

Cours de premier cycle: MUS-4025 (NRC 56683)

Cours de deuxième et de troisième cycle: MUS-7025 (NRC 56696)

Été 2014 -- du 1er au 7 juin inclusivement

Crédit(s) : 3

Introduction aux patrimoines culturels et artistiques du monde dans une approche holistique qui tient compte de l'expression musicale, l'expression littéraire, ainsi que de la danse et du théâtre, et ce, en relation avec leurs contextes respectifs. L'art est présenté comme un constituant indissociable du terreau socioculturel global dont les facteurs structurants tels les croyances, le politique et/ou l'économique se dynamisent les uns par rapport aux autres.

Plage horaire et lieu :

- Du 1er au 7 juin 2014

- Au Musée national des beaux-arts du Québec

Coordonnées

Gérald Côté

<http://www.geraldcote.net/>

Personne désignée pour
l'encadrement

gerald.cote@mus.ulaval.ca

 819-300-6155

Description du cours

Introduction

Les patrimoines artistiques de l'humanité sont pluriels parce que les cultures le sont aussi. Enracinés dans le passé, tout en étant bien intégrés dans le monde contemporain, ces héritages nous parlent et nous révèlent ce que nous sommes en termes d'individus appartenant à une collectivité en mouvement. Les patrimoines sont des sources qui en se déployant deviennent des rivières traversant le temps et l'espace, ramassant et mélangeant tout ce qui se trouve sur leur passage. À travers différentes activités, cette semaine intensive consacrée aux patrimoines artistiques de l'humanité offre une occasion unique d'entrer en contact avec plusieurs cultures du monde, de manière à mieux les comprendre, à mieux en saisir l'essence.

On entend souvent dire que l'art et la musique sont universels, ce qui est en partie vrai, car il s'agit d'un espace de rencontres à la fois riche, profond et souple. Or, à l'instar des modes de communication verbaux, les productions artistiques parlent différentes langues. Le socle sur lequel elles s'appuient est constitué des cultures, des symboles, des contextes, des croyances ou des idéaux qui viennent donner un sens particulier aux réalisations des créateurs. Ainsi, dans une société

donnée, la peinture, la poésie, la musique, la danse, le théâtre ne sont jamais détachés de leur terreau culturel commun; bien plus, toutes ces formes artistiques s'unissent pour stabiliser un système de valeurs profondes propre à leur espace social. Indissociables de leurs contextes et interdépendantes l'une de l'autre, les productions artistiques parlent de ce qu'elles connaissent bien : leur monde, leur croyance, leur idéal, et ce, à leur manière, c'est-à-dire au moyen du langage qu'elles ont élaboré au fil de leur histoire.

Cette semaine d'activités propose donc de nous introduire dans différentes cultures par la voie de leurs créations artistiques. Nous allons entrer dans ces espaces mystérieux en laissant momentanément de côté nos référents acquis au sein de notre propre société. Nous pourrions ainsi découvrir les réseaux de significations des autres, leurs mondes et leurs abysses, et ce, en explorant les résonnances symboliques et sémantiques qui se sont inscrites, tant dans les sons organisés qui constituent la musique, que dans d'autres formes d'expression artistique comme la poésie et la danse.

But

Développer une réflexion personnelle approfondie sur les patrimoines artistiques du monde en se référant à des concepts de base en anthropologie.

Objectifs spécifiques

L'École d'été consiste en un cours intensif de 3 crédits et 45 heures réparties sur 8 jours du dimanche 1er juin au samedi 7 juin. Il est destiné aux étudiants des 1er, 2e et 3e cycles universitaires. Il est possible de s'inscrire à titre de stagiaire étudiant (étudiant québécois non inscrit à des crédits ou étudiant étranger non inscrit à des crédits) ou stagiaire professionnel. Le cours est donc ouvert aux professionnels des arts de la scène du secteur public ou privé venant du Canada et de l'étranger. Tous les enseignements seront dispensés en français.

À la fin du cours, les participants seront en mesure de :

1. De faire le point sur leur propre perception des cultures artistiques du monde qui sont de plus en plus diffusées un peu partout grâce à l'Internet et d'autres médias électroniques. Parce que ces dernières se croisent et se moulent à des modèles internationaux qui sont largement diffusés, il est indispensable d'en identifier les sources avant de s'engager dans toutes formes d'interprétation des phénomènes liés à la globalisation. Cet aspect des objectifs du cours consiste à identifier les éléments profonds des patrimoines artistiques.
2. Une fois ces sources identifiées, l'objectif est d'offrir des informations nécessaires à une compréhension plus profonde des cultures et de leurs patrimoines artistiques. Pour ce faire nous proposons une approche holistique capable de relier entre elles les différentes pratiques artistiques d'une culture en particulier en vue de la reconstruction du réseau de signification appartenant à cet espace social distinct. Dans cette perspective, l'objectif du cours est de mettre en contexte et de comparer des cultures de l'Est asiatique, de Bali et de l'Inde, du Moyen-Orient, de l'Afrique et finalement des Antilles et de l'Amérique du Nord.

3. Une fois ce cheminement terminé, l'objectif est de réfléchir le monde autrement que par l'attrait de ses nouvelles fonctions contemporaines comme la résistance sociale, la fabrique d'identité spontanée, ou la motivation mercantile. À la lumière des activités de cette semaine intensive s'amorcera une réflexion mieux éclairée sur les différents patrimoines artistiques de l'humanité, car ces derniers peuvent nous révéler ce que nous sommes en terme d'individus appartenant à une collectivité en mouvement.

Approche pédagogique

Cours magistraux avec illustrations sonores et visuelles en avant-midi.

- Les étudiantes et étudiants devront prendre des notes.

Ateliers participatifs en après-midi

- Les étudiantes et étudiants auront à préparer des questions et devront interagir avec le conférencier.

Concert en soirée

- Les étudiants auront à produire un rapport où ils auront à relier les éléments théoriques et contextuels à la pratique artistique.

Programme de la semaine

	THÈME	AM = 9AM à 11h45	PM = 14h00 à 16h15	SOIRÉE = 19h 30
<i>Dimanche</i> 1 ^{er} juin	JOURNÉE D'ÉTUDE	Les patrimoines artistiques de l'humanité. Divers conférenciers et conférencières partagent leurs recherches respectives sur le patrimoine musical d'une culture.	Les patrimoines artistiques de l'humanité. Divers conférencières et conférenciers partagent leurs recherches respectives sur le patrimoine musical d'une culture.	
<i>Lundi</i> 2 juin	Intro - Culture et patrimoine Asie « Nature et philosophie »	TITRE : <i>Une musique, une philosophie et un art qui embrasse la nature.</i> Ce cours met en relation des éléments philosophiques et de l'art visuel asiatique avec la musique.	Atelier/conférence interactive sur la culture japonaise et démonstration de koto et shakuhachi (Bruno Deschesne et musiciens japonais).	Concert de musique traditionnelle japonaise. L'ensemble Matsu Také : Kayo Yasuhara, danse, chant et shamisen (luth à trois cordes) Yumiko Kanao, koto (cithare sur table) Émiko Toguchi, koto Michel Rakumon Dubeau, shakuhachi et shinobuë Bruno Deschênes, shakuhachi Ignatius Kim, taïko (tambour japonais).
<i>Mardi</i> 3 juin	Suite - Culture et patrimoine Moyen-Orient « Musique et calligraphie »	TITRE : <i>Une parole sacrée, une musique ornée.</i> Ce cours met en relation des éléments de la croyance, de la calligraphie et des arts visuels avec la musique.	Atelier/conférence interactive sur la culture iranienne et démonstration de santour et dombak (Miad Sabery, tonbak Arash Shahriary, santour Anoush Moazzeni, piano et voix)	Concert de musique traditionnelle iranienne. Miad Sabery, tonbak Arash Shahriary, santour Anoush Moazzeni, piano et voix.
<i>Mercredi</i> 4 juin	Bali Inde « Une musique d'énergie et de vibration »	TITRE : <i>Une musique, son attitude artistique et sa cosmogonie.</i> La musique et la danse indienne s'unissent dans la prière	Atelier/conférence interactive sur la culture indienne et démonstration de sarod (Aditya Verma, sarod).	Concert d'Aditya Verma (sarod) et Hindole Majumdar (tablas).
<i>Jeudi</i> 5 juin	Afrique « Une musique qui parle »	TITRE : <i>Une musique qui parle.</i> Ce cours met en lumière une conception musicale particulière qui est indissociable des mouvements corporels et de la danse.	Atelier/conférence interactive sur la culture d'Afrique de l'Ouest et démonstration avec musiciens et conteur burkinabés (Bébéto Lonsill et ses musiciens).	Concert de la musicienne malienne Doussou Koulibali.
<i>Vendredi</i> 6 juin	Amérique-Antilles « Musique et corps en fusion »	TITRE : <i>Un héritage rythmé qui s'entend.</i> Ce cours explique les transformations et les procédés de la musique des Antilles en relation avec les rituels, les danses dans un contexte d'acculturation.	Atelier/conférence interactive sur la culture cubaine avec démonstration de percussion (Roberto Vizcaino, Roberto Vizcaino Junior et Julian Gutierrez).	

Note : Veuillez vous référer à la section Feuille de route de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluation et résultats

Liste des évaluations

1- Travaux à remettre

-Les étudiants auront à produire un rapport où ils auront à relier les éléments théoriques et contextuels à la pratique artistique.

-Pondération : 25 %

2- Participations aux ateliers

-Les étudiants ont à préparer des questions et interagir pour une période de 8 à 10 minutes chacun.

- a. Les étudiants en musique sont invités à préparer des questions techniques en regard de la pratique musicale
- b. Les étudiants provenant de diverses disciplines ont à préparer des questions en lien avec leur domaine (histoire, ethnologie, anthropologie, etc.)
- c. Pour l'atelier du 5 juin avec Beбето Lonsili, faire un texte descriptif d'une page sur sa performance.

-L'évaluation se fera sur la qualité des questions et de l'interaction avec le conférencier et sur la qualité de la description de l'atelier-performance du 5 juin.

-Pondération : 25 %

3- Examen final – 7 juin

-Date et lieu : L'avant-midi du 7 juin 2014 au Musée National des beaux-arts du Québec. Local à déterminer.

-Mode de travail : Individuel

-Pondération : 50 %

-Directives de l'évaluation : L'examen final porte sur le contenu en classe et l'ensemble des activités de la semaine. Il s'agit de questions de compréhension sur les pratiques artistiques patrimoniales. Les étudiants ont droit à leurs notes de cours et la durée maximale de l'examen est de 3 heures.

4- Évaluation pour les étudiants inscrits aux cycles supérieurs

-Un travail supplémentaire de 10 pages sera demandé. Pour ces derniers l'examen comptera sur 25 points et ce travail sur 25 points.

-Le travail consiste à produire une recherche sur une de culture de leur choix qui n'a pas été vue au cours en appliquant les concepts développés durant la semaine.

Barème de conversion

Cote	% minimum	% maximum
A+	93,5	100
A	89,5	93,49
A-	86,5	89,49
B+	82,5	86,49
B	79,5	82,49
B-	76,5	79,49

Cote	% minimum	% maximum
C+	72,5	76,49
C	69,5	72,49
C-	66,5	69,49
D+	62,5	66,49
D	59,5	62,49
E	0	59,49

Politique de plagiat

Le [Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval](#) encadre les activités sanctionnées sur le plan du plagiat, de la tricherie et de la fraude académique. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Ces mesures ont été mises en place afin de protéger l'intégrité académique au sein de l'institution «dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants».

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives au respect du droit d'auteur. Parmi les infractions académiques, l'article 28 répertorie différentes infractions reliées au plagiat:

-copier un document; utiliser l'œuvre d'autrui, en tout ou en partie, sans en mentionner la source; soumettre le même travail dans deux cours différents à l'insu des enseignants; etc.

Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les conséquences peuvent être : un échec pour le travail remis ou pour le cours suivi, une mise en probation, une suspension d'inscription à l'Université, le congédiement, une expulsion ou un rappel du diplôme de l'individu.

Gestion des délais

En conformité avec la politique de gestion des retards de la faculté, tout travail remis en retard sera voir attribuer une pénalité de 1% par jour de retard jusqu'à un maximum de 10 %. Par exemple, si un travail est à remettre le [23 janvier à 23 h 59], vous pouvez le déposer jusqu'au [1] [janvier à 23h59] moyennant une pénalité de [1] % de la note de l'évaluation par jour de retard. Après ce délai (10 jours), le travail sera refusé et la note 0 sera accordée à cette évaluation.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avvertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible afin d'arriver à une entente pour une extension ou d'envisager des alternatives.

Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l'étudiante ne se verra accorder aucune note jusqu'à l'expiration du délai prescrit.

Qualité du français

En conformité avec la [Politique sur l'usage du français à l'Université Laval](#), des [Dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval](#), le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, la qualité du français sera évaluée à hauteur de 10 % dans tout travail ou examen. Un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail montrant une très mauvaise qualité du français et le retourner à l'étudiant pour qu'il le recommence. Le cas échéant, les pénalités associées au retard de la remise du travail seront assumées par l'étudiante ou l'étudiant selon les critères présentés dans le plan de cours.

Critères particuliers pour les travaux écrits

Les normes fixées par le [Guide des difficultés de rédaction en français en musique \(GDRM\)](#) servent de critères pour la présentation des travaux écrits, en particulier en ce qui a trait à la page titre, à la disposition du texte et des exemples musicaux, et à la bibliographie. L'application de ces normes est sujette à évaluation jusqu'à concurrence de 10%. Le responsable du cours peut refuser de corriger les travaux qui manifestent des carences graves au plan de la langue ou de la

présentation.

Matériel didactique

-Seulement le matériel pour la prise de note en classe

Médiagraphie

Voici quelques références bibliographiques supplémentaires que vous pouvez consulter à la bibliothèque de l'université.

Livres

AROM, Simha. Polyphonies et polyrythmies instrumentales, vol. 1, Société d'Études Linguistiques et Anthropologiques de France, Paris, 1985.

BLACKING, John. Le sens musical, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980.

BOURDIEU, Pierre. Questions de sociologie, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980.

BRAILOIU, Constantin. Réflexions sur la création musicale collective, Progène, Paris, 1959.

Musicologie et ethnomusicologie aujourd'hui, IMSCR, vii, Cologne, 1958.

BOURS, Étienne. Dictionnaire thématique des musiques du monde, Fayard, Paris, 2002.

CHASE, Gilbert. Musique de l'Amérique, Buchet/Chastel, Corrèa, Paris, 1955.

HERKOVITZ, M. Les bases de l'anthropologie culturelle, Payot, Paris, 1952.

KRISTEVA, Julia. Le langage cet inconnu, Éditions du Seuil, Paris, 1981.

KUHN, Thomas S. La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris, 1972.

LÉVI-STRAUSS, C. La pensée sauvage, Plon, Paris, 1962.

Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958.

MALINOVSKI, B. A Scientific Theory of Culture, Chapel Hill, North Carolina, 1944.

MALM, William. Music Cultures of the Pacific, The Near East, and Asia, Prentice-Hall, New Jersey, 1977,

MERRIAM, A.P. The Anthropology of Music, Northwestern University Press, 1964.

NATTIEZ, Jean-Jacques. Musique. Une encyclopédie pour le XXIe siècle. Tome 3, Musiques et cultures. Actes Sud, Cité de la musique, France, 2005.

NETTL, Bruno. The Study of Ethnomusicology, Board of Trustees, University of Illinois, 1963.

Folk and traditional music of the western continents, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.

LEYMARIE, Isabelle. Musiques des Caraïbes, Cité de la musique/Actes Sud, Arles, 1996

SMITHSONIAN. The JVC/Smithsonian Folkways, The JVC/Smithsonian Folkways Anthology of Music and Dance, 1985.

TITTON, Jeff Todd. *Worlds of Music (An Introduction to the Music Of the World's Peoples)*, Library of Congress, Schirmer Books, 1996.

TRANCHEFORT, F-R. *Les instruments de musique dans le monde (Tome 1-2)*, Éditions du Seuil, Paris, 1980.

Les articles de collectifs et de revues

AROM, Simha. Analyse et modèle, *Analyse musicale*, Société française d'analyse musicale, no 22, février 1991, Paris, pp. 67 à 78.

Nouvelles perspectives dans la description des musiques de tradition orale, *Les fantaisies du voyageur*, Société française de Nouvelles perspectives dans la description des musiques de tradition orale, *Les fantaisies du voyageur*, Société française de musicologie, Paris, 1982, pp. 198 à 212.

BHABHA, Homi. Hybridité, identité et culture contemporaine, Exposition Magiciens de la terre, Musée national d'art moderne, Centre George-Pompidou, Paris, 1989 pp. 24 à 27.

BLACKING, John. John Blacking : An Interview Conducted and Edited by Keith Howard, *Ethnomusicology*, vol.35, no 1, Winter 1991. pp. 55 à 73.

L'homme producteur de musique, *Musique en jeu*, no 28, 1977, pp. 54 à 67.

BOURDIEU, Pierre. La production de la croyance (Contribution à une économie des biens symboliques), *Actes de la recherche en science sociale*, no 13, février 1977, pp.4 à 43.

Le marché des biens symboliques, *L'année sociologique*, no 22, 1971, pp.49 à 126.

BRAILOIU, C. Le folklore musical, *Musica aeterna*, Zurich, 1949, pp. 277 à 332.

Esquisse d'une méthode de folklore musical, *Revue de musicologie*, XII/40, 1931, pp.233 à 267.

CALVET, L.-J. Métissage et colonisation, *Vibrations*, no 1, Privat, avril 1985, Toulouse, 1985, pp.22 à 27.

Daphy, Eliane. Réflexions sur l'acculturation, *Vibrations*, no 1, Privat, avril 1985, Toulouse, 1985, p.28.

DESROCHES, Monique et Brigitte DESROSIERS. Notes "sur" le terrain, *Cahier de musique traditionnelle* no 8, 1995.

HENNION, Antoine. Dossier : Métissage et musiques métissées, *Vibrations*, no 1, Privat, avril 1985, Toulouse, 1985, pp. 11 à 243.

Métissage et pureté, *Vibrations*, no 1, Privat, avril 1985, Toulouse, 1985, pp. 15 à 21.

NATTIEZ, Jean-Jacques Charles Boiles. Petite histoire critique de l'ethnomusicologie, *Musique en jeu* no 28, 1977, pp. 26 à 53.