

L'ethnomusicologie en France des années 1920 aux années 1980 (nouveau sujet)

La question porte sur l'activité ethnomusicologique en France dans son ensemble (celle attachée aux terrains lointains comme celle vouée aux terrains de proximité) depuis 1929 – date de la création du Département d'ethnologie musicale au Musée de l'Homme par André Schaeffner – jusqu'à la fin des années 1980, marquées par la disparition de Claudie Marcel-Dubois, par l'extinction de nombreux terrains du domaine français, par la création de la Société française d'ethnomusicologie et par **la production de grands textes classiques de la discipline – Rouget notamment**. On examinera particulièrement le poids de l'institution muséale dans la structuration et le développement de l'ethnomusicologie en France, l'évolution méthodologique et épistémologique de la discipline, son interdisciplinarité et son rapport à des disciplines connexes (archéologie et iconographie musicales, organologie...), ses matériaux d'étude (enregistrements sonores et visuels, collections de disques) et l'évolution de ses outils d'analyse, mais aussi **ses grandes figures et leur production scientifique**.

université Paris-Sorbonne, UFR de Musique et Musicologie Programme

AGRÉGATION *Question Histoire de l'ethnomusicologie en France*

vendredi 21 novembre de 16 h à 18 h (centre Clignancourt, salle 126)

François Picard : *Schaeffner, Brailoiu, Tran, Rouget, Simha Arom, Lortat-Jacob, Zemp : les grandes productions*

Quelles sont les grandes productions ? Pour ce faire, regardons les ouvrages et travaux cités dans les bibliographies quelques décennies plus tard. A priori, les monographies sont exclues. Notons que les grandes productions de langue anglaise (Blacking 1980, Hood 1971, Merriam 1964, Nettl 1964) sont les références, en tous cas pour le domaine extra-français. Il reste les ouvrages surlignés ci-dessous, soit Schaeffner 1936, Brailoiu 1973, Rouget 1980 (évident), Lortat-Jacob 1987. On peut ajouter deux ouvrages marquant : Arom 1985 et During 1988. À ce compte-là, on aurait plutôt marqué une césure entre Schaeffner-Brailoiu-Rouget et la génération qui vient de prendre sa retraite dans les années 2000 ou même 2010 : Arom, Lortat-Jacob, During. En 1990 les grands livres de During (*Quelque chose se passe*, 1994), Zemp (*Écoute le bambou qui pleure*, 1995), Lortat-Jacob (*Chants de Passion*, 1998) et même Rouget (*Un roi africain et sa musique de cour*, 1996) ne sont pas encore parus, non plus que la seule méthode valable, celle de Lortat-Jacob (*L'oreille de l'ethnologue*, 1994).

Bibliographie ethnomusicologie

compilées de François Picard, avril 2001 ; Nathalie Fernando, Société Française d'Ethnomusicologie SFE 2003 ; Jérôme Cler, François Picard, 2011

AROM (Simha), "Une méthode pour la transcription de polyphonies et polyrythmies de tradition orale", *Revue de musicologie*, LIX/2, 1965-190.

AROM (Simha), *Polyphonies et Polyrythmies instrumentales d'Afrique centrale*, Paris, SelaF, 1985.

BASTIDE (Roger), *O Candomblé da Bahia*, Sao Paulo, Ed. Nacional, 1961.

BLACKING (John), *How Musical is Man ?*, Seattle, University of Washington Press, 1973. trad. fr. *Le Sens musical*, Paris, Minuit, 1980.

BRAILOIU (Constantin), *Problèmes d'ethnomusicologie*, textes réunis et préfacés par Gilbert Rouget, Genève, Minkoff reprint, 1973.

CARON (Nelly) et SAFVATE (Dariouche), *Iran*. Buchet/Chastel "Les traditions musicales", 1966.

CARPENTIER (Alejo), *La Musique à Cuba*, Paris, Gallimard, 1985.

DANIELOU (Alain), *Inde du Nord*, coll. "Les traditions musicales", Buchet/Chastel, Paris, 1966.

DANIELOU (Alain), *Northern Indian Music* (2 vol.), London and Visva Bharati : Halcyon Press, Barrie and Rockliff, Calcutta, 1949-54.

DANIELOU (Alain), *Musique de l'Inde du Nord*, Paris, Buchet/Chastel, 1985.

DAY (C.R.), *The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan*, New-Delhi, D.R. Publishing Corporation, 1977.

DEHOUX (Vincent), *Chants à penser Gbaya (Centrafrique)*, SELAF, 1986.

DEVA (B. Chaitanya), *An Introduction to Indian Music*, Delhi Press, 1973.

DURING (Jean), *La Musique iranienne. Tradition et évolution*, Paris, Recherches sur les civilisations, 1984.

DURING (Jean), *Musique et Extase. L'audition spirituelle dans la tradition soufie*, Paris, Albin Michel, 1988.

ERLANGER (Rodolphe de), *La Musique arabe* (vol. I à VI), Geuthner, Paris, 1930-1959.

FELD (Steven), *Sound and Sentiment. Birds, weepings, poetics, and song in Kaluli expression*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1982.

GUETTAT (Mahmoud), *La Musique classique du Magreb*, coll. "La bibliothèque arabe", Sindbad, Paris, 1980.

GUIGNARD (Michel), *Musique, honneur et plaisir au Sahara*, Paris, Geuthner, 1975.

GUILCHER (Jean-Michel), *La tradition populaire de danse en Basse-Bretagne*, Paris - La Haye, Mouton, 1963.

HOOD (Mantle), *The Ethnomusicologist*. New York, McGraw-Hill, 1971.

HOOD (Mantle), *The Evolution of Javanese Gamelan* (3 vol.), Heinrichofen, 1980, réed., 1984 et 1988.

HOWARD (Keith), *Bands, Songs and Shamanistic Rituals: Folk Music in Korean Society*, Seoul, Royal Asiatic Society, Korea Branch, 1989.

JARGY (Simon), *La Musique arabe*, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1971.

JONES (A. .M.), *Studies in African Music* (2 vol.), London, Oxford University Press, 1959.

François PICARD

Histoire de l'ethnomusicologie en France : les grandes productions

- KAUFMANN (Walter), *The Ragas of North India*, Bloomington, Indiana University Press, 1968.
- KAUFMANN (Walter), *The Ragas of South India : A Catalog of Scalar Material*, London, Indian University of Press, 1976.
- KUNST (Jaap), *Music in Java, its History and its Technique*, 2 vol., La Haye, Martinus Nijhoff, 1973.
- LANDY (Pierre) avec TRAN Van Khe, *Japon*, Paris, Buchet/Chastel, « Les traditions musicales », 1970.
- LORTAT-JACOB (Bernard) (éd.), *L'Improvisation dans les musiques de tradition orale*, Paris, Selaf, 1987.
- MACHE (François-Bernard), *Musique, Mythe, Nature ou les dauphins d'Arion*, Paris, Klincksieck, 1983.
- MALM (William P.), *Japanese Music & Musical Instruments*, Tokyo, Charles E. Tuttle Company, 1959.
- MCALLESTER (David P.), *Enemy Way Music*, Cambridge, Peabody Museum Papers, Vol. 41, n°3. 1954.
- MC PHEE (Colin), *Music in Bali, a Study in Form and Instrumental Organization*, Londres, Yale University Press, New Haven, 1966.
- MERRIAM (Alan P.), "The purposes of ethnomusicology, an anthropological view", *Ethnomusicology* VII/3, 1963, p. 206-213.
- MERRIAM (Alan P.), *The Anthropology of Music*, Evanston, Northwestern University Press, 1964.
- NETTL (Bruno), *Theory and Method in Ethnomusicology*, New York / London, Collier Macmillan Publishers, 1964.
- REINHARD (Kurt) et REINHARD (Ursula), *Musik der Turkei*, Wilhelmshaven, 1984.
- ROUGET (Gilbert), *La Musique et la Transe*, Paris, Gallimard, 1980.
- SAMBAMOORTHY (P.), *South Indian Music*, Madras, The Indian Publishing House, 6 vol., 1942-1963.
- SAMBAMOORTHY (P.), *A Dictionary of South Indian Music and Musicians*, Madras : The Indian Publishing House (3 vol.), 1952-1971.
- SCHAEFFNER (André), *Essais de musicologie et autres fantaisies*, Paris, Le Sycomore, 1980.
- SCHAEFFNER (André), *Origine des instruments de musique. Introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale*, Paris, Payot, 1936, rééd. Paris, Mouton 1968, 1980, EHESS 1994.
- SEEGER (Anthony), *Why Suya Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
- TAMBA (Akira), *La Structure musicale du Nô*, Paris, Klincksieck, 1974.
- TOUMA (Habib Hassan), *La musique arabe*, Paris, Buchet/Chastel, « Les traditions musicales », 1977.
- TRAN (Van Khê), *Viêt-Nam*, Paris, Buchet/Chastel, « Les traditions musicales », 1967.
- VIGREUX (Philippe), *La Derbouka – Technique fondamentale et initiation aux rythmes arabes*, Edisud, Paris, 1985.
- ZEMP (Hugo), *Musique dan. La musique dans la pensée et la vie sociale d'une société africaine*, Paris-La Haye, Mouton, 1971.

Ouvrage que personne ne cite plus

- DANIELOU (Alain), *Sémantique musicale, essai de psychophysiologie auditive*, Paris, Hermann, 1967.
- ROUGET (Gilbert) (études réunies et présentées par), *Ethnomusicologie et représentations de la musique*, Paris, C.N.R.S., 1981.

Revue

Ethnomusicology

François PICARD

Histoire de l'ethnomusicologie en France : les grandes productions

Revue de Musicologie

Cahiers de musiques traditionnelles 1 « De bouche à oreille », 1988 ; 2 « Instrumental », 1989

Analyse musicale, revue publiée sous l'égide de la Société Française d'Analyse Musicale, ADAM, Paris.

Musurgia (quelques numéros dont le 4(3), p. 9-30), éditions ESKA, Paris.

Encyclopédies et dictionnaires

Die Musik in Geschichte und Gegenwart (La musique dans l'histoire et au présent), (14 vol.), BLUME (Friedrich), éd., Kassel 1949-1968 (vol. 15 et 16 : 1969-1979).

Encyclopædia Universalis, Paris, Encyclopædia Universalis, 20 vol., 1968.

Encyclopédie des musiques sacrées, 2 vol., PORTE (Jacques), éd., Paris, La Bergerie, 1968.

Harvard Dictionary of Music, APPEL (Willy), éd., Cambridge, 1970.

Musical Instruments of the World: An Illustrated Encyclopedia, DIAGRAM GROUP, London, Paddington Press, 1976, trad. fr., *Les instruments de musique du monde entier*, Paris, Albin Michel, 1978.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, SADIE (Stanley), éd., Londres, Macmillan, 1954, nouvelle éd. 1980.

Discographie

La fin des années 1980 marque effectivement une vraie rupture dans les grandes productions qui ont façonné l'ethnomusicologie made in France : la fin du disque 33t et l'avènement du CD. Car les grandes productions sont sonores : Ocora, les collections Unesco, la collection Musée de l'Homme au Chant du monde. Les années 1980 marquent de plus deux ruptures : d'une part, l'arrivée — annoncée par le succès de Ravi Shankar, qui sera suivi par Munir Bachir, Ram Narayan et Jali Nyama Suso chez Ocora — du nom des artistes dans des productions d'ethnomusicologues ou des collections de « musiques traditionnelles ». Le pionnier en est sans doute Jean During (Iran *Anthologie de la musique traditionnelle, Ocora*), précédé d'Alain Daniélou. D'autre part, les années 80 (et pas du tout leur fin) sont marquées par l'entrée des musiques de France chez Ocora, puis à l'Unesco. Elles suivent la vague folk, marquée par la collection « Spécial instrumental » du Chant du monde. On remarquera les porosités entre ethnomusicologie, folklore et collectage, folk et trad., domaine français, européen et extra-européen en allant jusqu'aux musiques anciennes, à travers des personnages comme John Wright et Claude Fligel.

Collection universelle de musique populaire, Archives Constantin Brăiloiu (1913-1953), coffret de quarante disques 78 t, coffret de six disques 33 t, 1984, réédition 4 CD AIMP LXXXL-LXXXVIII/VDE-1261-1264, 2009, mise en ligne http://www.ville-ge.ch/meg/musinfo_ph.php.

Unesco (en 1985)

Europe : seulement Grèce, Corse, Jodel de l'Appenzell, et Biélorussie

Atlas Musical disques Odéon EMI/Italiana

Sources musicales disques GREM

Anthologie musicale de l'Orient disques Musicaphon, Bärenreiter

Anthologie de la musique africaine disques Musicaphon, Bärenreiter

Anthologie de la musique classique de l'Inde du Nord disques Musicaphon, Bärenreiter

Chant du Monde « Spécial instrumental »

John Wright,	<i>La guimbarde</i>		LDX 74 434
Atahualpa Yupanqui	<i>Guitare des Andes</i>		LDX 74 439
Roger Mason, Steve Waring	<i>Guitare américaine</i>		LDX 74 441
Alfredo De Robertis	<i>Flûtes indiennes</i>		LDX 74 448
Tran Quang Hai	<i>Cithare vietnamienne</i>		LDX 74 454
Steve Waring	<i>Le banjo américain</i>	1972	LDX 74 472

François PICARD

Histoire de l'ethnomusicologie en France : les grandes productions

Jean Coutarel	<i>Le galoubet provençal</i>		LDX 74 480
Mary Rhoads	<i>Le dulcimer</i>		LDX 74 485
Pedro Soler	<i>La guitare flamenca</i>		LDX 74 489
Jean David	<i>Le luth</i>		LDX 74 514
Guem	<i>Les percussions africaines</i>		LDX 74 517
Claude Flagel, avec Hubert Boone, doedelsack, Robert Kohnen, clavecin, Wieland Kuyken [sic] viole de gambe	<i>La vielle</i>	1973	LDX 74 519
Jean-Jacques Milteau	<i>Harmonica</i>	1973	LDX 74 524
Jean-François Dutertre	<i>L'épinette des Vosges</i>		LDX 74 536
Jean-Loup Baly, Jean Blanchard,	<i>Accordéon diatonique</i>	1975	LDX 74 549
Steve Waring, Jack Treese	<i>La voix</i>		LDX 74 559
Catherine Duval, Yvon Guilcher	<i>La flûte douce</i>		LDX 74 612
Roger Mason	<i>Guitare cajun</i>	1976	LDX 74 624
Kent Carter	<i>La contrebasse</i>	1979	LDX 74 686
(Melodia)	<i>La balalaïka</i>	1983	LDX 74 804

http://prehistoiredufolk.free.fr/autres_instruments.htm

Collection du Musée de l'Homme

Chant du Monde, « Traditions Musicales des Cinq Continents », Collection du Centre National de la Recherche Scientifique et du Musée de l'Homme

Geneviève Dournon *Flûtes du Rajasthan* LDX 74645 1977
Bernard Lortat-Jacob *Ethiopie - Polyphonies des Dorzé* LDX 74646 1977
Hugo Zemp *Polyphonies des Îles Salomon (Guadalcanal et Savo)* LDX 74 663 1979
Brigitte Clamagirand *Timor - Chants des Éma* LDX 74693 LP 1979
Georges Luneau *Bengale - Chants des «Fous»* LDX 74715 LP 1979
Hugo Zemp *"Jüüzli" - Jodel du Muotatal (Suisse)* LDX 74716 1979
Monique Gessain *Sénégal - Musique des Bassari* LDX 74753 1981
Monique Brandily *Tchad. Musique du Tibesti* LDX 74722 1987
Mireille Helffer *Ladakh Musique de monastère et de village* LDX 274 662 1989
Jean During *Azerbayjan - Musique traditionnelle* LDX 274901 1989

Ocora

...

Michel Vuylstecke *Musique du Burundi* OCR 40 1968

Poul Rovsing Olsen *Pêcheurs de perles et musiciens du Golfe Persique* OCR 42 1970

Musique persane OCR 57 1971

Munir Bachir *Iraq: Ud classique arabe* OCR 63 1971

Pandit Ram Narayan *Inde du Nord* OCR 69 1972

Jali Nyama Suso *Gambie - Mandika Kora* OCR 70 1972

Georges Luneau *Musique et théâtre populaires tibétains* OCR 62 1972

Georges Luneau *Musique Sacrée Tibétaine* OCR 71 1973

Iran, Musique persane, OCR 57 rééd. CD Ocora C559008 1987

Iran, Vol. 1 Anthologie de la musique traditionnelle, Setar et târ— Dariush Talai, Ocora 558540 1978

Iran, Vol. 2 Anthologie de la musique traditionnelle, Santur — Madjid Kiâni, Ocora 558550 1979

Iran, Vol. 3-4 Anthologie de la musique traditionnelle, Chant et ney — Mohammad Musavi, Mahmud Karimi, Ocora 558562-63 1981
rééd., *Iran, les maîtres de la musique traditionnelle*, 2 vol., Ocora C 560024 (1991)

...

Discographie musiques de France

Disques (Enregistrements de terrain)

Label OCORA

Série de 33 tours "Les Traditions Populaires en France"

Collectif d'édition : Geneviève Clément, Claude Flagel, Catherine Perrier, Gérard Pin, Pierre Toureille, John Wright.

vol. 1 *Auvergne Louise Reichert* (chanteuse). Enregistré à domicile par Robert Jourda et René Foissac en mars 1976. Publié en décembre 1980. Ocora 558 520.

vol. 2 *Breizh/Bretagne Mari Harnay* (chanteuse). Enregistré à domicile par Claude Flagel en 1982. Coréalisé avec l'association Dastum (Patrick Malrieu, Serge Moëlo). Publié en août 1982. Ocora 558 603.

vol. 3 *Vendée: le marais Pierre Burgaud* (chanteur). Enregistré à domicile par John Wright en 1978 et Michèle Castellengo en 1982. Publié en octobre 1982. Ocora 558 605 (et non 604 comme figure sur le catalogue).

vol. 4 *Béarn Veillées en Vallée d'Ossau Pierre Marius-Mesplé* (chanteur, accompagné par ses amis et sa famille, voix et instruments). Enregistré à domicile par Patrick Georges en 1981. Publié en novembre 1982. Ocora 558 604 (et non 605).

Autres enregistrements Radio France publiés en disque

Bretagne "Airs des chevaux" par Iwan Thomas et Félix Guégan, clarinettes, enregistré pour la RTF par Georges Cadoudal lors du concours de *kan a diskan* organisé par Loeiz Ropars à Spezet le 15 novembre 1959. Communiqué par FR3 Bretagne, fut repiqué dans le disque *Musiciens et chanteurs traditionnels volume 2 Sonneurs de clarinette en Bretagne* publié en 1987 par Dastum et le Chasse-Marée SCM 008.

Disques (Enregistrements de studio)

Label OCORA

Hors collection

Chansons de métiers de Provence et du Comtat Venaissin. Interprété par des chanteurs et musiciens professionnels (dont Jean-Marie Carlotti) d'après des collectages effectués par Radio France Vaucluse. Enregistré par Myron Meerson. Publié en janvier 1989. CD Ocora C 559 079.

Série de disques compact « En France »

Coproduction entre Ocora et l'Agence des Musiques Traditionnelles d'Auvergne, série dirigée par Pierre Toureille et André Ricros. Série lancée en 1988 et arrêtée en 1990.

Evelyne Girardon (chant) « *Amour de fusain* ». Enregistré par Didier Boyat, Studio AGLCR. Publié en juillet 1988. CD Ocora C 559 043.

Jean Blanchard, *Musiques pour cornemuses du Berry, du Bourbonnais, du Nivernais, du Morvan et de Basse-Auvergne*. Enregistré par Didier Boyat, Studio AGLCR. Publié en juillet 1988. CD Ocora C 559 044.

Pays Basque Beñat Achiary (chanteur), « *Arranoa* ». Enregistré par Daniel Deshayes. Publié en juillet 1988. CD Ocora C 559 045.

Gilles Chabenat, *Musiques pour vielle à roue « Bleu nuit »*. Enregistré au Studio AGLCR. Publié en juillet 1988. CD Ocora C 559 046.

Christian Vesvre et Serge Desaunay, *Musiques pour cornemuses et accordéons "Matins gris"*. Enregistré par Daniel Deshayes. Publié en juillet 1989. CD Ocora C 559 081.

Arnaud Maisonneuve (chanteur), *Chants de Basse-Bretagne « Eur zon hervez ma zantimant »*. Enregistré par Daniel Deshayes. Publié en juillet 1989. CD Ocora C 559 082.

Les Brayauds, *Musiques de Basse-Auvergne « Eau forte »*. Enregistré par Alain Cluzeau et Sylvio Suave au Studio Lazer. Publié en juillet 1989. CD Ocora C 559 083.

Compagnie Chez Bousca, « *Chants de quête de la période de Pâques* ». Enregistré par Sylvio Suave au Studio Lazer. Publié en juillet 1989. CD Ocora C 559 085.

Coproductions Radio France

Conservatoire Occitan de Toulouse, série « Musiques et voix traditionnelles aujourd'hui », collection discographique de la Région Midi-Pyrénées, éditée par Ariane et distribuée par Scalen'Disc : quatre 33 tours, 1985

vol. 1 *Les cornemuses*,

vol. 2 *La danse*,

François PICARD

Histoire de l'ethnomusicologie en France : les grandes productions

vol. 3 *Les hautbois* ARI/147,
vol. 4 *Les violons. Les flûtes* ARI/149
deux disques compacts (reprise des vol. 1 et 2 et *Les voix*).

Musiques du Japon

François Picard : Alors que j'étais producteur d'émissions de musiques traditionnelles à Radio France et critique pour Diapason, un distributeur m'appelle :

Le distributeur « oui, bonjour, nous distribuons en France les disques de World music importés, et nous avons remarqué que vous incluiez des disques de musiques japonaises dans vos rubriques. »

FP « bonjour oui, certes, s'il s'agit de musiques traditionnelles. »

Le distributeur « ah bon, voilà, c'est que pour le Japon, la world music, ça n'inclut pas le Japon, vous comprenez. »

FP « oui, bien sûr, mais pour nous, si. »

Le distributeur « très bien, je vais essayer de faire comprendre ça aux éditeurs japonais. »

Myagi Michio no koto 宮城道雄の箏, "Rokudan" 六段, Victor VDR-1090, 1985. Importé en France

JVC World Sounds is a series of Cds featuring the traditional music unique to many countries, music which people all over the world enjoy listening to and performing. The most advanced recording techniques have been used in order to present the music in all its natural freshness. This collection featuring musical voices from every corner of the globe is now being offered by Japan to the world.

Supervision : Dr. Tsutomu Oohashi (Professor of National Institute of Multimedia Education)

Japan. Music of the Koto, 六段。春の海, 箏曲の神髓 JVC VICG-5358, 1994

Dr. Tsutomu Ōhashi 大橋 力 is, among many other things, a molecular biologist, neuro-scientist, artificial life researcher and pioneer of redefining how the human body senses sound. He is also, at the same time, Shoji Yamashiro 山城 祥二. Composer, producer and head of Geinoh Yamashirogumi 芸能山城組, the 100-plus member music collective that he founded in 1974.

Dr. Ōhashi actually recorded the Pygmy music and released it on the JVC label. In fact, he produced one of the most comprehensive series of ethnic music titles, called JVC Wild Sounds. It consists of over 100 titles. For over 40 of which, Dr. Ōhashi travelled to the source of the music and recorded it himself.

<http://www.sidianersatzvanes.com/supplemental/dr-tsutomu-oohashi/>

In the 1990s, JVC Music put out an incredibly wide variety of world music for its *JVC World Sounds* series. The aim of the series was not to document modern ethno-pop, but rather, to turn the spotlight on traditional acoustic sounds from all over Africa and Asia as well as the Middle East and Latin America. Review by Alex Henderson (All Music Guide)

On peut penser que le même phénomène est arrivé au Japon et en France : les musiques du monde, ce sont les musiques d'ailleurs, avant d'être aussi les musiques d'ici.