

**Séminaire interdisciplinaire : Musique et propagande
Plan de cours provisoire, avril 2016**

Professeur : Marie-Hélène Benoit-Otis	Sigle :	MUL 6253
Bureau : B-740	Trimestre :	Automne 2016
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'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche sur la propagande musicale nazie, et plus généralement dans le contexte d'une réflexion sur les liens entre musique et politique. Son objectif est de permettre aux étudiant(e)s de développer des outils théoriques et pratiques pour aborder ces questions complexes de façon informée et efficace, à travers l'exploration d'un certain nombre de cas de figure tirés de l'histoire politique des XIXe, XXe et XXIe siècles (Première et Deuxième Guerres mondiales, Guerre froide, attentats du 11 septembre 2001, guerre en Irak, etc.).

Le séminaire s'ouvrira sur une réflexion introductive générale autour de la question de la sémantique musicale, qui est à la base de toute conceptualisation des liens entre musique et politique : comment attribue-t-on une (ou des) signification(s) à la musique, et en quoi ces significations peuvent-elles donner lieu à une récupération politique? Cette question, qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord, sera explorée à partir d'un article d'introduction théorique préparé spécialement pour le séminaire. Il s'agira également de définir ce qu'est la propagande (notamment culturelle) et de dégager ses caractéristiques, ainsi bien sûr que les rôles que la musique peut y jouer.

Dans un deuxième temps, le séminaire explorera divers cas de figure dans lesquels la musique et/ou le discours sur la musique peuvent se trouver mis au service d'une propagande politique; il s'agira de dégager au cas par cas les interactions spécifiques qui peuvent s'établir entre musique et politique. En plus des exemples présentés par la professeure et les conférenciers invités, chaque étudiant(e) sera invité(e) à développer sa propre étude de cas, qu'il ou elle présentera oralement dans le cadre du séminaire et à laquelle il ou elle consacrerá un travail de recherche de 15 à 20 pages à remettre à la fin de la session. Le choix de ce sujet est libre en fonction des intérêts de recherche de chacun(e).

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 – disque – radio en pays francophones, 1900-1950 » (Université de Montréal, 20-22 octobre 2016).

Parmi les conférenciers invités, on compte :

- Karine Le Bail (Centre national de la recherche scientifique, Paris)
- Leslie Sprout (Drew University)
- James Deaville (Carleton University)

SUJETS ABORDÉS

Veillez noter qu'il ne s'agit pas ici d'un calendrier définitif! Le contenu et surtout l'ordre des séances sont appelés à varier légèrement d'ici septembre.

- Introduction générale
- Comment penser les liens entre musique et politique ? Une approche théorique
- Qu'est-ce que la propagande ? Tentative de définition(s)
- Compositeurs officiels, compositeurs interdits : propagande et création musicale
- Les concerts et tournées musicales comme outils de propagande
- Presse musicale et propagande
- Propagande musicale à la radio
- Propagande et musique de film
- Propagande musicale dans les bulletins de nouvelles au cinéma et à la télévision
- La musicologie au service de la propagande?
- Propagande musicale et nouveaux médias
- Conclusion générale

MATÉRIEL DE COURS

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

TRAVAUX ET ÉVALUATION

- Lectures et participation en classe : 20%
- Compte rendu d'une séance du colloque « Musique – disque – radio en pays francophones, 1900-1950 » : 15%
- Présentation orale (20 minutes) : 25%
- Travail final (15-20 pages) : 40%

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- Ahrendt, Rebekah, Mark Ferrugato et Damien Mahiet (éd.), *Music and Diplomacy from the Early Modern Era to the Present*, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
- Audoin-Rouzeau, Stéphane, Esteban Buch, Myriam Chimènes et Georgie Durosoir (éd.), *La Grande Guerre des musiciens*, Lyon, Symétrie, 2009.
- 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.
- Chimènes, Myriam (éd.), *La vie musicale sous Vichy*, Bruxelles, Éditions Complexe, 2001.
- Chimènes, Myriam et Yannick Simon (éd.), *La musique à Paris sous l'Occupation*, Paris, Fayard, 2013.
- Deaville, James (éd.), *Music in Television : Channels of Listening*, New York, Routledge, 2011.
- Dennis, David B., *Inhumanities: Nazi Interpretations of Western Culture*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
- Doé de Maindreville, Florence et Stéphan Etcharry, *La Grande Guerre en musique: Vie et création musicales en France pendant la Première Guerre mondiale*, Bruxelles, Peter Lang, 2013.
- Etlin, Richard A. (éd.), *Art, Culture and Media Under the Third Reich*, Chicago, University of Chicago Press, 2003.
- 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.
- Gervereau, Laurent et Denis Peschanski (éd.), *La propagande sous Vichy 1940-1944*, Nanterre, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, 1990.
- Goehr, Lydia, « Political Music and the Politics of Music », dans Mark Carroll (éd.), *Music and Ideology*, Farnham, Ashgate, 2012, p. 557-570.
- Iglesias, Sara, *Musicologie et Occupation : Science, musique et politique dans la France des « années noires »*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2014.
- Jowett, Garth S. et Victoria O'Donnell, *Propaganda and Persuasion*, Newbury Park (Californie), Sage Publications, 2014.

- Klemperer, Victor. *L[ingua] T[ertii] I[mperii]: Notizbuch eines Philologen*, Berlin, Aufbau-Verlag, 1947. Traduction française : *LTI, la langue du IIIe Reich : Carnets d'un philologue*, traduit de l'allemand et annoté par Elisabeth Guillot, Paris, Albin Michel, 1996.
- Kracauer, Siegfried, « The Conquest of Europe on the Screen: The Nazi Newsreel, 1939-1940 », *Social Research*, vol. 10, n° 3, 1943, p. 337-357.
- Kutschke, Beate et Marie-Hélène Benoit-Otis, « Quand et comment la musique peut-elle être porteuse d'idéologie? Trois thèses du point de vue sémiotique », [titre de travail, article en préparation].
- Le Bail, Karine, *Musique, pouvoir, responsabilité : La politique musicale de la Radiodiffusion française, 1939-1953*, thèse de doctorat, Institut d'études politiques, Paris, 2005.
- Le Bail, Karine, *La musique au pas : Être musicien sous l'Occupation*, Paris, CNRS éditions, 2016.
- Leteur, Stéphane, *Camille Saint-Saëns et le politique de 1870 à 1921*, Paris, Vrin, 2014.
- Levi, Erik, *Music in the Third Reich*, Basingstoke, Macmillan Press, 1994.
- Peddie, Ian, *Music and Protest*, Adlershot, Ashgate, 2012.
- Perris, Arnold, *Music as Propaganda : Art to Persuade, Art to Control*, Westport (Connecticut), Greenwood Press, 1985.
- 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.
- Rase, Céline, *Les ondes en uniforme : La propagande de Radio Bruxelles en Belgique occupée*, Namur, Presses universitaires de Namur, 2011.
- Ritter, Jonathan et Martin Daughtry (éd.), *Music in the Post-9/11 World*, New York, Routledge, 2007.
- Sala, Massimiliano (éd.), *Music and Propaganda in the Short Twentieth Century*, Turnhout, Brepols, 2014.
- Sprout, Leslie, *The Musical Legacy of Wartime France*, Berkeley, University of California Press, 2013.
- Tchakhotine, Serge, *Le viol de foules par la propagande politique*, Paris, Gallimard, 1952.
- 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.
- Welch, David, *Propaganda : Power and Persuasion*, London, The British Library, 2013.