

Plan de cours

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

Descriptif à l'annuaire

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

Objectifs généraux

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

Informations pédagogiques

- Le cours ne fait pas appel à la lecture de partitions; aucun préalable musical n'est requis. Par contre, il est fortement recommandé que les étudiants aient des bases en histoire de la musique ou de l'art, ainsi qu'en méthodologie (recherche de l'information, normes bibliographiques, présentation et structuration d'un travail universitaire).
- Plutôt que de couvrir exhaustivement toutes les périodes, ce cours a plutôt pour but de donner des outils permettant de penser l'histoire par récits (comme un mythe), par genres ou par idées (comme l'idée de Nature), de manière synchronique ou diachronique.
- Veuillez impérativement prendre connaissance de la politique universitaire en matière d'intégrité et de plagiat. Le bon usage de la citation textuelle ou d'idée est lié à votre

capacité à entrer en dialogue avec un auteur, et d'insérer celui-ci dans votre propre pensée sans pour autant la substituer à la vôtre. Voir : www.integrite.umontreal.ca/

- La date limite pour un abandon sans mention d'échec est fixée au 6 novembre. Une demande d'abandon ne sera prise en compte que si le formulaire prévu à cet effet a été rempli et déposé au secrétariat académique.
- Les étudiants devront visiter l'exposition sur le Groupe de Beaver Hall à Montréal, au Musée des beaux-arts de Montréal, qui commence le 24 octobre. Une visite de groupe sera organisée. Le coût de la visite ne devrait pas dépasser 15 \$. Il y aura un travail évalué en lien avec l'exposition.

Formule pédagogique

- En classe : cours magistraux et discussion sur les œuvres présentées.
- Travail individuel : lecture des notes de cours et des textes donnés, préparation des questions hebdomadaires, participation aux forums de discussion.
- Sur Studium :
 - Des documents : le Powerpoint sera mis en ligne la veille du cours, alors que les notes de cours seront mises en ligne le lendemain.
 - Des activités : forums de discussions
 - Des informations mises à jour régulièrement

Travaux et évaluation

Au premier cycle :

• Trois travaux sur Studium	35 %
• Examen de mi-trimestre (60 min.)	20 %
• Examen final (3 heures)	45 %

Aux cycles supérieurs

• Trois travaux sur Studium	35 %
• Projet de travail final	15 %
• Travail final	50 %

Pour atteindre les objectifs du cours, vous devez :

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

Critères d'évaluation

- Assimilation des connaissances : faits, dates (approximatives), méthodes, caractéristiques des courants, etc.
- Capacité de mettre en récit : qualité de la mise en intrigue, de l'argumentation, de la mise en relation des éléments, de leur causalité ou résonance, etc.
- Habiletés à extrapoler : faire preuve de curiosité, aller au-delà des éléments donnés en classe, que ce soit d'ordre documentaire (à l'aide des lectures données), ou par un point de vue inédit sur les objets historiques étudiés.

Au sujet de la participation à Studium

Chaque semaine, des forums de discussion sont ouverts sur Studium. Veuillez lire les consignes données en ligne. Vous devez participer au moins au moins une fois à chaque étape¹. Voici les dates limites pour vos interventions :

- 6 octobre pour la première étape (forum des cours 1 à 5);
- 24 novembre pour la seconde étape (forum sur l'exposition au MBAM);
- 8 décembre pour la troisième étape (forums des cours 6 à 12);

Pour le premier cycle

L'examen reprendra des questions à développement données chaque semaine. Vous aurez droit à deux feuilles de notes personnelles, recto-verso, format 8 ½ par 11. Vos notes doivent être nécessairement manuscrites, c'est à dire écrites à la main et non photocopiées ni faites à l'ordinateur.

Pour les études supérieures

Un travail d'environ 20-25 pages, au total, sur un sujet libre mais conditionnel à l'approbation du professeur. La date limite pour remettre votre projet (titre, résumé de 500 mots et bibliographie sélective) est fixée au 29 septembre. La date de remise pour le travail final est fixée au 9 décembre. Il y aura des séances spéciales de cours au début de novembre (voir le calendrier ci-dessous) mais des cours en moins en fin de trimestre.

Calendrier de la matière

- Cours 1 (2 septembre) – Introduction
Présentation du cours. Histoire de l'art et histoire de la musique : conditions et utilité de leur rencontre. Le thème de l'exotisme au tournant du XXe siècle.
- Cours 2 : (9 septembre)
La Renaissance : un rapport nouveau entre Art et Nature
- Cours 3 (16 septembre)
Le Baroque : entre écoute et regard
- Cours 4 (23 septembre)
Le XVIIIe siècle : la confluence des styles
- Cours 5 (30 septembre)
Le mythe d'Orphée en peinture et en musique
- Cours 6 (7 octobre)
Expressionnisme et musique

¹ Il est possible de participer à plus de trois forums. Dans ce cas, ce sont vos trois meilleures interventions qui seront évaluées.

Cours 7 (14 octobre)

Autour de l'exposition sur le groupe du Beaver Hall au Musée des beaux-arts de Montréal : la modernité de l'entre-deux-guerres, entre Europe et Amérique

- Cours 8 (28 octobre)
Examen de mi-trimestre (premier cycle seulement, 60 minutes)
L'évolution des théories de la représentation à la fin du XVIIIe siècle
- Cours 9 (4 novembre)
Peinture et musique au XIXe siècle : des définitions comparées. Avec Alban Ramaut, Université de St-Étienne
- Cours 10 (11 novembre)
Musique et peinture de paysage au début du Romantisme
- Cours 11 (18 novembre)
Du Bauhaus à Kupka : idée de la musique et abstraction chez certains peintres d'avant-garde
- Cours 12 (25 novembre)
Autour de l'impressionnisme : lieux et non-lieux des rapports entre peinture et musique
- Cours 13 (2 décembre)
Périodisation comparée : au sujet de quelques « isme » au tournant du XXe siècle
- Cours 14 (9 décembre)
Examen final. Remise du travail final (études supérieures).

Aux études supérieures : pas de cours les 28 octobre, 2 et 9 décembre, mais des séances spéciales les 2, 6 et 9 novembre à 13 heures, au local A-768.

Ouvrages de référence principaux

- GOMBRICH, Ernst H., *Histoire de l'art*, Paris, Phaidon, 1963-2001 (1950-1995 pour l'original en anglais). Le livre existe en format normal ou en format de poche.
- GROUT, Donald J., BURKHOLDER, Peter J. et PALISCA, Claude V., *A History of Western Music*, 8e édition, New York, W. W. Norton, 2010.
- LANG, Paul Henry, *Music in Western Civilization*, New York et Londres, Norton, 1997.
- NATTIEZ, Jean-Jacques, *La musique, les images et les mots*, Montréal, Fides, coll. Métissages, 2010.
- PROST, Antoine, *Douze leçons sur l'histoire*, Paris, Seuil, 1996.
- WEISS, Piero et TARUSKIN, Richard, *Music in the Western World : a history in documents*, New York and London, Schirmer, 2007 (2e édition).
- WRIGHT, Craig et SIMMS, Bryan, *Music in Western Civilization*, Belmont (CA), Thomson Schirmer, 2006.

Références générales²

- ATLAS, Allan W., *Renaissance Music – Music in Western Europe (1400-1600)*, New York et Londres, W. W. Norton, 1998.
- BELTRANDO-PATIER, Marie-Claire, *Histoire de la musique*, Paris, Bordas, 1982 (aussi chez Larousse / In extenso, 1998 et 2002)
- BEAUSSANT, Philippe, *Passages – De la Renaissance au Baroque*, Paris, Fayard, 2006.
- BOSSEUR, Jean-Yves, *Musique et arts plastiques – interactions au XXe siècle*, Paris, Minerve, 1998.
- BOSSEUR, Jean-Yves, *Musique et Beaux-arts – de l'Antiquité au XIXe siècle*, Paris, Minerve, 1999.
- BOSSEUR, Jean-Yves, *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, Paris, Minerve, 2008.
- CANTAGREL, Gilles, *De Schütz à Bach – La musique du Baroque en Allemagne*, Paris, Fayard, 2008.
- CARON, Sylvain, DUCHESNEAU, Michel et DE MÉDICIS, François (dir.), *Musique et modernité en France*, Montréal, PUM, 2006.
- DENVIR, Bernard, *L'Art moderne*, Paris/Londres, Thames & Hudson, 2007.
- FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte, *Félix Mendelssohn*, Paris, Fayard, 2003.
- FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte, *La musique dans l'Allemagne romantique*, Paris, Fayard, 2009.
- FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte, *Le Postromantisme musical, de Brahms à Mahler et Strauss*, Paris, Fayard, 2010.
- GOMBRICH, Ernst H., *L'Art et l'illusion*, Paris, Gallimard, 1996 (original : Art and Illusion, 1960).
- HEARTZ, Daniel, *Music in European Capitals : The Galant Style, 1720-1780*. New York et Londres, W. W. Norton, 2002.
- JAUSS, Hans Robert, *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard, 1978.
- KLEE, Paul, « Approches de l'art moderne », dans *Théorie de l'art moderne*, Paris, Denoël, 1985 (1956 pour l'édition originale en allemand).
- NATTIEZ, Jean-Jacques, « À propos de quelques concepts fondamentaux pour l'écriture de l'histoire de la musique », dans *Histoire de la musicologie et sémiologie de l'historiographie musicale*, Collection « Conférences de l'Université » [Université des Arts « Georges Enesco », Iasi, Roumanie], Editura Artes, Iasi, 2005, p. 110-141.
- NATTIEZ, Jean-Jacques (dir.), *Musiques – une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 4 : *Histoire des musiques européennes*, Arles, Actes Sud, 2007.
- NECTOUX, Jean-Michel, *Harmonie en bleu et or – Debussy, la musique et les arts*, Paris, Fayard, 2005.

² Les références d'ouvrages ou d'articles spécialisés liés à des aspects spécifiques de chaque séance de cours seront indiquées dans les notes de cours.

- PALISCA, Claude, *Baroque Music* (3e édition), Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall, 1991. Ouvrage traduit en français par Dennis Collins sous le titre *La Musique baroque*, Arles, Actes Sud, 1994.
- PANOFSKY, Erwin, *Essais d'iconologie- les thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance*, Paris, NRF-Gallimard, 1967 pour la traduction française (1939 pour l'original en anglais).
- PANOFSKY, Erwin, *Idea*. Paris, NRF-Gallimard, 1989 (1924-1925 pour l'original en allemand).
- PROUST, Dominique, *L'harmonie des sphères*, Paris, Seuil, 2001, coll. Science ouverte.
- RAMOS, Julie, *Nostalgie de l'unité – paysage et musique dans la peinture de P. O. Runge et C. D. Friedrich*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
- SABATIER, François, *Miroirs de la musique*. Tome premier (XVe – XVIIIe siècles); tome deuxième (XIXe – XXe siècles). Paris, Fayard, 1995.
- TARUSKIN, Richard, *Oxford History of Western Music*, 5 volumes, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- WOODFIELD, Edward, *Gombrich : l'essentiel*, Paris, Phaidon, 2003.

Ressources électroniques

Des ressources électroniques sont disponibles gratuitement, à partir du site de la bibliothèque de musique de l'UdeM ou par accès distant avec utilisation de proxy. Veuillez consulter le personnel de la bibliothèque pour toute question concernant l'accès à ces ressources. Par ailleurs, pour un accès hors UdeM, vous pouvez vous abonner à la BAnQ qui, dans la section musique de ses ressources électroniques, offre l'accès à bon nombre de sites mentionnés ci-dessous. Vous pouvez accéder à plusieurs ressources électroniques à partir du site web de la bibliothèque de musique : www.bib.umontreal.ca/MU/

- Encyclopédie Universalis : veuillez utiliser la version complète (accessible par l'UdM ou sur DVD) et non la version publique abrégée.
- Grove Art online
- Grove Music online
- Guide des difficultés de rédaction en musique : <http://www.mus.ulaval.ca/roberge/gdrm/index.htm>
- IMSLP – Petrucci Music Library (partitions libres de droit) : <http://imslp.org/wiki/>
- International Index to Music Periodicals
- JSTOR
- Naxos Music Library
- RILM Abstract

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