

► Information générale

Cours	
Titre	Le corps en mouvement comme outil d'analyse du discours musical
Nbre de crédits	3 crédits
Sigle	MIN6901
Faculté	Musique
Trimestre	Hiver 2025
Déroulement du cours	Mercredi de 9h à 12h

Enseignant(e)s	
Nom et titre	Geneviève Dussault et Justine Pelletier, chargées de cours
Coordonnées	justine.pelletier@umontreal.ca
Disponibilités	Sur demande par courriel

Description du cours	
Description simple	Étude interdisciplinaire de l'expression musicale : intégration multimodale, typologie des paramètres de l'expression musicale, cadre théorique de l'Observation-analyse du mouvement (Harbonnier et Dussault), analyse et auto-analyse de l'activité.
Description détaillée	<p>Dans le cadre de ce séminaire, nous nous intéresserons au rôle fondamental du corps et du mouvement dans l'expérience musicale, de la perception sonore à la construction de sens. Nous présenterons une sélection de travaux théoriques et empiriques explorant les liens entre les paramètres musicaux et le mouvement évoqué par la musique (direction, effort, énergie).</p> <p>Afin d'aborder la dimension expressive du mouvement perçu lors de l'écoute musicale et imaginé lors de la construction d'une interprétation, nous utiliserons une approche d'analyse qualitative du mouvement utilisée dans le domaine de la danse (<i>Observation-analyse du mouvement, OAM</i>) qui formalise les paramètres du mouvement et offre des outils sémantiques transversaux de description des qualités expressives du mouvement. En se familiarisant de manière théorique et pratique avec l'OAM, les étudiant-e-s auront l'occasion de raffiner leurs stratégies d'interprétation en développant leur capacité à identifier, décrire et établir des liens entre i) les paramètres musicaux encodés dans la partition, modulés par l'interprète, et perçus lors de l'écoute et ii) les paramètres d'analyse du mouvement utilisés dans le domaine de la danse. Les connaissances et outils méthodologiques présentés dans le cadre de ce séminaire permettront aux étudiants de renouveler leur regard sur leur pratique artistique et d'enrichir leur analyse du contenu expressif du discours musical.</p> <p>Ce séminaire s'adresse aux étudiant-e-s des cycles supérieurs en interprétation et en accompagnement au piano (de la maîtrise au doctorat) et aux étudiant-e-s en musicologie qui s'intéressent à la musicologie de la performance.</p>

► **Calendrier**

Séances	Contenus
1. 8 janvier	Présentation du plan de cours
2. 15 janvier	Cognition musicale incarnée (<i>embodied music cognition</i>) et énaïctivisme (<i>enactive cognition</i>); phénoménologie de la perception; intégration multimodale
3. 22 janvier	1. <i>Atelier pratique d'introduction aux paramètres observables du mouvement</i> 2. La fonction expressive du mouvement (OAM)
4. 29 janvier	1. Les paramètres de l'expression musicale 2. Les activités d'observation-analyse de l'OAM (théorie de l'activité de J. Barbier) appliquées à l'analyse d'extraits musicaux
5. 5 février	Présentation de l'OAM et de ses sources: LMA (Laban Movement Analysis) et AFCMD (Analyse fonctionnelle du mouvement dansé)
6. 12 février	1. Les paramètres de mouvement en musique: la temporalité 2. <i>Atelier pratique sur la relation au temps (OAM)</i>
7. 19 février	1. Les paramètres de mouvement en musique: la spatialité 2. <i>Atelier pratique sur la relation à l'espace (OAM)</i>
8. 26 février	1. Les paramètres de mouvement en musique: la dynamique (effort, énergie) 2. <i>Atelier pratique sur les phrasés dynamiques de R. Laban et Vera Maletic</i>
5 mars	Semaine d'activités libres
9. 12 mars	1. Les états et les pulsions (OAM) 2. <i>Atelier pratique de mobilisation des paramètres observables de l'OAM dans l'analyse d'extraits musicaux</i>
10. 19 mars	Introduction à l'entretien d'explicitation et à l'auto-explicitation de P. Vermesch
11. 26 mars	Encadrement des travaux des étudiant.e.s
12. 2 avril	La corporéité de l'interprète
13. 9 avril	Présentations orales des travaux des étudiants
14. 16 avril	Présentations orales des travaux des étudiants et retour sur les apprentissages

Attention ! Exceptionnellement, l'enseignant(e) peut apporter des modifications aux dates des évaluations. Le cas échéant, l'enseignant(e) doit obtenir l'appui de la majorité des étudiant(e)s de sa classe. Veuillez vous référer à l'[article 4.8 du Règlement des études de premier cycle](#) et à l'[article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales](#).

▶ Apprentissages visés

Objectifs généraux

Ce séminaire permettra aux étudiant-e-s d'acquérir des connaissances issues de différents champs disciplinaires (danse, musicologie expérimentale, sciences cognitives) sur la relation étroite entre musique, mouvement et expression. Les étudiant-e-s seront amenés à se familiariser avec le cadre d'analyse qualitative de l'OAM (vocabulaire de mouvement, outils méthodologiques) et à tisser des liens entre les paramètres de mouvement et les stratégies expressives d'interprétation.

Formule pédagogique

Le séminaire repose sur des exposés magistraux, des ateliers d'exploration en mouvement des concepts à l'étude, des interventions d'invités provenant des domaines de la danse et de la musique, ainsi que des discussions reliées aux lectures assignées. Les étudiants seront amenés à réaliser un travail d'analyse de différents extraits musicaux en mobilisant le cadre et les activités d'analyse de l'OAM.

▶ Ressources

▶ Bibliographie sommaire

Cook, N. (2013). *Beyond the score: Music as performance*. Oxford University Press, USA.

Costa, M., & Nese, M. (2020). Perceived tension, movement, and pleasantness in harmonic musical intervals and noises. *Music Perception*, 37(4), 298-322.

Delalande, F. (2014). Quelques conséquences de l'origine sensori-motrice de l'expérience musicale. Dans Desroches, M., Stévançe, S., Lacasse, S., *Quand la musique prend corps*. Presses de l'Université de Montréal, 93-103.

Di Stefano, N. (2022). The spatiality of sounds. From sound-source localization to musical spaces. *Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell'estetico*, 15(1), 173-185.

Di Stefano, N., & Spence, C. (2023). Perceptual similarity: Insights from crossmodal correspondences. *Review of Philosophy and Psychology*, 1-30.

Doffman, M., Payne, E., & Young, T. (Eds.). (2021). *The Oxford handbook of time in music*. Oxford University Press.

Doganis, B. (2012). *Pensées du corps: La philosophie à l'épreuve des arts gestuels japonais (danse, théâtre, arts martiaux)*. Paris: Les Belles Lettres.

Douglas, C., Noble, J., & McAdams, S. (2016). Auditory scene analysis and the perception of sound mass in Ligeti's continuum. *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*, 33(3), 287-305.

Dussault, G. Rendre compte d'une expérience qui va au-delà des mots: l'observation-analyse du mouvement. *Tribunes sur la danse*, Presses de l'Université Laval, 196-219.

Eitan, Z., & Granot, R. Y. (2006). How music moves: musical parameters and listeners images of motion. *Music perception*, 23(3), 221-248.

Eitan, Z. (2013). How pitch and loudness shape musical space and motion. *The psychology of music in multimedia*, 165-191.

Fitch, W.T. (2016). Dance, music, meter and groove: a forgotten partnership. *Frontiers in human neuroscience*, 10, 64.

Globerson, E., Flash, T., & Eitan, Z. (2021). Space, time and expression in orchestral conducting. *Space-Time Geometries for Motion and Perception in the Brain and the Arts*, 199-212.

Godard, H. (1995). Le geste et sa perception. Dans *La danse au XXème siècle*, Paris: Bordas, 224-229.

- Godøy R. I. et Leman, M. (2010). *Musical gestures : sound, movement, and meaning*. NY : Routledge.
- Hatten, R. S. (2018). *A theory of virtual agency for Western art music*. Indiana University Press.
- Harbonnier, N., Lyon, E., Vuilleumier, V. (2023). *Au coeur du geste: l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé*. Villiers-Cotret: Ressouvenances.
- Harbonnier, N., Dussault, G., & Ferri, C. (2021). Un nouveau regard sur le lien fonction/expression en analyse qualitative du mouvement: L'Observation-analyse du mouvement (OAM). *Recherches en danse*, (10).
- Heng, L., & McAdams, S. (2024). The function of timbre in the perception of affective intentions: Effect of enculturation in different musical traditions. *Musicae Scientiae*, 10298649241237775
- Jensenius, A. R., et Wanderley, M. M. (2010). *Musical gestures: Concepts and methods in research*. Dans *Musical Gestures* (24-47): Routledge.
- Johnson, M. L., & Larson, S. (2003). "Something in the way she moves"-metaphors of musical motion. *Metaphor and symbol*, 18(2), 63-84.
- Krueger, J. (2014a). Affordances and the musically extended mind. *Frontiers in Psychology*, 4(1003), 1–12.
- Laban, R. (1994). *La maîtrise du mouvement* (traduit par J. Challet-Haas et M. Bastien). Paris: Actes Sud.
- Larson, S. (2012). *Musical forces: Motion, metaphor, and meaning in music*. Indiana University Press.
- Leech-Wilkinson, D. (2012). Compositions, scores, performances, meanings. *Music Theory Online*, 18(1).
- Leman, M. (2016). *The expressive moment: How interaction (with music) shapes human empowerment*. MIT press.
- Lerch, A., Arthur, C., Pati, A., Gururani, S. (2021). An Interdisciplinary Review of Music Performance Analysis, *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval*, 3(1),221–245.
- Loureiro, A. (2013). *Effort: l'alternance dynamique dans le mouvement*. Villiers-Cotret: Ressouvenances.
- McAdams, S., Douglas, C., & Vempala, N. N. (2017). Perception and modeling of affective qualities of musical instrument sounds across pitch registers. *Frontiers in psychology*, 8, 153.
- McAdams, S., Goodchild, M., & Soden, K. (2022). A taxonomy of orchestral grouping effects derived from principles of auditory perception. *Music Theory Online*, 28(3).
- Merleau-Ponty, M. (2002). *Phenomenology of perception*. London: Routledge.
- Noble, J. (2018). What Can the Temporal Structure of Auditory Perception Tell Us about Musical Timelessness?. *Music Theory Online*, 24(3).
- Noble, J., Bonin, T., et McAdams, S. (2020). Experiences of time and timelessness in electroacoustic music. *Organised Sound*, vol. 25, no 2, p. 232-247.
- Schiavio, A., van der Schyff, D., Cespedes-Guevara, J. et al. (2017). Enacting musical emotions. sense-making, dynamic systems, and the embodied mind. *Phenom Cogn Sci* 16, 785–809.
- Spampinato F. (2015), *Les incarnations du son : les métaphores du geste dans l'écoute musicale*. Paris : L'Harmattan.
- Spampinato, F. (2022). Les incarnations du géotropisme musical: Jankélévitch à l'écoute de Debussy. *Musique en acte*, (2), 91-106.
- Taruffi, L., & Küssner, M. B. (2019). A review of music-evoked visual mental imagery: Conceptual issues, relation to emotion, and functional outcome. *Psychomusicology: Music, Mind, and Brain*, 29(2-3), 62.
- Turmine, A. Vers une "temporalité du sentir" par l'incorporation du rythme. Dans *Tribunes sur la danse*, Presses de l'Université Laval, 144-155.
- Van der Schyff, D., Schiavio, A., & Elliott, D. J. (2022). *Musical bodies, musical minds: Enactive cognitive science and the meaning of human musicality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ressources complémentaires

Sites Internet	oamdanse.uqam.ca
-----------------------	--

N'oubliez pas ! Vous pouvez profiter des [services des bibliothécaires disciplinaires](#).

Soutien à la réussite

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l'Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et agréable. La plupart d'entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus.

Centre de communication écrite	http://cce.umontreal.ca/
--------------------------------	---

► Cadres règlementaires et politiques institutionnelles

Règlements et politiques

Apprenez à connaître les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire.

Règlement des études

Que vous soyez étudiant(e) régulier(ère), étudiant(e) libre ou étudiant(e) visiteur(se), connaître le règlement qui encadre les études est tout à votre avantage. Consultez-le !

<http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/>

<http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/>

Politique-cadre sur l'intégration des étudiant(e)s en situation de handicap

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à votre situation auprès du Bureau de soutien aux étudiant(e)s en situation de handicap (BSESH). Le deuxième lien ci-contre présente les accommodements aux examens spécifiques à chaque école ou faculté.

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf

<http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm>

Intégrité, fraude et plagiat

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d'auteurs, crainte de l'échec, désir d'égaliser les chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n'est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu'il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l'exclusion du programme, voire même un renvoi de l'université. Il peut aussi avoir des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !

Le plagiat ne se limite pas à faire passer un texte d'autrui pour sien. Il existe diverses formes de manquement à l'intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples :

- Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; Soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources d'information ; Obtenir de l'aide non autorisée pour réaliser un travail.
- Durant les évaluations : Utiliser des sources d'information non autorisées ; Obtenir des réponses de façon illicite ; S'identifier faussement comme un(e) étudiant(e) du cours.

Site Intégrité	https://integrite.umontreal.ca/accueil/
----------------	---

Les règlements expliqués	https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
--------------------------	---

asdf

Asdf;lkdjsf

