
Titre : Musicologie de la performance	Sigle :	MUL 6251
	Crédits :	3
	Trimestre	Hiver 2021
Professeur : Sylvain Caron	Capacité d'accueil :	15

Description

Ce séminaire est organisé avec le soutien de l'OICRM, dans le cadre de son axe 1 : « Pratiques musicales : étude et création ». Il vise l'interprétation à la fois comme objet d'étude et comme expérience subjective pouvant devenir source de connaissance. Il postule que l'interprète génère des types de savoirs particuliers, et donne des outils pour les organiser conceptuellement, les nourrir par les recherches récentes et les transmettre. Tout en dressant un panorama assez complet de différentes manières d'étudier l'interprétation (cadre théorique, méthodologie scientifique), le séminaire offrira un contenu modulé selon les sujets de recherche des étudiants inscrits. L'étudiant pourra étoffer le contenu d'un travail déjà amorcé ou encore concevoir un projet de recherche à réaliser dans le futur. Pour les étudiants de doctorat, ce séminaire est complémentaire à celui de Méthodologie et recherche en interprétation. Un soutien sera offert notamment à ceux qui souhaitent réaliser des expériences ou des entrevues.

Destinataires :

- Les étudiants au doctorat en interprétation.
- Les étudiants de maîtrise qui se préparent ou envisagent un doctorat en interprétation.
- Les musicologues et compositeurs qui s'intéressent à l'interprétation dans leurs travaux.

Objectifs généraux

- Approfondir des notions en musicologie de l'interprétation, à la fois pour mieux développer le volet théorique de son propre sujet de recherche et pour découvrir différentes approches qui pourraient être utiles et complémentaires.
- Apprendre à développer et à formuler des connaissances à la fois riches au plan théorique et ancrées dans une pratique musicale personnelle. La notion de recherche artistique est au cœur de cette démarche.
- Savoir tirer profit (extrapoler une démarche) des recherches faites par d'autres chercheurs-musiciens, étudiants ou professionnels.

Formule et renseignements pédagogiques

- Cours magistraux. Lectures d'articles spécialisés. Exposés par les étudiants. Site web Studium pour le dépôt de documents complémentaires au cours, la mise à jour d'information et pour la remise de tous les travaux.
- Les cours commencent à l'heure précise et des informations pédagogiques importantes sont données en début de période.

Calendrier de la matière (version provisoire)

- Cours 1 (13 janv.) : Qu'est-ce que la musicologie de la performance ?
- Cours 2 (20 janv.) : Les méthodes d'expérimentation et d'auto-observation
- Cours 3 (27 janv.) : Musiques de création et technologies de performance
- Cours 4 (3 fév.) : Le timbre et le geste instrumental
- Cours 5 (10 fév.) : Le tempo
- Cours 6 (17 fév.) : Psychologie de la musique et perception
- Cours 7 (24 fév.) : Expression et émotions
- Cours 8 (10 mars) : Phonographie et histoire de l'interprétation
- Cours 9 (17 mars) : *Mindfulness* et approches psycho-corporelles
- Cours 10 (24 mars) : *Embodied cognition* et approches cognitivistes
- Cours 11 (31 mars) : Pédagogie musicale et didactique instrumentale
- Cours 12 (7 avril) : La justesse

Travaux et évaluation

- Un avant-projet pour l'exposé et le travail final 15 %
- Un exposé de 20 minutes 25 %
- Un travail final (un écrit de 15 pages) 60 %

Pour le travail final, chaque étudiant choisit son sujet selon ses intérêts et selon les objectifs du cours. Le sujet servira à la fois pour l'exposé et pour le travail final. Voir les consignes pour les travaux sur Studium.

- Avant-projet : 3 février
- Exposés : en mars et avril
- Travail final : 15 avril

La remise des travaux (toujours sur Studium) peut se faire jusqu'à 23 h 55, à la date indiquée. Retard : moins un rang alphabétique par période de 24 heures (de A- à B- par exemple). Aucun travail ne sera accepté après 72 heures de retard.

Bibliographie générale

Des références spécifiques (chapitre ou article), seront données à chaque cours.

- AMENGUAL, Sebastià Vicenç (2017), *Investigations on the Influence of Acoustics on Live Music Performance using Virtual Acoustic Methods*, Thèse de doctorat, Detmold University of Music, Detmold, (Allemagne).
- ASHLEY, Ruchard et TIMMERS, Renee (dir., 2017), *The Routledge Companion to Music Cognition*, Abingdon et New York, Routledge.
- BALTZELL, Amy L., (dir., 2016), *Mindfulness and Performance*, Cambridge University Press.
- BROOKS, Jeanice (2013), *The Musical Work of Nadia Boulanger: Performing Past and Future Between the Wars*, Oxford University Press.
- CAULLIER, Joëlle (2011), « L'art d'interpréter la musique : un essai d'anthropologie culturelle », dans *Tumultes*, no 37, p. 189-209.
- CLARKE, Erik et COOK, Nicholas (2004), *Empirical Musicology – Aims, Methods, Prospects*, Oxford University Press. Voir plus spécifiquement :
- CLAYTON, Martin, DUECK, Byron et LEANTE, Laura (dir., 2013), *Experience and Meaning in Music Performance*, Oxford University Press.

- COOK, Nicholas (2013), *Beyond the Score – Music as performance*, Oxford University Press.
- COOK, Nicholas (2018), *Music as Creative Practice*, Oxford University Press.
- COOK, Nicholas et EVERIST, Mark (2001), *Rethinking Music*, Oxford University Press.
- DEUTSCH, Diana (dir., 2013), *The Psychology of Music*, 3e édition, Londres, Elsevier.
- FABIAN, Dorottya ([2003] 2017), *Bach Performance Practice – a comprehensive review of Sound Recording and Litterature*, Abingdon, Routledge.
- FABIAN, Dorottya, TIMMERS, Renee et SCHUBERT, Emery (2014), *Expressiveness in music performance – empirical approaches across styles and cultures*, Oxford University Press. Voir plus spécifiquement:
- GABRIELSSON, Alf (2003), « Music Performance Research at the Millennium », dans *Psychology of Music*, vol. 31 no 3.
- HALLAM, CROSS et THAUD (2016), *The Oxford Handbook of Music Psychology*, 2e édition, Oxford University Press.
- HÉROUX, Isabelle et FORTIER, Marie-Soleil (2014), « Expérimentation d'une nouvelle méthodologie pour expliciter le processus de création d'une interprétation musicale », dans *Cahiers de la SQRM*, vol. 15, no 1.
- JUSLIN, Patrik N. (2019), *Musical Emotions Explained*, Oxford University Press.
- KATZ, Mark ([2004] 2010), *Capturing Sound : How technology has changed Music*, 2e édition, Berkeley et Los Angeles, University of California Press.
- LALITTE, Philippe (dir., 2019), *Musique et cognition, perspectives pour l'analyse et la performance musicale*, Éditions Universitaires de Dijon.
- LAWSON, Colin et STOWEL, Robin (2012), *The Cambridge History of Musical Performance*, Cambridge University Press.
- LEECH-WILKINSON, Daniel et PRIOR, Helen M. (2017), *Music and Shape*, Oxford University Press.
- LEHMANN, SLOBODA et WOODY (dir., 2007), *Psychology for Musicians*, Oxford University Press.
- LESAFFRE, Micheline, MAES, Pieter-Jan, et LEMAN, Marc (2017), *The Routledge Companion to Embodied Music Interaction*, Abingdon et New-York, Routledge.
- MCADAMS, Stephen, (2015) *Perception et cognition de la musique*, Paris, Vrin.
- PAILLÉ, Pierre (2016), « L'analyse par théorisation ancrée », dans *Cahiers de recherche sociologique*, no 23.
- PAILLÉ, Pierre et MUCCHIELLI, Alex (1997), *L'Analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, 4e édition, Paris, Armand Colin.
- PARNCUTT et MCPHERSON (dir., 2002). *The Science and Psychology of Music Performance*, Oxford University Press.
- PHILIP, Robert (1992), *Early Recordings and Musical Style: Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900-1950*, Cambridge, Cambridge University Press.
- PHILIP, Robert (2004), *Performing Music in the Age of Recording*, New Haven, Yale University Press.
- PHILIP, Robert (2004), *Performing Music in the Age of Recording*, New Haven, Yale University Press.
- PHILIP, Robert, (2004) *Early Recordings and Musical Style : Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900-1950*, Cambridge, Cambridge University Press.
- RENTFROW, Peter Jason, et LEVITIN, Daniel J. (dir., 2019), *Foundations in Music Psychology – Theory and Research*, Cambridge (MA), Massachusetts Institute of Technology.
- RINK, John , GAUNT, Helena et WILLIAMON, Aaron (dir., 2017), *Musicians in the Making – Pathways to Creative Performance*, Oxford University Press.
- RINK, John (dir., 1995), *The Practice of performance – Studies in musical Interpretation*, Cambridge University Press.
- RINK, John (dir., 2002), *Musical Performance – A Guide to Understanding*, Cambridge, Cambridge University Press.
- SIDONI, Maria Grazia, WILDFEUER, Janina et O'HALLORA, Kay (dir, 2017), *Mapping Multimodal Performance Studies*, Abingdon et New York, Routledge.
- TRAUBE, Caroline (2015), « La notation du timbre instrumental : noter la cause ou l'effet dans le rapport geste-son », dans *Circuit : musiques contemporaines*, vol. 25, no 1, p. 21-37.
- WELCH, Graham F., HOWARD, David M. et NIX, John (dir., 2019), *The Oxford Handbook of Singing*, Oxford University Press.