

► Informations générales

Cours	
Titre	Séminaire sur le gamelan
Sigle	MUL6115
Site StudiUM	https://studium.umontreal.ca/
Faculté / École / Département	Faculté de Musique
Trimestre	Hiver
Année	2020
Mode de formation	En présentiel
Déroulement du cours	Jeudi 9h à 12h, à la Faculté de musique
Charge de travail hebdomadaire	Environ 3h à 5h par semaine en dehors des heures de séminaire.

Enseignant	
Nom et titre	Jonathan Goldman, professeur agrégé de musicologie
Coordonnées	jonathan.goldman@umontreal.ca , (514) 343-6950, bureau A845
Disponibilités	Rendez-vous par courriel

Travaux et évaluation	
Exposé de groupe à la causerie avant le concert de Giri Kedaton	20%
Exposé d'article de revue savante (court)	20%
Travail de recherche rédigé (c. 15 pages)	40%
Participation	20%

Description du cours	
Description simple	Séminaire interdisciplinaire sur le gamelan. À l'occasion des 25 ans de Giri Kedaton, ce séminaire explore la rencontre de la musique de Bali et de Java avec la modernité et les retombées de cette rencontre au Canada.
Place du cours dans le programme	Séminaire pouvant s'inscrire dans tous les programmes de 2 ^e et de 3 ^e cycle offerts à la Faculté de musique.

Description détaillée

Chapeauté par l'OICRM, ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche subventionné par le CRSH portant sur la naissance d'une tradition du gamelan au Québec. Il abordera le gamelan d'un point de vue historique (son implantation au Québec au 20e siècle, des figures marquantes comme Colin McPhee, Éva Gauthier et José Evangelista), ethnomusicologique (les diverses études de terrain portant sur le gamelan depuis les premiers travaux de Jaap Kunst et McPhee, en passant par Tenzer et Perlman), analytique (à propos des compositions s'inspirant explicitement au gamelan comme le célèbre *Pulau dewata* (1977) de Claude Vivier), politique (la diplomatie culturelle à l'œuvre à l'Expo '86 à Vancouver), anthropologique (à travers les travaux de Margaret Mead et Jane Belo à Bali), etc. Une expérience (passée ou concomitante) avec l'Atelier de gamelan offert à la Faculté de musique est recommandée, mais non obligatoire. Les participants au séminaire auront l'occasion de bénéficier de la présence de plusieurs spécialistes internationaux du gamelan qui présenteront des conférences lors des séances hebdomadaires. Le travail de recherche pourra être nourri par la consultation d'une vaste archive mise à la disposition des étudiants. Le travail de recherche pourrait aussi prendre la forme d'un projet de recherche/création en lien avec un concert marquant le 25e anniversaire de l'ensemble gamelan en résidence de la Faculté, Giri kedaton.

► **Objectifs visés**

Objectifs généraux

De façon générale, le séminaire vise à :

- Initier les étudiants à la recherche ethnomusicologique sur les traditions musicales de Bali et de Java ;
- Découvrir des musiques de création canadiennes s'inspirant du gamelan (Vivier, Evangelista, Tremblay, etc.) ;
- Réfléchir sur le statut des œuvres interculturelles d'un point de vue éthique, politique et sociologique ;
- Suivre le processus de création du gamelan en résidence, Giri Kedaton, lorsqu'il prépare un concert marquant leur 25e anniversaire ;
- Travailler avec des documents d'archive inédits relatifs au gamelan au Canada ;
- Donner l'occasion aux étudiants de s'entraîner à diverses activités professionnelles de vulgarisation ;
- Profiter de la présence de sommités mondiales du milieu international du gamelan

SÉANCES*

Séance	Date
1	jeudi 9 janvier
2	jeudi 16 janvier
3	jeudi 23 janvier
4	jeudi 30 janvier
5	jeudi 6 février
6	jeudi 13 février

Séance	Date
7	jeudi 20 février
8	jeudi 27 février
9	jeudi 12 mars
10	jeudi 19 mars
11	jeudi 26 mars
12	jeudi 2 avril

*La présence au concert de Giri Kedaton et la causerie qui le précède est également obligatoire (date et horaire à confirmer).

Bibliographie

- Alves, William. "Kambangan in the Music of Lou Harrison." *Perspectives of New Music* 39/2 (2001), 29-56.
- Ayers, Lydia. "Merapi: A Composition for Gamelan and Computer-Generated Tape." *Leonardo Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology*, 29/6 (1996), 7-14.
- Basset, Catherine. "Image du monde et traitements du temps dans le gamelan." In *Les écritures du temps (musique, rythme, etc.)*, ed. Fabien Lévy (Paris: L'Harmattan, Ircam / Centre Georges-Pompidou, 2001), 93-140.
- Becker, Judith and Alan H. Feinstein (eds.). *Karawitan : source readings in Javanese gamelan and vocal music* (Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies-University of Michigan, 1984).
- Blackwood, Michael, Russell Connor, Colin McPhee, John Cage and Steve Reich. *Colin McPhee: The Lure of Asian Music*. DVD (New York: Michael Blackwood Productions, 2006).
- Bradbury, William S., II. "Messiaen and Gamelan: An Analysis of Gamelan in the Turangalîla-Symphonie." Diss., Cornell University, 1991.
- Demers, Joanna. *Negotiating a dual career: Invented exoticism in Piece pour flute et piano by Claude Vivier*. Diss., University of California at San Diego, 2002.
- Gilmore, Bob. *Claude Vivier: a Composer's Life* (Rochester: University of Rochester Press, 2014).
- Goldman, Jonathan (éd.). *La création musicale au Québec* (Montreal: Presses de l'université de Montréal, 2014).
- Hood, Mantle and Hardja Susilo. *Music of the Venerable Dark Cloud: the Javanese gamelan Khjai Mendung* (Los Angeles: UCLA Institute of Ethnomusicology, 1967).
- Hood, Mantle. *The Evolution of Javanese Gamelan* (Wilhelmshaven-New York : C.F. Peters-Heinrichshofen, 1980).
- Hood, Mantle. *The nuclear theme as a determinant of patet in Javanese music* (Groningen : J. B. Wolters, 1954).
- Lechner, Ethan. « Composers as ethnographers: Difference in the imaginations of Colin McPhee, Henry Cowell, and Lou Harrison », Diss. University of North Carolina-Chapel Hill, 2008.
- Lesage, Jean. "Claude Vivier, Siddhartha, Karlheinz Stockhausen, la nouvelle simplicité et le rûga," *Circuit, musiques contemporaines* 18/3 (2008), 107-120.
- McGraw, Andrew Clay. *Radical traditions : reimagining culture in Balinese contemporary music* (New York: Oxford University Press, 2013).
- McPhee, Colin. *Music in Bali; a study in form and instrumental organization in Balinese orchestral music* (New Haven: Yale University Press, 1966).
- Mendonça, Maria. "Gamelan performance outside Indonesia "setting sail": Babar Layar and notions of bi-musicality," *Asian music*, 42/2 (2011), 56-87.
- Miller, Leta E., and Fredric Lieberman. "Lou Harrison and the American Gamelan." *American Music* 17/2 (1999), 146-178.
- Miller, Leta E., and Fredric Lieberman. *Composing a World: Lou Harrison, Musical Wayfarer* (Urbana: University of Illinois Press, 2004).
- Oja, Carol J. *Colin McPhee: Composer in Two Worlds* (Urbana: University of Illinois Press, 2004).

- Perlman, Marc. "American Gamelan in the Garden of Eden: Intonation in a Cross-Cultural Encounter." *The Musical Quarterly* 78/3 (1994), 510-555.
- Perlman, Marc. *Unplayed Melodies: Javanese Gamelan and the Genesis of Music Theory* (Berkeley: University of California Press, 2004).
- Revol, Patrick. *Influences de la musique indonésienne sur la musique française du XXème siècle* (Paris: L'Harmattan, 2000).
- Roeder, John and Michael Tenzer, "Identity and genre in gamelan gong kebyar: An analytical study of *Gabor*," *Music Theory Spectrum* 34/1 (2012), 78-122.
- Sankaran, Trichy. "Writing for Gamelan Ensemble." *Musicworks* 47 (1990), 24-27.
- Sorell, Neil, Martin F. Hatch, and Jody Diamond. *A Guide to the Gamelan* (Ithaca: Cornell University Department of Asian Studies, Society for Asian Music, 2000).
- Sorell, Neil, *The Gamelan* (London: Faber, 1990).
- Spiller, Henry. "Lou Harrison's Music for Western Instruments and Gamelan: Even More Western than It Sounds." *Asian Music* 40/1 (2009), 31-52.
- Spiller, Henry. *Focus: Gamelan Music of Indonesia* (New York: Routledge, 2008).
- Sumarsam. *Javanese Gamelan and the West* (Rochester: University of Rochester Press, 2013).
- Sutton, R. Anderson. "Gamelan Encounters with Western Music in Indonesia: Hybridity/Hybridism." *Journal of Popular Music Studies* 22/2 (2010), 180-197.
- Tenzer, Michael. "One Fusion Among Many: Merging Bali, India, and the West through Modernism." *Circuit : musiques contemporaines*, 21/2 (2011), 77-100.
- Tenzer, Michael. "Wayan Gandra and the Hidden History of Gamelan Gong Kebyar." *Asian Music* 36/1(2005), 109-122.
- Tenzer, Michael. *Balinese Gamelan Music* (Rutland: Tuttle, 2011).
- Tenzer, Michael. *Gamelan Gong Kebyar: The Art of Twentieth-Century Balinese Music* (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
- Vitale, Wayne. "Balinese Kebyar Music Breaks the Five-Tone Barrier: New Composition for Seven-Tone Gamelan" in *Perspectives of New Music* 40/1 (2002), 5-69.
- Vivier, Claude. "Lettre de Bali." *Circuit, musiques contemporaines* 2/1-2 (1991), 72.
- Wilson, Peter Niklas. "Interkulturelle Fantasien: György Ligeti's Klavieretüden Nr 7 und 8." *Melos* 51 (1992), 63-84.

Discographie

- Aitken, Robert. *Ô Bali : Colin McPhee and his legacy*. New Music Concerts Ensemble, Evergreen Club Gamelan. CD. MVCD 1057 CBC Records, 1993.
- American Composers Orchestra, Dennis Russell Davies (cond.). *McPhee, Ung, Harrison*. CD. ARG 444560 Argo, 1995.
- Basset, Catherine (ed.). *Anthologie des musiques de Bali*. CD. 92600-2/92603-2 Buda Records, 1994.
- Boudreau, Walter (cond.). *Bouchard, Gougeon, Cherney, Boudreau, Vivier*. Orchestre métropolitain du Grand Montréal. CD. CBC Records SMCD 5106, 1991.
- Brunet, Jacques (prod.). *Bali : les grands gong kebyar des années soixante*. CD. C 560057/58 Ocora, 1994.
- Brunet, Jacques (prod.). *Java : une nuit de Wayang Kulit. Légende de Wahyu Tjakraningrat*. LP. 65.440 CBS, 1973.
- Brunet, Jacques (prod.). *Java : Palais royal de Yogyakarta*. CD. C 560067-9 Ocora, 1995.
- Amadinda Percussion Group. *John Cage: Works for percussion: complete edition. Vol. 6, 1975-1991*. CD. Hungaroton Classic, 2010.
- Cowell, Henry (prod.). *Music of the world's peoples [Vol. 1]*. LP. Folkways Records, 1951.
- Daniélou, Alain (prod.). *Indonesia I : Java court music*. LP. BM 30 SL 2031 Musicaphon, 1972.
- Danurédjo VII. *Langan mandra wanara : opera*. CD. Ocora C559014/15, 1987.
- Diamond, Jody (ed.). *Interaction : new music for gamelan* (Sutrisna, Benary, Polansky et al). CD. Nimbus Records ISAST2, 1992.
- Evangelista, José. *Clos de vie; Piano concertant; Plume, un homme paisible, Ô Bali; Monodias españolas*. CD. SCD Salabert Actuels, 1992.
- Evergreen Club Gamelan. *Solo*. CD. Artifact Music, 2002.
- Evergreen Club Gamelan. *For there and then*. CD. Artifact Music, 2005.
- Evergreen Club Gamelan. *North of Java*. CD. Arjuna Records, 1992.
- Evergreen Club Gamelan. *Road to Ubud*. CD. Artifact Music, 1999.
- Evergreen Club Gamelan. *Sunda song*. CD. 76061-2 Naxos World, 2004.
- Evergreen Club Gamelan. *Translations*. CD. ART-026 Artifact Music, 2006.
- Fresnais, Gilles (prod.). *Bali: musique et théâtre*. LP. OCR 60 Ocora, 1983.
- Gamelan Gong Gede of Batur village. *Kiseki no kyodai gamera : Bari batuuru ji-in no gon gede*. Dique compact. KICW 1067 King Record, 1992.
- Giri Kedaton. *Projet Bali X*. CD. GKN-10809 Giri Kedaton, 2009.
- Grindem, I Made. *Bali : music for the shadow play*. CD. 797180-2 Nonesuch, 2003.
- Hanson, Howard. *Hanson conducts McPhee, Sessions, Thomson*. Eastman-Rochester Orchestra. CD. 434 310-2 Mercury, 1992.
- Harrison, Lou. *Chamber and gamelan works*. Robert Hughes (cond.). CD. 80643-2 NWR, 2006.
- Harrison, Lou. *Gamelan music*. CD. 01612-67091-2 MusicMasters, 1992.
- Harrison, Lou. *Mass for Saint Cecilia*. CD. GPM003 Gamelan Padhang Moncar, 2006.
- Harrison, Lou. *Scenes from Cavafy*. CD. New World Records 80710, 2010.
- Hood, Mantle (prod.). *Lestari : the Hood collection*. CD. Wergo, 2007.
- Kusuma Sari. *Gamelan Batel Wayang Ramayana*. Cassette. CMP 3003 CMP Records, 1990.

- Kyr, Robert. *Violin concerto trilogy*. Third Angle New Music Ensemble. Jeffrey Peyton (cond.). CD. NA126 New Albion Records, 2005.
- Leeuw, Ton de. *Night music*. LP. CV 7602 Donemus. 1975.
- Lewiston, David. *Bali : gamelan & kecak*. CD. Nonesuch 89714-2, 2003.
- Lewiston, David. *Bali : Golden rain*. CD. 79716-2 Nonesuch, 2003.
- Lewiston, David. *Bali : Music from the morning of the world*. CD. Nonesuch 79714-2, 2003.
- Lewiston, David. *The Jasmine isle*. LP. H 72031 Nonesuch, 1969.
- Loceng, Wayan and Ketut Balik. M. *Music of Bali : gamelan gender wayang*. LP. LLST 7360, 1983.
- Lotring, Wayan. *Bali, homage à Wayan Lotring*. CD. Ocora : C 559076-C 559077, 1989.
- Lotring, Wayan. *Gamelan semar pegulingan "Gunung Jati", Br. Teges Kanginan*. CD. KICW 1072 King Record, 1994.
- Lotring, Wayan. *Gamelan semar pegulingan of Binoh Village*. LP. KICC 5155 King, 1992.
- Mâche, François-Bernard (prod.). *Musiques anciennes de Bali*. LP. LDX 74802 Chant du monde, 1983.
- McPhee, Colin. *Tabuh-tabuhan*. CD. SMCD5181 CBC, 1997.
- Parent, Marie-Danièle. *Histoires extraordinaires*. CD. RIC 2 9958 Riche Lieu, 2000.
- Schafer, R. Murray. *A garden of bells : choral music of R. Murray Schafer*. CD. Grouse Records WRC8-5076, 1986.
- Sekaa Rindik Sekar Sari. *Gamelan rindik Pedungan-Denpasar*. CD. BR.CD 56 Bali, 2005.
- Smith, Linda C. *Chroma*. CD. ART 004 Artifact Music, 1991.
- Suweca, I Wayan. *Prima : new music in Bali*. Cassette. Music Department, UCLA, 1994.
- Tourelle, Pierre et Jacques Brunet. *Bali : musique pour le gong gédé*. CD. Ocora, 1987.
- Tremblay, Gilles. *Anthologie de la musique canadienne*. LP. ACM12 RCI, 1983.
- Bali à Montréal – Bali in Montreal*. Atelier de gamelan de l'Université de Montréal, Vaillancourt, Jean-Eudes, Le Nouvel Ensemble Moderne, Lorraine Vaillancourt et Jean-Eudes Vaillancourt. CD. UMM 104 UMMus, 1992.
- Vaillancourt, Lorraine. *Panneton, Demers, Lesage, Evangelista*. Nouvel Ensemble Moderne. CD. Atma classique ACD2 2242, 2004.
- Vitale, Wayne. *Music of Bali : Gamelan Semar Pegulingan from the village of Ketewel*. CD. LYRCD-7408, 1989.
- Vivier, Claude. *Orion; Siddhartha; Cinq chansons pour percussion*. CD. WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Rundel (cond.). Kairos 0012472KAI, 2006.
- Vivier, Claude. *Pulau Dewata*. Quatuor de saxophones de Montréal. LP. Société nouvelle d'enregistrement SNE-515, 1985.
- Yudane, I Wayan Gde. *Arak : Balinese intoxication*. CD. CD MANU 2033 ODE MUSIC, 2005.
- Ziporyn, Evan. *American works for Balinese orchestra*. Sekar Jaya. CD. New World Records 80430, 1993.
- Ziporyn, Evan. *Gamelan Galak Tika*. New World Record 80565, 2007.