

Ethnomusicologie

Durée : 1-2 ans.

Evaluation : contrôle continu.

Nos musiques « savantes » et « populaires » occidentales ne représentent qu'une part infime des répertoires musicaux. L'ensemble des hautes cultures, des cultures primitives ou des cultures traditionnelles constitue autant de corpus distincts possédant leurs propres langages, leurs propres genres, leurs propres instruments et par conséquent leurs propres répertoires, écrits ou de tradition orale. L'objet de ce cours est multiple : dresser un panorama général de ces cultures (extra-européennes ou européennes) par aires géographiques (Extrême Orient, Asie du Sud Est, Monde arabe, Inde, Afriques, Amériques, etc.) mais aussi par thématiques (techniques vocales, modalités, etc), par genres, ou par influences sur nos répertoires savants occidentaux (Liszt, Dvorak, Debussy, Messiaen). Chaque séance inclut l'étude des contextes historique et culturel, des analyses d'œuvres (écoutes, transcriptions), et l'apprentissage de la lecture et/ou de la transcription des notations traditionnelles.

Une part importante de ce cours sera consacrée à l'organologie, c'est-à-dire l'étude des instruments (origine, facture, notations, usage) et les systèmes de classification (Sachs/Hornbostel). Une collection de près de 120 instruments ethniques permettra à chaque étudiant de se familiariser avec la facture instrumentale pour chaque culture, d'étudier, de manipuler et de jouer les instruments en relation avec les répertoires abordés.

Le programme (pays, thématiques, familles d'instruments) est choisi pour partie avec les étudiants en début d'année.

Musiques et esthétiques contemporaines

Durée : 1-2 ans.

Evaluation : analyse d'oeuvre.

On a longtemps eu le défaut d'associer le terme « musique contemporaine » à des répertoires complexes et mathématisés, voire à des répertoires qui remontent aux années 1950 (il y a soixante-dix ans...). L'étude des répertoires depuis cette époque doit au contraire mettre en évidence une richesse de langages (spectral, sériel, électronique, mais aussi néo-tonal, répétitif, etc.), de styles et d'esthétiques sans préjugé aucun, et par une liberté d'approche méthodologique : à la fois histoire de la musique, analyse, culture musicale et esthétique. Le programme de ce cours, renouvelé chaque année, sera constitué d'analyses d'œuvres, de portraits de compositeurs (langage, évolution, techniques d'écriture, esthétique, positionnements) et d'étude de courants esthétiques ou idéologiques, éventuellement en lien avec les préoccupations des étudiants ou les programmations de concert à Toulouse.

L'accent sera mis sur les compositeurs des jeunes générations (Bedrossian, Robin, Lanza, Mantovani, Filidei, Beffa, Menut, Clyne, Dessner), mais aussi les générations précédentes (Escaich, Manoury, Dalbavie, Hurel, Saariaho, Grisey, Lévinas, Dufourt, etc.). Un compositeur emblématique du XXe siècle fera chaque année l'objet d'un fil rouge (Messiaen, Dutilleux, Boulez, Stockhausen, Berio, Ligeti, etc.), et au moins un compositeur de la première moitié du XXe siècle sera abordé (Ecole de Vienne, Stravinsky, Bartok, Varèse). Une part du programme traitera également des nouvelles technologies (CAO, électronique, temps réel, multimédia), des renouvellements de techniques instrumentales et des systèmes d'écriture et d'édition.