

Appel de Propositions

Journée d'Étude sur la musique inter-culturelle : Bali-Québec et Au-delà

23 Mai 2017

Observatoire interdisciplinaire de création et recherche en musique (OICRM)

La Faculté de musique de l'Université de Montréal

Cette Journée d'Étude a comme point de départ la musique de compositeurs québécois qui, dans les années 1970, ont manifesté un véritable engouement pour les traditions musicales du gamelan indonésien, plus spécifiquement celles de l'île de Bali. Des compositeurs tels que José Évangélista (1943), Gilles Tremblay (1932), John Rea (1944), ainsi que le plus connu de sa cohorte, Claude Vivier (1948-1983), s'y sont rendus pour étudier avec des maîtres locaux et ont par la suite produit un nombre considérable d'œuvres inspirées de la structure et des sonorités du répertoire de gamelan, notamment *Pulau Devata* (1977) de Vivier et *Ó Bali* (1989) d'Évangélista. Cette journée vise également l'inclusion d'autres manifestations transculturelles dans la musique contemporaine, entre autres les oeuvres commandées par le Evergreen Club Gamelan, la musique inter-traditionnelle du compositeur Sandeep Bhagwati ainsi que la création de musique contemporaine dans certaines régions de l'Asie telles que Bali, pour ne donner que quelques exemples. Yayoi Uno Everett affirme que « le répertoire de musique artistique ayant passé au-delà des paradigmes orientalistes et exotiques d'appropriation culturelle, une négociation juste entre les échanges collectifs ainsi que les subjectivités individuelles est de mise ¹», une négociation qui s'avérera être un leitmotiv dans les explorations de cette journée. Comprendre la logique d'inspiration/assimilation qui caractérise le corpus Bali-Québec, ou toutes autres situations transculturelles similaires, fait ressortir la spécificité de chacune de ces réponses artistiques. Comme Georgina Born et David Hesmondhalgh le constatent dans l'ouvrage novateur *Western and its Others*, les compositeurs modernistes qui incorporent à leurs œuvres des éléments musicaux « autres » « transforment cette musique en l'intégrant à leur propre esthétique : en se l'appropriant et en la présentant différemment ²». Cette journée focalise sur les méthodes de transculturation ainsi que les dilemmes esthétiques, politiques et éthiques impliqués. Les questions susceptibles d'être posées à l'égard des différents répertoires explorés au cours de cette journée incluent : Comment la connaissance de la musique d'autres cultures est-elle obtenue ? Quels mécanismes de traduction ou de transcription entrent en jeu ? Quelles catégories les compositeurs et les interprètes utilisent-ils pour conceptualiser leur activité créatrice ? Est-ce qu'une œuvre interculturelle peut être entendue comme un hybride ? Comment le processus créatif est-il sculpté par les récits artistiques régionaux spécifiques ? Comment concevoir l'éthique de représentation de la musique extra-occidentale dans la musique de concert occidentale ?

Nous acceptons les candidatures pour des présentations de 20 minutes qui traitent des interactions entre le gamelan et la musique occidentale ou toute autre forme d'expression musicale inter-culturelle. Veuillez envoyer un résumé de 250 mots de la présentation proposée à jonathan.goldman@umontreal.ca. Inclure au courriel votre nom complet ainsi que l'institution à laquelle vous vous rattachez, si applicable. La date limite pour soumettre votre candidature est le **21 février 2017**.

Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH).

SSHRC CRSH

¹ Yayoi Uno Everett and Frederick Lau eds., *Locating East Asia in Western Art Music* (Middletown : Wesleyan University Press), 2.

² Georgina Born and David Hesmondhalgh eds., *Western Music and Its Others : Difference, Representation, and Appropriation in Music* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000), 15.

Call for Proposals

Study Day on intercultural music: Bali-Quebec and Beyond

23 May 2017

Observatoire interdisciplinaire de création et recherche en musique (OICRM)

La Faculté de musique de l'Université de Montréal

This Study Day takes as its starting point the music of composers of concert music in Quebec who, beginning in the early 1970s, became spellbound by the gamelan musical traditions of Indonesia, particularly that of the island of Bali. Composers such as José Evangelista (1943), Gilles Tremblay (1932), John Rea (1944), and the best-known composer of their cohort, Claude Vivier (1948-1983), travelled to the region and studied with local masters and subsequently produced a considerable corpus of works inspired by the structure and sonorities of gamelan repertoire, including Vivier's *Pulan Dewata* (1977) and Evangelista's *Ó Bali* (1989). The day also expands outward to encompass other transcultural gestures in contemporary music, including the works commissioned by the Evergreen Club Gamelan, and Sandeep Bhagwati's intertraditional music and contemporary concert music in Asian regions including Bali, to give but a few examples. Yayoi Uno Everett has argued that "as the repertory of art music has moved beyond the Orientalist and exotic paradigms of cultural appropriation, it invites a careful negotiation between collective discourses and individual subjectivities,"¹ a negotiation which will return as a leitmotif in the day's explorations. Understanding the logic of inspiration/assimilation that characterizes the Bali-Quebec corpus, as well as many other analogous transcultural situations, brings out the cultural specificity of each artistic response. As Georgina Born and David Hesmondhalgh have noted in their path-breaking volume *Western Music and its Others*, modernist composers who incorporate elements of musical 'others' in their work "are transforming that music through incorporation into their own aesthetic: appropriating and re-presenting it."² This day focusses on processes of transculturation and the aesthetic, political and ethical quandaries that they imply. The questions that might be posed with respect to the different repertoires explored over the course of the day include: How is knowledge of the music of other cultures obtained? What mechanisms of translation or transcription come into play? What categories do composers and performers use to conceptualize their creative activity? Can an intercultural work be heard as a hybrid? How is the creative process shaped by regionally-specific artistic narratives? How can an ethics of representation of the non-Western in Western concert music repertoire be conceived?

We welcome proposals for 20-minute presentations that investigate the interactions between gamelan and western music or another form of intercultural art music. Please send a 250-word summary of your proposed presentation to jonathan.goldman@umontreal.ca. In your covering email, please give your full name and institutional affiliation (if applicable). The deadline for receipt of proposals is **23 February 2017**.

This event is made possible through the financial support of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).

SSHRC CRSH

Observatoire interdisciplinaire
de création et de recherche
en musique

¹ Yayoi Uno Everett and Frederick Lau eds., *Locating East Asia in Western Art Music* (Middletown: Wesleyan University Press), 2.

² Georgina Born and David Hesmondhalgh eds., *Western Music and Its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000), 15.