

Université de Montréal

Ethnomusicologie et esthétique :
de la réflexion épistémologique à la recherche de terrain

Une étude comparative de la vocalité de tradition orale au sud de l'Italie

par
Flavia Gervasi

Faculté de Musique
Musicologie

Thèse présentée à la Faculté de Musique
en vue de l'obtention du grade de Doctorat en Musicologie

Novembre 2011

© Flavia Gervasi, 2011

Université de Montréal
Faculté de Musique

Cette thèse intitulée :

Ethnomusicologie et esthétique :
de la réflexion épistémologique à la recherche de terrain

Une étude comparative de la vocalité de tradition orale au sud de l'Italie

présentée par
Flavia Gervasi

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

président-rapporteur
Professeure Nathalie Fernando

directeur de recherche
Professeur Jean-Jacques Nattiez

membre du jury
Professeure Monique Desroches

examineur externe
Professeur Maurizio Agamennone

représentant du doyen
Professeure Susan Dalton

RÉSUMÉ

Cette thèse aborde les problématiques épistémologiques et méthodologiques relatives à l'étude esthétique des pratiques vocales traditionnelles du Salento (sud de l'Italie). Les deux premières parties développent une réflexion épistémologique concernant d'une part le statut ontologique de l'expérience esthétique, de l'autre la pertinence d'une étude esthétique sur un terrain ethnomusicologique. La troisième et la quatrième parties exposent la recherche de terrain réalisée auprès de deux groupes socioculturels bien distincts de chanteurs du Salento : celui des paysans et celui des revivalistes. Ces deux univers en plus d'être caractérisés par deux classes d'âge différentes, s'ancrent dans deux réalités socioculturelles et économiques distinctes : d'une part le monde agro-pastoral ayant subsisté au Salento jusqu'aux années 1960 ; de l'autre la société contemporaine résultant des processus de tertiarisation, d'urbanisation et de globalisation mis en œuvre à partir de la deuxième moitié des années 1970.

Le propos de cette thèse est d'expliquer en détail le fonctionnement de l'expérience esthétique de chacun des deux groupes de chanteurs vis-à-vis de leur pratique vocale. Il s'agit notamment de développer deux ethnographies différentes sur la base de caractéristiques socioculturelles et musicales propres à chaque contexte générationnel, étudiant toutes sortes de manifestations esthétiques et particulièrement les discours de nos chanteurs. Notre conclusion ouvre le champ de la comparaison des résultats obtenus au sein des deux enquêtes distinctes. Au-delà de la variété des critères, des comportements, des réactions et des facteurs qui caractérisent l'expérience esthétique des deux générations de chanteurs, nous cherchons à envisager la présence éventuelle d'une constante paradigmatique des critères esthétiques, valable aussi bien pour les chanteurs paysans anciens que pour les revivalistes.

Mots-clés : esthétique – pratiques vocales – Salento – Italie du sud – paysannerie – revivalisme – tradition orale – *world music* – Notte della taranta

ABSTRACT

This dissertation addresses epistemological and methodological problems related to studying the aesthetics of traditional vocal practices in Salento. In the first two sections of the dissertation, I examine from an epistemological perspective the ontological status of aesthetic experience and the relevance of studying aesthetics in ethnomusicological fieldwork. In the third and fourth sections I present the results of my fieldwork research, conducted with two distinct socio-cultural groups of Salentine singers: traditional singers and revival singers. In addition to coming from two different generations, these two groups of singers are also rooted in two distinct socio-cultural and economic milieux: in one case, the agro-pastoral world that subsisted in Salento until the 1960s; in the other case, contemporary society, which since the second half of the 1970s has been marked by urbanization, globalization, and the shift to a service economy.

This dissertation explains in detail how each of the two groups of singers experience aesthetics. I develop two different investigations based on the socio-cultural and musical characteristics peculiar to each generational context, studying various kinds of aesthetic expressions and especially the singers' discourse. In the conclusion I compare the results of the investigations I carried out with the two groups. Besides considering the variety of criteria, behaviors, reactions, and other factors that characterize the aesthetic experience of these two generations of singers, I propose that there exists a single, constant paradigm of aesthetic criteria that is valid for both traditional singers and for revival singers.

Key Words: aesthetics – vocal practices – Salento – southern Italy – rural universe – revival – oral tradition – world music – Notte della taranta

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
PREMIÈRE PARTIE	
Le cadre théorique	
CHAPITRE 1	
La perspective esthétique dans la littérature ethnomusicologique	11
1. La dimension esthétique dans les études ethnomusicologiques : bref survol historique	13
2. L'anthropologie culturaliste de Merriam et l'esthétique	21
2.1 Le paradoxe de Merriam	21
2.2. Approches réductionnistes aux études esthétiques	24
3. L'importance des catégories de pensée endogènes dans la recherche esthétique : de la compréhension des théories autochtones à la découverte de la conception du monde des « autres »	26
CHAPITRE 2	
Du son à l'expression : matériaux pour une esthétique musicale transculturelle	31
1. Pour une redéfinition de l'expérience esthétique	32
1.1. Fondements anthropologiques de l'expérience esthétique	32
1.2. <i>'Adieu' à l'esthétique</i>	35

2. La théorie esthétique de Schaeffer	38
2.1. <i>Pars destruens</i> de la théorie schaefferienne, ou la critique de l'esthétique comme doctrine philosophique	38
2.2. <i>Pars construens</i> , ou qu'est-ce qu'une conduite esthétique ?	40
2.3. Vers une définition de la conduite esthétique	41
2.4. L'universalité culturelle des conduites esthétiques	44
2.5. Le jugement de goût et la conduite esthétique	45
2.6. Pour une esthétique transculturelle	47

DEUXIÈME PARTIE

Présentation du terrain

CHAPITRE 3

Recherche ethnologique, mouvements musicaux : histoire des soixante dernières années de stratification de la culture vocale au Salento

55

1. Première strate : 1954-1960. Recherche de terrain	56
1.1. Les missions ethnomusicologiques au Salento	56
1.2. Collectes systématiques, histoire interdisciplinaire : enjeux analytiques et héritage	59
2. Deuxième strate : années 1970. Première réaffectation symbolique	62
2.1. Folk revival et idéologie politique	62
2.2. La musique dans le revivalisme des années 1970	64
3. Troisième strate : 1990-2011. Redécouverte, valorisation et deuxième réaffectation symbolique	67
3.1. Le pont entre les deux vagues revivalistes	67
3.2. Le contexte culturel des années 1990 : vers une deuxième vague revivaliste	68
3.3. Projet politique, mouvements de redécouverte : la rencontre de deux trajectoires	71

CHAPITRE 4

Le corpus de la recherche	73
1. Critères de constitution du corpus d'informateurs	74
1.1. Le recrutement des chanteurs paysans de l'ancienne génération	74
1.2. Le recrutement des chanteurs de la nouvelle génération	77
2. Caractéristiques de l'échantillon humain	79
2.1. Le groupe des anciens chanteurs paysans	80
2.2. Le groupe des dix chanteurs revivalistes	82
3. La constitution du corpus musical	84
3.1. Une voix forte et puissante remplissant les espaces	84
3.2. Un corpus musical stratifié	87
3.3. Critères de sélection du corpus musical	87

CHAPITRE 5

Théories et méthodes de terrain pour l'étude de l'expérience esthétique	93
--	-----------

1. Fondements théoriques pour l'étude de terrain de l'expérience esthétique : le modèle proposé par Jean Molino	94
1.1 La tripartition sémiologique et l'expérience esthétique	94
1.2. De la tripartition à l'enquête expérimentale	97
2. Hétérogénéité des approches méthodologiques : l'application d'une méthode hybride	101
3. La tripartition et ses applications	104
3.1. La dimension poïétique et la nécessité des contre-enquêtes	104
3.2. Le niveau esthétique : relativiser la position du jugement de goût	106
3.3. Le niveau immanent : de l'analyse systématique des répertoires paysans ou de son absence	110

4. Les problématiques de transcription : étude pour l'élaboration d'un système de représentation du chant	112
--	------------

TROISIÈME PARTIE

L'expérience esthétique des anciens chanteurs paysans

CHAPITRE 6

La pratique vocale dans le monde rural	121
---	------------

1. Le chanteur paysan : un individu contemporain dans un système de valeurs d'autrefois	123
--	------------

1.1. Persistance du système de pensée paysan dans la société post-agraire	123
---	-----

1.2. Un modèle analytique dynamique entre une vision individuelle du monde et un système de valeurs partagé	125
---	-----

2. Le monde rural vécu et raconté par les chanteurs paysans de Martano	129
---	------------

2.1. « C'était dur, mais c'était beau ! » : récits de vie à la campagne	129
---	-----

2.2. La pratique du chant et les activités de la campagne	132
---	-----

2.3. Les spécificités de la pratique vocale paysanne selon le groupe des chanteurs de Martano	136
---	-----

3. Les logiques du fonctionnement du discours esthétique chez les paysans : une exégèse inachevée	140
--	------------

3.1. Premier bilan sur la conception endogène du chant paysan : ouvertures sur la dimension esthétique	140
--	-----

3.2. Tautologies, détournements : des jeux linguistiques et paralinguistiques pour accéder à la dimension esthétique des anciens chanteurs paysans	141
--	-----

CHAPITRE 7

La recherche de terrain pour la collecte des critères esthétiques endogènes : le contexte interactif des séances d'apprentissage 147

1. Appuis théoriques pour le développement d'une enquête expérimentale ciblée sur la communauté paysanne 148

1.1. La constitution d'une méthode par analogie 148

1.2. Processus de validation des critères esthétiques dégagés 153

2. La collecte des critères sur le terrain 155

2.1. Présentation du protocole « séances d'apprentissage » 155

2.2. Inviter les anciens chanteurs paysans à une séance d'apprentissage : l'impression d'un échec 158

2.3. Dégager tout ce qui n'est pas spontanément communiqué en matière d'esthétique : déroulement des séances d'apprentissage 160

3. Profil des critères d'appréciation glanés au cours des séances d'apprentissage 171

3.1. Analyse des positions des anciens chanteurs paysans vis-à-vis d'une performance vocale 171

3.2. Classification des commentaires et proposition d'une grille synthétique de critères 173

3.3. Analyse des critères d'appréciation 175

CHAPITRE 8

De l'enquête expérimentale à l'esthétique du chant paysan entre un système de valeurs et un horizon d'expérience 183

1. Hypothèses de fonctionnement de la pratique vocale 184

1.1. Démarche expérimentale de validation du vocabulaire 184

1.2. La négociation des termes musicaux pour la constitution d'un vocabulaire partagé entre chercheur et informateurs : étude de l'appréciation reliée à l'intonation et aux échelles 186

1.3. Test de reconnaissance et d'appréciation des hauteurs 192

1.4. Vers une conception non discrétisée de la pratique vocale : la notion de geste 200

2. Les tests d'appréciation	205
2.1. Le test des dix voix de la nouvelle génération : une synthèse de paramètres à évaluer	205
2.2 Les séances d'apprentissage et le test d'appréciation des voix revivalistes : analyse comparative des critères esthétiques	213
2.3. Deuxième test d'appréciation : l'évaluation des chants de travail contenus dans les documents ethnographiques historiques	218
2.4. Les mécanismes de l'appréciation esthétique observés à travers le prisme de la tripartition	221
3. Expérience de vie et critères esthétiques du chanteur paysan	223
3.1. Le principe esthétique linguistiquement inachevé : la notion d'équilibre	225
3.2. Pertinence de la notion d'équilibre dans la conception endogène d'une pratique vocale	228
3.3. Le système de valeurs des anciens chanteurs paysans	234

QUATRIÈME PARTIE

L'expérience esthétique des jeunes chanteurs revivalistes

CHAPITRE 9

Profils des dix chanteurs revivalistes : critères d'appréciation et facteurs de déclenchement d'une réaction esthétique **243**

1. Les indices esthétiques dans la production verbale : perspectives d'étude **243**

2. Le test d'appréciation des documents historiques **246**

2.1. « Portraits esthétiques » **246**

2.2. Analyse des critères d'appréciation et étude de la conduite esthétique des chanteurs revivalistes **270**

CHAPITRE 10	
L'expérience esthétique des chanteurs revivalistes entre les « foyers » socioculturels et leur « signature individuelle »	279
1. Les implications esthétiques des dynamiques revivalistes au Salento	280
1.1. L'engagement éditorial des opérateurs culturels : la « codification auratique » et les effets esthétiques du document sonore	283
1.2. Un modèle d'analyse entre biographies et foyers : l'horizon esthétique des chanteurs revivalistes	287
1.3. Contextes d'apprentissage, parcours de formations et foyers	288
2. L'activité artistique des chanteurs revivalistes comme horizon esthétique	297
2.1. La Notte della Taranta	298
2.2. Le lieu des vies imaginées	299
2.3. Processus rhétoriques et stylisation musicale	302
2.4. La « signature » artistique individuelle et l'hétérogénéité des profils esthétiques	306
CONCLUSION	311
BIBLIOGRAPHIE	325
DISCOGRAPHIE	343
ANNEXES	347

LISTE DES FIGURES

Figure	Titre	Page
1	Carte du Salento	57
2	Représentation de la fréquence fondamentale d'un distique de l' <i>Aria del trainiere</i> chantée par Cosimino Chiriatti en 2010	116
3	Représentation de la fréquence fondamentale du même distique avec les notes pivots marquées	117
4	Représentation de la fréquence fondamentale d'un distique de l' <i>Aria del trainiere</i> chantée par Cosimino Chiriatti en 2010	193
5	Mode mineur naturel avec égalisation du tempérament sur I, III et V	194
6	Mode mineur harmonique avec égalisation du tempérament sur I, III et V	195
7	Mode mineur « mélodique ascendant » avec égalisation du tempérament sur I, III et V	196
8	Mode majeur avec égalisation du tempérament sur I, III et V	196
9	Cadences parfaites renforcées	197
10	Modèle de la grille compilée en occasion du test d'appréciation et de reconnaissance des hauteurs	198
11	Représentation de <i>l'intention</i> mélodique du chanteur	202
12	Reproduction du dessin proposé par Antonio	204
13	Représentation de la fréquence fondamentale d'un distique de l' <i>Aria del trainiere</i> chantée par Cosimino Chiriatti en 2008	231
14	Analyse métrique comparative du distique chanté par Cosimino (en haut) et de la réponse formulée par Anna Cinzia (en bas)	232
15	Analyse rythmique comparative du distique chanté par Cosimino (en haut) et de la réponse formulée par Anna Cinzia (en bas)	233

16 Représentation graphique de la fréquence fondamentale du 269
premier vers chanté par le *trainiere* Giorgio Vitale, enregistré par
Carpitella en 1960

La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (<http://www.bib.umontreal.ca/MU>).