

► Informations générales

Cours	
Titre	Séminaire de recherche
Sigle	MUL6216
Site StudiUM	https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=131594
Faculté / École / Département	Faculté de Musique
Trimestre	Automne
Année	2020
Mode de formation	En présentiel
Déroulement du cours	À venir
Charge de travail hebdomadaire	Environ 3h à 5h par semaine en dehors des heures de séminaire.

Enseignant	
Nom et titre	Jonathan Goldman, professeur agrégé de musicologie
Coordonnés	jonathan.goldman@umontreal.ca , (514) 343-6950, bureau A845
Disponibilités	en prenant un rendez-vous par courriel

Travaux et évaluation (Consulter le site de la faculté pour connaître la barème des notes)	
Travaux pratiques hebdomadaires (écrits et oraux)	60%
Compte-rendu de livre : exposé (25 min.) + rédaction de « review article »	15%+15%=30%
Participation	10%

Description du cours

Description simple Séminaire de formation en musicologie

Place du cours dans le programme Séminaire obligatoire dans le cadre de la Maîtrise en musique (musicologie et ethnomusicologie)

Description détaillée Ce séminaire aborde divers sujets reliés aux débats contemporains au sein de la communauté musicologique avec une attention particulière donnée aux articles savants publiés au cours des 30 dernières années. Parmi les champs ou sujets évoqués au cours de la session, signalons : l'historiographie ; la périodisation ; la notion de « *canon* » (panthéon) ; l'apport réciproque de l'analyse musicale et de la musicologie historique ; la sémiologie et les modèles linguistiques ; les approches culturalistes ; les *gender studies* et la musicologie féministe ; l'esthétique et *music criticism* ; *sketch studies* ; analyse de l'interprétation (*Performance practice*) ; archivistique du son enregistré ; *étude des musiques populaires*, etc.

► Objectifs visés

Objectifs généraux

De façon générale, le séminaire vise à :

- Mettre les étudiants en contact direct avec les diverses théories dans les domaines principaux de la musicologie d'aujourd'hui : la musicologie historique, l'analyse musicale, l'ethnomusicologie, l'étude des musiques populaires et l'approche cognitive de la musique.
- Permettre aux étudiants de prendre conscience de la diversité et de l'actualité des approches et débats contemporains dans le domaine de la musicologie.
- Donner l'occasion aux étudiants de s'entraîner à diverses activités professionnelles du musicologue.

- Suzanne Cusick, *Francesca Caccini at the Medici Court: Music and the Circulation of Power*, Chicago, University of Chicago Press, 2009.
- Jonathan De Souza, *Music at Hand: Instruments, Bodies, and Cognition*, New York, Oxford University Press, 2017.
- Valérie Dufour, *Stravinski et ses exégètes*, Bruxelles, Édition de Bruxelles, 2006.
- Kimberly A. Francis, *Teaching Stravinsky: Nadia Boulanger and the Consecration of a Modernist Icon*, Oxford, Oxford University Press, 2015.
- Lydia Goehr, *Imaginary Museum of Musical Works*, New York : Oxford University Press, 1992.
- Kenneth Hamilton, *After the Golden Age: Romantic Pianism and Modern Performance*, Oxford, Oxford University Press, 2007.
- Antoine Hennion, *La passion musicale: une sociologie de la médiation*, Paris, Métailié, 2007.
- Linda and Michael Hutcheon, *Opera: the Art of Dying*. Cambridge: Harvard University Press, 2004.
- James H. Johnson, *Listening in Paris : a cultural history*, Berkeley, University of California Press, 1995.
- Martin Kaltenecker, *L'Oreille divisée. Les discours sur l'écoute musicale aux XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, Éditions MF, 2010.
- Joseph Kerman, *Contemplating Music*, Harvard University Press, 1985 ; Paru aussi sous le titre *Musicology*, Londres, Fontana Paperbacks and William Collins, 1985.
- Lawrence Kramer, *Music as Cultural Practice, 1800-1900*. Berkeley: University of California Press, 1990.
- Lawrence Kramer, *Musical Meaning: Toward a Critical History*. Berkeley: University of California Press, 2002.
- Tamara Levitz, *Modernist Mysteries: Persephone*, New York, Oxford University Press, 2012.
- Susan McClary, *Ouverture féministe : musique, genre, sexualité* (traduction fr. de *Feminine Endings* (1991)), Catherine Deutsch et Stéphane Roth (trad.), Paris, Philharmonie de Paris/La rue musicale, 2015.
- Louise Meintjes, *Sound of Africa!*, Durham, University of Duke Press, 2003.
- Alan Merriam, *The Anthropology of Music*, Evanston, Northwestern University Press, 1964.
- Leonard B. Meyer, *Emotion et signification en musique* (trad. Fr. De *Emotion and Meaning in Music* (1961)) Catherine Delaruelle (trad.), préface de Jean-Jacques Nattiez, Arles, Actes-Sud, 2011.
- Richard Middleton, *Studying Popular Music*, Milton Keynes, Open University Press, 1990 ; dernière édition 1997.
- Allan F. Moore, *Rock: the Primary Text—Developing a Musicology of Rock*, Aldershot, Ashgate Press, 2001.
- Allan F. Moore (éd.), *Analyzing Popular Music*, New York, Cambridge University Press, 2003.
- Jean-Jacques Nattiez, *Analyses et interprétations de la musique : la mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Wagner*, Paris, Vrin, 2013.
- Marc Perlman, *Unplayed Melodies. Javanese Gamelan and the Genesis of Music Theory*, University of California Press, 2004.
- John Sloboda, *L'esprit musicien*, Bruxelles, Mardaga, 1985. Version originale anglaise : *The Musical Mind*, Oxford University Press, 1985.
- Richard Taruskin, *Text and Act : Text and act : essays on music and performance*, New York, Oxford University Press, 1995.

Bibliographie sélective

- Agawu, Kofi, "Analyzing Music under the New Musicological Regime," *Music Theory Online* vol. 2, n° 4 (1996).
<http://www.societymusictheory.org/mto/issues/mto.96.2.4/mto.96.2.4.agawu.html>
- Agawu, Kofi, « Does Music Theory Need Musicology? », *Current Musicology*, n° 53 (1993), p. 89-98.
- Agawu, Kofi, « How We Got Out of Analysis, and How to Get Back in Again ». *Music Analysis*, vol. 23, n° 1-2 (2004), p. 267-286.
- Bergeron, Katherine (éd.), *Disciplining Music: Musicology and Its Canons*, Chicago, Chicago University Press, 1992.
- Bergeron, Katherine, *French mélodie in the belle époque*, New York : Oxford University Press, 2010.
- Brett, Philip, Wood, Elizabeth, et Thomas, Gary (éd.) *Queering the Pitch: The New Gay & Lesbian Musicology*, Londres, Routledge, 1994.
- Burnham, Scott, "A.B. Marx and the Gendering of Sonata Form," in *Music Theory in the Age of Romanticism*, Ian Bent (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 163-86.
- Burnham, Scott, "The Criticism of Analysis and the Analysis of Criticism," *Nineteenth Century Music*, n° 16 (1992), p. 70-76.
- Citron, Marcia J., *Gender and the Musical Canon*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; reprint edition, Champaign, University of Illinois Press, 2000.
- Currie, James, "Music After All," *Journal of the American Musicological Society (JAMS)*, vol. 62, n° 1 (2009), p. 145-203.
- Dahlhaus, Carl, *Fondements de l'histoire de la musique*, Arles/Paris, Actes Sud/Cité de la musique, 2013.
- Dunsby, Jonathan, "Music and Semiotics: The Nattiez Phase," *The Musical Quarterly*, vol. 69, n° 1 (1983), p. 27-43.
- Goehr, Lydia, *Imaginary Museum of Musical Works*, New York : Oxford University Press, 1992.
- Higgins, Paula, "Women in Music, Feminist Criticism, and Guerrilla Musicology: Reflections on Recent Polemics," *Nineteenth Century Music* 17 (1993), p. 174-92.
- Kerman, Joseph, *Contemplating Music: Challenges to Musicology*, Cambridge, Harvard University Press, 1985.
- Kerman, Joseph, "How We Got into Analysis, and How to Get Out," *Critical Inquiry* n° 7 (1980), p. 311-31.
- Kinderman, William et Jones, Joseph E. (éd.), *Genetic criticism and the creative process: essays from music, literature*, Rochester, University of Rochester Press, 2009.
- Kramer, Lawrence, "Music Criticism and the Postmodernist Turn: In Contrary Motion with Gary Tomlinson," *Current Musicology* 53 (1992), p. 25-35.
- Kramer, Lawrence, *Classical Music and Postmodern Knowledge*, Berkeley, University of California Press, 1995.
- Kramer, Lawrence, *Music as Cultural Practice, 1800-1900*, Berkeley, University of California Press, 1990.
- Kramer, Lawrence, *Musical Meaning: Toward a Critical History*, Berkeley, University of California Press, 2002.
- Leo Treitler, "To Worship That Celestial Sound: Motives for Analysis," *Journal of Musicology* 1 (1982), p. 153-70.
- Marston, Nicholas, "Sketch." In *Grove Music Online*. *Oxford Music Online*,
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/42828>

- McClary, Susan, "Reshaping a Discipline: Musicology and Feminism in the 1990s." *Feminist Studies* 19 (1993), p. 399-423.
- McClary, Susan, *Feminine Endings: Music, Gender, & Sexuality*, Minnesota, University of Minnesota Press, 1991.
- Mugglestone, Erica, "Guido Adler's 'The Scope, Method, and Aim of Musicology' (1885): An English Translation with an Historico-Analytical Commentary." *Yearbook for Traditional Music* 3 (1981). <http://www.jstor.org/stable/768355>
- Nattiez, Jean-Jacques, *Musicologie générale et sémiologie*, Paris, Bourgois, 1987.
- Nattiez, Jean-Jacques (éd.), *Musiques. Une encyclopédie pour le 21e siècle*, Arles, Actes Sud, 2003, vol. 2 (« Savoirs musicaux »).
- Solie, Ruth A., éd. *Musicology & Difference: Gender & Sexuality in Music Scholarship*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1993, p. 1-20.
- Stanley, Glenn, "Historiography," in *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2001) or [Oxford Music Online](#)
- Tomlinson, Gary, "Musical Pasts and Postmodern Musicologies: A Response to Lawrence Kramer," *Current Musicology*, n° 53 (1992), p. 18-24.
- Tomlinson, Gary, "The Web of Culture: A Context for Musicology," *Nineteenth Century Music*, n° 7 (1984), p. 350-62.
- Weber, William, "The History of Musical Canon," in *Rethinking Music*, eds Nicholas Cook and Mark Everist. Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 336-55.
- Wolff, Janet, "Forward: The Ideology of Autonomous Art." In *Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception*, Richard Leppert et Susan McClary (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 1-12.