

**Séminaire de recherche interdisciplinaire sur la voix chantée
MUL6307**

**Hiver 2016
Lundi 16h30-19h30
Faculté de Musique – Salle B-520**

**Flavia Gervasi
Professeure Adjointe
Faculté de musique - Université de Montréal**

PLAN DE COURS

DESCRIPTIF

Le cri et le chant constituent les extrêmes d'un continuum sonore qui, dans ses innombrables déclinaisons, donne voie à l'expressivité humaine. Les degrés progressifs de la formalisation entre cri et chant ne correspondent pas forcément à des niveaux plus ou moins complexes de signification, ni à une forme plus ou moins accomplie d'Art. Entre une forme d'expression instinctive comme le cri et un acte linguistique tel qu'un énoncé, on retrouve une volonté commune de véhiculer un message à travers la voix.

Le champ d'action de la voix est vaste et toute manifestation (cri, rire, soupir, prosodie, contour mélodique, chant, etc.) contribue à alimenter des échanges sociaux, affectifs, sexuels, au sein d'une communauté. Il y a pour autant diverses raisons pour faire de la voix l'objet privilégié d'une réflexion interdisciplinaire. Les études de cas proposées dans ce séminaire ont pour but d'analyser les formes primordiales d'expressivité vocale contenues dans les différentes manifestations musicales, voire artistiques.

Ce séminaire est donc conçu comme une réflexion polyphonique sur un sujet d'étude qui implique des approches et des modalités différentes pour travailler *avec* et *sur* la voix (la psychoacoustique musicale, la philosophie du langage, l'anthropologie musicale, la sociomusicologie, les popular music studies, l'ethnomusicologie, l'esthétique, la composition, l'ethnopoétique). Le but est de créer, grâce à la présence de plusieurs spécialistes qui travaillent sur la voix, un dialogue interdisciplinaire entre des modèles analytiques en psycho-acoustiques et les perspectives socio-anthropologiques actuelles, qui viennent enrichir la réflexion sur la phénoménologie du corps vocal en tant qu'objet artistique, esthétique et expressif.

OBJECTIFS

- ✓ Développer une compréhension systématique des liens entre les aspects structurels et psychoacoustiques de la voix chantée, ses qualités sociales, culturelles et expressives.
- ✓ Présenter et analyser les études historiques et les réflexions les plus récentes sur la voix chantée.
- ✓ Ouvrir la réflexion aux relations entre le chant comme forme artistique (en musique populaire, en *world music*, dans l'opéra, dans les musiques actuelles, dans les avant-gardes) et les expériences expressives enracinées dans le besoin humain (et animal) de communiquer.

- ✓ Permettre aux étudiants et aux étudiantes d'avoir accès aux divers travaux théoriques et analytiques qui constituent le caractère multidisciplinaire de l'étude de la voix chantée.
- ✓ Développer les compétences analytiques des étudiants eu égard aux phénomènes propres aux voix chantées dans les différents contextes socioculturels et dans les différents genres.
- ✓ Développer les habiletés auditives pour repérer les techniques et les effets paralinguistiques dans les musiques contemporaines et populaires.
- ✓ Replacer les pratiques et les styles vocaux dans le contexte géographique et socioculturel d'origine et savoir retracer les emprunts et les modalités de circulation dans les genres.

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Ce cours s'adresse prioritairement aux étudiants en musicologie, mais il peut aussi convenir aux compositeurs, aux interprètes et aux étudiants d'autres disciplines qui s'intéressent à la voix chantée.

En classe

- ✓ Cours magistral/conférence en première partie et travaux pratiques durant la seconde (analyse et mise en contexte à partir de lectures et d'écoutes).
- ✓ Présence régulière d'invités.
- ✓ Débats et discussions à partir des lectures et des conférences.

Travail individuel

Relecture des notes de cours, lectures données chaque semaine, préparation de questions sur les textes à lire et recherche de matériaux pour l'analyse et/ou les débats en classe.

Pour atteindre les objectifs l'étudiant doit :

- ✓ Réviser la matière vue en classe chaque semaine.
- ✓ Lire les textes donnés afin de participer activement et de manière critique aux activités en classe.

Critères généraux d'évaluation

- ✓ Assimilation des connaissances : théories, méthodes d'analyse, concepts.
- ✓ Capacité de bien exposer la matière à l'oral et à l'écrit : mise en relation du matériau musical avec les contextes de production et de diffusion des produits vocaux
- ✓ Capacités analytiques : savoir maîtriser les méthodes d'analyse apprises, faire preuve de capacité critique.

Les textes à lire vous seront fournis sur Studium

SUJETS

- ✓ Introduction à l'expressivité des produits vocaux
- ✓ Vers la voix chantée : vocalisations et évolution
- ✓ Analyses psychoacoustiques de la voix chantée
- ✓ Les modificateurs paralinguistiques

- ✓ Ethnographies et esthétiques de la voix chantée
- ✓ Logos et performance
- ✓ La voix et l'espace
- ✓ Dire la voix
- ✓ Composer la voix
- ✓ Chanter la voix

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Cours magistraux avec la participation des étudiants.
Conférences interdisciplinaires de spécialistes de l'étude de la voix.

RÉPARTITION DE LA MATIÈRE

La matière ici présentée pourrait être modifiée par rapport à cette répartition en fonction de la disponibilité des conférenciers.

Cours 1 (11 janvier)

- Présentation du contenu du séminaire
- Les dimensions de la voix : une introduction à l'expressivité des produits vocaux

Cours 2 (18 janvier)

Caroline Traube, Professeure d'acoustique musicale - Faculté de Musique, Université de Montréal

La voix chantée : introduction psychoacoustique

Cours 3 (25 janvier)

Roxane Campeau, Doctorante - Faculté de Musique, Université de Montréal

Vers la voix chantée : évolution et vocalisations

Cours 4 (1 février)

Catherine Lefrançois, Chercheure - Faculté de Musique, Université Laval

La phonostylistique, une méthode pour la recherche sur la voix chantée

Cours 5 (8 février)

Rosemarie Landry, Professeure de Chant - Faculté de Musique, Université de Montréal

La voix et les avant-gardes : l'expérience d'une chanteuse dans la musique vocale de Luciano Berio et Pierre Boulez

Cours 6 (15 février)

Anne Damon-Guillot, Maître de conférences - Département de musicologie, Faculté Arts, Lettres, Langues - Université Jean Monnet de Saint-Etienne

La voix chantée dans la liturgie de l'Eglise apostolique d'Arménie

Cours 7 (22 février)

John Leavitt, Professeur d'Ethnolinguistique - Département d'anthropologie, Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal

Du chant au silence. Voix narratives et oraculaires dans l'Himalaya central

29 février-6 mars : semaine de lecture

Cours 8 (7 mars)

Ingrid Verduyck, Professeure à l'École d'orthophonie et d'audiologie, Université de Montréal

La voix aux frontières de la pathologie et de l'esthétique

Cours 9 (14 mars)

Ana Sokolovic, Professeure de composition - Faculté de Musique, Université de Montréal

Svadba, opéra de chambre pour quatre voix : écrire pour la voix au XXI siècle

Cours 10 (21 mars)

Mariella Pandolfi, Professeure d'anthropologie - Département d'anthropologie, Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal

L'ouragan Jonas Kaufmann : le corps et la voix sur scène

28 mars : congé pascal

Cours 11 (4 avril)

Luigia Parlati, Doctorante - EHESS, Paris (via Skype)

Les voix du slam à Paris. La configuration d'un espace consacré à la parole

Cours 12 (11 avril)

Eric Smialek, Doctor en Musicologie - Schulich School of Music, McGill University

Aspects musicaux des formants des voyelles dans la voix métal

Cours 13 (18 avril)

Exposés des étudiant(e)s de maîtrise

Cours 14 (25 avril)

Remise du travail final

TRAVAUX ET PONDERATION

- ✓ Exposé oral : 20%
- ✓ Compte-rendu (3) : 30%
- ✓ Travail de session : 30%
- ✓ Assiduité et participation aux activités en classe : 20%

EXPOSÉ ORAL

- ✓ L'exposé portera sur la présentation d'un article à votre choix, sélectionné dans la liste proposée ou choisi par l'étudiant(e) et validé par l'enseignante.
- ✓ L'exposé doit avoir une durée maximale de 20 minutes et sera suivi d'une période de questions d'environ 10 minutes.
- ✓ Vous serez évalué(e) à partir des critères suivants :
 - Compréhension du texte
 - Clarté et qualité de la présentation orale
 - Originalité et rigueur de l'approche
 - Qualité de la langue
 - Respect du minutage

COMPTE-RENDU DES CONFÉRENCES

Les étudiants choisiront 3 conférences dont ils devront remettre un compte-rendu pour chacune des conférences choisies la semaine suivante.

Le compte-rendu est orienté par la question suivante : « Quels sont les idées principales et comment elles s'articulent afin de faire émerger l'unité de pensée que l'auteur a voulu exprimer ? ».

Le compte-rendu sera remis en classe (format papier) et comportera **un maximum de 2 pages**, excluant la bibliographie (caractères de 12 points, **interligne 1,5**, marges de 2cm).

Dates de remise de la dissertation

La semaine après la conférence choisie (x3)

TRAVAIL FINAL

Le travail final consistera en un compte-rendu critique d'un ouvrage ou de trois articles au choix tirés du même ouvrage (livre collectif, numéro d'une revue, encyclopédie, etc.)

Il s'agit d'un texte de 10 pages maximum. Le livre ou les trois articles seront choisis dans la bibliographie. Il est également possible de choisir un ouvrage hors liste, sous réserve d'approbation du professeur.

Le choix du sujet devra être préalablement validé par l'enseignante.

Le compte-rendu comporte deux parties : l'une où vous résumez les idées principales de(s) l'auteur(s) et l'autre qui relève de l'essai. Pour bien rédiger la première partie, vous devez répondre à la question suivante : « ***Quels sont les idées principales et comment elles s'articulent afin de faire émerger l'unité de pensée que l'auteur a voulu exprimer par ce texte ?*** ». Pour la deuxième partie, vous devez présenter une argumentation en prenant position par rapport aux idées fortes du chercheur. Concentrez-vous sur ces idées et développez une réflexion originale et critique qui s'appuie sur la littérature existante sur le sujet.

Il s'agit d'un travail qui sollicite d'abord et avant tout vos capacités de synthèse et critiques. Par conséquent posez-vous des questions. Soyez méthodiques et curieux.

- ✓ Choisissez des perspectives avec lesquelles vous vous sentez particulièrement à l'aise. Idéalement, il faut orienter votre travail en fonction de votre projet de recherche. Plus vous serez familier avec la matière abordée, plus vous aurez de chance de réaliser un travail personnel.
- ✓ Compte tenu de la nature du travail demandé, une bibliographie est obligatoire. De plus, si vous utilisez un extrait d'un texte, ou faites référence à une idée, une information ou une donnée provenant d'un ouvrage ou d'un document consulté, vous devez obligatoirement y faire référence en utilisant le système de la note en bas de page. Toute omission de telles indications sera considérée comme du plagiat.
- ✓ Rédaction : Votre brouillon devrait consister en la préparation d'un plan détaillé qui comprend les idées principales de(s) l'auteur(s). Avec ce plan détaillé, vous serez en mesure de rédiger directement votre travail. Relisez-vous plusieurs fois pour être certain(e) de la clarté du français et de l'orthographe. N'hésitez pas à vous faire relire par une autre personne. La qualité du français influencera inévitablement la note puisque quelques points sont réservés à la qualité de la langue.
- ✓ Votre travail ne devrait pas dépasser 10 pages (excluant les exemples et les annexes). Le travail doit être obligatoirement rédigé à partir d'un traitement de texte informatique (préférentiellement Word). Choisissez une taille de police raisonnable (12 points est idéal) et interligne 1,5. Si cela s'applique à votre sujet, prenez soin de bien intégrer les exemples musicaux dans votre travail et n'oubliez pas de les identifier adéquatement (titre de l'œuvre, mouvement, mesures). Vous remettrez votre travail par voie électronique. Gardez votre original.

Autres paramètres à respecter :

- Une page de présentation
- Une page finale indépendante pour la bibliographie
- Paginer le travail
- Toute référence ou citation doit être impérativement accompagnée d'une note de bas de page
- Adoptez une structure claire et lisible
- Relisez-vous attentivement : les règles grammaticales non respectées, les syntaxes boiteuses et les fautes d'orthographe vous feront perdre des points précieux
- Ayez en tête un souci de clarté !

Le travail final doit être rendu par voie électronique.

Dates de remise du travail final

25 Avril 2016

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRALES

Veuillez impérativement prendre connaissance de la **politique universitaire en matière d'intégrité et de plagiat**. Le bon usage de la citation textuelle ou d'idées est lié à votre capacité à entrer en dialogue avec un auteur, et d'insérer celui-ci dans votre propre pensée sans pour autant la substituer à la votre. Voir : www.integrite.umontreal.ca

La date limite pour un abandon sans mention d'échec est fixée au **11 mars**. Une demande d'abandon ne sera prise en compte que si le formulaire prévu à cet effet a été rempli et déposé au secrétariat académique. La période de modification de choix des cours va du 5 au 20 janvier.

Disponibilité du professeur

Je suis disponible seulement dans les horaires établis, à savoir tous les **jeudi de 14h à 17h**. Pour me rencontrer le jeudi, il faut prendre un rendez-vous le mardi pendant le cours, ou bien vous présenter directement dans mon bureau le jeudi de 14h à 17h. Il est pourtant préférable de prendre un rendez-vous lors du cours.

N'attendez pas la dernière minute pour me rencontrer. **Dès que vous avez une difficulté, n'hésitez pas à m'en faire part.** Cela sera très apprécié et aidera le bon déroulement du cours.

Attention ! Veuillez prendre note que les communications par courriels et hors des horaires établis ne seront pas prises en compte. Pour toute question vous pouvez me rencontrer dans mon bureau dans les heures de disponibilité énoncées plus haut.

Le Bureau est à la faculté de Musique au **B-690**

BIBLIOGRAPHIE

- AA.VV., *La voix actée. Pour une nouvelle ethnopoétique*, éditions Kimé, Paris 2010.
- ADAMS C. R., "Melodic Contour Typology", in *Ethnomusicology*, XX (2), 1976, p. 179-215.
- AMY DE LA BRETEQUE, B., *A l'origine du son : le souffle*, Marseille, Solal, 2000.
- AMY DE LA BRETEQUE, B., *L'équilibre et le rayonnement de la voix*, Marseille, Solal, 2000.
- AROM, S., *La boîte à outils d'un ethnomusicologue*, PUM, Montréal, 2007.
- BAUMAN R., *Verbal Art as Performance*, Illinois, Waveland Press Inc. 1977.
- BAUMAN R., *Language, identity, performance*, in "Pragmatics" 10-1, 2000, pp.1-5.
- BLASI A. e al., *Early Specialization for Voice and Emotion Processing in the Infant Brain*, "Current Biology", 21-14, 2011, pp. 1220-1224.
- CALAIS-GERMAIN B., Germain, François, *L'anatomie pour la voix*, Modovì, Désiris, 2013.
- CASTELLENGO, M. "Continuité, rupture, ornementation ou les bons usages de la transition entre deux modes d'émission vocale", in *Cahiers de musiques traditionnelles*, n. 4 – Voix, 1991, pp. 131-54.
- CASTELLENGO, M. et al., *Perception et mise en langue de la qualité vocale dans le chant lyrique*, Paris, Le Sensolier, 2004.
- CHANEY D. L. e SEYFARTH R.M., *Signalers And Receivers In Animal Communication - Research and Read Books, Journals, Articles at Questia Online Library*, "Annual Review of Psychology", 54, 2003, pp.145-173.
- CORNUT, G., *La voix*, Paris, Huitième édition, 2009.
- DE CHEVEIGNÉ, A. e KAWAHARA, H., "YIN, a fundamental frequency estimator for speech and music", *The Journal of the Acoustical Society of America*, 111(4), 2002, pp. 1917-1930.
- FACCI S., "Melodia", in M. Agamemnone (dir.), *Grammatica della musica etnica* Roma, Bulzoni, 1991, pp. 127-133.
- FELD, S., *Sound and Sentiment: Birds Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1982.
- FONAGY I., *La vive voix*, Benjamins, Parigi, 1983.
- GERVASI, F., "Deux esthétiques pour un même chant. Esquisse d'une enquête d'ethnomusicologie italienne", dans J. Boivin et coll., *Actes du 9e colloque étudiant du Département d'histoire*, Celat Artefact, Laval, 2010a pp. 285-300.

- GERVASI F., *Ethnomusicologie et esthétique : de la réflexion épistémologique à la recherche de terrain. Une étude comparative de la vocalité de tradition orale au sud de l'Italie*. Thèse de Doctorat, Département de musique, Université de Montréal, Montréal, 2011.
- GERVASI F., "Geste vocal et oralité. Une enquête interactive chez les chanteurs paysans d'un village au sud de l'Italie" in *Anthropologie et Sociétés*, 36-3, 2013, p. 189-203.
- GUYOT, P., *Réalisation d'une application informatique pour l'analyse des échelles musicales de chants traditionnels du Sud de l'Italie*, Rapport de stage, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 2010.
- LACASSE, S., "Listen to My Voice" : *The Evocative Power of Vocal Staging in Rock Music and other Forms of Vocal Expression*, thèse de doctorat, University of Liverpool, 2000.
- LACASSE, S., « Vers une poétique de la phonographie : la fonction narrative de la mise en scène vocale dans " Front Row " (1998) d'Alanis Morissette », *Musurgia : analyse et pratique musicales*, vol. IX, no 2, automne, 23-41, 2002.
- LACASSE, S., « Composition, performance, phonographie : un malentendu ontologique en analyse musicale ? », dans P. Roy et S. Lacasse (dir.), « Une étoile qui danse » : *Mélanges à la mémoire de Roger Chamberland*, Québec, Presses de l'Université Laval, 65-78, 2005a
- LACASSE, S., « La musique populaire comme discours phonographique : fondements d'une approche analytique », *Musicologies*, no 2, printemps, 23-39, 2005b.
- LACASSE, S. et T. MIMNAGH, « Quand Amos se fait Eminem. Féminisation, intertextualité et mise en scène phonographique », dans C. Prévost-Thomas, H. Ravet et C. Rudent (dir.), *Le Féminin, le masculin et la musique populaire aujourd'hui : Actes de la journée du 4 mars 2003*, Paris, OMF, 109-117, 2005.
- LE BAGOUSSE, S., *Étude perceptive et acoustique du timbre de la voix chantée dans le contexte des répertoires de tradition orale*, Rapport de stage, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 2008.
- LÉON, Pierre, *Précis de phonostylistique, parole et expressivité*, Paris, Nathan, 1993.
- LÉOTHAUD, G., *Classification universelle des types de techniques vocales*, in *Musique, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. V, Paris, Actes Sud, 2007.
- LORTAT-JACOB, B., *Chants de passion : au cœur d'une confrérie de Sardaigne*. Paris, Cerf. 1998.
- MITHEN S.J., *The singing neanderthals: the origins of music, language, mind, and body*, Harvard University Press, 2005.
- LOMAX, Alan, *Folk Song Style and Culture*, New Brunswick, N.J. : Transaction Books, 1968.
- MOLINO J., *Le singe musicien: Essais de sémiologie et d'anthropologie de la musique*, Actes Sud, 2009.
- MOLINO J., *Toward an evolutionary theory of music and language*, in Nils Lennart Wallin, Björn Merker, NAGY G., *Poetry as Performance: Homer and Beyond*, Cambridge University Press 1996.
- PANDOLFI M., « Le tenor Jonas Kaufmann et la maîtrise de la voix », in *L'Opéra. Revue Québécoise d'art lyrique*, n. 5, Automne 2015.
- POYATOS, F., *Paralanguage: A Linguistic and Interdisciplinary Approach to Interactive Speech and Sound*. John Benjamins, 1993.
- RABY, J., Chagnon, F. P. *Chanter de tout son corps*. Berger, 2005.
- ROUBEAU, B., CASTELLENGO M., et HENRICH N., « Laryngeal Vibratory Mechanisms : The Notion of Vocal Register Revisited ». *Journal of Voice* 23, n° 4 : 425-438, 2009.
- SERRA, C., *La voce e lo spazio. Per una estetica della voce*. Milano, il Saggiatore, 2011.
- SUNDBERG, J., *The Science of the Singing Voice*. Dekalb : Northern Illinois University Press, 1987.
- ZUMTHOR P., *Introduction à la poésie orale*, Seuil, Paris 1983.