

ATELIER

**LA PRATIQUE MUSICALE
COMME OUTIL
D'INTEGRATION SOCIALE**

9 octobre 2019 | 9h45-17h00 | B-484

Faculté de musique

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h45 Mot de bienvenue

10h00 **Immigration et socialisation musicale. Le rapport à la musique de migrants comme fenêtre sur leur rapport au monde** | Immigration and Musical Socialization. The Relationship to Migrants' Music as a Window on their Relationship to the World | Caroline Marcoux-Gendron, INRS, Montréal

10h45 Pause

11h00 **Du Carrefour Musical à Jeunes Musiciens du Monde Laval: parcours d'une initiative citoyenne** | From the Carrefour Musical to Jeunes Musiciens du Monde Laval: a Citizens' Initiative Journey | Catherine Harrison-Boisvert, Université de Montréal et Marie-Michèle Bertrand, directrice Jeunes musiciens du monde, Laval

11h45 Lunch | Foyer de la salle Claude-Champagne

13h15 **Comptines et berceuses en courtepinte** | Nursery Rhymes and Lullabies as a Quilt | Marc-Alain Robitaille, Caroline Richard, Jacynthe Des Groseillers, Ville de Montréal

14h00 **Intégrer et développer? Ce que nous apprend la médiation culturelle** | Integrate and develop? What cultural mediation teaches us | Irina Kirchberg, Université de Montréal

14h45 Pause

15h00 **Table ronde avec les intervenants** | Round table with the speakers

15h45 Pause

16h00 **Conférence: Music and Intercultural Understanding** | Musique et compréhension interculturelle | Bill Thompson, Macquarie University, Sydney, Australie

17h00 Cocktail | Foyer de la salle Claude-Champagne

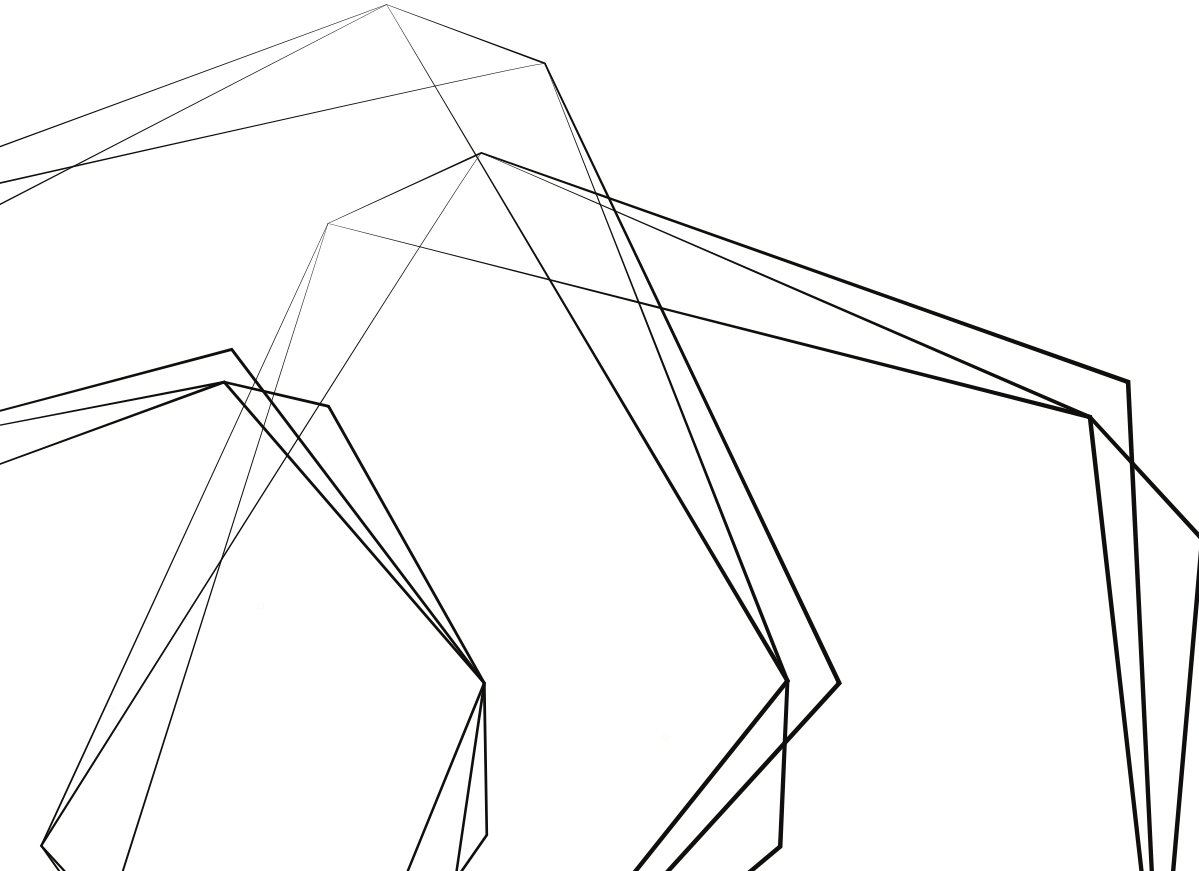
ORIENTATION DES DISCUSSIONS

Que nous apprennent les expériences musicales réalisées dans un but de faciliter l'intégration des personnes issues de l'immigration récente?

What do we learn from musical experiences aimed at facilitating the integration of people with a recent immigrant background?

Comment doit-on structurer les activités musicales pour promouvoir l'intégration sociale en matière de cohésion et d'engagement social?

How should musical activities be structured to promote social integration in terms of cohesion and social engagement?

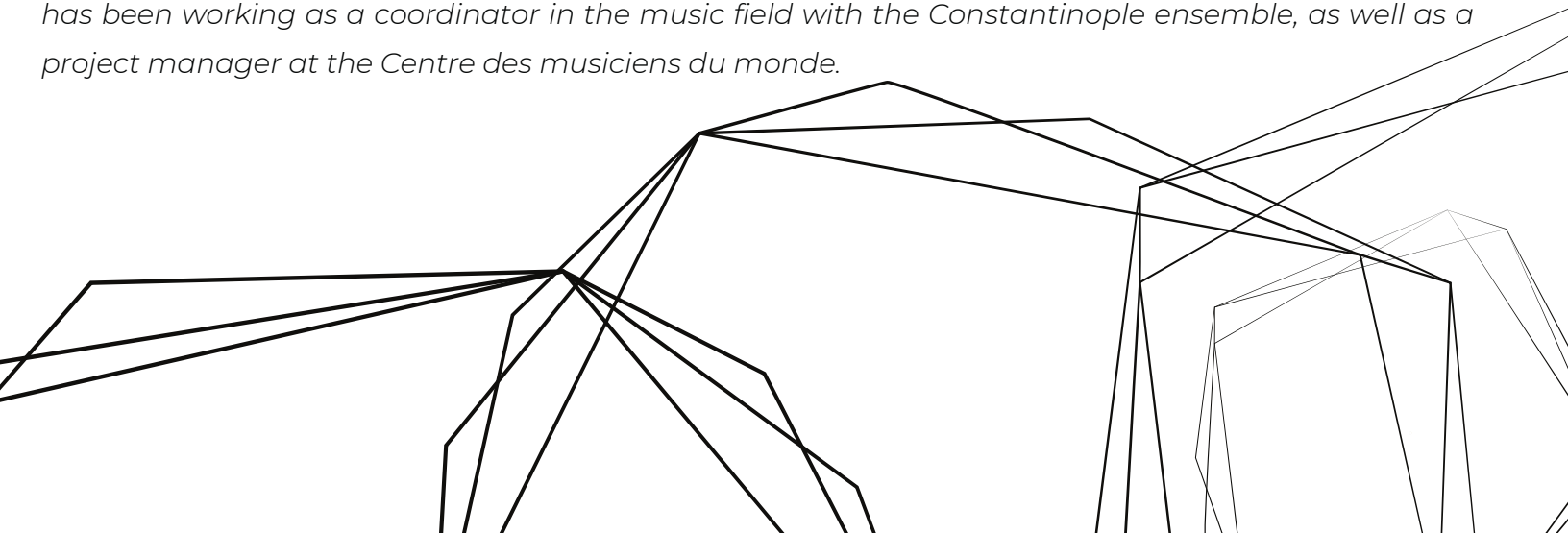

RÉSUMÉS

Immigration et socialisation musicale. Le rapport à la musique de migrants comme fenêtre sur leur rapport au monde | Immigration and musical socialization. The relationship to migrants' music as a window on their relationship to the world | Caroline Marcoux-Gendron, INRS, Montréal

Boursière du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Caroline Marcoux-Gendron effectue un doctorat en études urbaines à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) sous la direction du sociologue Guy Bellavance et la codirection du musicologue Michel Duchesneau. Membre de l'équipe de sociomusicologie de l'OICRM depuis 2011, elle a mené au sein de ce groupe une enquête de plusieurs années autour du Festival du monde arabe présenté à Montréal. Elle s'est également intéressée aux parcours de carrière de musiciens migrants d'origine arabe pour son mémoire de maîtrise en ethnomusicologie. Parallèlement à ses études, elle a occupé des postes de coordination de colloques internationaux et d'équipe de recherche à l'OICRM et a fait partie du comité organisateur des conférences-midis de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture à l'INRS. Elle agit depuis deux ans comme coordonnatrice dans le milieu musical auprès de l'ensemble Constantinople, ainsi que comme chargée de projets au Centre des musiciens du monde.

Caroline Marcoux-Gendron has a scholarship from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and is currently completing a PhD in Urban Studies at the Institut national de la recherche scientifique (INRS) under the direction of sociologist Guy Bellavance and the co-direction of musicologist Michel Duchesneau. As a member of the OICRM sociomusicology team since 2011, she has conducted a multi-year survey around the Festival du monde arabe presented in Montreal. She was also interested in the career paths of migrant musicians of Arab origin for her master's thesis in ethnomusicology. In addition to her studies, she has held positions as coordinator of international symposia and research teams at the OICRM and was a member of the organizing committee of the conférences-midis de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture à l'INRS. For the past two years, she has been working as a coordinator in the music field with the Constantinople ensemble, as well as a project manager at the Centre des musiciens du monde.

RÉSUMÉS

La musique peut constituer une lunette d'observation des relations sociales, en termes symboliques comme d'interactions concrètes. En cela, elle est un bon outil pour étudier le rapport d'individus à leur milieu d'immigration. Or, si la sociologie de l'immigration a peu exploré les dimensions culturelles de la vie de personnes immigrantes à ce jour (Martiniello 2015), les travaux en sociologie de la culture présentent souvent des lacunes dans leur conceptualisation des questions migratoires et ethniques (Trienekens 2002). Au carrefour de ces deux branches de la sociologie, mon projet de thèse traite du rapport à la musique – en termes d'écoutes comme d'activités de toutes sortes – d'individus nés au Maghreb vivant désormais à Montréal. Ma réflexion s'articule autour du concept bidimensionnel de « socialisation musicale » dont je discuterai au cours de cette intervention, soit d'une part la socialisation à la musique, c'est-à-dire le développement d'un rapport à cette forme d'expression artistique, d'autre part la socialisation par la musique, où les écoutes et pratiques musicales sont plus largement révélatrices de différentes manières de penser, d'être et d'agir dans le monde social.

Music can be a scope for observing social relationships, both in symbolic terms and in terms of concrete interactions. In this respect, it is a good tool for studying the relationship between individuals and their immigration environment. However, while the sociology of immigration has little explored the cultural dimensions of the lives of immigrants to date (Martiniello 2015), work in the sociology of culture often lacks conceptualization of migration and ethnic issues (Trienekens 2002). At the crossroads of these two branches of sociology, my thesis project deals with the relationship to music - in terms of listening and activities of all kinds - of people born in the Maghreb who now live in Montreal. My reflection revolves around the two-dimensional concept of "musical socialization" that I will discuss during this intervention, namely, on the one hand, socialization with music, that is, the development of a relationship with this form of artistic expression, and on the other hand, socialization through music, where musical listening and practices are more broadly revealing of different ways of thinking, being and acting in the social world.

RÉSUMÉS

Du Carrefour Musical à Jeunes Musiciens du Monde Laval: parcours d'une initiative citoyenne | From the Carrefour Musical to Jeunes Musiciens du Monde Laval: a citizens' initiative journey

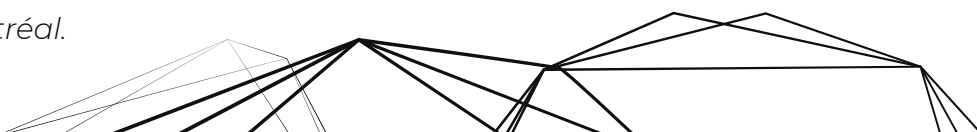
Catherine Harrison-Boisvert, Université de Montréal et Marie-Michèle Bertrand, directrice Jeunes musiciens du monde, Laval

Détentrice d'une maîtrise en ethnomusicologie, Catherine Harrison-Boisvert réalise actuellement son doctorat en musicologie à l'Université de Montréal, sous la direction de Marie-Hélène Benoit-Otis. À titre professionnel, elle détient une expertise dans la gestion d'organisations alliant les arts, la musique et le changement social (Carrefour Musical Laval, ATSA Quand l'Art passe à l'Action). Chanteuse de formation, Catherine est activement impliquée dans des ensembles musicaux socialement engagés tels que le groupe de percussions brésiliennes Movimento et le chœur féministe Maha. Enfin, elle enseigne la littérature musicale au programme collégial de l'École de musique Vincent d'Indy.

Catherine Harrison-Boisvert holds a master's degree in ethnomusicology and is currently completing her doctorate in musicology at the Université de Montréal, under the supervision of Marie-Hélène Benoit-Otis. As a professional, she has expertise in managing organizations that combine the arts, music and social change (Carrefour Musical Laval, ATSA Quand l'Art passe à l'Action). As a trained singer, Catherine is actively involved in socially engaged musical groups such as the Brazilian percussion group Movimento and the feminist choir Maha.

Marie-Michèle Bertrand détient une maîtrise du New England Conservatory, à Boston, et un baccalauréat de l'École de musique Schulich à l'Université McGill. Corniste de formation, Marie-Michèle se produit régulièrement avec différents orchestres et ensembles de musique de chambre à travers le Québec. En plus de sa carrière de musicienne et d'enseignante, Marie-Michèle est directrice de l'école Jeunes musiciens du monde – Laval. Auparavant, elle a occupé des postes de coordination et de gestion auprès de différents organismes culturels dont l'Orchestre symphonique de Montréal.

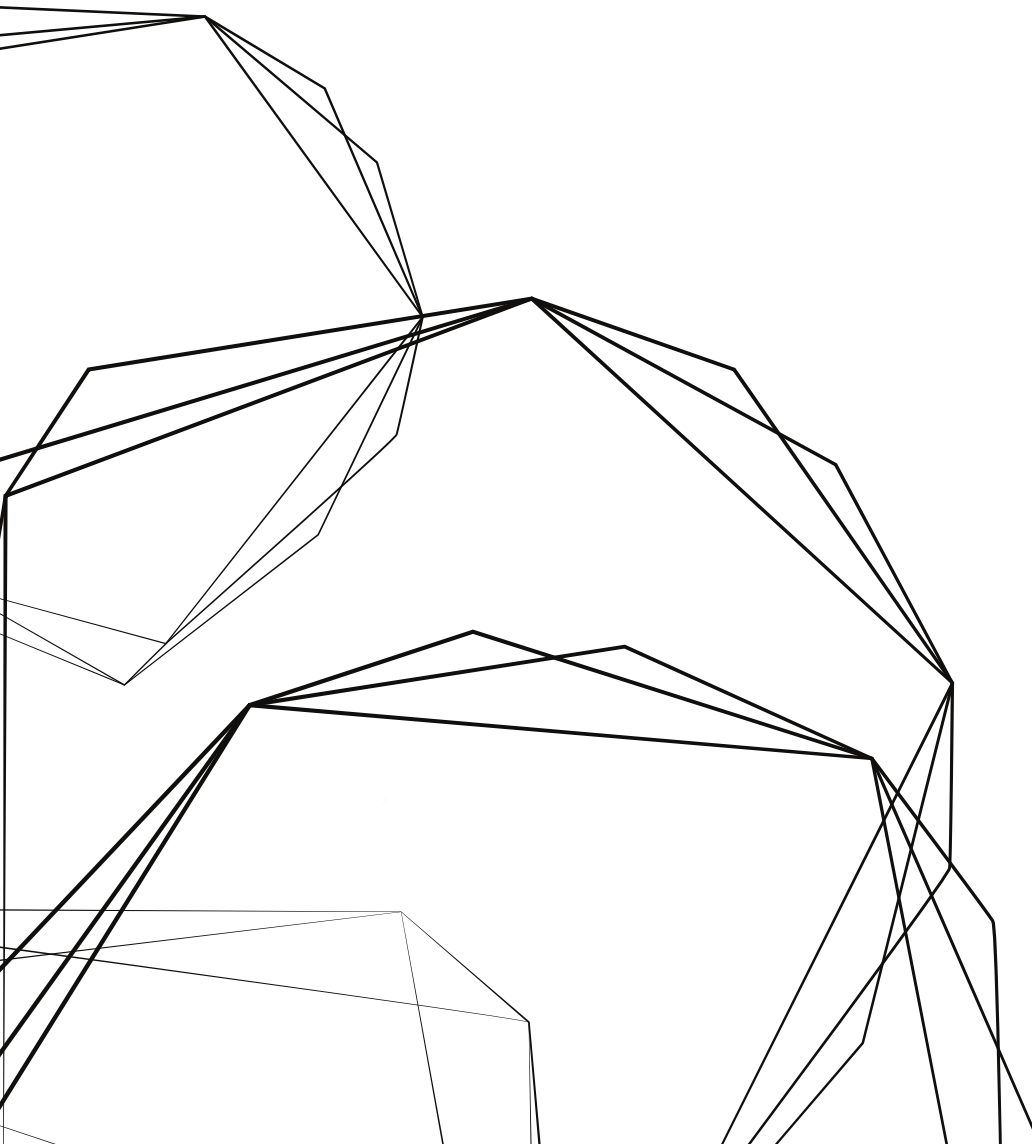
Marie-Michèle Bertrand holds a master's degree from the New England Conservatory in Boston and a bachelor's degree from the Schulich School of Music at McGill University. A french horn player by training, Marie-Michèle regularly performs with various orchestras and chamber music ensembles throughout Quebec. In addition to her career as a musician and teacher, Marie-Michèle is the principal of the Jeunes musiciens du monde school- Laval. Previously, she held coordination and management positions with various cultural organizations, including the Orchestre symphonique de Montréal.

RÉSUMÉS

Cette présentation vise à retracer le parcours de Jeunes Musiciens du Monde Laval, initialement un projet concerté d'intervention sociale par la musique destiné aux enfants résidant dans le complexe HLM de Place St-Martin, à Laval. La présentation mettra en évidence le contexte d'implantation du projet, ses enjeux et ses perspectives pour l'avenir.

This presentation aims to retrace the journey of Jeunes Musiciens du Monde Laval, initially a concerted project of social intervention through music for children living in the HLM complex of Place St-Martin, in Laval. The presentation will highlight the context of the project's implementation, its challenges and its prospects for the future.

RÉSUMÉS

Comptines et berceuses en courtepointe | Nursery rhymes and lullabies as a quilt |

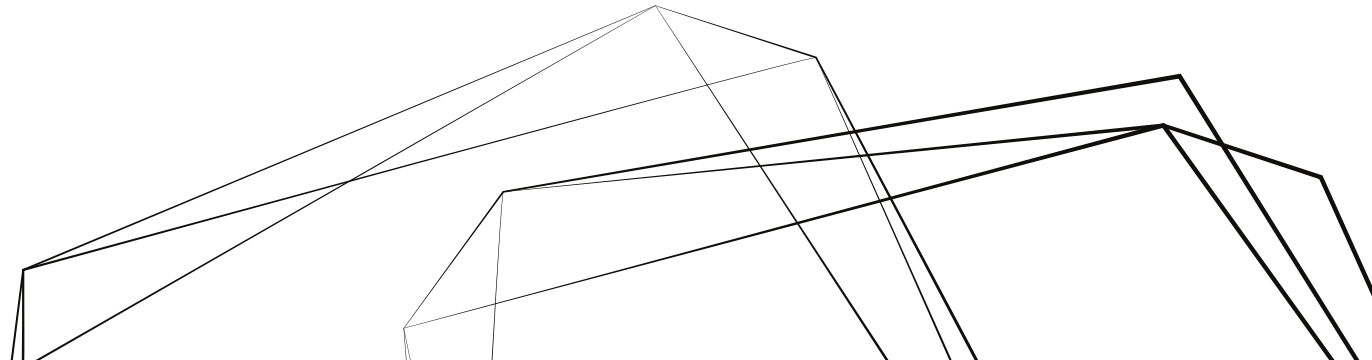
Marc-Alain Robitaille et Jacynthe Des Groseillers, Ville de Montréal

Marc-Alain Robitaille détient une maîtrise en art dramatique de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'un diplôme en mise en scène du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Il a été tour à tour comédien, directeur artistique, chargé de cours et animateur en théâtre. C'est en 2008 que la Maison de la culture de Côte-des-Neiges lui fait découvrir la métier de médiateur culturel : établir des ponts entre les nouveaux arrivants, les oeuvres, les artistes, la francisation et bâtir des projets inclusifs pour l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Marc-Alain Robitaille holds a master's degree in drama from Université du Québec à Montréal and a diploma in directing from the Conservatoire d'art dramatique de Montréal. He has been an actor, artistic director, lecturer and theatre presenter. In 2008, the Maison de la culture de Côte-des-Neiges introduced him to the profession of cultural mediator: building bridges between newcomers, works, artists, francization and building inclusive projects for the Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce borough.

Avec ce projet de médiation culturelle la Maison de la culture de Côte-des-Neiges s'associait à deux organismes du quartier - l'Association des parents de CDN et le Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants (SIARI) - pour collecter des berceuses et des comptines venant des quatre coins du monde. Un projet artistique qui tissait des fibres multiculturelles et intergénérationnelles dans le quartier. Ce projet qui a duré trois années s'est terminé par une exposition-déambulateur.

With this cultural mediation project, the Maison de la culture de Côte-des-Neiges partnered with two neighborhood organizations - the Association des parents de CDN and the Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants (SIARI) - to collect lullabies and rhymes from around the world. An artistic project that wove multicultural and intergenerational fibres in the neighborhood. This three-year project ended with an itinerant exhibition.

RÉSUMÉS

Intégrer et développer? Ce que nous apprend la médiation culturelle | Integrate and develop? What cultural mediation teaches us | Irina Kirchberg, Université de Montréal

Musicologue et sociologue, Irina Kirchberg est professeure invitée à l'université de Montréal où elle co-dirige le DESS en médiation de la musique. Elle a réalisé pour le Conseil Québécois de la Musique le premier Panorama des pratiques de médiation de la musique au Québec (2019), co-dirigé les ouvrages Faire l'art. Analyser les processus de création musicale (L'Harmattan, 2015), Bourdieu et la musique. Enjeux et perspectives (Delatour, 2019) et dirige le prochain numéro de la Revue musicale de l'OICRM consacré à la médiation de la musique (à paraître 2020). Elle est membre du groupe de recherche international Partenariat Publics de la Musique (P²M) et associée à l'Observatoire des Médiations Culturelles (OMEC).

Musicologist and sociologist, Irina Kirchberg is a visiting professor at the University of Montreal where she co-directs the DESS in music mediation. She produced for the Conseil Québécois de la Musique the first Panorama des pratiques de médiation de la musique au Québec (2019), co-directed the books Faire l'art. Analyser les processus de création musicale (L'Harmattan, 2015), Bourdieu et la musique. Enjeux et perspectives (Delatour, 2019) and is editor of the next issue of the OICRM Music journal devoted to music mediation (to be published in 2020). She is a member of the international research group Partenariat Publics de la Musique (P²M) and associated with the Observatory of Cultural Mediations (OMEC).

A partir d'un retour historique retraçant l'émergence de la notion de médiation culturelle et d'exemples contemporains tirés d'actions de médiation de la musique cette intervention invitera à réfléchir ensemble au vocabulaire de l'action sociale et culturelle.

Based on a historical return retracing the emergence of the notion of cultural mediation and contemporary examples drawn from music mediation actions, this intervention will invite us to reflect together on the vocabulary of social and cultural action.

CONFÉRENCE

Music and intercultural understanding | Musique et compréhension interculturelle |

Bill Thompson, Macquarie University, Sydney, Australie

Music is a powerful stimulus for wellbeing and interpersonal connection and is increasingly applied to promote intercultural understanding. Yet there is little understanding of the social and psychological processes by which music has such effects. The aim of this talk is to consider the psychosocial impact and psychological underpinnings of music when used to address the challenges of people who are marginalised or stigmatised, and to promote social cohesion and intercultural understanding in multicultural societies. A framework is presented that considers the active ingredients and underlying mechanisms of music that confer physical, psychological and cultural benefits across segments of society.

La musique est un puissant stimulant pour le bien-être et les relations interpersonnelles et est de plus en plus utilisée pour promouvoir la compréhension interculturelle. Pourtant, on comprend encore peu les processus sociaux et psychologiques par lesquels la musique a de tels effets. L'objectif de cette conférence est d'examiner l'impact psychosocial et les fondements psychologiques de la musique lorsqu'elle est utilisée pour relever des défis en lien avec la marginalisation et la stigmatisation des individus, et pour promouvoir la cohésion sociale et la compréhension interculturelle dans les sociétés multiculturelles. Un cadre théorique tenant compte des ingrédients actifs et des mécanismes sous-jacents de la musique qui confèrent des avantages physiques, psychologiques et culturels à tous les segments de la société sera présenté.

BILL THOMPSON

William Forde (Bill) Thompson is a Distinguished Professor of Psychology at Macquarie University, Sydney, Australia, where he is Director of the Music Sound and Performance lab. His research and publications concern the connections between music and cognition, emotion, ageing, and intercultural understanding. He is author of the book "Music, Thought and Feeling: Understanding the Psychology of Music" (2014, 2nd edition, OUP), Editor of the Sage Encyclopedia of Music in the Social and Behavioral Sciences (2014) and Editor (with Kirk Olsen) of The Science and Psychology of Music (2020, ABC-Clío). Over his career, he has been elected as President of three societies in his field: the Australian Music Psychology Society, the Society for Music Perception and Cognition, and the Asia-Pacific Society for the Cognitive Sciences of Music. In 2015 he was made a Fellow of the North American Association for Psychological Science. He is currently working at the Peter Wall Institute for Advanced Studies, University of British Columbia, Vancouver, on music and intercultural understanding.

William Forde (Bill) Thompson est professeur émérite de psychologie à l'Université Macquarie de Sydney, en Australie, où il est directeur du laboratoire de son et d'interprétation musicale. Ses recherches et ses publications portent sur les liens entre la musique et la cognition, les émotions, le vieillissement et la compréhension interculturelle. Il est l'auteur du livre "Music, Thought and Feeling : Understanding the Psychology of Music " (2014, 2e édition, OUP), rédacteur en chef de la Sage Encyclopedia of Music in the Social and Behavioral Sciences (2014) et éditeur (avec Kirk Olsen) de The Science and Psychology of Music (2020, ABC-Clío). Au cours de sa carrière, il a été élu président de trois sociétés dans son domaine : l'Australian Music Psychology Society, la Society for Music Perception and Cognition et la Asia-Pacific Society for the Cognitive Sciences of Music. En 2015, il a été nommé Fellow de la North American Association for Psychological Science. Il travaille actuellement au Peter Wall Institute for Advanced Studies de l'Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, sur la musique et la compréhension interculturelle.

