

LE SON DE TORONTO

Identité queer et frontières musicales

11e année — Musique

Question-guide : De quelle façon les pratiques créatives expérimentales contribuent-elles au militantisme social?

Description

Ce cours peut être considéré comme un petit module au cours duquel les élèves devront reconnaître les liens qui unissent la musique expérimentale, l'identité queer et d'autres identités fréquemment exclues de la culture dominante, et effectuer une réflexion critique à leur sujet ainsi que sur le militantisme social par la musique.

Il faudra adapter le moment où se tiendra cette activité, son contenu et les échéances au plan du cours, à sa durée ainsi qu'à l'âge des participants. Veuillez ajuster ou modifier le contenu ou en ajouter selon vos besoins et ceux de vos élèves.

On peut adapter ce cours. L'enseignant peut préférer mettre l'accent du cours sur la création littéraire ou l'écriture réflexive à la suite de l'écoute musicale ou le résumer dans le cadre d'autres programmes et exigences administratives. Vous trouverez ci-dessous des suggestions de questions supplémentaires ou d'autres artistes.

Matériel : tableau intelligent ou projecteur afin de diffuser des vidéoclips, feuilles de papier pour les compositions d'élèves, matériel d'écriture.

Introduction

Le musicologue Christopher Small (1977) perçoit l'art et la science comme des explorations de la réalité : « le but de l'art est de nous permettre de vivre dans notre monde, alors que celui de la science est de le comprendre » (1977, p. 4).

Demandez aux élèves d'écrire quelques réflexions au sujet de l'expérimentation scientifique.

Demandez-leur d'écrire quelques réflexions au sujet de l'expérimentation artistique.

Questions ouvrant la discussion afin que les élèves réfléchissent seuls ou en petits groupes à la musique expérimentale :

- Pouvez-vous nommer des similitudes qui existent entre l'expérimentation scientifique et l'expérimentation artistique? Pouvez-vous nommer des différences?
- Est-ce que l'expérimentation a un but? Comment pouvez-vous évaluer le succès d'une expérience artistique? Est-il possible de savoir si une expérience artistique a du succès? Comment pouvez-vous déterminer le moment à partir duquel une expérience artistique est achevée?
- Si une expérience artistique produit quelque chose de neuf ou de différent, comment cette production entre-t-elle dans la culture dominante? Si une expérience entre dans la culture dominante, reste-t-elle expérimentale?

Aujourd'hui, nous parlerons de deux groupes canadiens qui explorent l'identité queer et le militantisme social par le biais de pratiques musicales expérimentales.

En petits groupes, consultez le site Web [Le son de Toronto](#) et lisez les présentations sur les groupes [Fifth Column](#) et [Lorraine Segato et Parachute Club](#). La classe peut également, si cela est possible, écouter la musique des deux groupes avant de s'attaquer aux questions ouvrant la discussion.

- Fifth Column, le nouveau genre musical appelé queercore, The Parachute Club et la scène musique du monde se donnant rue Queen Ouest, particulièrement au bar Bamboo, étaient des groupes, des genres et des lieux qui étaient exclus de la culture musicale dominante. La scène musicale est encore majoritairement blanche et hétérosexuelle, et cherche à effacer les gens, les histoires et les corps non conformes. Ces groupes ont travaillé à accroître la visibilité des personnes queers et des minorités visibles, et à repousser les frontières sonores du monde musical. Leurs procédés expérimentaux et les efforts qu'ils ont déployés pour effacer les frontières entre les genres musicaux s'intégraient à leur procédé artistique et aux objectifs de leur activisme social.

Questions pour une discussion de groupe :

- Comment les membres des groupes Fifth Column et Parachute Club utilisaient-ils les procédés de découpage, de mixage et de fusion?
- Peut-on séparer leurs procédés musicaux des messages véhiculés par leur musique? Quel message les groupes tentent-ils de transmettre à leur auditoire?
- Existe-t-il une différence entre la popularité au sens habituel du mot et la popularité restreinte?
- Quels liens existe-t-il entre les styles musicaux et les scènes musicales? À quel endroit ces groupes donnaient-ils leurs concerts et qui venait les écouter? Pourquoi certaines scènes musicales favorisent-elles des messages plus radicaux ou des sonorités plus expérimentales?
- Pouvez-vous nommer des groupes actuels qui utilisent des sonorités et des styles similaires à ceux des groupes Fifth Column et Parachute Club? Le site Web Le son de Toronto présente-t-il des artistes qui s'inspiraient de Fifth Column ou de Parachute Club? Ces groupes actuels font-ils davantage partie de la culture dominante ou de la culture alternative? (Exemples : Orville Peck, SSION, Peaches)

Partie Principale et Action

Activité ou devoir : Effectuer quelques expériences artistiques à l'aide de textes, de vidéos ou de sons

Demandez aux élèves d'utiliser leur cellulaire afin de filmer de courtes vidéos de la classe ou des lieux autour de l'école. Si le temps le permet, ils peuvent effectuer un montage de leurs clips afin de réaliser des vidéos plus longues. Si ce cours est un peu plus long, ils peuvent filmer en allant à l'école et en retournant à la maison sur une période de quelques jours.

Demandez aux élèves, seuls ou en groupe, de créer leur propre zine présentant un musicien qu'ils aiment. Sinon, ils peuvent présenter un artiste du site Web Le son de Toronto. Projetez des exemples de zines créés par les membres du groupe Fifth Column. Les zines sont habituellement créés à l'aide de photocopieurs. On colle ensemble les textes et les images afin de leur donner un effet de découpage.

Les élèves peuvent travailler en groupe pour interpréter des parties de leur zine tout en projetant leurs courts vidéoclips. Ils devraient également prendre en considération le lieu de leur performance, afin de démontrer comment les lieux influencent les auditeurs ainsi que les artistes.

Expériences sonores

Composez une pièce vocale ayant comme sujet un moyen de transport. Utilisez uniquement ce mot ainsi que le bruit émis par ce moyen de transport. Assurez-vous d'avoir une introduction, une partie principale et une fin.

Composez une pièce musicale d'une durée exacte de 30 secondes qui explore un des thèmes suivants :

- des sons plus aigus et plus lents ;
- des sons plus longs et plus doux ;
- des sons plus rapides et plus graves ;
- des sons plus courts et plus forts.

Composez des quatuors (pour différentes combinaisons d'instruments) pour les lieux et des environnements sonores à proximité. Effectuez votre recherche en vous assoyant dans le lieu choisi, en y écoutant les sons, en prenant des notes

Consolidation

Les élèves devraient avoir consigné par écrit les réponses, les notes et les discussions de groupe se rapportant aux questions présentées dans la section « Introduction » et avoir réalisé une ou plusieurs expériences artistiques à l'aide de divers moyens d'expression.

Ils peuvent regrouper ces réponses dans une dissertation portant sur les formes d'art expérimentales, l'identité queer et son influence sur l'art ainsi que sur le militantisme social et la résistance à la culture dominante. Ils pourraient poursuivre une de leurs expériences afin de produire un zine, une vidéo ou une pièce musicale plus longs.

Section des questions supplémentaires :

Les deux groupes présentés dans ce module sont en lien avec des sous-cultures queers expérimentales, mais ils ont également critiqué les problèmes du racisme, de la violence policière et du capitalisme. Pouvez-vous nommer d'autres groupes qui ont réalisé des œuvres qui présentaient une critique semblable? Est-ce que la reconnaissance ou le succès populaire peuvent étendre la portée de ces messages critiques ou, au contraire, est-ce qu'ils les neutralisent? Plusieurs scènes musicales ayant accueilli ces groupes ont depuis fermé leurs portes. Quels sont les effets de l'embourgeoisement et du renouvellement urbain sur la musique et les scènes musicales alternatives?

Évaluation

Il n'est pas exigé d'évaluer officiellement le travail produit pendant le cours ; par contre, voici quelques suggestions pour ce faire.

Si vous désirez évaluer le travail, nous vous suggérons de créer une liste de critères d'évaluation en collaboration avec les élèves.

1. Faites une séance de remue-méninges.
2. Triez et classez.
3. Créez et affichez un tableau en deux volets.
4. Ajoutez, révissez, améliorez.

Tiré de Gregory, K, Cameron, C. et Davis, A. (2011). *Savoir ce qui est important : Établir et utiliser des critères*

En guise de référence, des exemples de critères pouvant mener

Grille d'exemples

Critères pour les expériences sonores	4	3	2	1
<p>Mise en application du processus créatif (preuves de conception d'idées, de réflexion, de révision, de création et d'expérimentation)</p>				
<p>Transfert de compétences et de connaissances acquises précédemment (utilisation des figures de style et du langage descriptif)</p>				
<p>Bon choix de mots et bonne syntaxe</p>				
<p>Créativité (originalité)</p>				
<p>Analyse (preuves que l'élève a révisé son travail et qu'il a déployé des efforts dans le but de créer une œuvre originale)</p>				

CURRICULUM

Nous avons énuméré ci-dessous les objectifs du programme d'éducation artistique pour les 10e et 11e années, mais on pourrait aisément adapter ce travail à d'autres niveaux ou à d'autres sujets.

AMU2O/AMU3M/O

B1 : Processus d'analyse critique

B1.1 L'élève écoute des sélections musicales qui représentent différents styles et genres musicaux, puis décrit ses réactions à ces extraits et y réfléchit.

B1.2 Il reconnaît et décrit l'utilisation d'éléments musicaux dans diverses sélections, dont ceux provenant de son propre répertoire.

B1.4 Il effectue une recherche afin d'obtenir de l'information sur la musique et les musiciens, ainsi que les opinions et les analyses musicales d'autres personnes.

B2 : Fonction de l'art

B2.1 L'élève explique les origines de la musique folklorique, populaire ou classique en faisant référence à la culture ou à la communauté qui l'a créée.

B2.2 Il décrit les contributions significatives de certains artistes, au sein d'une communauté ou d'une culture, à la musique folklorique, populaire ou classique.

B3 : Art, identité et francophonie

B3.1 L'élève explique comment l'étude de la musique a contribué à sa croissance personnelle (dont l'adoption de ses valeurs), à son aptitude à s'exprimer, à sa connaissance des enjeux sociaux et environnementaux et à sa compréhension des autres.

B3.3 Il décrit et manifeste les aptitudes interpersonnelles et les habitudes de travail qui contribuent au succès des œuvres musicales individuelles ou écrites en collaboration.

B4 : Compétences artistiques et carrières

B4.3 Cerner des activités musicales et des communautés artistiques qui existent actuellement et expliquer les bienfaits qu'apporte la participation à ces activités.

C : Fondements théoriques

C2 : Contextes sociohistoriques et culturels

C2.1 L'élève démontre sa compréhension de l'émergence de différentes formes musicales.

C2.2 Il reconnaît et décrit les caractéristiques communes des musiques folklorique et contemporaine ainsi que leurs différences, dont celles des musiques autochtone, canadienne et étrangère.