

Plan de séminaire

**Séminaire de recherche en sociomusicologie
Les publics de la musique
Version 2018-1**

MUL6266

**Lundi de 9h00 à 12h00
Hiver 2018**

Michel Duchesneau, professeur titulaire, chaire de musicologie de l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (Faculté de musique – UdeM)

Renseignements pratiques

- Michel Duchesneau : local A-772; tél : 514-343-6435; courriel : michel.duchesneau@umontreal.ca
- Disponibilité : en tout temps sur rendez-vous

Conception du séminaire

Cours mixtes : exposés magistraux du professeur et des invités et participation des étudiants avec résumés de textes et exposés. Le séminaire est destiné aux étudiants en musicologie, en ethnomusicologie, en composition, en interprétation, en anthropologie, en sociologie, en communication et en économie désireux d'approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques à propos des publics de la musique (tout genre confondu – mais avec une prédominance des musiques savantes).

Objectif du séminaire

Le séminaire vise à étudier l'histoire et la sociologie (profils sociologiques, économiques et culturels) des publics de la musique dite savante occidentale et non occidentale ainsi que des publics des musiques dites populaires. L'objectif est de comprendre, à travers une approche interdisciplinaire, la dynamique qui s'est instaurée ces dernières décennies entre les artistes et les publics qui fréquentent les concerts au Québec entre autres. Pour les musiciens et les professionnels de la diffusion, cette compréhension est devenue essentielle pour assurer à la musique un espace dans le champ musical contemporain. Le séminaire s'attardera également à définir la notion de public et à développer les outils théoriques pour appréhender et analyser l'expérience esthétique à la base de la réception musicale dans des lieux publics (sites de festival, parcs, etc.) et institutionnels (lieux de diffusion à vocation multiple, concert classique, concert rock, etc.). Bien que le séminaire concentre son attention sur la vie de concert, il sera aussi question de l'ère numérique dont l'influence sur les modes de consommation de la musique est considérable.

Dans cette perspective, trois problématiques principales structurent les intérêts de recherche à la base du séminaire : 1) les habitudes et motivations qui sont celles des mélomanes en situation d'écoute publique ; 2) la manière dont l'expérience esthétique au fondement de cette relation d'écoute peut être enrichie et orientée; et 3) les initiatives entreprises pour développer les publics de la musique tout autant que les facteurs influençant les non-publics ou la désertion des publics normalement acquis. La mise en place de la grille d'analyse devra tenir compte des travaux reconnus sur le sujet en sociologie de la musique, en sociologie de l'art, en sociologie de la médiation, en théorie des pratiques culturelles, en esthétique de la réception et en gestion des arts.

Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des travaux de l'Équipe de sociomusicologie rattachée au Laboratoire musique, histoire et société (LMHS) de l'OICRM : www.oicrm.umontreal.ca/LMHS/fr/lmhs-esm.php?c=lmhs_esm_des

Sujets abordés

Histoire des publics de la musique du début du XIXe siècle à aujourd'hui
Les types idéaux de l'histoire des publics et les différentes relations à l'objet
Les pratiques culturelles et le développement du goût
Développement du concert et des institutions musicales
Politiques culturelles et développement des publics
Actions de développement des publics du milieu musical québécois
Diffusion du spectacle musical au Québec
L'approche pragmatique de l'écoute musicale
Les dispositifs et accommodements à la base de la réception musicale
Approches quantitatives de l'étude des publics
Approches qualitatives de l'étude des publics

Calendrier provisoire*

Les séances du séminaire auront lieu les lundis, de 9 h à 12 h.
Le calendrier des séances avec la liste des invités sera fixé au courant de l'automne 2017.
À ces séances pourront se greffer une journée d'étude avec des professionnels du milieu dont la date sera déterminée au courant de l'automne.

Travaux et évaluation

- Présence et participation en classe (Participation aux comptes rendus des lectures recommandées dans le plan de cours)	10 %
- Un résumé de lecture (un livre choisi dans la bibliographie)	20 %
- Exposé oral	20 %
- Un travail de session	50 %

Bibliographie sélective

- ADORNO, Theodor, *Introduction à la sociologie de la musique*, traduit de l'allemand par Vincent Barras et Carlo Russi, Genève : Contrechamps, 1994.
- ALBARELLO, Armand, *Pratique et méthodes de recherche en sciences sociales*, Paris, Armand Colin, 1995.
- ATKINSON, Will, « The context and genesis of musical tastes: Omnivorousness debunked, Bourdieu buttressed » *Poetics*, 2011, 39 (3), 169-86.
- BECKER, Howard S., *Les mondes de l'art*, Paris : Flammarion, 1988.
- BECKER, Howard S., *Le travail sociologique : Méthode et substance*, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2006.
- BECKER, Howard S., *Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales*, Paris, La Découverte, 2002.
- BELLAVANCE, Guy, Myrtille VALEX, and Michel RATTÉ, « Le goût des autres : une analyse des répertoires culturels de nouvelles élites omnivores » *Sociologie et sociétés*, 2004, vol. 36, n° 11, 27-57.
- BLANCHET, Alain et GOTMAN, Anne, *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*, Paris, Nathan, 1992.
- BOUDON, Raymond, *Les méthodes en sociologie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1969.
- BOURDIEU, Pierre, *La distinction*, Paris : Les éditions de Minuit, 1979.

- COLBERT, François, Suzanne BILODEAU, Johanne BRUNET, Jacques NANTEL et Dennis RICH, *Le marketing des arts et de la culture*, Montréal: Gaëtan Morin, 2007.
- COLBERT, François, « Aspects économiques de la vie musicale », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », dir. Jean-Jacques Nattiez, Arles, Actes Sud, 2003, p. 1122-1131.
- COULANGEON, Philippe, *Sociologie des pratiques culturelles*, Paris : La Découverte, 2005.
- COULANGEON, Philippe, « Pratiques et écoutes musicales », *La musique. Une industrie, des pratiques*, Paris, La Documentation française, 2008, p. 17-34.
- DENORA, Tia, *Music in Everyday Life*, Cambridge : University of Cambridge Press, 2000.
- DEWEY, John, *Le public et ses problèmes* (1927), traduit de l'anglais et présenté par Joëlle Zask, Paris, Paris, Gallimard, 2010.
- DONIN, Nicolas, « Le travail de la répétition. Deux dispositifs d'écoute et deux époques de la reproductibilité musicale, du premier au second après-guerre », *Circuit. Musiques contemporaines*, « Qui écoute ? 2 », dirigé par Nicolas Donin, vol. 14, n° 1, 2003, p. 53-85.
- DONNAT, Olivier, « Pratiques culturelles, 1973-2008 », *Études, politiques publiques et régulations*, Vol. 7, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 2011.
- DONNAT, Olivier et TOLILA, Paul (dir.), *Le(s) public(s) de la culture*, Paris, Presses de Sciences Po., 2003.
- ESQUENAZI, Jean-Pierre, *Sociologie des publics*, Paris, La Découverte, 2003.
- FLANAGAN, Robert J. *The Perilous Life of Symphony Orchestras: Artistic Triumphs and Economic Challenges*. New Haven, Yale University Press, 2012, p. 40-62.
- FLEURY, Laurent, *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, Paris, Armand Colin, 2008.
- FERRÉOL, Gilles et Philippe DEUBEL, *Méthodologie des sciences sociales*, Paris, Armand Colin, 1993.
- FRITH, Simon, *Performing Rites: on the Value of Popular Music*, Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
- GARON, Rosaire, « Conclusion », *Les pratiques culturelles au Québec en 2009*, dir. Rosaire Garon et Marie-Claude Lapointe, Québec: Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2011, p. 377-383.
- GIROUX, Sylvain et Ginette TREMBLAY, *Méthodologie des sciences humaines*, Montréal, Éditions ERPI, 2002.
- GOMART, Émilie, HENNION, Antoine et MAISONNEUVE, Sophie, *Figures de l'amateur. Formes, objets, pratiques de l'amour de la musique aujourd'hui*, Paris : La Documentation française, 2000.
- GRAMIT, David, *Cultivating Music. The Aspirations, Interests, and Limits of German Musical Culture, 1770-1848*, Berkeley, University of California Press, 2002.
- GRAWITZ, Madeleine, *Méthodes des sciences sociales*, Paris, Dalloz, 2000.
- HEINICH, Nathalie, *La sociologie de l'art*, Paris, La Découverte, 2001.
- HEINICH, Nathalie, *La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration*, Paris, Minuit, 1991.
- HENNION, Antoine, *La Passion musicale. Une sociologie de la médiation*, Paris, Métailié, 1993.
- HENNION, Antoine, Sophie MAISONNEUVE et Émilie GOMART, *Figures de l'amateur. Formes, objets, pratiques de l'amour de la musique aujourd'hui*, Paris, La Documentation française, 2000.
- HENNION, Antoine, « Les usagers de la musique. L'écoute des amateurs », *Circuit. Musiques contemporaines*, « Qui écoute ? 2 », dirigé par Nicolas Donin, vol. 14, n° 1, 2003, p. 19-31.
- HENNION, Antoine, « Une sociologie des attachements. D'une sociologie de la culture à une pragmatique de l'amateur », *Sociétés* vol. 85 n° 3, 2004, p. 9-24.
- HENNION, Antoine, « Pragmatics of taste », *The Blackwell Companion to the Sociology of Culture*, Mark Jacobs and Nancy Hanrahan, ed., Oxford/Malden, Blackwell, 2004, p. 131-144.
- HERBERT, Gans, *Popular Culture and High Culture. An Analysis and Evaluation of Taste*, New York, Basic Books, 1974.
- HUQ, Rupa, *Beyond Subculture. Pop, Youth and Identity in a Postcolonial World*, London, Routledge, 2006.
- IMBRIE, Andrew, « La musique américaine dans et en dehors des universités », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 1 « Musiques du XXe siècle », dir. Jean-Jacques Nattiez, Arles, Actes Sud, 2003, p. 597-619.
- JAUSS, Hans Robert, *Pour une esthétique de la réception*, traduit de l'allemand par Claude Maillard, Paris, Gallimard, 1978.
- JUMEL, Guy et Joël GUIBERT, *Méthodes et techniques pour travaux de terrain en sciences humaines et sociales*, Paris, Armand Colin, 1997.
- KAYAS, Lucie, *Musiques et jeune public. Écouter – interpreter – inventer*, Paris, Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, 2002.

- KELLER, Marcello Sorce, « Contextes socioéconomiques et pratiques musicales dans les cultures traditionnelles », *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 3 « Musiques et cultures », dir. Jean-Jacques Nattiez, Arles, Actes Sud, 2005, p. 559-592.
- LAPOINTE, Marie-Claude, « L'écoute et la consommation de la musique », *Enquête sur les pratiques culturelles au Québec*, chapitre 2, dir. Rosaire Garon et Marie-Claude Lapointe, Québec: Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2009, p. 41-66.
- LEGAULT, Caroline, « Les pratiques culturelles selon la génération des baby-boomers et des jeunes de 25 à 34 ans de 1979 à 2009 », *Survол*, Québec, Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, 2012.
- MARTEL, Frédéric, *De la culture en Amérique*, Paris, Gallimard, 2006.
- *MENGER, Pierre-Michel, *Le paradoxe du musicien. Le compositeur, le mélomane et l'état dans la société contemporaine*, Paris, L'harmattan, 2001 (c1983).
- MICHAUD, Yves, *Critères esthétiques et jugement de goût*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1999.
- MOULIN, Raymonde, *L'Artiste, l'Institution et le Marché*, Paris, Flammarion, 1992.
- NÉGRIER, Emmanuel (dir.), *Les publics des festivals*, Éditions Michel Maule, France Festivals, Réseau en scènes Languedoc-Roussillon, 2010.
- OLIVIER, Laurence, Guy BÉDARD et Julie FERRON, *L'élaboration d'une problématique de recherche : Sources, outils et méthode*, Paris, L'Harmattan, 2005.
- PAUGAM, Serge, *La pratique de la sociologie*, Paris, Presses Universitaires de France, 2008.
- PECQUEUX, Anthony et ROUEFF, Olivier (dir.), *Écologie sociale de l'oreille. Enquêtes sur l'expérience musicale*, Paris, Éditions EHESS, 2009.
- PEDLER, Emmanuel, *Entendre l'opéra. Une sociologie du théâtre lyrique*, Paris, L'Harmattan, 2003.
- PETERSON, Richard A., « Mais pourquoi donc en 1955 ? Comment expliquer la naissance du rock », HENNION, Antoine et MIGNON, Patrick (dir.), *Rock : de l'histoire au mythe*, Paris, Anthopos, 1991, p. 9-38.
- PETERSON, Richard A., « The rise and fall of snobbery as a status marker », *Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts*, vol. 25, n° 2-3, 1997, p. 75-92.
- PETERSON, Richard A., « Le passage à des goûts omnivores : notions, faits et perspectives », *Sociologie et sociétés*, « Goûts, pratiques et inégalités sociales : branchés et exclus », vol. 36, n° 1, 2004, p. 145-164.
- PETERSON, Richard A., « Problems in comparative research : the example of omnivorousness », *Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts*, « Comparative Research on Cultural production and Consumption », vol. 33, n° 5-6, 2005, p. 257-282.
- PEDLER, Emmanuel, « Entendement musical et malentendu culturel : le concert comme lieu de confrontation symbolique », *Sociologie et sociétés XXXVI/1*, 2004, p. 127-144.
- PRONOVOST, Gilles, « Les enquêtes de participation culturelle : Une comparaison France-Québec-États-Unis », Québec, Observatoire québécois de la culture, 2012.
- RUBIS, Christian, *L'âge du public et du spectateur. Essai sur les dispositions esthétiques et politiques du public moderne*, Bruxelles, La lettre volée, 2007.
- RUBIS, Christian, *La Figure du spectateur*, Paris, Armand Colin, 2012.
- SEYS, Pascale (dir.), *ACCESS. Quels publics pour la musique classique ?*, Sprimont, Mardaga, 2003.
- SMALL, Christopher, *Musicking. The Meanings of Performing and Listening*, Hanover, Wesleyan University Press, 1998.
- SORLIN, Pierre, « Le mirage du public », *La revue d'histoire moderne et contemporaine*, vol. 39, janvier-mars 1992, p. 86-102.
- STRAW, William, « Systems of Articulation, Logics of Change. Communities and Scenes in Popular Music », *Cultural Studies*, vol. 5, n° 3, 1991, p. 368-388.
- TEPPER, Steven J., IVEY, Bill J., *Engaging Art: The Next Great Transformation of America's Cultural Life*. New York, Routledge, 2008
- THONON, Marie (dir.), *Médiatis et médiateurs*, MEI no 19, Paris, l'Harmattan, 2004.
- WEBER, Max, *Sociologie de la musique. Les fondements rationnels et sociaux de la musique* (1924), Paris, Métailié, 1998.
- WEBER, William, *Music and the Middle Class. The Social Structure of Concert Life in London, Paris and Vienna between 1930 and 1848*, Aldershot Hants (England), Ashgate, 2004 (c1975).
- WICKE, Peter, *Rock Music. Culture, aesthetics and sociology*, translated by Rachel Fogg, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 (c1987).