

**Séminaire Musique et diplomatie
Plan de cours provisoire, mai 2018**

Professeur : Marie-Hélène Benoit-Otis	Sigle :	MUL 6253
Bureau : B-740	Trimestre :	Automne 2018
Tél. : (514) 343-2173	Horaire :	Jeudi, 13h-16h
marie-helene.benoit-otis@umontreal.ca	Local :	A-768
	Capacité d'accueil :	12 étudiants
	Heures de travail par séance :	6
	Crédits :	3

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Ce séminaire s'adresse à tous les étudiant(e)s de maîtrise et de doctorat qui s'intéressent aux liens entre musique et politique. Son objectif est de leur permettre de développer des outils pratiques et théoriques pour aborder efficacement les questions complexes que soulève l'utilisation de la musique à des fins diplomatiques, à travers l'exploration d'un certain nombre d'études de cas tirées de l'histoire des XXe et XXIe siècles. Le séminaire fournira en outre l'occasion de développer un travail de recherche individuel sur un sujet entièrement libre, qui fera l'objet d'une présentation orale et d'un travail écrit.

CONCEPTION DU SÉMINAIRE

Fondamentalement interdisciplinaire, le séminaire s'adresse à des étudiant(e)s de divers horizons (musicologie, composition, interprétation, histoire, sciences politiques, cinéma, études allemandes, etc.).

Il combinera cours magistraux, discussions en classe à partir de lectures, exposés par les étudiant(e)s et présentations par des conférenciers invités (ouvertes au public). Dans le cadre du séminaire, les étudiant(e)s seront en outre appelé(e)s à assister au colloque de l'OICRM « Musique et sorties de guerres (XIXe-XXIe siècles) » (Faculté de musique, Université de Montréal, 18-20 octobre 2018).

MATÉRIEL DE COURS

Les lectures obligatoires seront disponibles dans Studium au début du séminaire.

SUJETS ABORDÉS

Veillez noter qu'il ne s'agit pas ici d'un calendrier définitif! Le contenu et l'ordre des séances sont appelés à varier d'ici septembre, et seront adaptés en fonction des intérêts des étudiant(e)s inscrit(e)s au séminaire.

1. Introduction générale
2. Quels sont les liens entre musique et politique? Une approche théorique
3. Qu'est-ce que la diplomatie, et qu'est-ce qui la distingue de la propagande?
Tentative de définition(s)
4. Diplomatie musicale et création artistique pendant la Deuxième Guerre mondiale
5. Diplomatie musicale et sorties de guerres : Études de cas tirées du colloque « Musique et sorties de guerres (XIXe-XXIe siècles) » (invités à confirmer)
6. La musique et les relations internationales pendant la Guerre froide
7. La presse musicale comme instrument de diplomatie
8. Musique et diplomatie dans les médias d'aujourd'hui
9. Conclusion générale

Note : en raison du colloque « Musique et sorties de guerres (XIXe-XXIe siècles) », au moins une séance du séminaire aura lieu en dehors des heures habituelles du séminaire.

TRAVAUX ET ÉVALUATION

- Lectures et participation en classe : 20%
- Compte rendu d'une séance du colloque « Musique et sorties de guerres (XIXe-XXIe siècles) » : 15%
- Présentation orale (20 à 30 minutes) : 25%
- Travail final (15-20 pages) : 40%

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

- Abrams Ansari, Emily, *The Sound of a Superpower: Musical Americanism and the Cold War*, Oxford, Oxford University Press, 2018.
- Ahrendt, Rebekah, Mark Ferrugato et Damien Mahiet (éd.), *Music and Diplomacy from the Early Modern Era to the Present*, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
- Aidi, Hisham, *Rebel Music: Race, Empire, and the New Muslim Youth Culture*, New York, Pantheon, 2014.
- Bachrach, Susan et Steven Luckert, *State of Deception – The Power of Nazi Propaganda*, New York, W.W. Norton & Company, 2009.
- Bound, Kirsten, et al., *Cultural Diplomacy*, London, Demos, 2007.
- Buch, Esteban, Igor Contreras Zubillaga et Manuel Deniz Silva (éd.), *Composing for the State : Music in Twentieth-Century Dictatorships*, Abingdon, Routledge, 2016.
- Carroll, Mark, *Music and Ideology in Cold War Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

- Deaville, James (éd.), *Music in Television : Channels of Listening*, New York, Routledge, 2011.
- Fairclough, Pauline (éd.), *Twentieth-Century Music and Politics*, Adlershot, Ashgate, 2013.
- Fausser, Annegret, *Sounds of War: Music in the United States during World War II*, New York, Oxford University Press, 2013.
- Fosler-Lussier, Danielle, *Music in America's Cold War Diplomacy*, Berkeley, University of California Press, 2015.
- Gienow-Hecht, Jessica, *Sound Diplomacy: Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850-1920*, Chicago, University of Chicago Press, 2009.
- Gienow-Hecht, Jessica, Mark Donfried (éd.), *Searching for a Cultural Diplomacy*, New York, Berghahn Books, 2010.
- Gienow-Hecht, Jessica (éd.), *Music and International History in the Twentieth Century*, New York, Berghahn Books, 2015.
- Goehr, Lydia, « Political Music and the Politics of Music », dans Mark Carroll (éd.), *Music and Ideology*, Farnham, Ashgate, 2012, p. 557-570.
- Gorzelany-Mostak, Dana et James Deaville (éd.), numéro spécial de la revue *Music & Politics* sur la musique dans les élections présidentielles américaines, été 2015, https://quod.lib.umich.edu/m/mp/9460447.0009.2?*rgn=full+text.
- Jowett, Garth S. et Victoria O'Donnell, *Propaganda and Persuasion*, Newbury Park (Californie), Sage Publications, 2014.
- Le Bail, Karine, *Musique, pouvoir, responsabilité : La politique musicale de la Radiodiffusion française, 1939-1953*, thèse de doctorat, Institut d'études politiques, Paris, 2005.
- Peddie, Ian, *Music and Protest*, Adlershot, Ashgate, 2012.
- Pieslak, Jonathan R., *Sound Targets : American Soldiers and Music in the Iraq War*, Bloomington (Indiana), Indiana University Press, 2009.
- Potter, Pamela, *Most German of the Arts: Musicology and Society from the Weimar Republic to the End of Hitler's Reich*, New Haven / Londres, Yale University Press, 1998.
- Potter, Pamela, *Art of Suppression: Confronting the Nazi Past in Histories of the Visual and Performing Arts*, Berkeley, University of California Press, 2016.
- Ritter, Jonathan et Martin Daughtry (éd.), *Music in the Post-9/11 World*, New York, Routledge, 2007.
- Roy, Sudeshna, Dana Cooper, Brian M. Murphy (éd.), *Transatlantic Relations and Modern Diplomacy : An Interdisciplinary Examination*, London, Routledge, 2014.
- Sala, Massimiliano (éd.), *Music and Propaganda in the Short Twentieth Century*, Turnhout, Brepols, 2014.
- Tompkins, David G., *Composing the Party Line : Music and Politics in Early Cold War Poland and East Germany*, West Lafayette (Indiana), Purdue University Press, 2013.
- Trümpi, Fritz, *The Political Orchestra: The Vienna and Berlin Philharmonics during the Third Reich*, traduit de l'allemand par Kenneth Kronenberg, Chicago, University of Chicago Press, 2016.
- Welch, David, *Propaganda : Power and Persuasion*, London, The British Library, 2013.