants.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalité de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Introduction aux techniques du son*

Enseignant : Victor Laugier

Horaires :

lundi 9h30-12h :

Etudiants concernés :

Etudiants en composition électroacoustique, composition instrumentale et vocale, composition mixte, ouvert aux étudiants d'autres disciplines selon les places disponibles et après entretien avec l'enseignant.

Horaires :

mardi 9h30-12h (pour Composition pour l'image, InMICS et Écriture-composition)

Etudiants concernés :

Etudiants en composition pour l'image, InMics, écriture-composition, ouvert aux étudiants d'autres disciplines selon les places disponibles et après entretien avec l'enseignant.

Objectifs

- ▶ Présenter un socle théorique fondamental consacré au phénomène sonore et aux enjeux liés à sa perception, sa captation, son traitement et sa diffusion, du studio au concert.
- ▶ Apporter à l'étudiant les moyens d'une autonomie progressive, en lien avec son projet personnel et moyens dont il dispose.
- ▶ Favoriser le développement d'une culture d'écoute technique, complémentaire de l'écoute musicale.

Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones, en fonction des groupes.

Programme de l'année :

- ▶ Présentation introductive de la « chaîne du son » et mise en perspective du programme.
 - ▶ Le phénomène sonore : caractéristiques fondamentales.
 - ▶ Notions d'acoustique des salles.
 - ▶ Le système auditif humain : anatomie, problématiques perceptives, prévention / santé.
 - ▶ Perception de la localisation et systèmes de reproduction sonore.
 - ▶ Niveau sonore, décibels, dynamique et indicateurs de niveau.
 - ▶ Liaisons, interconnexions et formats analogiques et numériques.
 - ▶ Audionumérique (conversion, normes, horloge : enjeux perceptifs et pratiques).
 - ▶ Structure des consoles de mixage analogiques, numériques et logicielles.
 - ▶ Structure du studio complet et de sa virtualisation, la Station de Travail Audionumérique.
 - ▶ Les microphones.
 - ▶ Prise de son : systèmes, méthodologie et pratique.
 - ▶ Mixage : outils, méthodologie et pratique.
- Analyse de l'image sonore, écoute critique : critères et méthodologie.

LABORATOIRE ESPACE TRANSVERSAL DE CREATION (ETC-LAB) TRANSVERSAL CREATION SPACE (ETC-LAB)

**Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones, en fonction des groupes.
Possibilité de suivre et valider plusieurs cours durant le même semestre.**

Titre logiciel Cadence : *Laboratoire transversal de création (Etc-Lab)*

Enseignant : Jean Geoffroy

Horaires : par sessions

Etudiants concernés : étudiants en création musicale

Objectifs :

- ▶ Développer une culture de la pluridisciplinarité et permettre l'émergence de propositions traversant les arts.
- ▶ Réaliser des projets collaboratifs en mettant en évidence les passerelles entre les différentes entités de l'Espace Transversale de Création et ses partenaires académiques en France et à l'international.
- ▶ Favoriser les rencontres et le développement de réseaux d'étudiants entre différentes écoles d'art.

Programmes :

Projets en partenariat avec d'autres écoles d'art

- ▶ Collaborations (hors projet dans le cadre de la discipline principale de l'étudiant) avec :
 - ▷ l'ENSATT, l'ENSBA et la CinéFabrique ;
 - ▷ la Taipei National University of the Arts et l'Université de Californie à Berkeley

Organisation générale du cours : par sessions

Modalité de validation : contrôle continu

Ou

Projets internes à l'espace transversal de création

- ▶ Collaborations (hors projet dans le cadre de la discipline principale de l'étudiant) avec des projets portés par un étudiant d'un autre cursus de l'Espace Transversal de Création.

Organisation générale du cours : Travaux dirigés

Modalité de validation : contrôle continu

SCENES ACTUELLES : VOIR PRATIQUES D'ENSEMBLE

MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR (MAO) COMPUTER-ASSISTED MUSIC (CAC)

Objectifs de la discipline :

- ▶ Maîtrise des outils de création, d'édition, d'enregistrement et de mixage liés à la composition pour l'image.
- ▶ Appropriation des outils dans un but créatif et expérimental appliqués à des supports audio-visuels.
- ▶ Découverte des outils de création et d'exécution appliqués au domaine de la performance live (ciné-concerts, théâtre, danse).
- ▶ Développement d'une approche musicale personnelle et d'une analyse pertinente des supports dans le but de mettre les outils au service d'une vision artistique.

Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones, en fonction des groupes.

Titre logiciel Cadence : *Musique assistée par ordinateur -Introduction*

Enseignant : Thibault Cohade

Durée : 1h

Horaires : lundi 9h-13h (Introduction)

Étudiants concernés : étudiants composition pour l'image

Horaires : lundi 14h30-15h30 (Introduction)

Étudiants concernés : étudiants InMICS

Horaires : lundi 15h30-16h30 (Introduction)

Étudiants concernés : étudiants métiers de la création musicale sauf InMICS et composition pour l'image

Programme :

- ▶ Introduction et prise en main des logiciels de production et de création (selon les groupes : Logic, Ableton, Sibelius et ProTools).
- ▶ Selon les groupes :
 - ▷ Méthodologie de création de maquettes pour orchestre et/ou musique électronique ;
 - ▷ Prise en main des outils de création musicale et librairies (Kontakt, Reaktor, etc.).
- ▶ Création musicale sur des supports audio-visuels dans le but d'appliquer la connaissance des outils et d'encourager le développement d'une démarche artistique personnelle.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalité de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Musique assistée par ordinateur -Approfondissement*

Enseignant : Thibault Cohade

Durée hebdomadaire : 1h30

Horaires : lundi 9h-13h (Approfondissement)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Programme :

- ▶ Approfondissement des logiciels de production et de création (Logic, Ableton, Sibelius, Pro Tools).
- ▶ Utilisation des outils et développement d'une méthodologie liés à la post-production musicale pour l'image (mixage, mastering).
- ▶ Découverte des outils liés aux différents types de synthèses sonores (sampling, tables d'ondes, granulaire etc.).
- ▶ Création musicale sur des supports audio-visuels et performances live dans le but d'appliquer la connaissance des outils et d'encourager le développement d'une démarche artistique personnelle.
- ▶ Écoute critique et développement de l'analyse des supports (audio-visuels et live) afin d'en déduire une utilisation pertinente et efficace des outils.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalité de validation : contrôle continu

Titre logiciel Cadence : *Musique assistée par ordinateur -Perfectionnement*

Enseignant : Thibault Cohade

Durée hebdomadaire : 1h

Horaires : lundi 9h-13h (Perfectionnement)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Programme :

- ▶ Approfondissement des logiciels de production et de création (Logic, Ableton, Sibelius, Pro Tools).
- ▶ Utilisation des outils et développement d'une méthodologie liés à la post-production musicale pour l'image (mixage, mastering).
- ▶ Découverte des outils liés aux différents types de synthèses sonores (sampling, tables d'ondes, granulaire etc.).
- ▶ Création musicale sur des supports audio-visuels et performances live dans le but d'appliquer la connaissance des outils et d'encourager le développement d'une démarche artistique personnelle.
- ▶ Écoute critique et développement de l'analyse des supports (audio-visuels et live) afin d'en déduire une utilisation pertinente et efficace des outils.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalité de validation : contrôle continu

ORCHESTRATION

Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones, en fonction des groupes.

Titre logiciel Cadence : *Orchestration-Introduction*

Titre logiciel Cadence : *Orchestration-Approfondissement*

Titre logiciel Cadence : *Orchestration- Perfectionnement*

Enseignant : Luca Antigniani

Durée hebdomadaire :

Horaires :

Lundi 14h-15h30 : introduction (cours collectif 1ère année)

Mardi 14h-15h30 : approfondissement (cours collectif 2ème année)

Lundi et mardi 10h-18h : perfectionnement (rendez-vous individuels de 30 minutes)

Etudiants concernés : DNSPM et MASTER en création musicale

Objectifs :

- ▶ Approfondir la connaissance du fonctionnement des instruments d'orchestre et leur techniques idiomatiques
- ▶ Apprendre à gérer les équilibres sonores entre les différentes familles instrumentales
- ▶ Connaître les principes fondamentaux de l'orchestration, applicables à la pratique compositionnelle à travers une démarche créative
- ▶ Maîtriser l'art de la transcription, à travers une analyse pointue de la partition et une exégèse raisonnée des données qui en dérivent

Programmes :

- ▶ DNSPM 1: deux transcriptions (une pour orchestre à cordes et l'autre pour grand ensemble en solo avec ou sans voix) de pièces originales pour piano (ou voix et piano)
- ▶ DNSPM 2: deux transcriptions (une pour petit orchestre - bois par 2 - et l'autre pour grand orchestre – bois par 3) de pièces originales pour piano
- ▶ DNSPM 3: transcription d'une longue pièce ou composition pour grand orchestre – bois par 3
- ▶ MASTER 1 & 2: suivi de projets individuels

Organisation générale du cours : Cours collectif ou rdv individuels

Modalité de validation : contrôle continu

ORCHESTRATION APPLIQUEE A LA MUSIQUE DE FILM ORCHESTRATION APPLIED TO FILM MUSIC

Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones avec un Enseignement en anglais ?

Titre logiciel Cadence : *Orchestration appliquée à la musique de film*

Enseignant : Pierre Adenot

Durée hebdomadaire : 2 h

Horaires : jeudi 15h30-17h

Etudiants concernés : étudiants en création musicale

Objectifs :

- ▶ Écrire une partition orchestrale spécifiquement pour la musique de film dans un souci d'efficacité et dans l'optique de pouvoir livrer l'ensemble du matériel dans un temps très restreint.

Programme :

- ▶ Réalisation d'un score complet à partir d'une session LogicPro.
- ▶ Orchestration à partir d'un sketch dans un souci d'efficacité en lien avec le métier.
- ▶ Travaux pratiques dans l'optique de la professionnalisation, avec contrainte de temps

Organisation générale du cours : travaux dirigés

Modalités d'évaluation : contrôle continu

TECHNIQUES DE COMPOSITION POUR L'IMAGE / COMPOSITION FOR SCREEN TECHNIQUES

Objectifs de la discipline

- ▶ Étude des différentes techniques de composition, de l'élaboration d'une idée musicale à la maîtrise d'une forme musicale dans des styles variés allant de la chanson à des formes instrumentales plus élaborées.

Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones avec un enseignement en anglais

Titre logiciel Cadence : *Technique de composition pour l'image*

Enseignant : Pierre Adenot

Durée : 1h

Horaires : Jeudi 10h-11h30 (Introduction)

Étudiants concernés : étudiants composition pour l'image

Horaires : Jeudi 11h30-13h00 (Introduction)

Étudiants concernés : étudiants en création musicale

Horaires : jeudi 14h-15h30 (Introduction)

Étudiants concernés : étudiants InMicS et création musicale (sauf composition pour l'image)

Objectifs :

- ▶ Étude des différentes techniques de composition, de l'élaboration d'une idée musicale à la maîtrise d'une forme musicale dans des styles variés allant de la chanson à des formes instrumentales plus élaborées.

Programme :

- ▶ Réalisation de travaux de composition en lien avec les différentes notions abordées en cours.
Appréhender un discours musical propre sans l'aide d'un support audio-visuel.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalité de validation : contrôle continu

VOIX, TEXTE ET MUSIQUE, DE L'ABSTRACTION A LA NARRATION / VOICE, TEXT AND MUSIC, FROM ABSTRACTION TO NARRATION

Cours partagé avec l'ENS Lyon et se déroulant en alternance dans les deux établissements.

Titre logiciel Cadence : *Voix, texte et musique, de l'abstraction à la narration*

Enseignant : Martin Matalon et Eric Dayre (ENS)

Durée hebdomadaire : 3h

Horaires : vendredi 14h17h

Etudiants concernés : étudiants en création musicale

Objectifs :

- ▶ Observer à travers un séminaire de littérature comparée pourquoi et comment les problématiques de l'écriture touchent des domaines tels que la littérature et la musique.
- ▶ Donner accès à des pratiques et des modes de réflexion telles que l'étude des interfaces entre projets d'écriture, la poésie, l'histoire de la représentation voix-musique, du livret, des rapports de la voix et du signe dans les domaines de l'histoire de la linguistique, de la littérature, et dans les domaines liés à la performance.
- ▶ Apprendre l'organisation de la recherche en équipes, l'expérimentation pratique de la conduite de projets pluridisciplinaires et multi-supports.

Programme :

- ▶ Participation à une classe d'écriture incluant une restitution mi-parcours (ENS de Lyon).
- ▶ Participation à des séminaires (CNSMD de Lyon).
- ▶ Participation à une classe de maître organisée par le CERCC (ENS de Lyon).

Réalisation de travaux en binômes (étudiants de chaque établissement) restitués en fin d'année universitaire (CNSMD de Lyon).

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalité de validation : contrôle continu

PRATIQUES D'ENSEMBLE

ATELIER D'IMPROVISATION OBLIGATOIRE / IMPROVISATION WORKSHOP

Titre logiciel Cadence : *Atelier d'improvisation obligatoire*

Enseignant : Henri-Charles Caget (avec Jean-Marc Foltz)

Durée : Ateliers de 4h

Horaires : Inscription sur planning affichée par les enseignants

Étudiants concernés : Obligatoire DNSPM1 - Bachelor 1 sauf en musique ancienne

Objectifs :

- ▶ Chaque atelier est conçu comme un espace de travail et de réalisation où peut s'établir la relation entre l'écrit et l'improvisé. Il constitue un champ illimité d'exploration au service de l'invention dont les applications, dans les situations de jeu comme d'enseignement et de transmission, ouvrent de nouvelles stratégies de travail et d'exploration instrumentale, compositionnelle pour l'ensemble des étudiants, quel que soit le niveau de pratique et l'expérience du discours improvisé. L'atelier est conçu comme un espace interdisciplinaire permettant des situations de jeu collectif dans des situations de réalisation dont aucune partition ne peut rendre compte.

Programme de l'année :

Culture et pratique de l'improvisation - initiation

Organisation générale du cours : cours collectif, 1 séance de 4h obligatoire par semestre (initiation)

Modalités de validation : assiduité

ATELIER D'IMPROVISATION OPTIONNEL / OPTIONAL IMPROVISATION WORKSHOP

Titre logiciel Cadence : *Atelier d'improvisation optionnel*

Enseignants : Henri-Charles Caget (avec Jean-Marc Foltz)

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : inscriptions sur planning affiché par les enseignants

Étudiants concernés : DNSPM2, DNSPM3 - Bachelor 2 et 3 et Master

Objectifs :

- ▶ Pratique approfondie de l'improvisation- Chaque atelier est conçu comme un espace de travail et de réalisation où peut s'établir la relation entre l'écrit et l'improvisé. Il constitue un champ illimité d'exploration au service de l'invention dont les applications, dans les situations de jeu comme d'enseignement et de transmission, ouvrent de nouvelles stratégies de travail et d'exploration instrumentale, compositionnelle pour l'ensemble des étudiants, quel que soit le niveau de pratique et l'expérience du discours improvisé. L'atelier est conçu comme un espace interdisciplinaire permettant des situations de jeu collectif dans des situations de réalisation dont aucune partition ne peut rendre compte.

Programme de l'année :

Pratique de l'improvisation et projets intra et hors les murs / Planning détaillé en cours d'élaboration.

Organisation générale du cours :

Cours collectif (10 séances obligatoires + 1 projet)

Modalités de validation : Assiduité

Titre logiciel Cadence : *Chant choral-Chœur d'hommes*

Titre logiciel Cadence : *Chant choral-Chœur mixte*

Enseignant : Emmanuel Robin

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : Chœur d'hommes : jeudi 13h30-15h30, chœur mixte : jeudi 10h-12h ou mardi 18h-20h

Étudiants concernés : obligatoire DNSPM1 disciplines instrumentales, piano, orgue, percussions, métiers de la création musicale – Bachelor obligatoire

Ouvert aux autres étudiants en DNSPM2 et DNPM3 (optionnelle).

Durée des études :

DNSPM1 : 1 an

DNSPM2 et DNSPM3 en optionnelle : au minimum 2 semestres consécutifs à l'intérieure d'une année universitaire.

Objectifs :

- ▶ Offrir aux étudiants de première année de premier cycle, une pratique régulière du chant choral, l'accès à un répertoire riche et essentiel à la formation de tout musicien, ainsi qu'à un instrument universel primordial dans l'expression personnelle et collective.
- ▶ Le cours de chant choral permet de découvrir les liens entre la pratique instrumentale et la pratique vocale : notions de posture, d'engagement corporel, de conscience vibratoire.
- ▶ Il permet également de mieux comprendre et maîtriser son instrument (la voix) dans une optique personnelle ou de transmission (pédagogie) : développer toute la tessiture, oser s'exprimer, théâtraliser, interpréter un texte, etc.

Organisation générale du cours :

Une première partie du cours est consacrée au travail corporel : échauffement vocal et corporel, travail sur le souffle et la disponibilité corporelle au son, exploration de la tessiture. La deuxième partie du cours porte sur un travail sur partitions, de différents styles, en fonction des programmes.

Le cours peut intégrer le travail vocal ou prendre ponctuellement la forme d'un travail en petit effectif ou d'un travail de technique vocale semi-individuel.

Un ou deux concerts, en partenariat avec d'autres classes ou en autonomie, entrent dans la programmation du conservatoire et sont obligatoires pour valider les semestres.

Modalités de validation : La participation aux concerts dans le cadre de la saison publique est obligatoire et fait partie de la validation en contrôle continu. Une note de contrôle continu, sur 20, est attribuée chaque semestre

Titre Logiciel Cadence : *Ensemble vocal*

Enseignant : Lionel Sow

Horaires : vendredi 10h12h30

Durée hebdomadaire : 2h30

Étudiants concernés : DNSPM & Master direction de chœur. Ouvert aux autres étudiants sur audition (peut remplacer l'UE3 chant choral en en DNSPM1 disciplines instrumentales, piano, orgue, percussions).

Objectifs de l'Ensemble Vocal :

- ▶ Offrir aux étudiants une connaissance approfondie et expérimentée du répertoire choral, une approche des problèmes de style et d'interprétation posés par les textes étudiés. L'ensemble vocal permet également à l'étudiant de développer son aisance vocale par un travail semi-collectif (1 par voix) et collectif.

Objectifs du cours individuel :

- ▶ Acquisition d'une aisance pour la participation à la pratique collective
- ▶ Développement des qualités vocales (timbre tessiture respiration legato) et musicales (phrasé expressivité justesse du style)
- ▶ Amélioration de la coordination (équilibre force et souplesse)

Programme de l'année :

(programme 2020-2021 en attente)

Organisation générale du cours :

Un cours hebdomadaire de 2h30 le vendredi de 10h à 12h30 ;
Un cours hebdomadaire de technique vocale individuel (30 mn)

Modalités de validation :

Participation obligatoire aux concerts de l'ensemble vocal dans le cadre de la saison publique et des activités du département voix.

Le premier semestre de l'année universitaire se valide par l'obtention d'une note de contrôle continu sur 20 délivrée conjointement par le professeur de direction de chœurs et le professeur de technique vocale, prenant en compte l'assiduité et la qualité de la participation aux cours et auditions.

Le second semestre de chaque année universitaire se valide par :

- Une note de contrôle continu
- Une audition devant jury comprenant l'interprétation d'une mélodie ou d'un air d'opéra en soliste ou une interprétation en ensemble de solistes de préférence par cœur. Cette interprétation fait l'objet d'une note sur 20, dont la moyenne doit être supérieure à 10/20

Modalités de validation du cours individuel : Contrôle continu chaque semaine et l'évaluation annuelle sur audition décrite ci-dessus.

Possibilité d'adaptation pour les étudiants non-francophones, en fonction des groupes.

Titre Logiciel Cadence : *Scènes Actuelles*

Enseignant : Jean Geoffroy

Durée : par session

Horaires : par session

Étudiants concernés : DNSPM, Bachelor et Master

Objectifs :

- ▶ Mise en place d'un collectif éphémère d'étudiants, compositeurs, interprètes musiciens, danseurs, investis dans une démarche de création collective.
- ▶ Développer et partager leurs interrogations et leurs travaux dans une vision actuelle du spectacle vivant.
- ▶ Favoriser le lien avec le jeune public et les différents aspects de la médiation vers de nouveaux publics.

Organisation générale du cours : travaux dirigés

Modalités de validation : contrôle continu

MUSIQUE DE CHAMBRE / CHAMBER MUSIC

Cette discipline est placée en Unité d'enseignement « connaissances et pratiques associées à la spécialité » UE2 des cursus instrumentaux.

Étudiants concernés : DNSPM & Master

1/ La musique de chambre pour les disciplines **contrebasse, harpe, percussions, orgue** (2 projets de musique de chambre en DNSPM3), **musique ancienne, chant** est organisée et notée par le professeur de discipline principale ou le chef de département.

Durée hebdomadaire : à définir avec les enseignants

Modalités de validation :

Chaque œuvre travaillée est évaluée par les enseignants, en fonction de la qualité du travail effectué et de la prestation finale (note sur 20).

2/ **Pour les autres étudiants**, elle est organisée par le département de musique de chambre (chefs de département : Agnès Sulem et Dana Ciocarlie, coordination : Léonora Voidey). L'ensemble des informations sur le fonctionnement de cette discipline au sein du département de Musique de chambre, son évaluation, les concerts, l'initiation à la médiation et les Journées de la musique de chambre, sont détaillées dans le LIVRET DES PRATIQUES D'ENSEMBLE accessible en ligne sur le [Cloud des étudiants https://mozart.cnsmd-lyon.fr/index.php/s/iTiqjByb7JbSY8Y](https://mozart.cnsmd-lyon.fr/index.php/s/iTiqjByb7JbSY8Y) (chemin : Documents et informations cursus / Livret des disciplines complémentaires et des pratiques d'ensemble)

This discipline is part of the Teaching Unit "knowledge and practices associated with the specialty" UE2 of the instrumental curricula.

Students involved: DNSPM & Master

1/ Chamber music for **double bass, harp, percussion, organ, early music, singing** is organized and marked by the instrument professor or the department head.

Weekly duration: to be defined with the teachers

Validation methods:

Each work worked is evaluated by the teachers, according to the quality of the work done and the final performance (score out of 20).

2/ **For other students**, it is organized by the chamber music department (département Heads : Agnès Sulem & Dana Ciocarlie, coordination : Léonora Voidey). All the information on the functioning of this discipline within the Department of Chamber Music, its evaluation, the concerts, mediation and the Journées de la musique de chambre, are detailed in the booklet PRACTICES D'ENSEMBLE available online on the Cloud of the students <https://mozart.cnsmd-lyon.fr/index.php/s/iTiqjByb7JbSY8Y> (Path: Documents and Curriculum Information / Booklet of Complementary Disciplines and Overall Practice).

Titre logiciel Cadence : *Musique de chambre-Percussions*

Enseignant : Henri-Charles Caget

Durée hebdomadaire : à définir avec l'enseignant

Horaires : mardi 8h-15h

Étudiants concernés : DNSPM et master percussion

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : Chaque œuvre travaillée est évaluée par les enseignants, en fonction de la qualité du travail effectué et de la prestation finale (note sur 20).

Titre logiciel Cadence : *Musique de chambre-Contrebasse*

Enseignant : Cédric Carlier

Durée hebdomadaire : horaires à définir avec les enseignants

Horaires : jeudi 9h30 et 18h30 ou vendredi 9h30 et 18h30

Étudiants concernés : DNSPM et master contrebasse

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : Chaque œuvre travaillée est évaluée par les enseignants, en fonction de la qualité du travail effectué et de la prestation finale (note sur 20).

Titre logiciel Cadence : *Musique de chambre-Harpe*

Enseignant : Fabrice Pierre

Durée hebdomadaire : à définir avec l'enseignant

Horaires : à définir avec l'enseignant

Étudiants concernés : DNSPM et master harpe

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : Chaque œuvre travaillée est évaluée par les enseignants, en fonction de la qualité du travail effectué et de la prestation finale (note sur 20).

Titre logiciel Cadence : *Musique de chambre-coord. par Dépt. MdC*

Pour toute information, voir le LIVRET DES PRATIQUES D'ENSEMBLE accessible en ligne sur le [Cloud des étudiants https://mozart.cnsmd-lyon.fr/index.php/s/iTiqjByb7JbSY8Y](https://mozart.cnsmd-lyon.fr/index.php/s/iTiqjByb7JbSY8Y)

ASPECTS PRATIQUES DU METIER / PRATICAL ASPECTS OF THE PROFESSION

Titre logiciel Cadence : *Aspects pratiques du métier*

Durée : Conférences thématiques – 2h

Étudiants concernés : DNSPM2, DNSPM3 - Bachelor 2 et 3 et Master

Objectifs :

- ▶ Informer et sensibiliser aux différents aspects de la vie professionnelle du musicien : droit, communication, intermittence, projets artistiques, techniques de prises de son, etc., en vue de préparer les étudiants à leur insertion professionnelle dès la sortie du CNSMDL.

Programme de l'année : à définir

Modalités de validation : Assiduité et présence

PEDAGOGIE FONDAMENTALE / PEDAGOGY FUNDAMENTAL

Enseignant : Valérie Louis

Étudiants concernés :

DNSPM – Bachelor 1 : Deux séminaires obligatoires.

DNSPM- Bachelor 2 -3 & master : discipline auxiliaire ou optionnelle.

Objectifs :

- ▶ Il s'agira d'explorer l'acte pédagogique dans ses diverses dimensions.
- ▶ Ce thème sera traité de manière transversale : il ne se limitera pas à l'enseignement ou l'apprentissage musical, mais au travers des questionnements généraux sur l'apprentissage et l'enseignement, ceux de la musique seront bien entendu traités.

La spécificité de l'apprentissage instrumental sera évoquée au travers d'exemples tirés d'expériences diverses, et notamment celles des étudiants.

Ainsi, les étudiants pourront se forger des connaissances et des compétences leur permettant :

- ▶ d'analyser les situations concrètes auxquelles ils se trouveront et se trouvent déjà confrontés dans l'apprentissage et l'enseignement de la musique, de pouvoir agir avec souplesse face à la diversité des situations et des problèmes qu'ils rencontrent ;
- ▶ d'inventer les solutions les mieux adaptées

Programme de l'année :

Les éléments du programme sont empruntés aux sciences humaines, notamment aux sciences de l'éducation et aux recherches en pédagogie ; ces pistes de travail ne seront pas abordées de manière linéaire, mais sont diverses entrées possibles permettant de réfléchir à la notion de pédagogie comme « théorie – pratique ».

- Quelques repères en psychologie de l'enfant et de l'adolescent
- Découverte des diverses théories de l'apprentissage
- L'enfance : une notion qui évolue selon les époques et les systèmes d'organisation sociale
- Histoire des grands courants pédagogiques les notions de non directivité, de méthodes actives, de pédagogie de groupe, de pédagogie du projet
- Découverte de quelques grands pédagogues
- Les structures de l'enseignement musical en France : l'organisation actuelle mise en perspective avec une histoire de l'enseignement de la musique, les réformes engagées
- Perspectives d'évolution et comparaison avec d'autres pays.
- Réflexion transversale sur quelques thèmes : apprendre/comprendre, la relation pédagogique (rôle de l'enseignant, place de l'élève), quoi apprendre ? (Notions d'objectif pédagogique, de compétence), désir et motivation, autorité/liberté pour l'élève et l'enseignant, la question de l'éthique en éducation...

Des propositions de sujets, faites par les étudiants, pourront aussi être prises en compte.

Titre logiciel Cadence : *Pédagogie fondamentale*

Enseignante: Valérie Louis

Durée hebdomadaire : 2h

Horaires : mercredi 10h-12h

Étudiants concernés : DNSPM 2, DNSPM3, bachelor 2, bachelor 3, Master

Organisation générale du cours : cours collectif théorique et pratique

PEDAGOGIE FONDAMENTALE SENSIBILISATION / PEDAGOGY FONDAMENTAL

Titre logiciel Cadence : *Pédagogie fondamentale sensibilisation*

Enseignante : Valérie Louis

Durée : 2 séminaires de 3h par an pour les étudiants (1 séminaire/semestre, proposé 4 fois chaque semestre)

Étudiants concernés : DNSPM1 et Bachelor A1 S1 (sauf métiers de la création musicale)

Organisation générale du cours : séminaire

Modalités de validation : contrôle continu – assiduité – examen de fin d'année

METHODOLOGIE APPLIQUEE A UN OBJET DE RECHERCHE

Titre logiciel Cadence : *Méthodologie appliquée à un projet de recherche*

Enseignant : Jean-Jacques Bénaily

Durée hebdomadaire : 2h.

Horaires : mercredi 11h13h ou jeudi 15h30-17h30

Étudiants concernés : Master 1 Semestre 2 (étudiants disciplines modernes sauf exception en fonction du sujet de mémoire), DNSPM3, Bachelor 3

- **Objectifs :** Acquérir les bases de la méthodologie de la recherche.

Programme de l'année :

Définir l'objet de la recherche, la problématique, le choix du professeur référent, de la discipline complémentaire, la recherche bibliographique, la préparation des rendez vous avec les professeurs référents...

Organisation générale du cours : entretiens individuels obligatoires et rendez vous à la demande des étudiants.

Titre logiciel Cadence : *Méthodologie appliquée à un projet de recherche-master culture*

Enseignant : Jean-Jacques Bénaily

Durée hebdomadaire : 1h.

Horaires : mercredi 10h11h (provisoire, à redéfinir avec les étudiants)

Étudiants concernés : Master 1 (étudiants du département culture niveau master)

- **Objectifs :** Acquérir une méthodologie de la recherche approfondie.

Programme de l'année :

Définir l'objet de la recherche, la problématique, les types de travaux (étude de cas, protocole expérimental, étude statistique...), la formulation des hypothèses, la stratégie de recherche, la définition des mots-clés, les variables et les indicateurs, la revue de littérature, la recherche bibliographique approfondie dans les différentes sources primaires, secondaires, évaluation des sources, les bases numériques etc., la fiche de lecture, la structure des mémoires, les différents types de documents, les différents types d'entretiens, la présentation des résultats, l'évaluation de la recherche, la rédaction, les citations, les normes, la soutenance.

Organisation générale du cours : cours collectif

Titre logiciel Cadence : *Méthodologie appliquée à un projet de recherche*

Enseignant : Tiago Freire

Durée hebdomadaire : 2h.

Horaires : mercredi 11h13h ou jeudi 15h30-17h30

Étudiants concernés : Master 1 Semestre 2 (étudiants musique ancienne sauf exception en fonction du sujet de mémoire), DNSPM3, Bachelor 3

Objectifs :

- ▶ Acquérir les bases de la méthodologie de la recherche.

Programme de l'année :

Définir l'objet de la recherche, la problématique, le choix du professeur référent, de la discipline complémentaire, la recherche bibliographique, la préparation des rendez vous avec les professeurs référents...

Organisation générale du cours : entretiens individuels obligatoires et rendez vous à la demande des étudiants.

COURS CHELS

COURS DANS LE CADRE DU CHEL'S

Titre logiciel Cadence : *CHELS*

Durée hebdomadaire : 2h

Objectifs :

- ▶ Le CHEL[s] réunit cinq établissements membres de l'Université de Lyon : l'École Centrale de Lyon, VetAgro Sup, l'École normale supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon, le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon. Le CHEL[s] a pour objectif de conjuguer les compétences des établissements pour offrir aux étudiants des atouts supplémentaires de réussite professionnelle.

Organisation générale du cours :

En pratique, le CHEL[s] donne aux étudiants la possibilité de suivre un module de cours dans un des 4 autres établissements partenaires, autre que leur établissement d'origine. Cette opportunité leur permet d'ouvrir leur champ de connaissances, d'enrichir leur parcours et de donner de nouvelles perspectives à leur projet professionnel. Elle induit également la rencontre avec des étudiants et des enseignants aux cultures et aux profils différents de ceux qu'ils côtoient dans leur établissement.

2/ Le cours commun du CHEL[s]

Il possède la spécificité de croiser plusieurs regards autour d'une thématique commune. Il fait intervenir une douzaine d'enseignants issus des 5 établissements du CHEL[s], chacun disposant d'une séance de 2h (les jeudis de 18h-20h) pour exprimer son point de vue et ses pistes de réflexion.

Modalités de validation : La validation d'un module partagé permet d'obtenir une attestation délivrée par l'établissement d'accueil.

Évaluation écrite individuelle : 50% de la note

Évaluation orale en groupe : 50% de la note

Le cours commun peut être pris comme discipline optionnelle dans le cadre de l'UE4. Sa validation peut donc donner lieu à une reconnaissance ECTS par équivalence de crédits.

COURS LYON 2

COURS DE L'UNIVERSITE LYON II – LICENCE ET MASTER DE MUSICOLOGIE

([information sous ce lien](#))

Titre logiciel Cadence : *Cours avec Lyon 2*

Étudiants concernés :

DNSPM3 ayant validé l'ensemble des Unités d'enseignement de leurs 2 premières années (120 ECTS) ; les étudiants de 2e cycle (master) au semestre 2 pour valider une discipline complémentaire.

Attention : les étudiants ressortissants de pays non francophones doivent justifier d'un niveau de français supérieur ou égal à B2 en Licence et supérieur ou égal à C1 en Master lors de leur inscription à l'université.

Organisation générale :

- Inscription à l'université – département de musicologie – en début d'année scolaire
- 2 disciplines à choisir dans la liste ci-jointe : une discipline au choix par semestre, soit 17h30 annuelles de travaux dirigés ou 21h de cours magistraux.

Recommandations importantes : 1 semestre à Lyon 2 compte 12 semaines d'enseignement contre 17 au CNSMD. L'adaptation au rythme du cours, à l'enseignant et au dispositif d'évaluation doit être très rapide. Assiduité et réussite sont très liées. Une absence a un cours a des incidences importantes sur le suivi du cours, le travail de l'enseignant et de la classe. Les étudiants s'inscrivant s'engagent à suivre tous les cours de l'établissement partenaire (les cours du 2ème semestre à Lyon 2 commencent le lundi 18 janvier 2021).

Modalité d'inscription : inscriptions ouvertes jusqu'au 12 décembre au plus tard (transmission des listes à Lyon 2 le jour même). Votre demande est à adresser par mail à Stéphanie MARCHAND-VALAT : stephanie.marchand@cnsmd-lyon.fr, gestionnaire des conventions pédagogiques.

La demande doit être motivée et accompagnée d'un curriculum vitae, indiquant à quel titre (discipline optionnelle, auxiliaire, etc.) la discipline est choisie. Vous recevrez la confirmation (ou refus) de votre inscription à partir de la mi-janvier.

Modalités de validation : contrôle continu / examen.

Programme de l'année (sous réserve de modification par l'université) pour la Licence :

- Histoire des musiques actuelles
- Musique à l'image
- Spécialité : musiques anciennes
- Économie et sociologie de la musique
- Spécialité : musiques romantiques et modernes
- Documentation et recherche
- Spécialité : musiques baroques et classiques
- Spécialité : musiques contemporaines
- Musique et institutions
- Musique assistée par ordinateur
- Pratique de la médiation musicale

Cours magistraux proposés aux DNSPM2 en auditeurs libres pour préparer l'année suivante

- Acoustique et organologie
- Organologie classique et moderne

- Histoire des musiques romantique et modernes
- Histoire des musiques contemporaines
- Esthétique
- Histoire des musiques anciennes
- Histoire de la musique baroque et classique

Programme de l'année (sous réserve de modification par l'université) pour le Master (au 2e semestre uniquement) :

- Musique, geste, composition et interprétation
- Musique, esthétique et société
- Méthodes d'analyse en musicologie
- Paléographie, notation et édition musicale
- Séminaire de recherche (Master 2 uniquement)

Pour les étudiants en Master, les disciplines suivies et validées à l'Université Lumière Lyon 2 valident des disciplines auxiliaires ou optionnelles selon votre cursus du CNSMD :

- ▶ Vous êtes étudiants des départements de Culture musicale et de Création musicale, vous pouvez suivre et valider les enseignements Master de Lyon 2 au titre des disciplines optionnelles de votre cursus de Master (4 semestres de disciplines optionnelles en 2ème cycle) ;
- ▶ Vous êtes étudiants de musique ancienne, vous pouvez suivre et valider les enseignements Master de Lyon 2 au titre des disciplines auxiliaires généralistes de votre cursus de Master (4 semestres en 2ème cycle) ;
- ▶ Vous êtes étudiants dans un autre département : en master 1, vous pouvez valider à Lyon 2 un ou deux semestres de votre cursus au titre de la discipline auxiliaire de votre Master 1. En Master 2, vous pouvez valider un enseignement de Lyon 2 en plus de votre cursus, cette validation figurera dans votre attestation de diplôme/ d'études (en effet, il n'y a pas de discipline auxiliaire ni optionnelle dans les cursus de M2 autres que ceux de Musique ancienne, Culture et Création musicales).

LANGUES

ALLEMAND / GERMAN

Titre logiciel Cadence : *Allemand-Niveau débutant*
Titre logiciel Cadence : *Allemand-Niveau pré-intermédiaireA1*
Titre logiciel Cadence : *Allemand-Niveau pré-intermédiaireA2*
Titre logiciel Cadence : *Allemand-avancé B1*

Enseignant : Godrun Margotton

Durée hebdomadaire : 1h30 par groupe

Horaires :

- niveau **débutant** : vendredi 9h30 -11h
- niveau pré intermédiaire **A1** : vendredi 13h-14h30
- niveau pré intermédiaire **A2** : vendredi 11h-12h30
- niveau avancé **B1** : vendredi 14h30-16h

Étudiants concernés : DNSPM - Bachelor et Master

Objectifs :

- ▶ Perspective Erasmus en Allemagne : permettre aux étudiants d'acquérir ou d'améliorer leurs compétences surtout pour la compréhension et l'expression orale
- ▶ Pour tous : travail de phonétique (chant), compréhension écrite (lecture de textes, y compris de poèmes et de textes littéraires), expression écrite

Programme de l'année :

- Groupe 1 (débutants complets) : acquisition des bases grammaticales, lexicales de la langue de base.
- Groupe 2 : obtention du niveau A1, renforcement des bases
- Groupe 3 : lecture d'un livre (y compris classiques, adaptés au niveau A2) : à partir de cette lecture, travail des 4 compétences, lien avec l'univers musical, utilisation d'extraits de films en rapport avec les œuvres étudiées
- Groupe 4 : niveau B1, lecture de textes (le plus souvent liés à la musique) dans la version originale, approfondissement des 4 compétences et de la maîtrise grammaticale, utilisation d'extraits de films en rapport avec les œuvres étudiées

Organisation générale du cours :

Les cours se déroulent, dès le niveau 1, entièrement en allemand. Répartition dans chaque cours du travail dans chacune des compétences, (écrit : devoirs à la maison). Alternativement travail individuel, à deux ou en groupes.

Modalités de validation :

Chaque semestre : 1 contrôle continu à rendre, 1 contrôle final écrit.

Titre logiciel Cadence : *Anglais-Niveau débutant*
Titre logiciel Cadence : *Anglais-Niveau intermédiaire*
Titre logiciel Cadence : *Anglais-Niveau avancé*

Enseignante : Jessica Hackett

Durée hebdomadaire : 1h30

Horaires :

- niveau débutant :** Lundi 13h30-15h ou mercredi 13h45-15h15
- **niveau intermédiaire :** lundi 15h-6h30 ou mercredi 15h30-17h ou jeudi 10h30-12h ou jeudi 13h45-15h15
- **niveau avancé :** mercredi 10h30-12h ou jeudi 15h30-17h

Étudiants concernés : DNSPM – Bachelor & Master

Objectifs :

- ▶ L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d'améliorer leurs compétences linguistiques en anglais à travers :
 - ▶ La compréhension orale
 - ▶ L'expression orale
 - ▶ La compréhension écrite
 - ▶ L'expression écrite

Programme de l'année :

Des documents et des thématiques seront proposés autour de :

- Anglais de spécialisation : terminologie musicale, thématiques musicales autour des compositeurs, des artistes, des chefs d'orchestre, etc.
- Anglais pratique : CV et lettre de motivation, participer à un entretien, vocabulaire pour aller chez le médecin, se déplacer dans la ville, etc.
- Communication : suivre des actualités dans les médias, mener des débats sur différents sujets

Le contenu sera adapté aux étudiants et à leur niveau linguistique.

- « *Pre-Intermediate English* » s'adresse aux étudiants qui ont un faible niveau en anglais, qui ont des difficultés à s'exprimer à l'oral et à l'écrit, et qui ont besoin de revoir les bases pour mieux appréhender la langue.
- "*Intermediate English*" s'adresse aux étudiants avec un niveau moyen en anglais. Ces étudiants peuvent s'exprimer en anglais, mais ont besoin de quelques rappels des bases pour être plus à l'aise à l'oral et à l'écrit.
- "*Advanced English*" s'adresse aux étudiants ayant déjà une bonne maîtrise de la langue anglaise et qui souhaitent approfondir leurs connaissances.

Organisation générale du cours :

Cours collectif

Modalités de validation :

Contrôle continu – évaluation : assiduité, participation en cours, devoirs.

Titre logiciel Cadence : *Italien-Niveau débutant*

Titre logiciel Cadence : *Italien-Niveau pré-intermédiaire*

Titre logiciel Cadence : *Italien-Niveau avancé*

Enseignant : Giuseppina Aliperta

Durée hebdomadaire : 1h30

Horaires :

Niveau débutant : mercredi 10h-11h30

Niveau pré-intermédiaire : mercredi 11h30-13h ou 14h30-16h

Niveau avancé : mercredi 16h-17h30

Étudiants concernés : DNSPM - Bachelor et Master

Objectifs :

Programme de l'année :

- Niveau Débutant : Formation à la grammaire, prononciation, et à l'expression écrite et orale - *Livre Espresso 1*
- Niveau Pré-intermédiaire: Approfondissement des structures grammaticales et travail sur l'expression orale. Prononciation et traduction - *Livre Espresso 2*
- Fluidité de la langue. Travail approfondi sur articles et textes en rapport avec la musique.
- Niveau avancé : Textes proposés au fur et à mesure par l'enseignante et selon les besoins des étudiants.

Organisation générale du cours : Cours collectif

Modalités de validation : Contrôle continu des connaissances et examen à l'écrit et à l'oral à la fin de chaque semestre