
Sujet : Parcours croisés sur la <i>World</i> et la <i>Popular Music</i>	Sigle :	MUL6250
	Crédits :	3
	Trimestre :	Hiver
Professeur : Flavia Gervasi	Capacité d'accueil :	16

CONCEPTION DU SÉMINAIRE

Réflexion sur les fondements ontologiques des musiques *World* et *Pop* et sur leurs relations dans l'histoire contemporaine.

Analyse des processus créatifs, diffusion et commercialisation des musiques *World* et *Pop*. Évolution de ces musiques dans une perspective musicologique intégrant les apports des sciences sociales et des études culturelles.

OBJECTIFS

- ✓ Développer une compréhension systématique des liens entre les aspects structurels de la musique et ses qualités sociales, culturelles et idéologiques.
- ✓ Réfléchir sur le croisement entre musiques *World* et *Pop* dans l'histoire des cinquante dernières années.
- ✓ Présenter les textes clé des études des musiques *World* et *Pop*.
- ✓ Ouvrir la réflexion aux relations entre la musique et d'autres formes d'interaction humaine, telle que l'industrie culturelle, la commerce, la technologie, la politique, les identités sociales et/ou ethniques, etc.
- ✓ Permettre aux étudiants et aux étudiantes d'avoir accès aux diverses théories importantes qui constituent le caractère multidisciplinaire de l'étude de la musique populaire, surtout : l'anthropologie, les «cultural studies», l'économie, l'esthétique, la sociologie.
- ✓ Développer les compétences analytiques des étudiants eu égard aux phénomènes propres aux musiques *World* et *Pop* : création de labels, de festivals et de grands événements internationaux, collaboration entre musiciens traditionnels et vedettes de la *Popular Music*.
- ✓ Développer les habiletés auditives pour repérer les styles, les instruments et les techniques à travers l'histoire des musiques *World* et *Pop*.
- ✓ Replacer les pratiques et les styles musicaux dans le contexte géographique et socioculturel d'origine et savoir en retracer le parcours historique et les modalités de circulation.
- ✓ Encourager les étudiants à développer une autonomie de travail, le dialogue entre des points de vue opposés, un regard critique sur les phénomènes abordés.

SUJETS ABORDÉS

- ✓ Ontologie des musiques;
- ✓ Histoire des relations entre musiques *World* et *Pop* dans une démarche interdisciplinaire;
- ✓ Enjeux politiques, économiques et culturels des musiques *World* et *Pop*;

- ✓ Approches théoriques et méthodologiques croisées pour l'étude des musiques *World* et *Pop* ;
- ✓ Les « mondes des arts musicaux *World* et *Pop* » : analyses des organisations institutionnelles et de l'économie de ces musiques ;
- ✓ Les années 1970-1980 : le monde occidental découvre les autres musiques ;
- ✓ Trajectoires de vie et rencontres musicaux entre musiciens *World* et *Pop* ;
- ✓ Corps et voix dans les musiques *World* et *Pop* ;
- ✓ Enjeux et esthétiques des musiques *World* et *Pop* ;
- ✓ Le Indie-Pop et l'Underground : quelques scènes musicales montréalaises.

TRAVAUX ET ÉVALUATION

Étudiants de maîtrise

- Exposé oral : 20 %
- Examen de mi-trimestre : 25 %
- Dissertation : 20 %
- Travail écrit : 25 %
- Assiduité et participation au séminaire : 10 %

Étudiants de doctorat

- Exposé oral : 20 %
- Examen de mi-trimestre : 20 %
- Dissertation : 20 %
- Travail écrit : 30 %
- Assiduité et participation : 10 %

BIBLIOGRAPHIE / SOMMAIRE

- ABÉLÈS, Marc, *Anthropologie de la globalisation*, Paris, Payot, 2008.
- APPADURAI, Arjun, *Modernity at large*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.
- AUBERT, Laurent, *La musique de l'autre – Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie*, Genève/Paris, Georg, 2001.
- AUBERT, Laurent (et autres), *Musiques migrantes, de l'exil à la consécration*, Gollion, Infolio, 2006.
- AUBERT, Laurent (et autres), *La saveur des arts : de l'Inde moghole à Bollywood*, Gollion, Infolio, 2011.
- BACHIR-LOOPUYT, Talia, « Le tour du monde en musique », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 21 | 2008, 11-34.
- BARNAT, Ons, *Le studio d'enregistrement comme lieu d'expérimentation, outil créatif et vecteur d'internationalisation : Stonetree Records et la paranda garifuna en Amérique centrale*, Thèse de Doctorat, Université de Montréal, 2012.
- BOHLMAN, Philip V., *World Music. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2002.
- BRACKETT, David, *Interpreting Popular Music*, Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
- BUXTON, David, *Le rock. Star-système et société de consommation*, Grenoble : La Pensée Sauvage, 1985.
- CARPITELLA, Diego, *Conversazioni sulla musica*, Città di Castello, Ponte alle Grazie, 1992.
- CHAMBET-WERNER Oriane, « Entre jazz et « musiques du monde ». Regards croisés sur la rencontre de l'autre », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 13 | 2001, 91-102.
- CLIFFORD, James, *The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art*, Harvard University Press, 1988.

- CLIFFORD James, MARCUS George, *Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography*, University of California Press, 1986.
- CONSTANT MARTIN, Denis, *Quand le rap sort de sa bulle. Sociologie politique d'un succès populaire (sur la rappeuse Diam's)*, Éditions Mélanie Seteun / IRMA, 2010.
- CONSTANT MARTIN, Denis, *Le gospel afro-américain : des spirituals au rap religieux*, Paris, Actes Sud, 1998.
- COPANS, Jean « Mondialisation des terrains ou internationalisation des traditions disciplinaires? L'utopie d'une anthropologie sans frontières », in *Anthropologie et Sociétés*, Vol. 24, n. 1, 2000, 21-42.
- CÔTÉ, Gérald, *Processus de création et musique populaire : un exemple de métissage à la québécoise*, Paris-Montréal, L'Harmattan, 1998.
- DESROCHES Monique, PICHETTE Marie-Hélène, DAUPHIN Claude, SMITH Gordon E. [dir.]. *Territoires musicaux mis en scène*, Montréal, PUM, 2011.
- DIBANGO Manu, *Trois kilos de café*, Paris, Lieu Commun, 1989.
- FABBRI, Franco, « La chanson », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2003, p. 674-702.
- FABBRI, Franco, « Concerts et festivals de rock », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2003, p. 993-1008.
- FRITH, Simon, *Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock'n'roll*, London : Constable, 1983.
- FRITH, Simon, *Performing Rites: on the Value of Popular Music*, Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
- FRITH, Simon, « The popular music industry », *The Cambridge Companion to Pop and Rock*, edited by Simon Frith, Will Straw and John Street, Cambridge : Cambridge University Press, 2001, p. 26-52.
- FRITH, Simon, « L'industrialisation de la musique », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2003, p. 1132-1146.
- GEERTS, Clifford, *Savoir local, savoir global, les lieux du savoir*, Paris, PUF, 1986.
- GERVASI, Flavia, « Interactions dans la construction d'une identité musicale locale. La dimension socio-politique du succès du festival Notte della Taranta », in *Anthropologie et Sociétés*, 38-1, p. 85-103, 2014.
- GERVASI, Flavia, « Affirmation artistique et critères d'appréciation des chanteurs revivalistes au Salento », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 25 | 2012, 187-204.
- GERVASI, Flavia, « La projection d'enjeux sur le patrimoine musical paysan : analyse historique des phénomènes revivalistes au Salento (Italie du sud) », *Musicultures*, vol. 37, p. 1-13, 2012.
- GIANNATTASIO, Francesco *et al.*, *EM n°1 World Music*, Rome, Squilibri, 2003.
- GRENIER, Line, « Circulation, valorisation et location de la musique pop planétaire : le cas Céline Dion », in *Musiques. Une Encyclopédie pour le XXIe siècle*, sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, « V. L'unité de la musique », Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2007, p. 286-312.
- GUIBERT, Jérôme, *La production de la culture. Le cas des musiques amplifiées en France. Genèse, structurations, industries, alternatives*, Nante : Presses de l'Université de Nantes, 2006.
- GUILBAULT, Jocelyne, *Zouk: world music in the West Indies*, Chicago, University of Chicago Press, 1993.
- HEBDIGE Dick, *Sous-culture : Le sens du style*, Paris, La Découverte, 2008.
- HOBSBAWM Eric, RANGER, Terence (dir.), *The Invention of Tradition*, Cambridge University Press, 1983.
- KEY Charles, FELD Steven, *Music Grooves: Essays and Dialogues*, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
- LEANTE, Laura, « Shaping diasporic sounds: Identity as meaning in bhangra », in *The World of Music* 46: 109-122, 2004.
- LEANTE, Laura, « Love you to. Un exemple de rencontre entre musique indienne et musique pop dans la production des Beatles », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 13 | 2001, 103-118.

LE GUERN, Philippe, FRITH Simon (dir.), « *Sociologie des musiques populaires* », *Réseaux*, 25, n° 141-142, Hermes Science publications/Lavoisier, 2007.

MARCUS, George E., *Ethnography Through Thick and Thin*, Princeton, Princeton University Press, 1998.

LACASSE, Serge. « The Phonographic Voice : Paralinguistic Features and Phonographic Staging in Popular Music Singing », *Recorded Music : Society, Technology, and Performance*, ed. by Amanda Bayley, Cambridge : Cambridge University Press, 2010, p. 225-251.

MARTIN, Denis-Constant, « Le métissage en musique : un mouvement perpétuel (Amérique du Nord et Afrique du Sud) », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 13 | 2001, 3-22.

MARTIN, Denis-Constant, « Who's afraid of the big bad world music? [Qui a peur des grandes méchantes musiques du monde?] », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 9 | 1996, 3-21.

MCLUHAN Marshall, FIORE Quentin, *Medium is the Massage*, New York: Bantam Books, 1967.

MIDDLETON, Richard, *Studying Popular Music*, Milton Keynes and Philadelphia : Open University Press, 1990.

MIDDLETON, Richard, « L'étude des musiques populaires », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 2 « Les savoirs musicaux », sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2004, p. 766-784.

MIRZA, Vincent, « Une ethnologie de la mondialisation est-elle possible? » in *Anthropologie et Sociétés*, Vol. 26, n. 1, 2002, 159-175.

MOORE, Allan F. *Rock : The Primary Text*, Buckingham : Open University Press, 1993.

MOORE, Allan F. *The Beatles : Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.

MOORE, Allan F., « La musique pop », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2003, p. 832-849.

NATTIEZ, Jean-Jacques, « Musiques traditionnelles et significations » in Nattiez J.-J. (dir.), *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. III, « Musiques et cultures », Arles-Paris, Actes Sud / Cité de la musique, p. 971-91, 2005.

NETTL, Bruno *et al.*, *Excursions in World Music*, Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall, 2001.

ORMAN, John, *The Politics of Rock Music*, Chicago: Nelson-Hall, 1985.

PACODA, Pierfrancesco et Gino Stefani, « Rave, techno, transe », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2003, p. 850-861.

PETERSON, Richard A. « Why 1955? Explaining the Advent of Rock Music », *Popular Music IX*, no. 1, p. 97-116.

PLASTINO, Goffredo (dir.), *Mediterranean Mosaic. Popular music and global sound*, London, Routledge, 2003.

PIRENNE, Christophe. *Une histoire musicale du rock*, Paris : Fayard, 2011.

SCHADE-POULSEN, Mark, *Men and Popular Music in Algeria: The Social Significance of Raï*, Austin, University of Texas Press, 1999.

SAID, Edward, *Orientalism*, New York, Random House 1978.

SLOBIN, Marc, *Subcultural Sounds: Micromusicsof the West*, Hanover, New Hampshire-London, University Press of New England, 1993.

SLOBIN, Marc (dir.), *Returning culture: Musical Change in Central and Eastern Europe*, Durham, Duke University Press, 1996.

SORCE KELLER, Marcello, « Représentation et affirmation de l'identité dans les musiques occidentales et non occidentales » in Nattiez J.-J. (dir.), *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. V, « L'unité de la musique », Arles-Paris, Actes Sud / Cité de la musique, p. 1127-1153, 2007.

SOUCHARD, Maryse, « Rap et protestation sociale », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, Arles-Paris : Actes Sud/Cité de la musique, 2003, p. 662-876.

STOKES, Martin, *The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey*, Oxford-New York *et al.*, Oxford University Press, 1992.

STOKES, Martin (dir.), *Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place*, Oxford, Berg, 1994.

STOKES, Martin, « Globalization and the politics of world music », in Clayton M., Herbert T., Middleton R., (dir.), *The Cultural Study of Music: A Critical Introduction*, Routledge, 2003.

TAYLOR, Timothy D., *Global Pop: World Music, World Markets*, Routledge, 1997.

Teixido, Sandrine, « Cesaria Evora », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 25 | 2012, 25-39.

TITON Jeff *et al.*, *Worlds of Music*, Schirmer Books 1992.

TURINO, Thomas R., « Structure, Context, and Strategy in Musical Ethnography », in *Ethnomusicology*, 34/3, 399-412, 1990.

TURINO Thomas R., « Signs of Imagination, Identity, and Experience: A Peircian Semiotic Theory for Music », in *Ethnomusicology*, vol. 43, No. 2, pp. 221-255, 1999.

TURINO Thomas R., *Music as Social Life: The Politics of Participation*, Chicago, The University of Chicago Press, 2008.

VIROLLE-SOUIBÉS Marie, *La chanson raï*, Karthala, 1995.

WIGGINS, Trevor, « Globalisation », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 9 | 1996, 189-200.

ZANETTI, Vincent, « De la place du village aux scènes internationales », *Cahiers d'ethnomusicologie*, 9 | 1996, 167-188.