

Titre : *Enjeux contemporains des musiques du monde*

MUL6320x

Professeure : Flavia Gervasi

Plan de cours

Descriptif à l'annuaire

Réflexion sur les fondements épistémologiques des « Musiques du Monde ». Problématiques identitaires dans des contextes locaux multiculturels et mondiaux de globalisation. Analyse des processus créatifs, diffusion, commercialisation des musiques du monde.

Objectifs généraux

- ✓ Acquérir les processus historiques qui ont contribué à la diffusion de la *world music* dans sa relation avec l'ethnomusicologie et la *popular music*.
- ✓ Comprendre les réflexions théoriques issues du développement de la *world music* dans sa relation avec la globalisation.
- ✓ Analyser avec un regard à la fois historique et critique le passage de la tradition à la « scène *world* ».
- ✓ Développer les compétences analytiques des étudiants eu égard aux phénomènes propres de la *world music* : création de labels, de festivals et de grands événements internationaux, collaboration entre musiciens traditionnels et vedettes de la *popular music*.
- ✓ 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.

Informations pédagogiques

- ✓ Le cours ne fait pas explicitement appel à la lecture de partition, pourtant une formation musicale minimale est requise.
- ✓ Des connaissances en méthodologie sont nécessaires pour la prise de notes, d'autres quant à la recherche documentaire et la présentation en classe pourront être acquises tout au long de la session.
- ✓ Ce cours ne prétend pas de couvrir exhaustivement tous les genres, il a plutôt pour but de tracer une histoire de la *world music*, de donner des outils permettant de mieux comprendre les mécanismes à travers lesquels ces musiques sont produites et médiatisées dans un contexte multiculturel soumis aux processus de globalisation.

Formule pédagogique

- ✓ Cours magistral en première partie et travaux pratiques durant la seconde (discussions et débats à partir de lectures et d'écoutes)
- ✓ Présence d'invités

Travaux et évaluation

Au cycle supérieur

Présence et participation aux débats en classe	10%
Résumés de lectures et de conférences	20%
Exposé oral	30%
Travail de session	40%

Pour atteindre les objectifs du cours, l'étudiant doit :

Réviser la matière vue en classe chaque semaine afin de pouvoir bien répondre au questionnaire.
Lire les textes donnés afin de participer aux discussions en classe et de bien gérer les examens.

Critères d'évaluation

Assimilation des connaissances : événements, dates, personnages-clé, théories, phénomènes, courants et styles musicaux, etc.

Capacité de bien exposer la matière à l'oral et à l'écrit : qualité de la réflexion, de l'argumentation, de la mise en contexte, de la mise en relation des éléments et des faits, de leurs liens logiques et de leur résonance, qualité de la langue française, etc.

Capacités critiques et de raisonnement : savoir maîtriser les concepts appris, faire preuve de curiosité intellectuelle.

Ouvrages de référence

AUBERT, Laurent, « La vie d'artiste ou le défi de la représentation », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 9 | 1996, 23-52.

BAUD, Pierre-Alain, « Nusrat Fateh Ali Khan », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 9 | 1996, 259-274.

BACHIR-LOOPUYT, Talia, « Le tour du monde en musique », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 21 | 2008, 11-34.

BOHLMAN, Philip V., *World Music. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2002.

ESTIVAL, Jean-Pierre, « Nouveaux enjeux ou continuité historique ? », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 9 | 1996, 201-223.

GERVASI, Flavia, « Affirmation artistique et critères d'appréciation des chanteurs revivalistes au Salento », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 25 | 2012, 187-204.

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.

MARRANCI, Gabriele, « Le raï aujourd'hui : Entre métissage musical et world music moderne », in *Cahiers d'ethnomusicologie*, 13 | 2001, 139-149.

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.

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

Bibliographie générale

- 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.
- 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.
- BOURS, Étienne, *Dictionnaire thématique des musiques du monde*, Fayard, 2002.
- 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.
- FRITH, Simon, *Performing Rites: On the Value of Popular Music*, Cambridge, Harvard University Press, 1998.
- GEERTS, Clifford, *Savoir local, savoir global, les lieux du savoir*, Paris, PUF, 1986.
- 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.
- GUILBAULT, Jocelyne, *Zouk: world music in the West Indies*, Chicago, University of Chicago Press, 1993.
- HOBBSAWM 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.
- LOMAX, Alan, *Folk Song Style and Culture*, Washington, American Association for the Advancement of Science, 1977
- LOMAX, Alan, *Hard Hitting Songs for Hard-Hit People*, New York, Oak Publications, 1967.
- LOMAX, John A., *Cowboy Songs and Other Frontier Ballads*, New York, Sturgis and Walton, 1910.

LOMAX, John, LOMAX Alan, *Folk Song: U.S.A., the 111 Best American Ballads*, Seeger C. et Crawford Seeger R. (dir.), Duell-New York, Sloan and Pearce, 1947.

LOMAX John, LOMAX Alan, *Negro Folk Songs as Sung by Lead Belly*, New York, Macmillan, 1936.

MANUEL, Peter, *Cassette Culture: Popular Music and Culture in North India*, Chicago, University of Chicago Press, 1993.

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

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.

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

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

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.

QURESHI, Regula Burkhardt, *Sufi Music of India and Pakistan: Sound, Context and Meaning in Qawwali*, Chicago, University of Chicago Press, 2000.

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

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: Micromusic of 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.

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, « Cesária Évora », 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.

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