

Appel à contributions/Call for papers

COLLOQUE/ATELIER

HAUTBOIS MÉDIÉVAUX ET TRADITIONNELS : ORGANOLOGIE, FACTURE, MODES DE JEU, FONCTIONS 5ES SESSIONS D'ARCHÉO-MUSICOLOGIE EXPÉRIMENTALE

25, 26 & 27 mai 2023

Musée de l'abbaye, Saint-Guilhem-le-Désert (34150), France

Comité scientifique

Gisèle CLÉMENT, MCF en Musicologie médiévale, CEMM (EA4583), UPV

Luc CHARLES-DOMINIQUE, Professeur émérite d'Ethnomusicologie (Univer. Côte d'Azur)

Marie PICARD, association Rivatges

Olivier PONT, Facteur d'instruments, Membre de l'UNFI

Comité d'organisation

Gisèle CLÉMENT, MCF en Musicologie médiévale, CEMM (EA4583), UPV

Mailis BONNECASE, Directrice du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles de Toulouse

Marie PICARD, association Rivatges

Nelly POIDEVIN, Présidente de l'UNFI ; Olivier PONT, Facteur d'instruments, Membre de l'UNFI

Fedon NICOLAOU, & Clément FROUIN, Doctorants, CEMM (EA 4583), UPV

Après le symposium international *De organis* dédié à l'orgue roman (2018), les colloques sur les *Percussions et flûtes tambourines médiévales* (2019), sur les *Cornemuses* (2021) puis sur les *Instruments à cordes pincées* (2022), il s'agira cette année de rassembler différents types de spécialistes autour des questions liées à la connaissance, au processus de restitution, à la facture, aux modes de jeu et aux fonctions sociales des hautbois médiévaux et traditionnels.

L'objectif est de croiser différentes méthodologies disciplinaires : musicologie, ethnomusicologie, archéologie, archéologie expérimentale, organologie, iconographie, histoire de l'art, littérature médiévale, histoire médiévale, facture instrumentale, performance musicale. L'approche pluridisciplinaire de l'archéologie musicale permet d'établir un dialogue entre le traité ou le manuscrit (trace écrite), le reste archéologique, la trace iconographique et l'occurrence littéraire, en mettant en lien l'instrument de musique avec les connaissances que nous donne l'histoire sociale de la fonction du musicien et des pratiques musicales au Moyen Âge. À cette fin, des spécialistes des domaines de la musicologie, de l'organologie, des matériaux, de l'iconographie, de l'histoire de l'art, de la philologie, de l'histoire médiévale, de l'ethnomusicologie, de la sémantique et de la websémantique, ainsi que des luthiers et des musiciens, sont invités afin d'étudier, réviser, discuter les sources, expérimenter les matériaux et techniques de restitution, restituer les instruments, proposer des modes de jeu plausibles et inscrire les instruments à cordes pincées dans leurs différentes fonctions musicales et sociales.

Ce colloque/atelier comprendra une 1re session accueillant les communications, un atelier d'archéo-lutherie animé par Olivier Pont, des expérimentations musicales et une 2de session de discussions et d'échanges entre les participants sous la forme d'une table ronde sur la base des communications et des ateliers expérimentaux.

Les axes nouvellement développés, la nature des débats en cours et les lacunes qui émergent dans la documentation disponible expliquent la mise en place d'un programme de recherche sur les instruments médiévaux et les instruments traditionnels équivalents, conçu dans le temps long et à une échelle méditerranéenne. Il s'agit d'amplifier la documentation existante à partir de la production de nouvelles données historiques, artistiques et environnementales puis d'élargir les axes de réflexion et les pistes de recherche dans le but de développer des nouvelles approches susceptibles de contribuer au renouvellement de la recherche.

Les participants sont invités à communiquer autour des axes suivants, concernant les hautbois médiévaux, traditionnels ou du monde :

- Historiographie :
 - Historiographie de la recherche scientifique sur les hautbois médiévaux et sur les hautbois traditionnels
- Sources : *artes liberales vs artes mechanicae*
 - Perception de l'artisanat au Moyen Âge
 - Contextes sociaux et culturels des sources iconographiques, littéraires, historiques
 - Matériaux et outillage utilisés
 - Relation entre les proportions dans le cadre de l'*ars musica*, accord et cosmologie
- Méthodologies :
 - Utilisation de l'archéologie expérimentale pour la restitution des instruments
 - Ethnomusicologie : qu'apprendre de la comparaison avec les hautbois régionaux, européens ou extra-européens
 - Enjeux liés au web-data
 - Sémantique et websémantique
- Organologie
- Facture
 - Processus de restitution des hautbois médiévaux
 - Facture des différents hautbois traditionnels et « du monde »
 - La facture liée au renouveau
 - Anches anciennes
 - Facture des anches
- Contextes
 - Contextes sociaux, économiques et géographiques
 - Contextes professionnels et musicaux
- Histoire
 - Le folklorisme des années 1920
 - Le folklorisme des années 1970
 - Les fabricants de hautbois traditionnels jusqu'au premier quart du XXe siècle
 - Les derniers joueurs de hautbois traditionnels avant le renouveau
- Performance :
 - Relation aux sources musicales disponibles et à leurs différents champs contextuels qui peuvent permettre de proposer :
 - des pratiques musicales au Moyen Âge
 - des modes de jeu plausibles afin d'inscrire les hautbois dans leurs différentes fonctions musicales et sociales
 - Style, répertoires
 - Rapport danse/musique

- ALEXANDRE Charles, « Les hautbois de Bethmale et du Couserans », *Folklore de France*, 1976, n°147, p. 22-23.
- ALEXANDRE Charles, « Les hautbois du Couserans », *Lo Revelh d'Oc*, Estiu 1974, n°10, p. 6.
- ARNAUDIN Félix, *Chants populaires de la Grande-Lande*, Édition établie et présentée par Jacques Boisgontier et Lothaire Mabru, [s.l.], [Bordeaux], Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Éditions Confluences, 1995
- BAUMADIER Léonce, *Les grâiles en Languedoc dès le XIIIe siècle*, Extrait de la Revue Folklore n°112, hiver 1963, Carcassonne, imprimeries Gabelle, 1964.
- BONJOUR André, PETITDEMANGE A., *La cathédrale de Chartres : sur les traces de la musique* [ressource électronique], Ressources patrimoine, SCÉRÉN-CRDP de l'académie d'Orléans-Tours, Orléans, 2003.
- BROWN, Mayer H., « The Middle Ages : Instruments », *Performance Practice : Music before 1600*, sous la direction de S. Sadie et H. Mayer, pages 15-36. Macmillan Basingstoke, 1989.
- CALO J., MARTÍNEZ C., *La música medieval en Galicia*, Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Coruña, 1982.
- CARCASSÉS Philippe et CHARRIÉ Alain, *La musique des joutes languedociennes : répertoire pour hautbois et tambour*, [Sète], Ceucle occitan setòri, [2005]
- CHARLES-DOMINIQUE Luc et DESBLANCS Bernard, *Musique populaire en Pays d'Oc*, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 1987.
- CHARLES-DOMINIQUE Luc, « Philippe Bourges : président des « Bethmalais », *Pastel*, Janv.-fév.-mars 1992, n°11, p. 26-31.
- CHARLES-DOMINIQUE Luc, et Laurence Pierre, dir., *Les hautbois populaires : anches doubles, enjeux multiples*, Parthenay, Modal, 2002.
- CHARLES-DOMINIQUE Luc, « Marie Vignau, ou la mémoire folklorique », *Pastel*, Été 1991, n°9, p. 10-17
- CHARLES-DOMINIQUE Luc, « Michel Rouch, de l'engagement folklorique à l'aspiration identitaire », *Pastel*, Oct.-nov.-déc. 1991, n°10, p. 16-22
- CLOUZOT Martine, *Le jongleur : mémoire de l'image au Moyen Âge. Figures, figurations et musicalité dans les manuscrits enluminés (1200-1330)*, Bern-New York, M. Peter Lang, 2011.
- COUSSA Z., « De quelques emprunts lexicaux faits à l'arabe : les instruments de musique », *Musique, littérature et société au Moyen Âge*, sous la direction de D. Buschinger et A. Crépin, p. 59-71. H. Champion, Amiens, 1980.
- CROUZILLAC Marine, *Lo graille*, Mémoire de DEM, Toulouse, Conservatoire à Rayonnement Régional, 2013.
- DIEU Lionel, « De la signification des symboles : le portail roman d'Aulnay », *Histoire et images médiévales*, 3, p. 17-21, 2005.
- DIEU Lionel, *La musique dans la sculpture romane en France*, t. 1 et 2, Centre de Développement en Art et Culture Médiévale (CDACM)-Pollen, Saint-Côme-d'Olt-Paris, 2006.
- FLEUROT François, *Le hautbois dans la musique française : 1650-1800*, Paris, Picard, 1984
- FLEURY E., *Les instruments de musique sur les monuments du Moyen Âge du département de l'Aisne : essai d'un chapitre de l'histoire de la musique dans les âges*, Laon, Cortilliot, 1882.
- FOSTER G., *The Iconology of Musical Instruments and Musical Performance in Thirteenth-Century French Manuscript Illuminations*, Ph.D. Thesis, City University of New York, 1977.
- GALPIN, F., *Old English Instruments of Music : their History and Character*, New York, W. Barnes & Noble, 1965.
- GÉTREAU Florence, *Iconographie musicale : enjeux, méthodes et résultats*, CNRS éditions, Paris, 2008.
- HEINRICH J.M., *Le problème de l'anche : aspect botanique et microstructural*. *Bulletin du Groupe Acoustique Musicale*, déc. 1973, n°71.
- HERSKA Hein Stephan, *Hautboïstes populaires des trois continents*, Éditions Trabucaires, 2013.
- Instruments pour jouer les musiques du Moyen Âge*, November 2012.
- JOPPIG Gunther, *Hautbois et basson*, Lausanne, Payot, 1981.
- LA TALVERA, *Grailaires et crabaires*, Valderies, Vent Terral, 1986.
- LAURENCE Pierre, « Variations sur un même instrument : le hautbois en Bas-Languedoc du XVIIIe au XXe siècle », *Le Monde Alpin et Rhodanien*, 1-2/1993, p. 85 à 126.
- LE VOT Gérard, *Vocabulaire de la musique médiévale*, Minerve, s. l., 2001.
- LEGUY Jacques, *Précis de facture d'anches renaissance*, éd. Zurfluh, Paris.
- « Le prince, le fou et l'ange : figures et pratiques sociales (XIIIe-XVe siècles) », *Moyen Âge : entre ordre et désordre. Catalogue de l'exposition du musée de la Musique (26 mars-27 juin 2004)*, sous la direction de Martine Clouzot, M. Challier, et B. Caille, Cité de la Musique-Réunion des musées nationaux, Paris, 2004, p. 52-59.
- « Les pièges des textes littéraires en organologie médiévale », *Instruments à cordes du Moyen Âge. Actes du colloque du Centre Européen pour la Recherche et l'Interprétation des Musiques Médiévales (CERIMM)-Fondation Royaumont*

(1994), sous la direction de Pierre Bec et Christian Rault, *Rencontres à Royaumont*, p. 17-28. Créaphis, Grâne, 1999.

Les représentations de la musique au Moyen Âge. Actes du colloque du musée de la Musique (2-3 avril 2004), sous la direction de Martine Clouzot et C. Laloue, Cahiers du musée de la Musique, Cité de la Musique, Paris, 2005.

MARCHESIN Isabelle, « Les jongleurs dans les psautiers du haut Moyen Âge : nouvelles hypothèses sur la symbolique de l'histriion médiéval », *Cahiers de civilisation médiévale*, 41(162), p. 127-139, 1998.

MARCUSE S., *A Survey of Musical Instruments*, Harper & Row, 1975.

MONTAGU J., « Musical Instruments in the Macclesfield Psalter », *Early music*, 34(2), p. 189—204, 2006.

MONTAGU J., MONTAGU G., ROBERT C., « Minstrels and Angels : Carvings of Musicians in Medieval English Churches », *Fallen leaf reference books in music*, Berkeley, Fallen Leaf press, 1998.

MOODY Ivan, « Voices and Instruments in Medieval Song and Liturgy », *Early music*, 36(2) : 323--324. 2008.

PAGE Christopher, « Early 15th-Century Instruments in Jean de Gerson's Tractatus de Canticis », *Early Music*, 6(3), p. 339-349, 1978.

PAGE Christopher, « Fourteenth-Century Instruments and Tunings : A Treatise by Jean Vaillant ? (Berkeley, MS 744) », *Music and Instruments of the Middle Ages : Studies on Texts and Performance*, of Variorum Reprints, p. 17-35. Variorum, Aldershot, Great Britain ; Brookfield, Vt., 1997.

Plural : guide des musiques d'oc et d'ailleurs en Midi-Pyrénées, Toulouse, Conservatoire Occitan (Maison des Racines du Monde), 1999.

RAULT Christian, « Aspectos de la relación entre iconografía medieval i práctica interpretativa », *Revista Catalana de Musicologia*, 2, p. 11-19, 2004.

RAULT Christian, *Les instruments du temps de Guillaume IX*, Royaumont, 2001.

ROBLES F. P., « La música y los instrumentos musicales en el Románico », *Románico : revista de arte de amigos del románico*, 5, p. 28-33, 2007.

SALENSON Bruno, *De l'art de faire les anches de hautbois populaires et anciens élaboré sur la base de la pratique des hautbois du Languedoc*, Association Rivatges, 2017.

SALMEN W., « The Muse Terpsichore in Pictures and Texts from the 14th to 18th Century » , *Music in Art : international journal for music iconography*, 23(1-2), 1998.

The New Grove Dictionary of Musical Instruments, Macmillan-Grove's dictionaries of music, London-New York, 1984.

TOLBECQUE A., *L'art du luthier*, New York, Broude Brothers, Niort, 1903/rééd. 1969.

TRÖSTER P., *Das Alta-Ensemble und seine Instrumente von der Spätgotik bis zur Hochrenaissance (1300-1550) : eine musikikonographische Studie*, Ph.D. Thesis, Musikwissenschaft from Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, 2001.

VERDIER P., « L'iconographie des arts libéraux dans l'art du Moyen Âge jusqu'à la fin du quinzième siècle », *Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge. Actes du 4e congrès international de philosophie médiévale (Montréal, 1967)*, p. 305-332. Montréal, 1969.

VIDAL Michel, *Hautbois du Bas-Languedoc (auboi) : petit manuel de facture d'anches*, Association Pamperigosta, 1982.

VIDAL Xavier, VERGNE Didier, VIDAL Rémi, *Amboèsa : répertoire pour hautbois populaire et tambour (hautbois type Vailbourles)*, Cardaillac, AMTP Quercy, [2010], Soulomès, La Granja, [2010]

ZERBINATTI P., « Strumenti musicali : schedo organologica », *Musica peregrina. Presenze della musica medievale in Piemonte. Catalogo di una mostra itinerante*, sous la direction de C. Bianco et Isabella Data, La Vie del medioevo, p. 55-68. Gribaudo, Cavallermaggiore, 1996.

Deadline pour les propositions : 1er mars 2023.

Durée des communications : 35 à 45 mn plus 10 mn de questions.

Langues officielles des communications : français et anglais.

Propositions de 300 mots maximum et court CV à envoyer à :
gisele.clement@univ-montp3.fr

Une réponse sera donnée le 8 mars 2023 après expertise du comité scientifique.

Les frais de déplacement et d'hébergement seront à la charge des participants. Le comité d'organisation pourra toutefois accorder des bourses pour couvrir tout ou partie des frais engendrés aux intervenants qui ne disposent pas de possibilités de financement par leur laboratoire ou leur structure ; les doctorants et les jeunes docteurs seront prioritaires.

Organisé en partenariat avec le **Centre International de Musiques Médiévales de Montpellier (CIMM)**, conventionné avec l'université Paul-Valéry Montpellier 3, et le **Centre Occitan des Musiques et danses Traditionnelles de Toulouse**, ce colloque/atelier est partie intégrante du festival Les Marteaux de Gellone – *Fabrique de musiques médiévales*, qui aura lieu du 19 au 28 mai 2023 à Saint-Guilhem-le-Désert (34150), France. Il est complété par un atelier de restitution de hautbois « médiévaux », d'anches, et du salon d'archéo-lutherie.