

Étudier
EN
FRANCE

LA RECHERCHE EN MUSICOLOGIE

C'est au XIXe siècle que le terme musicologie apparaît dans la langue française pour désigner une discipline scientifique qui s'intéresse à la théorie, l'esthétique, l'histoire, la création, et la critique musicale. La recherche en musicologie – *ars musica* selon l'expression médiévale, ou *Musikwissenschaft* selon la terminologie germanique – a construit des méthodes de recherche propres, dérivées de domaines des sciences humaines (littérature et linguistique), sociales (anthropologie et ethnologie) ou exactes (physique et mathématiques). Il existe une longue tradition française d'étude théorique et scientifique de la musique : René Descartes (*Abrégé de musique*, 1618), Jean-Jacques Rousseau (*Dictionnaire de musique*, 1767), Jacques Chailley (*Traité historique d'analyse harmonique*, 1951) ou Pierre Boulez (*Penser la musique aujourd'hui*, 1963) en témoignent. En 2017, les deux conservatoires nationaux, à Paris et à Lyon, ont formés 1890 étudiants, tandis que les 30 orchestres nationaux emploient près de 2 000 musiciens. Emblématiques d'une recherche liée à la pratique musicale le Doctorat d'interprète récemment mis en place, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) ou la Cité de la Musique rassemblent musiciens, compositeurs et chercheurs qui travaillent, de concert, à la reconnaissance et l'enrichissement de l'*ars musica* française.

RECHERCHE ET PERFORMANCE : LE DOCTORAT D'INTERPRÈTE

Placé à la charnière entre la pratique musicale et la recherche musicologique, le Doctorat d'interprète permet aux musiciens d'effectuer un travail en lien avec leur pratique durant lequel la recherche s'exprime dans une dimension aussi bien académique (la rédaction d'une thèse) que performative (un ou plusieurs concerts). Ce Doctorat est assuré par les universités Jean Monnet (Saint-Étienne), Lumière (Lyon 2) et Sorbonne Université en lien avec les Conservatoires Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon. Ce cycle de 3 ans propose des cours d'instrument, des séminaires de recherche et conduit à la rédaction d'une thèse.

> **CNSMD de Lyon** – Doctorat d'interprète de la musique en partenariat avec l'université de Lyon 2 ou de Saint-Étienne (Jean Monnet) – ED Lettres, langues, linguistique et arts (ED 484) :

www.cnsmd-lyon.fr

> **CNSMD de Paris** – Doctorat d'interprète de la musique en partenariat avec Sorbonne Université – ED Concepts et langages (ED 433) :

www.cnsmdp.fr

Accessible sur concours très sélectif aux candidats titulaires soit d'un Master français ou étranger (ou d'un diplôme équivalent), soit d'un Diplôme de Formation Supérieure (DFS) du CNSMD de Paris ou d'un Diplôme National Supérieur d'Études Musicales (DNSEM) du CNSMD de Lyon (chant, instrument, jazz, musique ancienne, musique de chambre)

PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHE

> Musicologie historique et patrimoines musicaux français

Ce champ de recherche traite particulièrement des musiques occidentales et s'intéresse aux phénomènes musicaux pris dans une démarche diachronique. La musicologie historique peut aussi bien s'intéresser à la composition, la performance, la critique ou la réception d'un genre musical, qu'aux œuvres d'un compositeur donné ou d'un style musical donné (musique profane, musique religieuse, musique de cour, etc.) sur une période précise. La musicologie historique française emploie diverses méthodes : historiographie s'appuyant sur l'analyse musicale ou la stylistique, l'iconographie, la linguistique, la paléographie, la philologie. En France, une importance particulière est donnée à l'étude des patrimoines musicaux nationaux, comme par exemple le corpus des luthistes français ou encore l'édition monumentale des œuvres de Lully.

> Ethnomusicologie

Étymologiquement, l'ethnomusicologie s'intéresse à la musique de l'Autre. Elle est ainsi parfois nommée ethnographie musicale ou anthropologie musicale selon le sujet et les méthodes employées lors d'une enquête donnée.

Bien qu'on la considère souvent comme l'étude des musiques extra-européennes, l'ethnomusicologie peut tout à fait prendre pour objet d'étude un fait musical occidental, d'un point de vue sociologique ou anthropologique. Elle étudie les expressions musicales et chorégraphiques multiculturelles s'inscrivant dans des cadres urbains ou suburbains, ainsi que sur les territoires français d'Outre-mer, voire plus largement dans toute la francophonie.

> Sociologie de la musique

La sociologie de la musique réunit la musicologie et la sociologie afin d'étudier les aspects sociaux de la musique et son rôle dans la société. Elle peut ainsi parfois se rapprocher de

l'ethnomusicologie dans ses méthodes, bien qu'elle s'intéresse tout particulièrement à l'observation des comportements et des interactions musicales dans la société, et cela grâce à l'utilisation de questionnaires et de collectes d'informations économiques. La sociologie de la musique se concentre en général sur l'étude de phénomènes musicaux prenant place dans les sociétés contemporaines industrialisées.

> Musiques populaires et médiatiques

Ce champ de la musicologie étudie les productions musicales fixées sur un support phonographique, et par conséquent les processus musicaux, techniques et sociaux liés à la situation d'enregistrement. Les chercheurs travaillant sur ce domaine traitent alors de la question de la musique en train de se faire, enjeu qui lie les situations de performance et d'interprétation en studio, en répétition et en public. Ce domaine étudie, par exemple, l'histoire, la sociologie et la pratique des musiques populaires actuelles comme le jazz, le rock, la pop, le hip-hop ou les musiques électroniques.

> Théorie musicale, analyse et composition

La théorémusicale étudie le fonctionnement interne de la musique. Elle traite principalement du langage et de la notation musicale. Son but est l'identification de modèles et de structures existant dans les techniques de certains compositeurs, dans certains genres, styles ou périodes historiques. D'une manière générale, la théorie musicale analyse les paramètres fondamentaux de la musique : rythme, harmonie, mélodie, structure, forme, texture, etc.

> Psychologie musicale, cognition et didactique

La psychologie de la musique est l'investigation scientifique des rapports entre la musique et l'esprit humain. Elle englobe ainsi plusieurs disciplines de la cognition qui étudient l'émotion, l'apprentissage, la perception, le langage ou encore la modélisation. Historiquement, cette branche de la musicologie s'est constituée autour de travaux variés - sur l'oreille absolue, les tests d'aptitudes musicales, la mémoire des tons, la créativité musicale chez les enfants, la fonction psychologique du mécanisme de l'éveil cortical - relevant des domaines de la psychoacoustique et de la perception auditive.

> Acoustique et informatique musicale

L'acoustique musicale est une branche de l'acoustique et de la musicologie qui étudie la place et l'utilisation du son dans l'élaboration et la perception de la musique. Elle étudie différents types de sons et d'émetteurs musicaux, tels que les instruments de musique, la voix humaine (aussi bien dans sa dimension parlée que chantée), mais aussi l'analyse informatique des mélodies, voire parfois l'utilisation clinique de la musique dans le cadre de la musicothérapie.

REVUES FRANÇAISES

- **Bulletin Charpentier** <http://phillidor.cmbv.fr> >Bulletin Charpentier
- **Cahiers de l'Association Internationale des Études françaises (AIEF)** www.aief.fr/cahiers/
- **Cahiers Debussy** www.debussy.fr >Cahiers Debussy
- **Cahiers rémois de musicologie** www.univ-reims.fr >Éditions>Revue
- **Dix-huitième siècle** <http://sfeds.ish-lyon.cnrs.fr> >Publications
- **L'Éducation musicale** www.leducation-musicale.com
- **Entretiens** www.entretiens.asso.fr/Revue/
- **Études grégoriennes** www.abbayedesolessmes.fr >Grégorien
- **Filigrane** : musique, esthétique, sciences www.revue-filigrane.org
- **Le Jardin de musique** www.plm.paris-sorbonne.fr/spip.php?article36
- **Journal de Recherche en Éducation Musicale** <http://omf.paris-sorbonne.fr> >MUSECO>JREM
- **La Lettre du Musicien** www.lalettredumusicien.fr
- **Le Magazine de l'orgue** www.lemagazinedel.org
- **Musicorum** www.musicorum.net
- **Musique – Images – Instruments** www.irpmf.cnrs.fr >Productions scientifiques
- **Musurgia** : analyse et pratique musicale <http://musurgia.free.fr>
- **Opéra baroque** <http://operabaroque.fr>
- **L'Orgue** www.symetrie.com >Distribution
- **L'Orgue francophone** www.ffaoo.com
- **Ostinato rigore** : Revue internationale d'études musicales www.jmplace.com/fr >Ostinato rigore
- **Revue de musicologie** www.sfmusicologie.fr
- **Romantisme** : revue du dix-neuvième siècle www.armand-colin.com/revue/13/
- **Seizième siècle** www.sfdes.fr

LIENS UTILES

Centres de recherche, instituts et associations

- Association Entretiens www.association-entre-temps.com
- Association Philippe Lescaut <http://apl.apinc.org>
- Association pour un Centre de recherches sur les arts du spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles <http://acras17-18.org>
- Centre d'Études Supérieures de la Civilisation Médiévale (CESCM) www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/
- Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR) <http://cesr.univ-tours.fr>
- Centre de Documentation Claude Debussy www.debussy.fr
- Centre de Documentation de la Musique Contemporaine www.cdmc.asso.fr
- Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV) www.cmbv.fr
- Centre de Musique Médiévale de Paris <http://cmmp.pagesperso-orange.fr>
- Centre International de Recherches Interdisciplinaires en Ethnomusicologie de la France <http://cirief.fr>
- Centre National de Création Musicale (CIRM) www.cirm-manca.org
- Cité de la musique - Laboratoire du musée [www.cite-musique.fr](http://cite-musique.fr) >Musée
- Confédération Musicale de France www.cmf-musique.org
- Fondation Francis et Mica Salabert www.fondation-salabert.org
- Fondation Royaumont www.royaumont.com/fondation_abbaye
- GRAME - Centre national de création musicale (Lyon) www.grame.fr
- Groupe de recherches musicales (GRM) www.ina-sup.com/recherche/le-grm/
- Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique (IRCAM - Paris) www.ircam.fr
- Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France (IRPMF) www.irpmf.cnrs.fr
- Institut International de Musique Électroacoustique de Bourges (IMEB) www.imeb.net
- Le Hall de la Chanson - Centre national du Patrimoine, de la Chanson, des Variétés et des Musiques actuelles www.lehall.com
- Opéra de Paris / Base Chronopéra <http://chronopera.free.fr>
- Société Française d'Acoustique (SFA) <http://sfa.asso.fr/fr/accueil>
- Société Française d'Analyse Musicale (SFAM) www.sfam.org
- Société Française d'Ethnomusicologie www.ethnomusicologie.fr
- Société Française de Musicologie www.sfmusicologie.fr
- Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) www.sacem.fr
- Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) www.snac.fr/

MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE CITÉ DE LA MUSIQUE, PARIS

<http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/>

Le Musée des instruments a pour mission la conservation, la mise en valeur et la diffusion de ses collections (instruments, peintures, photos etc.). Dans ce but, il s'est doté d'un laboratoire qui gère les restaurations de certains instruments de la collection. Lieu de recherche, il aborde les domaines de l'histoire et de l'organologie comme ceux de la chimie et de la physique des matériaux. Outre les équipements classiques d'intervention et d'observation, le laboratoire dispose d'un spectromètre de fluorescence X in situ, d'un système de radiographie, d'un analyseur temps réel équipé pour l'analyse modale, d'une machine d'essais mécaniques et d'une enceinte climatique. Ce laboratoire

collabore activement avec de nombreux centres de recherche français et étrangers.

RECHERCHES EN COURS

- > **Le bois** : conservation préventive des instruments de musique à cordes maintenus en état de jeu et évolution des propriétés mécaniques du bois mis en vibration en environnement thermique et hygrométrique variable.
- > **Le vernis** : la composition chimique des vernis étudiée en utilisant des techniques de microscopie, spectroscopies et de microchimie analytique.
- > **Le cuir** : caractérisation physico-chimique et mécanique des cuirs de garniture de marteau de piano, dynamique du mécanisme par expériences à la caméra ultra-rapide et simulation numérique.

IRCAM <http://www.ircam.fr>

L'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) est un organisme créé en 1974 associé au Centre Georges-Pompidou de Paris et au CNRS. Cet institut est à la fois un lieu de création musicale et de recherches musicologiques, scientifiques et techniques. Le propre de l'IRCAM est de susciter l'accueil et la coordination de points de vue scientifiques sur le phénomène musical, issus de la physique, du traitement de signal, de l'informatique, de la psychologie cognitive, de la musicologie.

Les activités de recherche en sciences et technologies de la musique et du son répondent à un double objectif :

- > Contribuer, par l'avancée des sciences et technologies, au renouvellement de la création contemporaine.
- > Appliquer l'expertise ainsi développée à de larges enjeux sociétaux et industriels (industries des médias, diffusion culturelle, éducation, etc.).

LE PORTAIL DE LA RECHERCHE EN FRANCE

WWW.CAMPUSFRANCE.ORG > CHERCHEURS

UN POINT D'ACCÈS UNIQUE D'INFORMATION **EN LIGNE**
POUR TROUVER UN PROJET DE RECHERCHE

◆ MIEUX CONNAITRE LA RECHERCHE FRANÇAISE

- > Comprendre le fonctionnement du Doctorat en France
- > Savoir comment s'inscrire en Doctorat et comment financer son projet de thèse
- > Candidater aux programmes de recherche internationaux (Partenariats Hubert Curien, *Make Our Planet Great Again*)

◆ UN ANNUAIRE DES ÉCOLES DOCTORALES

Point d'entrée pour une inscription en Doctorat, les 270 Écoles Doctorales organisent et supervisent la formation doctorale.

- > Une recherche par mots clés, Régions et disciplines
- > Toute l'information sur l'École Doctorale : axes de recherche, critères et contacts pour l'admission, dispositifs d'accueil, sujets proposés, financements actuels, dimension internationale, contacts des laboratoires de recherche associés
- > Un accès aux offres de thèse proposées par chaque École Doctorale.

7 Ecoles Doctorales en musicologie en France.

Voir la liste sur :

<https://doctorat.campusfrance.org>

et saisir «musique» ou «musicologie».

◆ UNE PLATEFORME DES OFFRES DE THÈSES, STAGES EN LABORATOIRE, POST-DOC

- > Les offres financées via un contrat doctoral, les Doctorats en entreprise CIFRE, les offres spécifiques dédiés aux programmes financés par des gouvernements étrangers.
- > Les offres de stage en laboratoire afin de se confronter au monde de la recherche.
- > Les offres de post-doctorat pour travailler dans des laboratoires français.
- > Le dispositif de financement détaillé, pour chaque offre de recherche (thèses, post-doc, stages).

Quelques offres publiées en musicologie chaque année.

Voir <https://doctorat.campusfrance.org/phd/offers>

et saisir «musique» ou «musicologie».