

Mylène DUBIAU

Née le 10 avril 1979 à Tarbes (65)

Nationalité : Française

Adresse personnelle :

9, Place Marnac, Villa N°4
31520 Ramonville Saint-Agne
Tel 00336 23 28 33 59

Adresse professionnelle :

Université de Toulouse II-Jean Jaurès

Département Musique
5, allées Antonio Machado
31 058 TOULOUSE CEDEX 9
Tel (33) 05 61 50 49 32
Fax (33) 05 61 50 41 39
Courriel : mylene.dubiau@univ-tlse2.fr

Situation actuelle : PRAG titulaire au Département de Musique de l'Université de Toulouse II-Jean Jaurès. **Ancienneté dans le poste : 6 ans. Aucun aménagement n'a déjà été accordé.**

Docteur en musicologie. Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences par le CNU en 18e section (2011, 2016) et 22e section (2009, 2014).

Chercheuse associée LLA - Lettres, Langues et Arts (EA 4152), Université de Toulouse II – Jean Jaurès.

Curriculum vitae

1. Études et diplômes	2
2. Enseignement	3
3. Responsabilités administratives	7
4. Valorisation pédagogique	7
5. Langues et divers	8

1. Études et diplômes

a) Musicologie

- 2008 : Thèse de doctorat en musicologie, Université Toulouse II – Jean Jaurès
Titre : *Paul Verlaine dit par Claude Debussy (1882-1904) : rythme, poésie et diction poético-musicale.*
Directeurs de thèse : Jésus Aguila et François-Charles Gaudard.
Mention Très Honorable à l'unanimité avec félicitations du jury
- 2004 : D.E.A Patrimoine et Créations artistiques, Mention Musicologie, Université de Toulouse II – Jean Jaurès
Titre : *La musique à la recherche d'une déclamation chantée du poème : Etude du rythme dans les mélodies de Debussy sur des poèmes de Verlaine (1882-1904)*
Mention Très Bien avec Félicitations du jury à l'unanimité
- 2003 : Validation année de stage IUFM
Mémoire pédagogique : *L'échauffement vocal comme préparation pédagogique à l'écoute en cours de musique au collège*, sous la direction de Christian Crozes (Responsable DU Coaching vocal)
- 2002 : Agrégation d'Éducation Musicale et de Chant Choral (Concours national)
- 2001 : Maîtrise de Musique, Université de Toulouse II – Jean Jaurès
Titre : *La question des cycles de mélodies en France au tournant du 19e – 20e siècle : recueils ou véritables cycles ?*
Mention Très Bien
- 2000 : Licence de Musicologie, option « Musicologie appliquée » (initiation à la recherche), Université de Toulouse II – Jean Jaurès
- 1997-1999 : Classes préparatoires aux Grandes Écoles : Hypokhâgne - Khâgne option Musique et Lettres Classiques (latin, grec), Lycée Pierre de Fermat de Toulouse

b) Musique

- 2007 : Diplôme d'**Analyse Musicale**, mention Bien, Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (CRR)
- 2006 : Certificat de Fin d'Études Musicales en Chant (**Étude du style vocal**), mention Bien, Département de Musique Ancienne du CRR de Toulouse
Certificat de **Musique de chambre ancienne**, mention Très Bien, Département de Musique Ancienne du CRR de Toulouse
Certificat de Fin d'Études d'**Écriture**, mention Bien, CRR de Toulouse
- 2005 : Certificat de **Diminution-Ornementation**, mention Bien, Département de Musique Ancienne du CRR de Toulouse
Certificat de Fin d'Études de **Flûte traversière**, mention Bien, Conservatoire Municipal de Musique de Blagnac
- 2003 : Certificat de Fin d'Études de **Formation Musicale**, mention Bien, CRR de Toulouse
- 2001 : Certificats d'**Histoire de la musique ancienne**, d'**Organologie**, de **Justesse et tempéraments**, Département de Musique Ancienne du CRR de Toulouse

2. Enseignement

a) Activité professionnelle

- Depuis 2010 (titulaire depuis le 01/09/2011) : Professeur agrégé (PRAG), Université de Toulouse II – Jean Jaurès
- 2009-2010 : A.T.E.R. au Département de Musique, Université de Toulouse II – Jean Jaurès
- 2007-2008 : A.T.E.R. aux Départements de Musique et Littérature Comparée, Université de Toulouse II – Jean Jaurès
- 2004-2007 : Allocataire-Monitrice, Département de Musique, Université de Toulouse II – Jean Jaurès

b) Professeur invité

Septembre 2012-Décembre 2012 : Professeur invité pour un semestre, Music Theory Department, Eastman School of Music, Université de Rochester, New York (États-Unis) : Séminaire “French poetry into song (1870-1930)”

c) Matières enseignées

Domaine de la Pédagogie

Université : Université de Toulouse II -Jean Jaurès

Licence Diplôme d'Etat (DE) et Interprétation (DNSPM)

Suivi pédagogique du mémoire de DE : 75 h (pendant 3 ans)

Organisation de Séminaires de méthodologie, de recherche bibliographique, préparation à l'épreuve de soutenance, coordination

Histoire de la musique : CM - pour DNSPM

L1 : *Musique instrumentale et musique de chambre au 18e siècle et 19e* : problématique des formes et genres, du classicisme au romantisme – 50h

Epreuve finale : **présentation-lecture et interprétation d'une pièce en relation avec le programme**

D.U.M.I. (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant)

Cours de Culture musicale : CM : 25h

L1 et L2 : *Histoire, écoute et analyse de la musique* : périodes Baroque et Romantisme : tous genres, accent sur l'histoire des formes et sur les thématiques, **dans un but de réutilisation pédagogique pratique.**

Contrôle continu : **confection de fiches pédagogiques en lien avec les œuvres étudiées en cours.**

Master de Musique**Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation**

M1 : *Préparation à l'épreuve d'Histoire culturelle et commentaire d'écoute du CAPES* :

Thématique : « musique et forme(s) », **réflexion et épreuve en lien avec les programmes pédagogiques officiels** – 24h

Domaine de la musicologie

Université : Université de Toulouse II -Jean Jaurès

Licence de Musicologie**Analyse musicale : CM + TD**

- L1 : *Technique d'analyse de la forme musicale* : étude des formes musicales classiques : phraséologie, discours harmonique, étude des partitions d'orchestre : répertoire classique et romantique – 112h
- L2 : *Technique d'analyse Musique et texte* : romances, lieder, mélodies françaises, répertoire orchestral – 56h

Histoire de la musique : CM

- L1 : *Musique instrumentale et musique de chambre au 18e siècle et 19e* : problématique des formes et genres, du classicisme au romantisme – 50h
- L2 : *Discours organique au 19e siècle et début du 20e siècle* – 25h ; *Exotisme et influences étrangères au 19e siècle et début du 20e siècle* – 25h
- L3 : *Tonalité, modalité, polytonalité et polarité dans la musique du 20e siècle* – 25h

Pratique musicale : TD

L1 : *Pratique de musique d'ensemble* : élaboration d'un programme, travail de répétitions, de mise en espace, en vue de la représentation finale – 25h

Ateliers méthodologiques : TD

- L1 : *Ateliers Pratiques Spécialisés* : initiation au commentaire d'écoute – 25h
- L1 : *Méthodologie documentaire et expression* : dissertation, recherche documentaire, commentaire d'écoute – 12,5h
- L3 : *Musicologie appliquée* : initiation à la recherche, méthodes de recherche texte-musique – 20h

Masters de Musique**Master Recherche**

- M1 : *Analyse musicale Masters* : vue d'ensemble sur différentes méthodes d'analyse, techniques d'analyse, histoire de leur apparition ; rapports entre création musicale et analyse – 25h
- M1 et M2 : *Séminaire transversal de musicologie* : état des lieux de la recherche musicologique en lien avec les sujets des étudiants, méthodologie de recherche, perspective historique de

l'évolution des savoirs sur la question – 100h

Préparation au concours de l'Agrégation de musique : M2

- **Histoire de la musique** : questions de concours
 - *Le quatuor et ses avatars aux 19e et 20e siècles* : techniques d'analyse, histoire musicale, réflexion méthodologique : 30h
 - *Frontières du chant et de la parole* : analyse de l'évolution de leurs frontières communes menée en référence à l'histoire des arts, des idées et des sociétés. Thématique : « le mélodrame » : 3h
- Préparation à l'oral d'agrégation : **Commentaire d'écoute** : 32h et **Leçon d'agrégation** : 15h

Cours pour étudiants non-spécialistes

Mineure Licence Lettres et Arts : CM : 25h

L1 : *Histoire, écoute et analyse de la musique* : période 19e-20e siècle, tous genres, initiation au commentaire d'écoute

Histoire de la musique pour les non-spécialistes : CM : 50h.

2 thématiques développées suivant les années :

- L1 : *Histoire des formes mélodiques chantées du 19e à nos jours* : le lied, la mélodie française, la chanson française
- L1 : *Histoire de l'opéra* : 19e-première moitié 20e siècle

Licence de Littérature Comparée : CM : 67h

L1 : *Fêtes Galantes et Romances sans paroles* de Verlaine mises en musique à la fin du 19e siècle : analyses comparées en poésie et mélodie française, préparation d'un oral d'analyse texte-musique

Enseignements délivrés en anglais

Université : Eastman School of Music, Université de Rochester, NY (États-Unis)

Music Theory Department

- **Cours « French Poetry into Song : 1870-1950 » (DMA – équivalent Diplôme d'Etat – en Composition, Piano et Chant)**. 1er semestre 2012-2013. Professeur invité en charge du cours : 42h.
Elaboration du curriculum du cours, à la fois théorique et pratique : performances vocales, master-class avec les étudiants en fin d'études de pédagogie, coaching musical.
- **Séminaire « Verlaine and Debussy : analysis and performance »** (Master-PhD : Music Theory Department). 1er semestre 2008-2009. Assistante du Pr. Marie Rolf : 30h.
Collaboration à la préparation des cours, à la finalisation des documents de cours ; interventions orales en cours. Présentation de deux séminaires de 3h.
- **Séminaire « Analysis and performance »** (DMA-Master-PhD : Music Theory Department).

2ème semestre 2008-2009. Chercheuse invitée par le Pr. Jonathan Dunsby : 30h.
Interventions ponctuelles. Présentation d'un séminaire de 1h30.

d) Encadrement

Domaine de la pédagogie

— Direction de mémoires pédagogiques du Diplôme d'Etat : 5-10 étudiants/année, en DE1^{ère} année et DE2^{ème} année (pendant 3 ans)

Tous instruments, Formation Musicale, direction de chœur ; Filières : Classique, Jazz, Musique ancienne. Prise en charge personnelle du suivi de chaque étudiant.

Organisation et participation aux jurys de délibération des soutenances des mémoires pédagogiques en fin de 1ère année, DE « blanc » en fin de 2ème année.

— Co-direction de mémoires de Master Professeur des Écoles, mention Musique

- *Les apports de l'éducation musicale dans les activités de langage de maternelle* (2014, mention Bien) ; avec Pierre-Jean Schoen (ESPE Toulouse)
- *L'organisation de l'espace et des relations lors d'une séance de musique à l'école (primaire et élémentaire): des rôles à jouer* (en cours), avec Frédéric Maizières (ESPE Toulouse)

Domaine de la musicologie

— Direction de Masters Recherche en musique

- *Le Martyre de Saint Sébastien : contribution à une meilleure compréhension de l'œuvre dans son caractère novateur* (M2 en cours : soutenance prévue juin 2016)
- *Influence des compositions de mélodies françaises sur l'écriture pour piano seul de Claude Debussy, autour des années 1910* (soutenance juillet 2011 - mention Bien) ;
- *Étude du travail de co-production du compositeur Philippe Rombi et du réalisateur François Ozon : étude de détail de quelques productions communes* (soutenance septembre 2014 – Mention Bien) ;
- *Inspirations et influences de l'improvisation dans la composition des œuvres pour piano de Franz Liszt* (M2 en cours)
- *L'héritage impressionniste dans le répertoire violonistique : l'école française en Europe durant l'entre-deux guerres (autour d'Ysaÿe, Szymanowski, Britten)* (M1 en cours)

e) Participation à des jurys de Master 1 et 2 Recherche (depuis 2006)

— Musique

Vocalité et interprétation des notes de passage de registre dans les mélodies de Fauré
Rythme et temporalité dans les mélodies de Fauré
Analyse comparée de mises en musique d'un poème de Leconte de Lisle
Historiographie des *Romances* de Schumann
Impact sociologique du piano à 4 mains de Schubert
Analyse motivique de la 1ère *Ballade* de Chopin
Analyse philologique des 3ème et 8ème *Symphonies* d'Anton Bruckner
Analyse sociologique de l'appropriation d'un instrument traditionnel : les *Pifeiros urbanos*.

— Linguistique

Le schwa dans la chanson de Jacques Brel

— **Littérature comparée**

Jean Cocteau et Philip Glass

f) Participation à des jurys de concours

Concours d'agrégation externe, discipline Musique : jury pour la session 2016.

3. Responsabilités administratives

Département de Musique, Université de Toulouse II – Jean Jaurès

- 2011-2016 : Responsable des Licences A (Musicologie), coordination et enseignant référent ; participation à l'élaboration des nouvelles maquettes de l'offre de formation de Licence Musique et musicologie (contrat 2016-2020)
- 2013-2016 : Responsable des Relations Internationales : information et montage de dossiers étudiants en mobilité ERASMUS (Munich, Barcelone, Durham, Bydgoszcz), CREPUQ (Québec) et Conventions bilatérales (Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Japon)
- 2e semestre 2012-2013 : Co-responsable des Masters 1 Recherche, avec Ludovic Florin
- 2012-2016 : Responsable de la Convention d'animation musicale (Pratiques d'ensembles) avec le Musée des Augustins (Toulouse) (Animation Nuit des étudiants et Fête de la Musique chaque année, en lien avec les œuvres exposées)

4. Valorisation pédagogique

a) Expérience en matière d'environnement numérique de travail

- Mise en ligne de documents de cours et de travail (mise à jour hebdomadaire) sur l'ENT (Espace Numérique de Travail), sur la plateforme Moodle IRIS : documents texte, audio et vidéo ; devoirs en ligne.

Université de Toulouse II-Jean Jaurès, depuis septembre 2009.

- Mise en ligne des supports pédagogiques, animation de forums de discussion sur le « Blackboard ».

Eastman School of Music (Université de Rochester, NY, États-Unis), 1er semestre 2012 ; 2008-2009.

b) Activités de valorisation pédagogique ou para-pédagogique

- Animation d'un atelier de Pratique Musicale d'Ensemble pour les Licences 1. Choix du répertoire, répétitions, organisation des concerts hors UT2J (Église Saint-Exupère, Toulouse) et UT2J (en collaboration avec le CIAM), Workshops de Pratique d'ensemble reconduits chaque année depuis 2011.
- Organisation du Projet de Soirées Musicales en convention avec le Musée des Augustins, Toulouse, pour les L2 (Programme Orientalisme en lien avec le cours d'Histoire de la musique) et toutes Licences (Programmes « Les femmes dans l'art », « La nature dans l'art » : choix du répertoire, transcriptions pour ensemble, répétitions, direction d'ensemble. Fêtes de la musique 21

juin 2012, 2013, 2014 ; Nuit de l'Orient 22 novembre 2014 ; Nuit des Étudiants 2 avril 2015 et Fête de la musique 21 juin 2015, Nuit du Rêve 12 février 2016 et Fête de la musique 21 juin 2016).

- Organisation des répétitions en vue d'une master-class avec le compositeur-interprète Enrico Pieranunzi (mars-juin 2012) : répétitions de deux formations quatuor classique + trio jazz.

c) Compétences numériques

- **Finale** : correction de saisie des exemples musicaux analytiques pour le mémoire de Thèse de doctorat ; correction de saisie des transcriptions et exemples musicaux pour le volume 2 de l'édition critique des mélodies de Debussy (Durand).
- **Audacity** : création des fichiers audio pour les documents de cours en ligne (Espace Numérique de Travail, site de l'Université de Toulouse II- Jean Jaurès) ainsi que pour les séances d'enregistrement radio (Radio Présence, 2005-2010)
- **AVS4YOU / COREL Video Studio** : création et montage des fichiers vidéo, incrustation de sous-titres, etc., pour les documents de cours, et pour les Ateliers de Médiation culturelle du Théâtre du Capitole de Toulouse.
- **Protocols 5.2** : Formation Janvier-Juin 2002 : Stage électroacoustique, S.A.M. (Structure d'Action Musicale) – Odyssud, Blagnac
- **Encore** : Formation IUFM (2001-2002) pour la préparation des épreuves du concours du CAPES de musique.

5. Langues et divers

- **Anglais** : bilingue scientifique et professionnel. Enseignement en anglais (américain), vocabulaire musical et éditorial (édition critique).
- **Espagnol** : Bonnes notions. Encadrement d'un mémoire de Master 1 partiellement en espagnol (étudiante en mobilité Erasmus à Barcelone, Espagne) : relecture de dossiers, corrections, finalisation du mémoire.
- **Allemand** : Notions.
- **Italien** : Notions d'interprète chanteuse de répertoire lyrique italien.
- **Roumain** : Notions (DUEPLE langue et civilisation roumaine)
- Connaissance du **Latin** et du **Grec ancien** (formation Hypokhâgne-Khâgne).

Permis B

Conduite internationale (États-Unis d'Amérique, Espagne, Royaume-Uni).