
Titre : Musicologie de la performance	Sigle :	MUL 6270
	Crédits :	3
	Trimestre	Hiver 2025
Professeur : Sylvain Caron	Capacité d'accueil :	15

Description

Ce séminaire se penche sur l'interprétation en tant qu'action, à la fois comme un objet d'étude et comme une 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 à ceux qui souhaitent réaliser des expériences ou des entrevues.

Destinataires :

- Les étudiants au doctorat en interprétation.
- Les étudiants de maîtrise, de DESS ou de DEPA qui envisagent un doctorat en interprétation.
- Les musicologues et compositeurs qui souhaitent étudier le phénomène de l'interprétation.

Objectifs généraux

- Découvrir et 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.
- Appliquer des connaissances théoriques à une expérience ou pratique musicale personnelle ; appliquer ou adapter une méthode qui convient spécifiquement au sujet. La notion de recherche artistique est au cœur de cette démarche.
- Formuler la démarche de recherche avec suffisamment de critères scientifiques pour qu'elle puisse être utile à d'autres.

Formule pédagogique

- Séminaire donné en classe avec quelques activités à distance (Zoom, PowerPoint narré).
- Présentations magistrales, échanges et exposés.

Informations pédagogiques

- Plagiat et intégrité : veuillez impérativement prendre connaissance de la politique universitaire. Le bon usage de la citation textuelle ou d'idée est lié à votre capacité à entrer en dialogue avec un auteur et d'insérer ses idées dans votre propre pensée sans pour autant la substituer à la vôtre. Voir : www.integrite.umontreal.ca/

- Abandon sans mention d'échec : la date limite pour une demande est fixée au vendredi 18 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.
- Évaluation de l'enseignement : votre professeur accorde une grande importance à vos rétroactions et il s'en sert pour faire évoluer son enseignement. Vos commentaires sont plus particulièrement utiles. Vous bénéficiez des commentaires faits les années passées : veuillez y contribuer en participant tous. L'évaluation se fera en ligne et sera annoncée.
- Présentations des travaux : pour les consignes générales de présentation, veuillez consulter et observer les consignes du guide rédigé par Marie-Hélène Benoit-Otis et Marie-Pier Leduc, disponible en ligne sur Studium. Pour les citations et la bibliographie, la méthode auteur/date est recommandée (au lieu des notes en bas de page), notamment pour des raisons pratiques. Voir : <https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago?tab=2189>

Sujets abordés (à titre indicatif)

- Qu'est-ce que la musicologie de la performance ?
- Comment s'appliquent les approches et méthodes scientifiques à l'étude de la performance musicale ?
- Méthodes d'enquête et questions éthiques
- Les méthodes d'expérimentation et d'auto-observation
- Musiques de création et technologies en performance
- L'étude du geste
- La perception de la justesse
- La perception du tempo
- La perception du timbre
- L'apprentissage musical
- Psychologie de la musique, cognition et perception
- Expression et émotions
- Multimodalité et intermodalité
- La *Gestalttheorie* et l'analyse de la scène auditive
- *Embodied cognition* et proprioception
- La représentation mentale d'une interprétation ; le *conceptual blending*

Précisions sur l'orientation théorique du séminaire

- Limitations de la matière : il existe trop de recherches différentes pour couvrir tous les sujets du domaine. Notamment, tout ce qui concerne la partition et l'analyse a été regroupé dans le séminaire MUL 6228 – Analyse et interprétation musicale. Le présent cours est conçu dans l'esprit des *Cambridge Companion* ou des *Oxford Handbook*, qui développent par chapitre des sujets variés donnant un aperçu global de la discipline.
- Pour les différents sujets spécifiés dans le calendrier, une bibliographie spécialisée ou des titres plus spécifiques au sein de collectifs s'ajouteront ou préciseront la bibliographie générale (voir ci-dessous). Il n'existe pas encore d'ouvrages de synthèse sur la musicologie de la performance, qui est une discipline récente.
- La musicologie de la performance s'insère dans la grande famille des *performance studies*, qui touchent aux différents arts d'interprétation, comme le théâtre et la danse. Il s'agit donc, par définition, d'une approche interdisciplinaire.

Travaux et évaluation

- Participation aux discussions 10 %
- Avant-projet pour l'exposé et le travail final 15 %
- Exposé de 20 minutes 25 %
- Travail final (un écrit de 15 pages) 50 %

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.

Il est nécessaire d'obtenir la note de passage dans le travail final afin de pouvoir obtenir la note de passage dans le séminaire. La remise des travaux (toujours sur Studium) peut se faire jusqu'à 23 h 59, 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

- 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.
- BARTHET, Mathieu (2008). *De l'interprète à l'auditeur : une analyse acoustique et perceptive du timbre musical*, thèse de doctorat, Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2.
- BERTHOZ, Alain, *Le Sens du mouvement*, Paris, Odile Jacob, 2013.
- 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.
- 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 (2016). *A Musicology of Performance: Theory and Method Based on Bach's Solos for Violin*, Cambridge (R-U), Open Book Publishers.
- 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.
- LEMAN, Marc (2007). *Embodied Music Cognition and Mediation Technology*, Cambridge (MA), MIT Press.
- LEMAN, Marc (2016). *The Expressive Moment: How Interaction (with Music) Shapes Human Empowerment*, Cambridge (MA), MIT 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.
- Nussbaum, Charles O. (2007). *The Musical Representation: Meaning, Ontology, and Emotion*, Cambridge (MA), MIT Press.
- PAILLÉ, Pierre (1994). « 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 University Press.
- PHILIP, Robert (2004). *Performing Music in the Age of Recording*, New Haven, Yale University Press.
- PHILIP, Robert, (1992). *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), MIT 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.
- RINK, John, GAUNT, Helena et WILLIAMON, Aaron (dir., 2017). *Musicians in the Making – Pathways to Creative Performance*, Oxford University Press.
- SCHECHNER, Richard et BRADY, Sara (2013). *Performance Studies: An Introduction*, 3e édition, Abington, Routledge. Un livre destiné aux étudiants en théâtre mais utile pour l'étude de la performance musicale.
- SCRUTON, Roger (2016). *Understanding Music: Philosophy and Interpretation*, Londres et New York, Bloomsbury.
- SIDONI, Maria Grazia, WILDFEUER, Janina et O'HALLORA, Kay (dir, 2017). *Mapping Multimodal Performance Studies*, Abingdon et New York, Routledge.
- TRAUBE, Caroline (2015). « De la thermoception à la perception auditive : en quête de l'identité du son "froid" », dans *Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique*, vol. 14, n° 1, 2013, p. 9-15.
- 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.