

Music, Power and Liberty

Musiques, pouvoirs et libertés

Conference/ Conférence

The American University of Paris, Paris, France

February 3-4, 2012/ 3-4 février 2012

Table of Contents/ Table des Matières

Statement of Purpose/ Déclaration d'Intention.....	2
Conference Program/ Programme	6
Toda Institute for Global Peace and Policy Research	8
L'Institut Toda de Recherche sur la Paix	9
Co-Sponsors/ Co-organisateurs	10
Participant Biographies/ Biographies des participants	13
Keynote Speech Abstract/ Résumé du discours d'ouverture	20
Abstracts/ Résumés	21
Participant Contact List/ Liste de contacts des participants	34
Ten Commandments for Dialogue.....	36
Dix Commandement pour le Dialogue.....	37
Toda Institute Publications List/ Institut Toda – Liste des Publications	38
Toda Institute Book Series/ Livres publiés par l'Institut Toda.....	40
Transport and Attractions/ Transport et Plan des attractions à Paris.....	41
Hotel and American University of Paris Map/ Carte avec l'hôtel et l'Université américaine de Paris	42
Restaurant Map/ Carte avec les restaurants.....	43
Hotel & Toda Staff Contact Information/ Coordonnées du personnel de l'hôtel et de l'Institut Toda	44
Notes	45

Statement of Purpose/ Déclaration d'Intention

Music, Power and Liberty

For centuries and millennia, the power of music to move, stimulate, unite or heal people has been widely recognized. Recently a growing body of researchers has started to explore the power of music to affect our daily lives, our communities and societies, and even our governments and international relations. Music therapy is now an established field. Christopher Small coined the term “musicking” and affirms that activities involving music give us a model of what ideal relationships could be (Small 1998, 13). Felicity Laurence has analyzed the links between music and empathy in great depth (Urbain ed., 2008). Ahmed Aydoun shows the power of traditional Moroccan music for conflict transformation (Laurence and Urbain eds., 2011). Ethnomusicologists and music critics are increasingly aware of the impact of music on society.

In 2005, as a part of the Toda Institute’s P.E.A.C.E. Projects (Peace, Education, Arts, Culture and Environment), a conference was held in Madrid, Spain, on ways to strengthen the contributions of the arts to peace through academic research. Out of this conference came the first Toda Institute publication on the subject: *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances* (Urbain ed., 2008).

Building on the success of this first publication on the subject of Music and Peace, the Toda Institute helped organize an international conference in Tunis, Tunisia, in February 2011. The result was published as *Music and Solidarity: Questions of Universality, Consciousness and Connection* (Laurence and Urbain eds., 2011).

Continuing its research into this innovative field, the Toda Institute and partner institutions would like to focus on the subject of “Music, Power and Liberty” during this conference.

The main research question can be formulated as follows:

***In the struggle between liberty and oppression,
in what ways can the power of music be mobilized?***

We encourage an exploration of this question at different levels, encompassing various aspects of musical creation, for instance:

- Music and social change
- Music as a way to challenge oppression
- Music for inner freedom

Suggested Themes/Topics

- Music and Manipulation: Censorship, Branding, Propaganda...
- Case Studies (Music and Disarmament Demobilization and Reintegration (DDR), Music in the Arab “Spring”, etc.)
- Musical Genres and Socio-Cultural Contexts
- The role of specific musical genres during revolutions
- Music as a vector of communion during upheavals
- Identity, Memory and Music
- Deep listening and inner freedom
- Music, Celebrity, and Agency
- The role of music in transforming power relationships

Aydoun, Ahmed. 2011. “The Case of the *Ahwâsh* Dance of Morocco: A Contribution of the Specific to the Universal”, in Urbain, Olivier (ed.). 2008. *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*. London: I.B. Tauris.

Laurence, Felicity. 2008. “Music and Empathy”, in Urbain, Olivier (ed.). 2008. *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*. London: I.B. Tauris.

Laurence, Felicity and Olivier Urbain (eds.). 2011. *Music and Solidarity: Questions of Universality, Consciousness, and Connection*. *Peace & Policy* Volume 15. Piscataway, NJ: Transaction.

Small, Christopher. 1998. *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. Middletown, CT: Wesleyan University Press.

Urbain, Olivier (ed.). 2008. *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*. London: I.B. Tauris.

Musiques, pouvoirs et libertés

Pendant des siècles et des millénaires, le pouvoir que possède la musique pour toucher les gens, les stimuler, les unir ou les guérir a été largement reconnu. Récemment, un nombre croissant de chercheurs a commencé à explorer le pouvoir qu'a la musique pour affecter notre vie quotidienne, nos communautés et nos sociétés, et même nos gouvernements et nos relations internationales. La musicothérapie est maintenant un domaine établi. Christopher Small a inventé le terme "musicking" et affirme que les activités impliquant la musique nous donnent un modèle de relations idéales (Small 1998, 13). Felicity Laurence a analysé les liens entre la musique et l'empathie en profondeur (Urbain ed., 2008). Ahmed Aydoun montre la puissance de la musique marocaine traditionnelle pour la transformation des conflits (Laurence et Urbain eds., 2011). Les ethnomusicologues et les critiques musicaux sont de plus en plus conscients de l'impact de la musique sur la société.

En 2005, dans le cadre des projets de recherche P.E.A.C.E de l'Institut Toda (Paix, Éducation, Arts, Culture et Environnement), une conférence s'est tenue à Madrid, Espagne, qui portait sur le renforcement de la contribution des arts à la paix dans le monde entier grâce à la recherche académique. De cette conférence est issue la première publication de l'Institut Toda sur le sujet, intitulée : *La musique et la transformation des conflits: Harmonies et dissonances* (Urbain ed., 2008). (Le titre original en anglais est : *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*).

S'appuyant sur le succès de cette première publication sur le thème de la musique et de la paix, l'Institut Toda a participé à l'organisation d'une conférence internationale à Tunis, en Tunisie, en février 2011. Le résultat a été publié sous le titre de : *Musique et Solidarité* (Laurence et Urbain eds., 2011). (Titre original en anglais : *Music and Solidarity: Questions of Universality, Consciousness and Connection*).

Poursuivant ses recherches dans ce domaine novateur, l'Institut Toda et les institutions partenaires souhaitent explorer le thème de «Musiques, pouvoirs et la libertés » lors de cette conférence de 2012 à Paris.

La principale question de recherche peut être formulée comme suit:

Dans la lutte entre la liberté et l'oppression, en quoi le pouvoir de la musique est-il mobilisateur?

Nous encourageons une exploration de cette question à différents niveaux, englobant divers aspects de la création musicale, par exemple:

- Musique et changement social
- La musique en tant que moyen de contester l'oppression
- La musique pour la liberté intérieure

Thèmes proposés / Sujets potentiels

- Musique et manipulation: censure, branding, propagande ...
- Études de cas (la musique et le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR), la musique dans le "Printemps" arabe, etc.)
- Genres musicaux et contextes socio-culturels
- Le rôle des genres musicaux spécifiques pendant les révolutions
- La musique comme vecteur de la communion au cours des bouleversements
- Identité, mémoire et musique
- Écoute profonde et liberté intérieure
- La musique, les célébrités et le pouvoir de changer les choses
- Le rôle de la musique dans la transformation des relations de pouvoir

Aydoun, Ahmed. 2011. « The Case of the *Ahwâsh* Dance of Morocco : A Contribution of the Specific to the Universal », in Urbain, Olivier (ed.). 2008. *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*. London : I.B. Tauris.

Laurence, Felicity. 2008. « Music and Empathy », in Urbain, Olivier (ed.). 2008. *Music and Conflict Transformation : Harmonies and Dissonances in Geopolitics*. London : I.B. Tauris.

Laurence, Felicity and Olivier Urbain (eds.). 2011. *Music and Solidarity : Questions of Universality, Consciousness, and Connection*. *Peace & Policy* Volume 15. Piscataway, NJ : Transaction.

Small, Christopher. 1998. *Musicking : The Meanings of Performing and Listening*. Middletown, CT : Wesleyan University Press.

Urbain, Olivier (ed.). 2008. *Music and Conflict Transformation : Harmonies and Dissonances in Geopolitics*. London : I.B. Tauris.

**The Toda Institute for Global Peace and Policy Research
The Department of Global Communications, and
The Department of International Politics of The American University of Paris
The Center for Global Nonkilling
The Egyptian Cultural Center in Paris**

International Conference
Paris, France, February 3-4, 2012

Music, Power and Liberty

Conference Program/ Programme

Thursday February 2/ Jeudi 2 février :

Room/ Salle: AUP 31 Av Bosquet, Rm. B33

1:00pm	Hotel Check-in/ Enregistrement à l'hôtel: Hôtel de la Tulipe Tour Eiffel
5:30pm	Meet in the hotel lobby/ Rassemblement dans le hall de l'hôtel
6:00pm	Welcome Reception Welcome Speech by President of AUP <i>Celeste Schenck</i> Keynote Speech by Flautist <i>Nestor Torres</i>
7:30pm	<i>Welcome Dinner/ Dîner de bienvenue</i> – Restaurant Le Bosquet

Friday February 3/ Vendredi 3 février :

Room/ Salle: AUP 31 Av Bosquet, Rm. B33

7:00-9:00am	<i>Breakfast/ petit-déjeuner – Hotel de la Tulipe</i>
9:00am	Meet in the hotel lobby/ Rassemblement dans le hall de l'hôtel
9:30-11:00am	Session 1, FRENCH: Power and Liberty Theory <i>Victoria Tomoko Okada, Fagher Hakima, Tarek Abdallah</i>
11:00-11:15am	<i>Coffee Break/ pause café</i>
11:15am-12:45pm	Session 2, ENGLISH: Music and Social Change <i>Reem Kassem, Philip Kueppers, Craig Robertson</i>
12:45-2:15pm	<i>Lunch/ déjeuner – Catered to AUP</i>
2:15-3:45pm	Session 3, FRENCH: Case Studies Part 1 <i>Hiroyasu Kobayashi, Olivier Urbain, Edgard Garcia.</i>
3:45-4:00pm	<i>Coffee Break/ pause café</i>
4:00-5:30pm	Session 4, ENGLISH: Thoughts on Music, Power and Liberty <i>Susan Perry, Waddick Doyle</i>
5:30-6:00pm	Summary of the day
7:15pm	<i>Dinner/ dîner – Restaurant New Jawad</i>

Saturday February 4/Samedi 4 février :

Room/ Salle: AUP 31 Av Bosquet, Rm. B33

7:00-9:00am	<i>Breakfast/ petit-déjeuner – Hotel de la Tulipe</i>
10:45am	Meet in the hotel lobby/ Rassemblement dans le hall de l'hôtel
11:15am-12:45pm	Session 5, FRENCH: Power and Liberty Practice <i>Soufiane Feki, Ahmed Aydoun, Kerim Bouzouita.</i>
12:45-2:15pm	<i>Lunch/ déjeuner – Catered to AUP</i>
2:15-3:45pm	Session 6, ENGLISH: Case Studies Part 2 <i>Joam Evans Pim, Maria Elisa Pinto Garcia.</i>
3:45-4:00pm	<i>Coffee break/pause café</i>
4:00-5:30pm	Session 7, FRENCH and ENGLISH: Conclusion and preparations for publication
5:30-6:00pm	Summary of the day: TBA
7:15pm	<i>Dinner/ dîner – Restaurant Café du Marché.</i>

Sunday February 5/ Dimanche 5 février :

7:00 –8:30am	<i>Breakfast/ petit-déjeuner –Hotel de la Tulipe</i>
12:00pm	Check-Out

Toda Institute for Global Peace and Policy Research

Our Mission: A New Kind of Institute for a New Kind of World

The Toda Institute is an independent, nonpartisan, nonprofit organization committed to the pursuit of peace through dialogue. In cooperation with other peace organizations, the institute aims to maximize the efforts of people of all backgrounds and creeds. We offer opportunities to experts in peace studies to interact, research and publish in a global context, giving a voice to humankind as a whole about its most pressing issues.

Our motto, “Dialogue of Civilizations for Global Citizenship,” encapsulates the vision of Josei Toda (1900-1958), a Japanese educator and philosopher who was imprisoned together with his mentor Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) for upholding the belief in the dignity of life despite persecution by the Japanese military government during World War II. Makiguchi died in prison but Toda was able to survive the ordeal, devoting the rest of his life to the development of a grassroots peace movement in post-war Japan.

The Toda Institute was established on 11 February 1996 by Toda’s successor Daisaku Ikeda (1928 -), the President of the Soka Gakkai International (SGI), a worldwide movement for peace, culture and education based on Buddhist Humanism. Ikeda is a prolific writer, poet and photographer who has published more than 50 volumes of dialogues with prominent world figures. He established the Toda Institute to implement Toda’s vision of a world free of nuclear weapons where global citizens interact with each other based on trust and friendship. Ikeda expanded this vision in order to create a new civilizational platform characterized by respect for life, interconnectedness, understanding and cooperation.

Goals and Activities of the Toda Institute

Our main activities, for the promotion of peace research, are the organization of conferences, the publication of books, and of the annual journal *Peace & Policy*. Following Toda, Ikeda asserts that all institutions should first and foremost serve people. Like his mentor, he also believes in dialogue and nonviolence as the proper tools to achieve goals. Inspired by their common vision, the Toda Institute will focus on three main themes:

- Human Security and Human Rights
- Dialogue and Nonviolent Conflict Transformation
- Global Governance and World Citizenship

These three themes will be explored in order to find concrete solutions to three main issues:

- Abolition of Nuclear Weapons
- UN Reform, to ensure a more collaborative world
- Sustainable Peace through Environmental Integrity and Social Justice

L'Institut Toda de Recherche sur la Paix

Notre Mission: Un Nouveau Genre d'Institut pour un Nouveau Genre de Monde

L'Institut Toda est un organisme indépendant, non partisan, à but non lucratif, engagé à la poursuite de la paix par le dialogue. En coopération avec d'autres organisations aux buts pacifistes, l'institut vise à maximiser les efforts des gens de toutes origines et croyances. Nous offrons aux experts en études sur la paix des occasions d'interagir, de faire de la recherche, et de publier dans un contexte global, donnant la parole à l'humanité tout entière sur ses problèmes les plus pressants.

Notre devise, "Dialogue des Civilisations pour une Citoyenneté Mondiale," résume la vision de Josei Toda (1900-1958), éducateur et philosophe japonais qui a été emprisonné avec son mentor Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) pour avoir soutenu sa croyance en la dignité de la vie malgré la persécution par le gouvernement militaire japonais pendant la Seconde Guerre Mondiale. Makiguchi est mort en prison mais Toda a pu survivre à l'épreuve, en consacrant le reste de sa vie au développement d'un mouvement populaire pour la paix dans l'après-guerre au Japon.

L'Institut Toda a été créé le 11 février 1996 par le successeur de Toda, Daisaku Ikeda (1928 -), le Président de la Soka Gakkai International (SGI), un mouvement mondial pour la paix, la culture, et l'éducation fondé sur l'humanisme bouddhique. Ikeda est un écrivain prolifique, poète, et photographe qui a publié plus de 50 volumes de dialogues avec des personnalités éminentes du monde entier. Il a fondé l'Institut Toda afin de mettre en œuvre la vision de Josei Toda pour une planète exempte d'armes nucléaires où les citoyens du monde interagissent selon un rapport basé sur la confiance et l'amitié. Ikeda a élargi cette vision pour créer une nouvelle plate-forme de civilisation caractérisée par le respect de la vie, l'interconnectivité, la compréhension et la coopération.

Objectifs et Activités de l'Institut Toda

Nos principales activités, pour la promotion de la recherche sur la paix, sont: l'organisation de conférences, la publication de livres, et la revue annuelle *Peace & Policy*. Suivant le modèle de Toda, Ikeda affirme que toutes les institutions devraient d'abord servir les gens. Comme son mentor, il croit aussi que le dialogue et la non-violence sont les outils appropriés pour atteindre ses objectifs. Inspiré par leur vision commune, l'Institut Toda se concentre sur trois thèmes principaux:

- La Sécurité humaine et les Droits de l'homme
- Le Dialogue et la Transformation non-violente des conflits
- La Gouvernance et la Citoyenneté mondiales

Ces trois thèmes seront explorés pour trouver des solutions concrètes à trois questions principales:

- L'Abolition des armes nucléaires
- La Réforme des Nations Unies, pour garantir un monde plus collaboratif
- Une Paix durable à travers l'intégrité de l'environnement et la justice sociale

Co-Sponsors/ Co-organisateurs

THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS

Founded as a liberal arts institution in the 1960s, today AUP is an urban, independent, international university located at the confluence of France, Europe, and the world. We provide the finest American undergraduate and graduate programs to students from all national, linguistic, and educational backgrounds in the global city that is Paris, drawing together teaching and research in our unique academic environment. Both student learning and faculty research are driven by a desire for excellence, are shaped by our singular geography and demographic diversity, and directed towards critical twenty-first-century issues.

AUP offers an innovative pedagogical model integrating classroom learning and hands-on experience that prepares students to master and to make, to reflect and to apply, to analyze and to act. Our students enter the global workplace as creative problem solvers with the skills to cross both borders and disciplines. Our faculty accomplishes innovative interdisciplinary research in the traditional humanities, social science and science fields, as well as in the domains of cultural translation; Middle Eastern and Islamic Studies; international relations and public policy; international business; and film, media, and global communications. AUP hosts annually over 200 lectures and seminars, several international conferences, multiple film series, and working papers series in both the humanities and the social sciences. The University has articulated partnerships with other academic institutions, such as New York University, George Washington University, Emory University, Eugene Lang College of The New School, Cape Town University in South Africa, as well as a consortium of 22 American universities abroad, and the Sorbonne in France.

AUP Université américaine de Paris

Fondée en tant qu'institution d'arts libéraux dans les années 1960, aujourd'hui AUP est un projet urbain, indépendant, une université internationale située à la confluence de la France, de l'Europe et du monde. Nous fournissons des meilleurs programmes américains de premier et de deuxième cycle à des étudiants de toutes origines nationales, linguistiques et éducatives de la ville globale qu'est Paris, regroupant l'enseignement et la recherche dans notre environnement académique unique. L'enseignement et la recherche sont motivés par un désir d'excellence, sont façonnées par notre géographie singulière et la diversité démographique, et dirigés vers les questions essentielles du XXIe siècle.

AUP propose un modèle pédagogique innovant intégrant l'apprentissage en classe et une expérience pratique qui prépare les étudiants à maîtriser et à faire, à réfléchir et à appliquer, à analyser et à agir. Nos étudiants entrent dans le lieu de travail global avec des compétences pour la résolution créative des problèmes et la capacité de traverser les frontières et les disciplines. Notre faculté accomplit un travail innovant de recherche interdisciplinaire en sciences humaines traditionnelles, en sciences sociales et en sciences naturelles, ainsi que dans les domaines de la traduction culturelle; le Moyen-Orient et les études islamiques, les relations internationales et les politiques publiques; les affaires internationales et le cinéma, les médias et la communication globale. L'AUP accueille chaque année plus de 200 conférences et séminaires, plusieurs conférences internationales, une série de films multiples, et conduit des recherches en humanités et sciences sociales. L'Université a conclu des partenariats avec d'autres établissements universitaires, tels que la New York University, George Washington University, Emory University, Eugene Lang College of The New School, Université de Cape Town en Afrique du Sud, ainsi qu'avec un consortium de 22 universités américaines à l'étranger, et avec la Sorbonne, en France.

Mission and Goals

The mission of the Center for Global Nonkilling is to promote change toward the measurable goal of a killing-free world by means open to infinite human creativity.

The goal can be reached by globally advancing nonkilling knowledge and skills, incorporating them into education and training, and applying them in individual and social decisions for the well-being of all. The task calls for infinite creativity and mutual support among all individuals, organizations, and institutions whose work contributes to progress toward the goal of a nonkilling world.

Other core concepts guiding the development of the Center for Global Nonkilling include:

- Becoming a catalyst and global center of activities focused on nonkilling
- Thinking long term, as significant, sustainable social change typically does not occur rapidly
- Mobilizing nonkilling research and knowledge for action
- Being a place of support, encouragement and technical assistance for those working on nonkilling and nonviolence

Centre pour le non-meurtre mondial

Mission et objectifs

La mission du Centre pour le non-meurtre mondial (Center for Global Nonkilling) est de promouvoir le changement vers l'objectif mesurable d'un monde sans meurtre par des moyens ouverts à une créativité humaine infinie.

Cet objectif peut être atteint si le monde progresse en ce qui concerne les connaissances et les compétences du non-meurtre, leur intégration dans l'éducation et la formation, et en les appliquant dans les décisions individuelles et sociales pour le bien-être de tous. La tâche appelle à la créativité infinie et le soutien mutuel entre tous les individus, organisations et institutions dont le travail contribue au progrès vers l'objectif d'un monde sans meurtre.

Autres concepts de base guidant le développement du Centre mondial pour un monde sans meurtre :

- Devenir un catalyseur et centre mondial des activités axées sur le non-meurtre.
- Penser à long terme, important car le changement social durable ne survient pas rapidement
- Mobiliser la recherche et la connaissance du non-meurtre pour l'action.
- Être un lieu de soutien, d'encouragement et d'aide technique pour ceux qui travaillent sur la non-violence et le non-meurtre.

Egyptian Cultural Center in Paris

Located at 111 Boulevard Saint-Michel in the 5th arrondissement, the Egyptian Cultural Center is located in the heart of the French capital, in the traditional district for students, intellectuals and artists.

Its purpose is to widely promote Egyptian culture to the Parisian public through art exhibitions, lectures, Egyptian film screenings, musical evenings and meetings with intellectuals and artists.

The Cultural Center also offers cultural and literary information to persons wishing to learn about Egypt.

The Cultural Center Library has many books in Arabic and in French concerning history, art, politics and religion. The major periods are represented: the Egypt of the Pharaohs, Coptic, Islamic and contemporary, and a selection of works by the most prestigious Egyptian authors. These works are listed in the catalog, and only on-site consultation is allowed with the opportunity to make photocopies.

The Cultural Centre also runs courses in classical and colloquial Arabic for different levels, starting with beginners.

Centre Culturel d'Égypte à Paris

Implanté au 111 Boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement, le Centre Culturel d'Égypte est situé en plein cœur de la capitale française, dans le quartier traditionnellement étudiant, intellectuel et artistique de Paris.

Son but est de promouvoir la culture égyptienne auprès du public parisien le plus large à travers des expositions d'art, des conférences, des projections de films égyptiens, des soirées musicales et des rencontres avec des intellectuels et des artistes.

Le Centre Culturel offre également des informations d'ordre culturel ou littéraire aux personnes souhaitant se documenter sur l'Égypte.

La bibliothèque du Centre Culturel possède de nombreux ouvrages en langue arabe et en langue française en matière d'histoire, d'art, de politique et de religion. Les principales époques y sont représentées: l'Égypte pharaonique, copte, islamique et contemporaine, ainsi qu'une sélection d'œuvres des auteurs égyptiens les plus prestigieux. Ces œuvres sont répertoriés sur catalogue ; seule la consultation sur place est autorisée avec la possibilité de faire des photocopies.

Le Centre Culturel organise également des cours d'arabe classique et dialectal pour différents niveaux à commencer par les débutants.

Participant Biographies/ Biographies des participants

Tarek Abdallah (Egypt) Egyptian musician, songwriter and performer (lute player), he graduated from The House of the Arab Lute of Cairo with an Award of Excellence in 2005. He obtained a Master's Degree in Musicology at the University Lumière Lyon 2 in 2009. He is currently a contracted PhD student (researcher) at the University Lumière Lyon 2.

Tarek Abdallah (Egypte) Musicien égyptien, compositeur-interprète (joueur de luth) diplômé de *La Maison du luth Arabe du Caire* avec le prix d'excellence en 2005. Diplômé d'un Master en Musicologie de l'Université Lumière Lyon 2 en 2009. Actuellement doctorant contractuel (chercheur) à l'Université Lumière Lyon 2.

Ahmed Aydoun (Morocco) As a musicologist, he has written five books on Moroccan music and has hosted and produced many radio programs on multiple aspects: European classical music, Arab music, Moroccan heritage, and he has published over 300 articles. He was successively professor and director of the National Music Conservatory in Rabat and Head of Music at the Ministry of Culture. Artistic director of the great anthology of Moroccan music, of the National Festival of Popular Arts in Marrakech, and designer and artistic director of the competition "Mawazine Generation" for the new musical scene.

Ahmed Aydoun (Maroc) En tant que musicologue, il a écrit cinq livres sur la musique marocaine et a animé et produit de nombreuses émissions radiophonique sur des aspects multiples : musique classique européenne, musique arabe, patrimoine marocain, et il a publié plus de 300 articles. Il a été successivement professeur et directeur du conservatoire national de musique à Rabat et responsable du département musical au Ministère de la culture. Directeur artistique de la grande anthologie de la musique marocaine, ainsi que du festival national des arts populaires à Marrakech, et concepteur et directeur artistique du concours « génération mawazine » pour la nouvelle scène musicale.

Kerim Bouzouita (Tunisia) has a degree in Computer Science Applied to Management (ISG Tunis), Marketing & Communications (Pôle Universitaire Leonard de Vinci Paris) and Musicology (University of Paris VIII). He has worked in communication and journalism before beginning an academic career where the work of the reporter and that of the scientist have joined the field of sociology and anthropology often on steep terrain: Jazz against fascism, the American counter-cultural movement, the Tunisian cyber-dissidence. Between 2007 and 2010 he was member of the research team of the Graduate School of Fine Arts and Technology (Paris) and teacher-coordinator of the Master in Educational Management and Marketing for the Arts at the Higher Institute of Music (Tunis). By the end of 2010, with revolution and the humanitarian crisis at the Tunisian border with Libya, he became a consultant for United Nations missions.

Kerim Bouzouita (Tunisie) Diplômé en Informatique Appliquée à la Gestion (I.S.G Tunis), en Marketing & Communication (Pôle Universitaire Léonard de Vinci Paris). Il possède un doctorat en Musicologie (Université Paris VIII). Il a travaillé dans la communication et le journalisme avant de commencer une carrière académique, en ajoutant la sociologie et l'anthropologie pour explorer des sujets de recherche souvent controversés : le jazz contre le fascisme, les mouvements de contre-culture américains, la cyber-dissidence tunisienne. Entre 2007 et 2010 il devient membre de l'équipe de recherches de l'École Doctorale en Esthétique et Technologie des Arts (Paris) et enseignant-coordonateur pédagogique du Master en Management et Marketing des Arts à l'Institut Supérieur de Musique (Tunis). Dès la fin 2010, avec la révolution tunisienne et la crise humanitaire aux frontières avec la Libye, il devient consultant pour les Nations Unies sur différentes missions.

Waddick Doyle (France) is the Director, Department of Global Communications and Film, and founder and director of the Masters in Global Communications program at AUP. Doyle teaches courses in Media Globalization, Contemporary World Television, Media Law, Policy and Ethics. He has held positions at universities in Italy, France and Australia. Doyle's background is in both the comparative philosophy of meaning (socio-semiotics) and the political economy of mass communications. His work covers the deeper cultural effects linked to transformations of media systems, and the development of a globalized brand media culture. He has published on what he calls the socialization of brands and reality television, and on media and belief.

Waddick Doyle (France) est le Directeur de la Faculté des Communications et du Film, et fondateur et directeur du Master en Global Communications programme à AUP. Doyle enseigne la globalisation des médias, la télévision mondiale contemporaine, le droit des médias, la politique et l'éthique. Il a travaillé au sein d'universités en Italie, en France et en Australie. Sa formation est à la fois dans la philosophie comparative du sens (socio-sémiotique) et l'économie politique des communications de masse. Son travail couvre les effets culturels profonds liés aux transformations des systèmes de médias, et le développement d'une culture de marques mondialisées. Ses publications portent sur ce qu'il appelle la sacralisation des marques, sur la télé-réalité, et sur les médias et les croyances.

Joám Evans Pim (Spain) is the head of research at the Hawai'i-based Center for Global Nonkilling. He followed graduate and undergraduate studies in Journalism, Anthropology and Politics. He was Professor of Film Studies at the University of Santiago de Compostela and Director of the Arab and Islamic Studies Program at Menéndez Pelayo International University. He is also Founding President of the Galizan Institute for International and Peace Studies, Board member of the Brazilian Institute for Nonkilling, and member of the Galizan Academy of the Portuguese Language. Among his research interests is the understanding of music and song as a mechanism to prevent human aggression.

Joám Evans Pim (Espagne) est à la tête de la recherche au Hawai'i Center for Global Nonkilling (Centre pour le non-meurtre mondial). Il est diplômé en journalisme, anthropologie et politique. Il a été professeur d'études cinématographiques à l'Université de Santiago de Compostela et directeur du Programme d'études arabe et islamique à l'Université internationale Menéndez Pelayo. Il est également président fondateur de l'Institut Galicien d'études internationales sur la paix, membre du conseil de l'Institut brésilien pour le non-meurtre (Nonkilling), et membre de l'Académie Galizan de la langue portugaise. Parmi ses intérêts de recherche on trouve la musique et le chant comme mécanismes contre l'agression humaine.

Soufiane Feki (Tunisia) has a doctorate from the University of Paris IV - Sorbonne. Lecturer in Analytical Musicology at the University of Sfax Higher Institute of Music (since 2003). Member of the Scientific Research Laboratory in Culture, New Technologies and Development (Cuntic) University of Tunis. Research associate at the Center for Research on Musical Heritage and Languages (PLM), University of Paris IV-Sorbonne. Former Director of Music and Musicology at the Institut Supérieur de Sfax (2006-08).

Soufiane Feki (Tunisie) Docteur de l'Université Paris IV – Sorbonne. Maître assistant en Musicologie Analytique à l'Université de Sfax, Institut Supérieur de Musique (ISM) depuis 2003. Membre du conseil scientifique du laboratoire de recherche en Culture, Nouvelles technologies et Développement (CUNTIC) Université de Tunis. Chercheur associé au Centre de Recherche sur les Patrimoines et Langues Musicaux (PLM) de l'Université Paris-IV Sorbonne. Ancien directeur du département Musique et Musicologie à L'ISM de Sfax (2006-08).

Edgard Garcia (France) Journalist with Show-magazine, a professional monthly publication on recording and music, from 1980 to 1982. Deputy director of Radio TSF, director of music programming, (designed and directed the nightly programs jazz, rock, world) from 1982 to 1989. In charge of the "Mission Rock" of the General Council of Seine Saint-Denis, he designs and implements the actions of Zebrook and manages the network of contemporary music in Seine Saint-Denis since 1989. Since 2001, director of the Association Chroma/Zebrook (which has 8 full-time employees), cultural operator for contemporary music in Seine Saint-Denis (transmission in schools, artistic and research creation and support in the field of popular music. Also artistic advisor to the Festival of Humanity and local representative focusing on cultural questions, he took part in the activities of network culture/creation 93 (professionals of cultural action, activists, community leaders and elected officials working on the place of culture in society).

Edgard Garcia (France) Journaliste à Show-magazine, mensuel professionnel du disque et de la musique de 1980 à 1982. Directeur adjoint de Radio TSF, directeur de la programmation musicale, conçoit et dirige les tranches nocturnes (jazz, rock, world...) de 1982 à 1989. Chargé de la "mission rock" du Conseil général de Seine Saint-Denis, conçoit et met en œuvre les actions Zebrook, anime le réseau des musiques actuelles de Seine Saint-Denis depuis 1989. Depuis 2001, directeur de l'association Chroma/Zebrook (8 permanents), opérateur culturel pour les musiques actuelles basé en Seine Saint-Denis (transmission en milieu scolaire, création, accompagnement artistique et recherche dans le domaine des musiques populaires). Egalement conseiller artistique de la Fête de l'Humanité et élu local investi dans les questions culturelles, il prend part aux activités du réseau culture/création 93 (professionnels de l'action culturelle, militants, responsables associatifs et élus travaillant sur la place de la culture dans la société).

Fakher Hakima (Tunisia) is a lecturer at the Institute Superior of Music of Sousse. He holds a PhD in musicology from the University of Paris IV Sorbonne. He is also founder of and a saxophonist in the Saxofan group through which he has entered into the field of Arabic music for Big Band as an artistic creator and through the arrangement of musical themes. He is also author of several scientific articles published in Tunisia and abroad.

Fakher Hakima (Tunisie) Maître-assistant à l'ISM de Sousse. Docteur en musicologie de l'Université Paris IV Sorbonne. Il est également saxophoniste et Fondateur du groupe Saxofan avec lequel il fait son entrée dans le domaine de la création artistique musicale et l'arrangement des thèmes de musique arabe pour Big Band. Auteur de plusieurs articles scientifiques publiés en Tunisie et à l'étranger.

Chloë Heiniemi (United States) is a researcher with the Toda Institute for Global Peace and Policy Research, where she also serves as assistant editor of *Peace & Policy*. She holds a Master of Arts in Service, Leadership, and Management, from the School for International Training (SIT), and a Bachelor of Arts in Political Science and History from Adelphi University.

Chloë Heiniemi (Etats-Unis) est chercheuse à l'Institut Toda de recherche sur la paix, où elle est aussi rédactrice en chef adjointe de *Peace & Policy*. Elle détient une maîtrise ès arts en service, leadership et gestion, de la School for International Training (SIT), et un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l'Université d'Adelphi.

Reem Kassem (Egypt) graduated from the *German High Business Compartment School for Economy and Languages* in Alexandria, Egypt in 2002. She is currently the Director of AGORA Arts & Culture Organization in Alexandria and is also Head of Arts Programming at the Library of Alexandria. Currently AGORA is undertaking the *2020 Development Program*; a program linking arts practice and non-formal education with social change. She has a BSc in Accounting and is currently doing the International Fellowship of Arts Management at the

DEVOS Institute of Arts Management (The John F. Kennedy Center for the Performing Arts), Washington DC. As the Arts Program Coordinator of the Bibliotheca Alexandrina Arts Center she has been programming and coordinating the Monthly Performing Arts Program and the Performing Arts Festivals of the Bibliotheca Alexandrina. She has been managing the membership of the BA Arts Center in international Networks and promoting its Performing Arts Productions internationally. In addition, she has published many international articles on Arts and Culture.

Reem Kassem (Égypte) est diplômée de la Haute Ecole allemande d'affaires, département de l'Economie et des Langues à Alexandrie, Egypte en 2002. Elle est actuellement le Directeur de l'organisation AGORA Arts et Culture à Alexandrie et est également chef des Arts et de la programmation à la Bibliothèque d'Alexandrie. Actuellement AGORA entreprend un programme 2020 de développement, liant la pratique des arts et l'éducation non formelle au changement social. Elle détient un baccalauréat en comptabilité et fait actuellement l'International Fellowship of Arts Management à l'Institut des Arts Management DEVOS (le John F. Kennedy Center for the Performing Arts), Washington DC. En temps que coordinatrice du programme Arts du Centre de la Bibliotheca Alexandrina, elle a été responsable de la programmation et la coordination des programmes mensuels Performing Arts et du Festival des arts du spectacle de la Bibliotheca Alexandrina, elle a été responsable de la gestion de la composition du Centre Arts de la BA dans les réseaux internationaux et la promotion des arts de la scène. En outre, elle a publié de nombreux articles sur les arts et la culture au niveau international.

Hiroyasu Kobayashi (Japan) is currently the President of the Min-On Concert Association. After obtaining a Bachelor's Degree in Economics from Nihon University, he was employed by the All Nihon Accounting Foundation in 1965. In 1967 he started working for the Ebihara Accounting Office and in 1969 for the Min-On Concert Association. After fulfilling several executive positions, he became its President in 2002.

Hiroyasu Kobayashi (Japon) est actuellement le président de l'Association de Concerts Min-On. Après avoir obtenu un baccalauréat en économie de l'Université Nihon, il a été employé par la All Nihon Accounting Foundation en 1965. En 1967, il a commencé à travailler pour le Bureau de Comptabilité de Ebihara en 1969 pour l'Association de Concerts Min-On. Après avoir rempli plusieurs postes de direction, il en devint le Président en 2002.

Philip Kueppers (Germany) has a BA in Musicology from Humboldt University Berlin and a MA (with distinction) in International Relations/ Political Science jointly awarded by the University of Bath, the Sciences Po Paris and the Charles University Prague. He is currently a PhD student in Ethnomusicology, specializing in Transcultural Music Studies at the Franz Liszt School of Music in Weimar. Mr. Kueppers is a trained sound technician from the SAE Hamburg (DE). In addition he has worked and lectured at various institutions such as the Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC) in Columbia (2007), "Mainpop" (seminar leader "Creativity Sessions" 2005-2007), the Rock Pop School Berlin (2004-2010), the Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (2006), the Goethe Institute (2007), the Rundfunk Berlin Brandenburg "rbb" (2006-2007); and has done fieldwork in the USA (2004), Brazil (2007-2008) and Turkey (2009-2010). Since 2011 he has been the project coordinator of *Ecological Sustainable Solutions for Online Media in Complex Networks* at the Institute of Musicology at the Franz Liszt School of Music Weimar and the Friedrich Schiller University Jena.

Philippe Kueppers (Allemagne) détient un master 1 en musicologie de l'Université Humboldt de Berlin et un MA (avec distinction) en relations internationales / sciences politiques décerné conjointement par l'Université de Bath, Sciences Po Paris et l'Université Charles à Prague. Il est actuellement étudiant en doctorat en ethnomusicologie, spécialisé dans les études transculturelles à l'Ecole de Musique Franz Liszt de Weimar. M. Kueppers est un technicien du son formé à partir de la Hamburg SAE (DE). En outre, il a travaillé et enseigné dans divers établissements tels que l' Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC) en Colombie (2007),

"Mainpop" (séminaire "séances de créativité" leader 2005-2007), le Pop Rock Berlin School (2004-2010), l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (2006), le Goethe Institut (2007), le Rundfunk Berlin-Brandenburg "RBB" (2006-2007), et il a travaillé sur le terrain aux Etats-Unis (2004), au Brésil (2007-2008) et en Turquie (2009-2010). Depuis 2011, il est le coordinateur du projet des solutions écologiques durables pour les médias en ligne dans des réseaux complexes à l'Institut de musicologie à l'Ecole de Musique Franz Liszt de Weimar et à l'université Friedrich Schiller d'Iéna.

Victoria Tomoko Okada (France/ Japan) PhD in musicology and music history at the University of Paris-Sorbonne and Visiting Fellow at the Observatoire Musical French from the same university. Her main research focuses on the Japanese stage in the late nineteenth century, addressing sub-themes such as the relationship with the music and fine arts (sets and costumes), music, music hall and cabaret (borders ambiguous between the official and popular genres), the musical salons of Paris (backstage musical and artistic), and critical writings have appeared in the press, etc.. She is also a music critic for print media in France (ResMusica.com) and Japan ("La France" magazine, entirely devoted to French language and culture as well as to the French-speaking world), and translator of books on music and fine arts, including the series « Que sais-je ? ».

Victoria Tomoko Okada (France/ Japon) Docteure en musicologie-histoire de la musique à l'Université de Paris-Sorbonne et chercheuse associée à l'Observatoire Musical Français de la même université. Ses principaux travaux portent sur le japonisme scénique à la fin du XIXe siècle, en abordant des sous-thèmes tels que le rapport avec la musique et les beaux-arts (décors et costumes), la musique de music-hall et de cabaret (frontières ambiguës entre les genres officiels et populaires), les salons musicaux parisiens (coulisses du monde musical et artistique), critiques et écrits parus dans la presse, etc. Elle est en outre critique musicale pour des supports écrits en France (ResMusica.com) et au Japon (magazine La France, consacré entièrement à la langue et à la culture française ainsi qu'à la francophonie), également traductrice d'ouvrages sur la musique et les beaux-arts, notamment pour la collection « Que sais-je ? ».

Susan Perry (France/ United States) is a political scientist and specialist on development. She holds degrees from Yale University and Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). She is the co-founder and organizer of the "Women, Culture and Development Practices" an international conference series held at the French Senate and funded by the French Ministry of Foreign Affairs, UNESCO and the OECD which received wide media coverage. Dr. Perry has taught in China as a Yale-China fellow and written numerous articles on Chinese politics and gender. Her latest article, on women's political activism in the People's Republic of China (PRC), appears in her co-edited volume, *Eye to Eye: Women Practicing Development Across Cultures* (Zed Books 2001); she is co-editor of a special issue of *Signs*, on "Development Cultures: New Environments, New Realities, New Strategies" (2004).

Susan Perry (France/ Etats-Unis) est politologue et spécialiste en matière de développement. Elle est diplômée de l'Université de Yale et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). Elle est co-fondateur et organisateur de «Pratiques Femmes, culture et développement» une série de conférences internationales tenues au Sénat français et financées par le ministère français des Affaires étrangères, l'UNESCO et l'OCDE. Ces conférences ont reçu une large couverture médiatique. Dr Perry a enseigné en Chine en tant que boursière de Yale-Chine et écrit de nombreux articles sur la politique chinoise et la question du genre. Son dernier article, sur l'activisme politique des femmes dans la République populaire de Chine, apparaît dans un volume qu'elle a co-édité, *Eye to Eye: les femmes pratiquant le développement Across Cultures* (Zed Books, 2001), elle est également co-éditrice d'un numéro spécial de *Signs*, sur "les cultures du développement: nouveaux environnements, nouvelles réalités, nouvelles stratégies" (2004).

María Elisa Pinto García (Colombia) holds a Master of Arts in Peace and Conflict Studies from the Tokyo University of Foreign Studies, and also holds a B.A. in Government and International Relations from Externado University (Colombia). Her experience and studies have been related to peacebuilding, landmine action, local development, and the link between music, human rights and reconciliation in Colombia which was the main topic of her master thesis. She has also been involved in artistic activities throughout her life.

María Elisa Pinto García (Colombie) est titulaire d'un Master of Arts in Peace and Conflict Studies de l'Université de Tokyo des études étrangères, et détient également un BA au sein du gouvernement et des relations internationales de l'Université Externado (Colombie). Son expérience et ses études ont pour thèmes la consolidation de la paix, l'action contre les mines, le développement local, et le lien entre la musique, les droits humains et la réconciliation en Colombie, qui a été le principal sujet de sa thèse de master. Elle a également participé à des activités artistiques tout au long de sa vie.

Craig Robertson (United Kingdom) obtained a BMus from Mount Allison University (Canada) majoring in pipe organ performance and composition in 1995. In 2001 he obtained a Professional Graduate Certificate in Education (PGCE) in Secondary School Music from Middlesex University and taught music and Information and Communication Technology (ICT) in secondary schools in East London and Essex until 2008. In 2004-2006 he received a Distinction in MMus in Contemporary Music Studies from Goldsmiths College (City of London University). He is now a PhD candidate at The University of Exeter. He has published an article in the peer-reviewed online journal *Music and the Arts in Action* entitled "Music and Conflict Transformation in Bosnia: Constructing and Reconstructing the Normal" and is in the process of publishing additional articles on Music and Conflict Transformation.

Craig Robertson (Royaume-Uni) a obtenu en 1995 un bachelor en musique de Mount Allison University (Canada) avec spécialisation en performances d'orgue et en composition. En 2001 il a obtenu un Professional Graduate Certificate in Education (PGCE) en musique de l'École secondaire de la Middlesex University et a enseigné la musique et des Technologies de l'information et de la communication (TIC) en écoles secondaires à Londres et dans l'Essex jusqu'en 2008. En 2004-2006, il a reçu avec distinction un MMus en études de musique contemporaine du Goldsmiths College (City of London University). Il prépare actuellement son doctorat à l'Université d'Exeter. Il a publié un article dans un journal en ligne sur les arts dans l'action (*Music and the Arts in Action*) intitulé «Musique et transformation des conflits en Bosnie: construire et reconstruire le normal" et est en train de publier des articles supplémentaires sur la musique et la transformation des conflits.

Satoko Takahashi (Japan/ United States) is the Research Director at the Toda Institute for Global Peace and Policy Research, Honolulu Center (where she started as Program Manager in 1996). She graduated from Tokyo University of Education, and has an M.A. and Ph.D. in Psychology from the University of Hawaii at Manoa. She has done extensive translation work to and from English and Japanese for major Japanese newspapers, and for journals and book publications.

Satoko Takahashi (Japon/ Etats-Unis) est directrice de recherche à l'Institut Toda de recherche sur la paix, centre de Honolulu (où elle a commencé comme gestionnaire de programme en 1996). Elle est diplômée de l'Université Pédagogique de Tokyo, et a une maîtrise et un doctorat en psychologie de l'Université de Hawaii à Manoa. Elle a fait de nombreuses traductions de et vers l'anglais et le japonais pour de grands journaux japonais, et pour des revues et publications de livres.

Nestor Torres (Puerto Rico/ United States) studied flute at Mannes School of Music in NYC and the New England Conservatory of Music in Boston. He has recorded 14 Cds to date and has earned 4 Latin Grammy nominations, 1 Grammy nomination and 1 Latin Grammy Award. He has collaborated with Tito Puente, Herbie Hancock, Ricky Martin, Dave Mathews and Gloria Estefan, and performed with The New World, Cleveland and Singapore Symphony Orchestras. Mr. Torres has toured all Dubai, Jordan, Singapore, Indonesia, Japan (including Hiroshima), not only making music, but speaking as well. In Medellin, Colombia, he joined Deepak Chopra on a dialogue and panel discussion, “Values for a New Leadership”; in Costa Rica, he has met with Nobel Peace Prize Laureate President Oscar Arias to discuss practical ways in which music and the arts play a pivotal role in raising capable young people committed to develop a culture of peace. On 11-11-11, he launched the Nestor Torres Foundation with the ‘Concert for a New Renaissance’. He is the recipient of two honorary doctorate degrees.

Nestor Torres (Puerto Rico/ Etats-Unis) a étudié la flûte à la Mannes School of Music à New York et au New England Conservatory of Music de Boston. Il a enregistré 14 CD à ce jour et a reçu quatre nominations aux Grammy Latino, une nomination aux Grammy Awards et un Latin Grammy Award. Il a collaboré avec Tito Puente, Herbie Hancock, Ricky Martin, Dave Mathews et Gloria Estefan, et participé à des spectacles avec l’Orchestre symphonique du Nouveau Monde, Cleveland et l’Orchestre symphonique de Singapour. M. Torres a fait des tournées à Dubaï, Jordanie, Singapour, Indonésie, Japon (y compris Hiroshima), non seulement pour y jouer de la musique, mais également pour intervenir en tant qu’orateur. A Medellin, en Colombie, il a rejoint Deepak Chopra pour un dialogue et une discussion publique sur le thème de «Valeurs pour un nouveau leadership»; au Costa Rica, il a rencontré le lauréat du prix Nobel de la Paix, le président Oscar Arias pour discuter des moyens pratiques par lesquels la musique et les arts jouent un rôle pivot pour éduquer des jeunes capables de s’engager dans le développement d’une culture de paix. Le 11/11/11, il a lancé la Fondation Nestor Torres avec le «concert pour une nouvelle Renaissance». Il a reçu deux doctorats honorifiques.

Olivier Urbain (Belgium/ Japan/ Hawai’i) Director of the Toda Institute and founder of Transcend: Art and Peace (T:AP), the artistic branch of the TRANSCEND network for peace and development established by Johan Galtung. Former professor of modern languages and Peace Studies at Soka University, Japan, he was the founder and co-convenor of the Commission on Art and Peace (CAP) of the International Association of Peace Research (IPRA). His publications include several articles on the power of the arts for peace and the collective volume edition of *Music and Conflict Transformation* (2008) and co-edition of *Music and Solidarity* (2011). His current research project is on a theory of positive peace which integrates the interlinked frameworks of Humanistic Psychology, Communicative Rationality and Cosmopolitan Democracy. A first book on this subject, *Daisaku Ikeda’s Philosophy of Peace: Dialogue, Transformation and Global Citizenship*, was published in 2010.

Olivier Urbain (Belgique/ Japon/ Hawaïi) Directeur de l’Institut Toda et fondateur de Transcend: Art and Peace (T:AP), la branche artistique du réseau pour la paix et le développement TRANSCEND de Johan Galtung. Ancien professeur de langues vivantes et d’études sur la paix à l’Université Soka, Japon, il a été le fondateur et co-animateur de la Commission sur l’art et la paix (CAP) de l’Association Internationale de Recherche sur la Paix (IPRA). Parmi ses publications, plusieurs articles sur le pouvoir des arts pour la paix, ainsi que l’édition du volume collectif *Music and Conflict Transformation* (2008) et la co-edition de *Music and Solidarity* (2011). Son projet de recherche actuel est la formulation d’une théorie de paix positive qui intègre les cadres interdépendants de la Psychologie Humaniste, de la Rationalité Communicative et de la Démocratie Cosmopolitique. Un premier livre sur ce sujet, intitulé *Daisaku Ikeda’s Philosophy of Peace: Dialogue, Transformation and Global Citizenship*, a été publié en 2010 (en cours de traduction en français).

Keynote Speech Abstract/ Résumé du discours d'ouverture

Global Citizenship: A Personal Journey

Nestor Torres

Since early childhood Nestor Torres has been asking the 'tough questions'; Life and Death, Wealth and Poverty, Health and Sickness, War and Peace and of course the quintessential "Who Am I and Why am I here?" Puerto Rican; Male; Musician; Artist... Human Being. Inspired by the vision and example of Daisaku Ikeda in making Josei Toda's concept of "Global Citizenship" a tangible reality, he is finally coming to terms with the complexities of a personal identity as a global citizen, and what his role is as a musician/peace maker.

Devenir un citoyen du monde : un périple personnel

Nestor Torres

Depuis l'enfance Nestor Torres s'est posé les «questions difficiles», sur la vie et la mort, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, la guerre et la paix, et bien sûr la quintessentielle "Qui suis-je et pourquoi suis-je ici ? » Portoricain, homme, musicien, artiste ... être humain. Inspiré par la vision et l'exemple de Daisaku Ikeda qui a réussi à transformer en réalité tangible la notion de «citoyen du monde» énoncée par Josei Toda, Torres est finalement en train d'intégrer les complexités d'une identité personnelle en tant que citoyen du monde, et la nature de son rôle en tant que musicien / travailleur pour la paix.

Abstracts/ Résumés

The Tradition of the Egyptian Music-Poetic Revolutionary Song: Towards a Conceptualization

Tarek Abdallah and Fadi El-Abdallah

Since the late 1910s to the present day, songs occupy an increasingly important place in the musical life of Egypt, often anticipating and accompanying crucial turning points in the history of its people in their struggle for freedom and / or against any kind of oppression, to the point that one can speak of a poetical-musical tradition of revolutionary songs of protest or commitment. The songs (for musical plays) and *Taqtûqa-s* written by Badi 'Khayr (1893-1966) and composed by Sayyed Darwish (1892-1923), among others, are both the vanguard of the revolutionary tradition and a part of the significant body of work in perpetual evolution. Frédéric Lagrange (expert in gender studies applied to Arab cultures) has noted the association between the dialectical-language poet Ahmed Fouad Nigma (b. 1929) and blind singer-songwriter Shaykh Imam (1918-1995) and claimed and noted them as the parents or precursors of this art. The Shaykh, writes Lagrange, "simply accompanied by his lute and a percussionist, as for an evening with amateurs, (...) manages to move his protest songs across the country and the Middle East without censorship, without editing a tape or going commercial on air. (...) His compositions which were outside any particular imposed mold go well with poetry, and are at its service without useless repetition and without easy *tarab* [An aesthetic pleasure induced by music]" (Lagrange 1996, 138).

Without forgetting the contributions of new musical styles used in the song protests, we will attempt to indicate and to conceptualize the particular contribution to Arabic music that can be learned in the development of these songs and the way in which this musical tradition can fully support the revolutionary poetic contributions. This will be accomplished by analyzing both the text and the music of a selected corpus for the period 1917-2011, which includes the production of the current generation of Egyptian musicians who have chosen to maintain this tradition, in particular, oud / lute players.

La Tradition poético-musicale égyptienne du chant révolutionnaire : vers une conceptualisation

Tarek Abdallah & Fadi El-Abdallah

Depuis la fin des années 1910 jusqu'à nos jours, le chant engagé occupe une place de plus en plus importante dans la vie musicale en Égypte, accompagnant et anticipant souvent des tournants cruciaux dans l'histoire de son peuple, dans sa lutte pour la liberté et/ou contre toute sorte d'oppression au point qu'on peut même parler d'une véritable tradition poéticomusicale du chant révolutionnaire, contestataire ou engagé. Les airs théâtraux et les *taqtûqa-s* écrits par Badi' Khayrî (1893-1966) et composés par Sayyed Darwish (1892-1923), pour ne citer qu'eux, constituent à la fois l'avant-garde de cette tradition révolutionnaire et une part significative d'un corpus en perpétuelle évolution. Frédéric Lagrange (spécialiste des gender studies appliquées aux cultures arabes) l'a déjà constaté à propos de l'association entre le poète de langue dialectale Ahmed Fouâd Nigm (né en 1929) et le chanteur-compositeur aveugle Shaykh Imâm (1918-1995) qui revendiquèrent, avec raison, la filiation des précurseurs de cet art. Le Shaykh, écrit Lagrange, « simplement accompagné de son luth et d'un percussionniste, comme pour une soirée entre amateurs, [...] parvient à faire circuler ses chants contestataires à travers le pays et le Moyen-Orient sans jamais obtenir de la censure le droit d'éditer une cassette commerciale et sans jamais passer sur les ondes. [...] ses compositions sortent des moules imposés pour épouser la poésie et la servir sans répétitions inutiles et sans *tarab*¹ facile » (Lagrange, 1996, p. 138). (1. Jouissance esthétique provoquée par la musique.)

Sans toutefois oublier les apports de nouveaux styles musicaux utilisés dans le chant contestataire, nous tenterons de signaler et de conceptualiser l'apport particulier de la musique arabe savante dans l'élaboration de ce chant et la façon par laquelle cette tradition musicale permet d'accompagner parfaitement les apports poétiques révolutionnaires. Et ce, par le biais de l'analyse, à la fois textuelle et musicologique, d'un corpus

sélectif couvrant la période 1917-2011, qui intègre la production de la génération actuelle des musiciens égyptiens ayant choisi de maintenir cette tradition, notamment, les *'ûdistes/luthistes*.

The Arab Musician and Power: Reflections on a Mixed Relationship

Ahmed Aydoun

Musicians and politicians compete for ascendancy over the masses. These two powers are close sometimes, and sometimes in opposition. Ideological instruments of political power are mainly based on communication in all its forms (radio, television, print media, but also songs).

Songs have played several roles in Arab society, most importantly entertainment, and this function could also be exploited in relation to power and turned away from its first purpose to become a technique of camouflage of societal problems, thereby serving as an anesthetic for a large part of the people. Even the great Umm Kulthum did not escape the charge of being “the opium of the people” after the defeat of 1967.

In contrast, every protest movement gave rise to singers who moved away from the powers that be to acquire a symbolic status of a different type. From Sayed Darwish to Houcine Slaoui, from Nass el Cheikh Imam to ghiwane, from rai singers expressing their marginality as virulent rappers, this type of power of music becomes apparent, disturbs the establishment, and accompanies protests. The Arab world, going from disillusionment to disillusionment, has allowed the advent of the contest song whose characteristics differ from one era to another.

In “normal” times, the musician performs the primary function of entertaining the people, magnifying the power in place and serving to support rituals. Crises do force musicians to fulfill other functions.

Le Musicien arabe et le pouvoir : réflexions sur une relation mitigée

Ahmed Aydoun

Chacun, du musicien et de l'homme politique, se disputent l'ascendance sur les foules ; ces deux pouvoirs tantôt se rapprochent, tantôt s'opposent ; les instruments idéologiques du pouvoir politique s'appuient essentiellement sur la communication dans toutes ses formes (radio, télévision, presse écrite, mais également la chanson).

La chanson jouait plusieurs rôles dans la société arabe, dont le plus important est la fonction de divertissement ; cette fonction pouvait également être exploitée dans le rapport au pouvoir et se détourner de sa première finalité vers une technique de camouflage des problèmes de société anesthésiant une grande partie du peuple. Même la grande Oum Keltoum n'a pas échappé à l'accusation d'être « l'opium du peuple » après la défaite de 1967.

A l'opposé, chaque mouvement de contestation donnait lieu à des chanteurs, qui en se démarquant du pouvoir en place acquièrent un pouvoir autrement symbolique ; de Sayed Darwish à Houcine Slaoui, de Chikh Imam à Nass el ghiwane, de certains chanteurs du rai faisant leur marginalité aux rappers virulents, ce pouvoir de la musique se fait jour, dérange l'establishment et accompagne la protestation. Le monde arabe qui va de désillusion en désillusion, a permis l'avènement de la chanson contestataire—contest song—dont les caractéristiques diffèrent d'une époque à une autre.

Dans les temps « normaux », le musicien remplit sa première fonction, celle de divertir le peuple, de magnifier le pouvoir en place et de servir un rituel. Les crises en décident autrement.

The Tunisian “Underground” goes on Semiotic Guerilla

Kerim Bouzouita

Since January 2011, the world has been shaken by the Arab revolution. The role of art is certainly subject to much debate. Under the apparent evidence of different artistic contributions to the Tunisian revolution lie perhaps the most important contributions to the revolutionary process. This research explores the inner workings of the art of the Tunisian revolution by focusing on guerrilla-semiotic, through utilizing the tools and the rigor of the social sciences, thus raising broader issues such as the nature of the relationship between social identities and new practices of power.

L'Underground tunisien fait sa Guérilla Sémiotique

Kerim Bouzouita

Depuis janvier 2011, le monde est secoué par les révolutions arabes. Le rôle de l'art reste incontestablement sujet à plusieurs débats. Sous l'apparente évidence des différentes contributions artistiques dans la révolution tunisienne, se cache peut-être ses contributions les plus importantes dans les processus révolutionnaires. Cette recherche explore de l'intérieur les rouages de l'art-war tunisienne en se focalisant sur la guérilla-sémiotique en procédant par les outils et la rigueur des sciences sociales tout en soulevant des questions plus larges telles que celles de la nature des liens sociaux, des identités et des nouvelles pratiques du pouvoir.

Abd Al Malik : Music Redefining Liberty in a French Context

Waddick Doyle

In the nineteenth century, France claimed to be the world centre of republican liberty but at the same time set up an empire which deprived many colonial peoples of their liberty. French rapper Abd Al Malik has used music with the poetic use of rap and slam to redefine the ways freedom can be thought in post-colonial France. Cited by several presidential candidates, he resists the stigmatization of Muslims in France and French Islamophobia. Winning many awards, his music has become a vehicle to announce a new vision of French laïcité or secularism that see Islam as an essential part of France, the French spiritual quest and French identity. His books entitled *May Allah bless France* (Qu' Allah bénisse la France) and *There is going to be no war in the projects* (Il n' y aura pas de guerre dans la banlieue) have won several awards. This paper will analyze how he has entered the French public sphere and used music to redefine liberty. It will also consider how he links a discourse of inner spiritual freedom to music and political action.

Abd Al Malik: la liberté redéfinie par la musique dans un contexte français

Waddick Doyle

Au XIXe siècle la France a prétendu être le centre mondial de la liberté républicaine, mais en même temps elle a mis en place un empire qui a privé de nombreux peuples coloniaux de leur liberté. Le rappeur français Abd Al Malik a utilisé la musique avec l'usage poétique du rap et du slam pour redéfinir comment la liberté peut être conçue en France post-coloniale. Cité par plusieurs candidats à la présidentielle, il résiste à la stigmatisation des musulmans en France et à l'islamophobie française. Gagnant de nombreux prix, sa musique est devenue un véhicule pour annoncer une nouvelle vision de la laïcité ou du sécularisme français qui voient l'Islam comme une partie essentielle de la France, de la recherche spirituelle française et de l'identité française. Ses livres intitulés *Qu'Allah bénisse la France* et *Il n'y aura pas de guerre dans la banlieue* ont remporté plusieurs prix. Le présent article examine comment il est entré dans la sphère publique française et a utilisé la musique pour redéfinir la liberté. Il examinera également la manière dont il relie un discours sur la liberté spirituelle intérieure à la musique et à l'action politique.

Song Duels across the Mediterranean: Challenging Oppression, Tackling Conflict

Joám Evans Pim

This paper will discuss how oral improvisation is used across the culturally rich Mediterranean Basin as a form of challenging social and political oppression and creating spaces of liminality where open calls for freedom can be formulated. The paper will examine examples from Palestine, Greece, Italy and Spain, setting forth a comparative approach that can bridge common patterns in a diversity of musical performances in the form of traditional song duels.

Song duels can be understood as a liminal event where the established social hierarchies and norms are disrupted to allow a more open dialogue. This ritualized atmosphere allows for a space of liminality where issues that could easily lead to potentially lethal physical aggression are dealt with in a playful manner, encouraging and allowing a critique of social structures that, in the context of oppressive regimes, cannot be dealt with in common public settings. Thus, song duels provide a way of publicly challenging oppression through the uncensored exercise of freedom of expression in contexts of oppression.

The paper will first present traditional forms of song duels from the Mediterranean Basin, providing an account on how traditional dueling practices underwent radical transformations under changing political and economical contexts. In Palestine, for example, authors such as Yaqub have described how in an atmosphere of oppression, song duels aid in the transformation of potentially divisive conflict into exercises of creative community-building that assert identity. Beyond the immediate possibilities of settling social and personal unrest through song, song duels also provide insights on how music could be used to solve internal and international conflicts and oppression.

Duels de chansons à travers la méditerranée : défis contre l'oppression et transformation des conflits

Joám Evans Pim

Cet essai explique comment l'improvisation orale est utilisée à travers le bassin méditerranéen, riche culturellement, comme une forme de défi contre l'oppression sociale et politique en créant des espaces de liminalité où les appels ouverts pour la liberté ne peuvent être formulés. Le document examine des exemples en Palestine, en Grèce, en Italie et en Espagne, énonçant une approche comparative qui peut trouver des modèles communs dans la diversité des spectacles musicaux traditionnels des duels de chansons.

Les duels de chansons peuvent être compris comme un événement liminal où les hiérarchies établies et les normes sociales sont perturbées pour permettre un dialogue plus ouvert. Cette atmosphère ritualisée permet un espace de liminalité où les questions qui pourraient facilement mener à l'agression physique potentiellement mortelles sont traitées de manière ludique. Elle permet aussi d'encourager et de permettre une critique des structures sociales qui, dans le contexte des régimes oppressifs, ne peut pas être traitée dans les lieux publics. Ainsi, les duels de chansons fournissent un moyen pour défier l'oppression publiquement à travers l'exercice non censuré de la liberté d'expression dans des contextes d'oppression.

Cet essai présente d'abord les formes traditionnelles de duels de chansons du bassin méditerranéen, en fournissant un compte-rendu sur la façon dont les pratiques de duels traditionnels ont subi des transformations radicales dans l'évolution des contextes politiques et économiques. En Palestine, par exemple, des auteurs tels que Yaqub ont décrit comment, dans une atmosphère d'oppression, les duels de chansons aident à transformer des conflits potentiellement sources de discorde en exercices de créativité et de construction communautaire qui affirment l'identité. Au-delà des possibilités immédiates de régler les troubles sociaux et personnels à travers le chant, les duels de chansons fournissent également des indications sur la façon dont la musique peut résoudre les conflits internes et internationaux ainsi que l'oppression.

Music, Power and Liberty to Create

Soufiane Feki

Between slavery and emancipation, between paramusical content and formalism (at the risk of being empty of meaning), music remains resistant to any attempt to identify it wholly as it continues to be multifaceted. Sometimes, it is permeated with the suffering or joy of those who play; sometimes it is subject to the laws of quasi mathematical logic. Its power over our minds today is undeniable. Music evolves through philosophical thoughts, creative urges of people and political power. But total liberty to create is always difficult if not nearly impossible to obtain as there are many moral, material or ideological constraints.

Despotic and totalitarian regimes do not like free artists because art is basically free. Because of its symbolism, art is a threat to the enemies of freedom who are trying to institutionalize it. During the uprising against the regime of Benali, rappers have emerged, who dared to speak of oppression, injustice, poverty, etc... They helped in turn to keep the flame of the revolution burning, and the music was somehow liberating. A study of the impact of this reconquest of freedom of expression in musical creation in Tunisia is necessary.

Musique, pouvoir et liberté de créer

Soufiane Feki

Entre servitude et émancipation, entre contenu paramusical et formalisme (au risque d'une vacuité du sens), la musique demeure rebelle à toute tentative de la cerner dans sa globalité car elle ne cesse d'être protéiforme. Tantôt imprégnée par la souffrance ou la joie de celui qui la pratique, tantôt soumise aux lois et à la logique, son pouvoir sur notre entendement est indéniable. La musique évolue au gré des pensées philosophiques, des pulsions créatrices des hommes et des pouvoirs politiques. Mais la liberté totale de créer est toujours difficile voire impossible à conquérir tant sont nombreuses les contraintes morale, matérielle ou idéologique.

Les régimes totalitaires et despotiques n'aiment pas les artistes libres car l'art est fondamentalement libre. De par sa symbolique, l'art constitue une menace pour ces ennemis de la liberté qui tentent de l'institutionnaliser. Durant l'insurrection contre le régime de Benali, on a vu apparaître des rappers qui ont osé parler de l'oppression, de l'injustice, de la misère, etc. Ils ont contribué à leur tour à entretenir la flamme de la révolution, ainsi la musique fut en quelque sorte libératrice. Une étude de l'impact de cette reconquête de la liberté d'expression sur la création musicale en Tunisie s'avère nécessaire.

Musical Diversity and the Education of Young (and Not So Young) Audiences

Edgard Garcia

Music itself is the first of all musical practices: listening to it has never been easier; composing it has never been so accessible. Paradoxically we can fear a tightening of the spectrum of the music heard and a lessening in the quality of the sounds produced. Marketing strategies have very subtle power to influence the behavior of a significant portion of the population, especially young people trained for a long time to understand the languages and codes of advertising. Public policy, cultural and educational institutions are thus faced with a challenge: promote and share the wealth and diversity of music and provide in some way a virtuous counter-power.

Born from and encouraged by the public will, the Zebrook-at-High-School organization has been for more than twenty years a cultural educational endeavor conducted in the Paris suburbs, especially in Seine Saint-Denis, for an audience of high school students who participate with their class in a course focused on French songs, inviting them to meet with texts, melodies and artists that have left their mark on their time and on the art scene, to know the circumstances and understand the scope of their creation. Designed for audiences of often modest conditions, for whom encountering works of art is not obvious, has a significant impact on student achievement at school. The different activities proposed (writing reviews and parodies, attending

concerts and participating in the creation of various reports published on the net, meeting the artists) provides the preadolescents who participate with the affirmation of an ability to think for themselves and to forge an opinion, to form their own taste and judgment. Zebroch-at-High-School is experienced by teachers and professionals who accompany the course each year, as a support for innovative teaching methods by which young people can develop critical thinking and expand their musical and cultural horizons beyond the bounds set by the entertainment industry.

Diversité musicale et formations des publics jeunes (et moins jeunes)

Edgard Garcia

La musique est la première des pratiques musicales : jamais en écouter n'a été aussi simple, jamais en composer n'a été autant accessible. Paradoxalement nous pouvons redouter un resserrement du spectre des musiques entendues et un amoindrissement de la qualité sonore des supports. Les stratégies du marketing exercent un pouvoir extrêmement subtil sur les comportements d'une part importante de la population, notamment les jeunes formés de longue date aux langages et codes de la publicité.

Les politiques publiques, culturelles et éducatives se trouvent ainsi confrontées à un enjeu de taille : promouvoir et mettre en partage la diversité des formes et patrimoines musicaux et exercer en quelque sorte un contre-pouvoir vertueux.

Issue et encouragée par la volonté publique, Zebroch au bahut est depuis plus de vingt ans une action culturelle éducative menée en banlieue parisienne, notamment en Seine Saint-Denis, auprès d'un public de collégiens qui participent avec leur classe à un parcours centré sur la chanson française, les invitant à rencontrer des textes, des mélodies et des artistes qui ont marqué leur temps et la création contemporaine, d'en connaître les circonstances et d'en comprendre la portée. Tournée vers des publics populaires de condition souvent modeste, pour lesquels la rencontre des œuvres d'art ne s'impose pas d'évidence, cette action a de considérables incidences sur la réussite scolaire des élèves. Ses étapes (écriture de chroniques et de parodies, participation à des concerts et reportages divers publiés sur le net, rencontre avec des artistes) participent, chez les préadolescents concernés, de l'affirmation d'une capacité à penser par soi-même et à émettre une opinion, de la formation du goût et du jugement. Zebroch au bahut est ainsi vécue par les enseignants et professionnels qui en accompagnent le déroulement chaque année, comme un dispositif d'appui pour des pédagogies innovantes par lesquelles les jeunes peuvent se constituer un appareillage critique et élargir leur horizon musical et culturel bien au-delà des bornes posées par l'industrie du divertissement.

Music and Democracy in Tunisia : What's the Connection ?

Fakher Hakima

This paper is an attempt to analyze the impact of political issues and the strategy of cultural development in Tunisia on the musical landscape and the rise and the emergence of musical styles and genres. In other words, how can we confirm a subsequent link between the political landscape and musical landscape. Certainly this link is easily palpable with the arts, whose material content (in addition to the emotional content) is easily deciphered and interpreted, such as in theater, film, or poetry. However, with the musical arts, trying to establish a direct link between politics and music is relatively uncertain and problematic. This paper will look at the censorship of some musical performances, the content of speeches, as well as the allocation of grants in the context of the marginalization of the arts through a legal framework, governing the status of professional musicians and the protection of intellectual and artistic property.

Musique et démocratie en Tunisie: quel rapport?

Fakher Hakima

Cette communication est un essai d'analyse de l'impact des enjeux politiques et des stratégies de développement culturel en Tunisie sur le paysage musical et sur l'essor et l'émergence des styles et des genres musicaux. Autrement dit, comment peut-on confirmer un rapport consécutif entre paysage politique et paysage musical. Certes ce rapport est facilement palpable avec des activités artistiques dont le contenu matériel (outre que le contenu affectif) est facilement déchiffré et interprété, tels que le théâtre, le cinéma, la poésie. Cependant, avec l'art musical, confirmer ce rapport consécutif entre politique et musique est une tâche relativement incertaine et problématique. Nous allons essayer de travailler sur la censure de quelques spectacles musicaux, aussi sur le contenu des paroles, également sur l'attribution des subventions et aussi sur la marginalisation du cadre juridique qui régit le statut du musicien professionnel et qui protège la propriété intellectuelle et artistique.

The Independent Music Scene in Egypt: A Catalyst of Social Change

Reem Kassem

To narrow the gap between the Cultural Policies in Egypt and the needs of the community, an independent scene has emerged in the past few years. Independent Musicians and Artists in general have played a core role in cultivating the community towards the recognition of the right of self-expression.

The paper will illustrate the emergence of the underground music movement in Egypt as a catalyst of social change, the musical contributions before and after the revolution and its potential role in advocating for a revised cultural policy in Egypt that consequently leads to positive social change and promote a society where self-expression and liberty offer more opportunities to speak truth to power.

La scène musicale indépendante en Egypte : un catalyseur du changement social

Reem Kassem

Pour réduire l'écart entre les politiques culturelles en Egypte et les besoins de la communauté, une scène indépendante a émergé dans les dernières années. Musiciens et artistes indépendants en général ont joué un rôle central dans la culture de la communauté vers la reconnaissance du droit d'expression de soi.

Cet article illustre l'émergence du mouvement musical « underground » en Egypte en tant que catalyseur du changement social, l'apport musical avant et après la révolution et son rôle potentiel dans la promotion d'une politique culturelle révisée en Egypte qui mène par conséquent à un changement social positif et permet de promouvoir une société où l'expression de soi et la liberté offrent plus d'occasions d'opposer la vérité au pouvoir.

From Japan to the World: Musical Freedom for All People

Hiroyasu Kobayashi

No human being wants to experience war and violence. However in reality, there are wars between countries and communities, and people are brutally oppressed, somewhere on our planet, at any given time. Do we have the freedom to learn to live well together, or are we eternal prisoners of a tragic destiny that makes war and violence unavoidable?

I believe that music allows people to experience freedom, and empowers them to change the world for the better. This has been my conviction as President of the Min-On Concert Association. Min-On was founded in 1963 at the initiative of Daisaku Ikeda, President of the Soka Gakkai International, out of consideration for the

crucial role culture can play in the improvement of humankind. Registered as an independent and incorporated foundation in 1965, it has since grown to become one of Japan's leading music promoters.

Music has the ability to overcome differences in race and culture, unite people in shared emotion, and create an ever-expanding circle of friendship. Min-On aims to make available diverse music of high quality, ranging from classical music to modern and from popular music to traditional, to as wide a range of music lovers as possible. Its various programs include conducting musical exchanges with cultural associations worldwide. It also sponsors musical competitions and school concerts to foster the growth of new talent and encourage the emotional development of young people.

Min-On to date has participated in music, dance and performing arts exchanges with groups covering a hundred countries and regions. These programs have succeeded in fostering mutual understanding and warm friendships between peoples from various countries. We firmly believe that it is through the growth of such efforts that peace and tranquility may be established on Earth. In this sense, music can provide us with the freedom to create the kind of world we all want.

Du Japon vers le monde: liberté musicale pour tous

Hiroyasu Kobayashi

Aucun être humain ne veut faire l'expérience de la guerre et de la violence. Cependant, en réalité, il ya des guerres entre pays et communautés, et les gens sont brutalement opprimés, quelque part sur notre planète, à tout moment. Avons-nous la liberté d'apprendre à bien vivre ensemble, ou sommes-nous éternellement prisonniers d'un destin tragique qui rend la guerre et la violence inévitables?

Je crois que la musique permet aux gens de goûter la liberté, et leur donne les moyens de changer le monde pour le mieux. Cela a été ma conviction en tant que président de l'Association de concerts Min-On. Cette association a été fondée en 1963 à l'initiative de Daisaku Ikeda, président de la Soka Gakkai Internationale, par considération pour le rôle crucial que peut jouer la musique dans l'amélioration de l'humanité. Enregistrée comme une fondation indépendante et incorporée en 1965, elle a depuis grandi pour devenir l'un des promoteurs de musique de premier plan au Japon.

La musique a la capacité de nous aider à surmonter les différences de race et de culture, d'unir les gens dans l'émotion partagée, et de créer un cercle d'amitié toujours plus large. Min-On vise à rendre disponible la diversité musicale de haute qualité, allant du classique au moderne et de la musique populaire à la traditionnelle, à un éventail aussi large d'amateurs de musique que possible. Ses différents programmes ont permis de procéder à des échanges musicaux avec des associations culturelles dans le monde entier. Min-On parraine également des concours musicaux et des concerts scolaires pour favoriser la croissance de nouveaux talents et encourager le développement affectif des jeunes.

Min-On a participé à ce jour à des échanges concernant la musique, la danse et les arts du spectacle avec des groupes couvrant une centaine de pays et régions. Ces programmes ont réussi à favoriser la compréhension mutuelle et une amitié chaleureuse entre les peuples de différents pays. Nous croyons fermement que c'est par le développement de ces efforts que la paix et la tranquillité peuvent être établis sur la Terre. En ce sens, la musique peut nous fournir la liberté de créer le genre de monde auquel nous aspirons tous.

Evaluating Musical Initiatives for Development: Duties and Problems

Phillip Kueppers

The changing nature of conflicts has had a significant influence on development discourse and praxis. Still economic stability and growth are necessary, but not sufficient conditions for poverty reduction. Nowadays, concepts of Human Security, Human Well-Being, Gender issues, ownership approaches and the importance of the local context are widely acknowledged to be of fundamental importance in the creation of peaceful environments, the pre-condition for development. What human beings desire in this respect is however not always the same, what someone desires is socially constructed and therewith embedded in the local cultural

context. In these local dynamics, music cannot only reflect or comment on certain areas, music plays an important part as a form of social negotiation and social creation. A growing amount of projects and literature has shown that music, traditions, rituals etc. can change people's world-views and allow them to approach problems in new ways. Music is therewith an important possibility for positive social change. This in turn has tremendous implications concerning the kind of power and liberty people can achieve in the long-term through the effect of musical activities.

While this increasing importance of musical development initiatives is undoubted, the success and outcomes of such approaches remain hardly measurable. However, sophisticated evaluation and valuable data is a prerequisite for making musical development initiatives more efficient and in gaining more support.

For the creation of elaborate evaluations, musicological research provides abilities to shed light on historic and transcultural transformation processes, to understand cultural expressions, critically reflect upon them, and to explain processes of fundamental value for the development of human societies. Music attains a symbolic power beyond itself through its ability to mark out functional and conceptual space in a variety of ways. Musical meaning as well as its functions develop in the relations to its contexts, the social settings in which music is consumed and produced. Especially in the interpretative openness of sound, analyzing the individual as well as the group process of how sound becomes music, it is possible to read and understand socio-cultural changes and expressions inside a given place and space.

It is in this respect that this presentation will try to demonstrate possible approaches of evaluation processes concerning music and social change. This will be done, addressing important issues for evaluation and presenting examples already done in the sector of UNESCO's Intangible Cultural Heritage program, with a special focus on the Samba de Roda nomination in Bahia, Brazil.

Issues addressed are; the renegotiation of identities, the strengthening of local communities, the role of leadership, socialization and acculturation, leadership, resilience, adaptation, participation, human well-being and aggression, and issues of power and liberty.

The field work contains research techniques of musical semiotics combined with emic studies, thick description, discourse analysis, network analysis, study of social environment, biography research and methods from the field of Peace and Conflict Impact Assessment based on outcome evaluation measures. This paper will thereby scrutinize how such initiatives can better contribute to the action of the international community, trying to establish more peaceful environments.

Evaluation des initiatives musicales pour le développement : devoirs et problèmes

Phillip Kueppers

La nature changeante des conflits a eu une influence significative sur le discours et la praxis du développement. La stabilité et la croissance économiques sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, pour la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, les concepts de sécurité humaine, bien-être humain, les questions de genre, les approches de propriété et de l'importance du contexte local sont largement reconnus comme étant d'une importance fondamentale dans la création d'environnements pacifiques, la pré-condition pour le développement. Ce que les êtres humains désirent à cet égard n'est cependant pas toujours identique, ce que désire quelqu'un est socialement construit et par là intégré dans le contexte culturel local. Dans ces dynamiques locales, la musique ne peut pas seulement refléter ou commenter certains domaines, la musique joue un rôle important comme une forme de négociation sociale et de création sociale. Un nombre croissant de projets et la littérature a ce sujet ont montré que la musique, les traditions, les rituels etc peuvent changer la vision du monde des gens et leur permettre d'aborder les problèmes de façon nouvelle. La musique est celle-ci une possibilité importante pour un changement social positif. Cela a des conséquences énormes sur la nature du pouvoir et la liberté, et concernant ce que les gens peuvent réaliser dans le long terme grâce à l'effet d'activités musicales.

Bien que cette importance croissante des initiatives de développement musical est incontestable, le succès et les résultats de ces approches restent difficilement mesurables. Toutefois, l'évaluation sophistiquée et précise des données est une condition préalable pour rendre les initiatives de développement musical plus

efficaces et pour leur permettre de gagner plus de soutien.

Pour la création d'évaluations élaborées, la recherche musicologique fournit les capacités de faire la lumière sur les processus de transformation historique et transculturelle, de comprendre des expressions culturelles, une réflexion critique sur eux, et d'expliquer les processus d'une valeur fondamentale pour le développement des sociétés humaines. La musique atteint une puissance symbolique au-delà d'elle-même par sa capacité à marquer l'espace fonctionnel et conceptuel de différentes façons. Le sens de la musique ainsi que ses fonctions se développent dans les relations de ses contextes, le contexte social dans lequel la musique est consommée et produite. Surtout dans l'ouverture de son interprétation, l'analyse de l'individu ainsi que les processus de groupe expliquant la façon dont le son devient musique, il est possible de lire et de comprendre les changements socio-culturels et les expressions dans un lieu et un espace donnés.

C'est à cet égard que cette présentation tentera de démontrer des approches possibles de processus d'évaluation concernant la musique et le changement social. Ce sera fait en abordant des questions importantes pour l'évaluation et en présentant des exemples dans le secteur de programmes de l'UNESCO patrimoine culturel immatériel, avec un accent particulier sur la Samba de Roda de Bahia, au Brésil.

Les questions abordées sont: la renégociation des identités, le renforcement des communautés locales, le rôle du leadership, de la socialisation et de l'acculturation, le leadership, la résilience, l'adaptation, la participation, l'agression et le bien-être humains et les questions de pouvoir et de liberté.

Le travail de terrain contient les techniques de recherche de la sémiotique musicale combinée avec des études émiques, « thick description, » l'analyse du discours, l'analyse de réseau, l'étude de l'environnement social, la recherche biographie et les méthodes du domaine de la paix et l'évaluation de l'impact des conflits fondés sur des mesures d'évaluation des résultats.

Cet essai va donc examiner comment de telles initiatives peuvent mieux contribuer à l'action de la communauté internationale, en essayant d'établir un environnement plus pacifique.

Making Fun of the Authorities
Power and Representation of Musical Theater in the Nineteenth Century
Victoria Tomoko Okada

Human beings have always ridiculed the rigidities of power to make it a means of spiritual emancipation. The comic opera and operetta, two of the genres most representative of the French Second Empire and Third Republic—periods when military powers were predominant—are eloquent witnesses. This brief essay looks back in time and offers an overview of the musical history of the nineteenth century to generate a comprehensive view of the relationship between authoritarian and popular forces, much of which has not changed since then. To do this, we take examples by Offenbach and Hervé, but also by Auber, Verdi and others, in three areas: transformation of the political situation in one aspect "delusional" or "fanciful", censure concerning international relations, and music in relation to the struggle for freedom.

Rire des autorités : la représentation du théâtre musical et le pouvoir au XIXe siècle
Victoria Tomoko Okada

L'être humain a toujours ridiculisé les rigidités du pouvoir jusqu'à en faire un moyen d'émancipation spirituelle. L'opéra bouffe et l'opérette, deux des genres musicaux les plus représentatifs du Second Empire et de la Troisième République français – périodes où les pouvoirs militaires étaient prépondérants – en sont des témoins éloquentes. Ce bref essai fait un retour dans le temps et survole l'histoire musicale du XIXe siècle afin de dégager un aperçu des rapports entre force autoritaire et force populaire, dont l'essentiel n'a pas changé depuis lors. Pour ce faire, nous prenons des exemples d'Offenbach et d'Hervé, mais aussi d'Auber, de Verdi et d'autres, répartis sur trois axes : transformation de la situation politique en un aspect « délirant » ou « fantaisiste », censure par rapport aux relations internationales, et la musique et la lutte pour la liberté.

Cesar López and the *Escopetarra*

María Elisa Pinto García

Cesar López is a Colombian musician who created the *Escopetarra*: a shotgun turned into a guitar.* López has employed the *escopetarra* in different workshops with victims, ex-combatants, and in general, with vulnerable populations of Colombia. In personal communications with the author, the artist argues that these musical encounters are spaces for discussion about the message behind the instrument, which often entails healing processes and cathartic experiences. Usually, the participants feel free to tell their stories and express how they feel (inner freedom). In addition, López is inspired by these stories and through his own compositions intends to raise public awareness and balance power by convincing the Colombian public opinion to understand and accept these people's needs (music for social change).

The author will carry out semi-structured interviews in order to assess in a less subjective way the impact of the instrument on the participants and the listeners of López's music. The aim is to explore to what extent the *escopetarra* leads to the process of inner freedom and social change.

* *Escopetarra* is a name derived from the Spanish words *escopeta* (shotgun) and *guitarra* (guitar). For more information, see BBC News. 2006. "Colombian musicians organize online," BBC News, June 1st, 2006, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5033626.stm> (Retrieved July 2011).

Cesar López et l' *Escopetarra*

María Elisa Pinto García

Cesar Lopez est un musicien colombien qui a créé l' « *escopetarra* »: un fusil de chasse transformé en guitare.* López a employé l'*escopetarra* dans différents ateliers avec des victimes, des ex-combattants, et en général, avec les populations vulnérables de la Colombie. Dans les communications personnelles avec l'auteur, l'artiste affirme que ces rencontres musicales sont des espaces de discussion sur le message derrière l'instrument, ce qui entraîne souvent le processus de guérison et d'expériences cathartiques. Habituellement, les participants se sentent libres de raconter leurs histoires et d'exprimer ce qu'ils ressentent (liberté intérieure). En outre, López est inspiré par ces histoires et à travers ses propres compositions entend sensibiliser le public et équilibrer les structures du pouvoir en convaincant l'opinion publique colombienne de comprendre et accepter les besoins de ces personnes (la musique pour le changement social).

L'auteur va mener des entretiens semi-structurés, afin d'évaluer d'une manière moins subjective l'impact de l'instrument sur les participants et les auditeurs de la musique de López. L'objectif est d'explorer dans quelle mesure le processus d'utilisation de l'*escopetarra* mène à la liberté intérieure et au changement social.

* *Escopetarra* est un nom dérivé des mots espagnols *escopeta* (fusil) et *guitarra* (guitare). Voir Nouvelles de BBC. 2006. «Musiciens colombiens organisent en ligne», BBC News, 1er Juin 2006, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5033626.stm> (Dechargement juillet 2011).

Musical Processes and Social Change: Reflexive Relationships with Identity, Memory, Emotion and Beliefs

Craig Robertson

Music is often heralded as an almost magical cure for many of the ills of modern societies, from social exclusion to conflict transformation, yet some recent empirical research on the topic has concluded that social music projects are often, at best, less successful than believed to be or, at worst, have made matters worse. Despite this, there is still a growing belief that music can play a role in positive social change which raises certain questions: why are such strong beliefs about the power of music so common despite evidence to the contrary? What is really happening when people engage with music? Is it possible to consciously use music for positive social change? Is music more effective at positive social change than any other social aesthetic activity, and why or why not? This paper will attempt to address these questions by demonstrating how music as a process has a

unique reflexive relationship with both personal and social levels of identity, memory, emotion and beliefs. These reflexive relationships then form a basis for certain behavior patterns, which in turn, feed back into the processes in an ever-changing melee of meaning. Drawing on field research conducted with an inter-religious choir in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, this paper will illustrate these processes and how this choir has used music for positive social benefit. Finally, this paper will suggest that an understanding of music as a process, not a pre-existing object, is necessary if it is to be used for lasting positive social change.

**Processus musicaux et changements sociaux :
relations réflexives concernant l'identité, la mémoire, l'émotion et les croyances**

Craig Robertson

La musique est souvent présentée comme un remède quasi magique pour la plupart des maux des sociétés modernes, de l'exclusion sociale à la transformation des conflits, mais des recherches empiriques récentes sur le sujet ont conclu que les projets musicaux de nature sociale ont, au mieux, souvent, moins de succès qu'on aurait pu le croire, et au pire, aggravé les choses. Malgré cela, il y a néanmoins une conviction croissante que la musique peut jouer un rôle dans le changement social positif, ce qui soulève certaines questions: pourquoi de telles convictions fortes au sujet du pouvoir de la musique sont-elles si communes, malgré les preuves du contraire? Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque les gens s'engagent avec la musique? Est-il possible d'utiliser consciemment la musique pour un changement social positif? La musique est-elle plus efficace à un changement social positif que toute autre activité sociale esthétique, et pourquoi ou pourquoi pas? Ce document va tenter de répondre à ces questions en montrant comment la musique comme processus a des relations réflexives uniques avec des niveaux à la fois personnels et sociaux de l'identité, avec la mémoire, les émotions et les croyances. Ces relations réflexives forment alors une base pour certains comportements, qui à leur tour sont réinjectés dans le processus dans une mêlée de sens toujours changeante. S'appuyant sur des recherches de terrain menées avec une chorale inter-religieuse à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, cet article permettra d'illustrer ces processus et la façon dont cette chorale a utilisé la musique pour le bénéfice social positif. Enfin, ce document suggère que la compréhension de la musique comme un processus, et non pas un objet préexistant, est nécessaire si elle est à utiliser pour un changement social positif durable.

Music in the Space Between Power and Liberty: Transcending Physical Barriers and Authority

Olivier Urbain

This paper will examine case studies where music, due to its capacity to physically transcend borders, has been used successfully to overcome barriers imposed by authorities. It is argued that this is one of the characteristics that distinguish music from other forms of art, because it allows massive numbers of people to unite in real time through the power of sound and rhythm. Some examples follow.

On May 18, 1952, labor unions in the US and Canada organized a concert on the border between the two countries. The US singer and civil rights activist Paul Robeson had been accused of Un-American activities for his outspoken political views and prevented from traveling outside of the US. Robeson performed a concert from the American side of the US-Canada border to a crowd of between 20,000 and 40,000 people in Canada, without breaking the law. He repeated the experience one year later.

On October 24, 2005, Merlijn Twaalfhoven positioned 400 musicians, (children, singers and students) on balconies, rooftops and in the streets on both sides of the "Green Line," the buffer zone that separates Greek and Turkish Cypriots in Nicosia, the capital of Cyprus. He thus created a musical event that allowed people to unite and feel a strong sense of community over the checkpoints, minefields and barbed wire on both sides.

The Singing Revolution involved millions of people holding hands and singing across national borders, and through a series of events from 1987 to 1991 led to the restoration of the Baltic states of Estonia, Latvia and Lithuania. The other countries of the former Soviet Union conquered their freedom without such spectacular

use of music, and therefore the power of music, and the potential difference it made, will be analyzed in this context.

Would painting or literature, other forms of art or sports have the same effect in the same way? This paper will explore the specific qualities that allow musicking (actions based on music) to transcend physical barriers and authority.

La Musique dans l'espace entre pouvoir et liberté : au-delà des barrières physiques et de l'autorité

Olivier Urbain

Cet essai examine des études de cas où la musique, en raison de sa capacité à transcender les frontières physiques, a été utilisée avec succès pour surmonter les obstacles imposés par les autorités. Il est proposé ici que c'est l'une des caractéristiques qui distinguent la musique d'autres formes d'art, car elle permet à un grand nombre de personnes de s'unir en temps réel grâce au pouvoir des sons et des rythmes. Quelques exemples suivent.

Le 18 mai 1952, les syndicats aux États-Unis et au Canada ont organisé un concert à la frontière entre les deux pays. Le chanteur américain et activiste pour les droits civils Paul Robeson avait été accusé d'activités anti-américaines pour ses vues politiques incisives et empêché de voyager à l'étranger des États-Unis. Robeson a donné un concert à partir du côté américain de la frontière canado-américaine à une foule de entre 20,000 et 40,000 personnes au Canada, sans enfreindre la loi. Il a répété l'expérience un an plus tard.

Le 24 octobre 2005, Merlijn Twaalfhoven a positionné plus de 400 musiciens (enfants, chanteurs et étudiants) sur les balcons, les toits et dans les rues des deux côtés de la « Ligne verte, » la zone tampon qui sépare les Chypriotes grecs et turcs à Nicosie, la capitale de Chypre. Il a ainsi créé un événement musical qui a permis aux gens de s'unir et de ressentir un fort sentiment de communauté au-delà des checkpoints, des champs de mines et des barbelés, des deux côtés de la zone.

La Révolution Chantante a impliqué des millions de personnes se tenant la main en chantant à travers les frontières nationales, et lors d'une suite d'événements de 1987 à 1991, elle a conduit à la restauration des États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. Les autres pays de l'ex-Union soviétique ont conquis leur liberté sans utiliser la musique d'une façon aussi spectaculaire, et ainsi le pouvoir de la musique, et la différence potentielle qu'elle a apportée, seront analysés dans ce contexte.

Est-ce que la peinture ou la littérature, les autres arts ou les sports pourraient avoir le même effet, et de la même manière ? Cet article explore les qualités spécifiques qui permettent à la musique et aux actions musicales de transcender les barrières physiques et l'autorité.

Participant Contact List/ Liste de contacts des participants**Tarek Abdallah**

Doctorant-Chercheur en Musicologie
1, rue du Puits Saint Antoine
13002, Marseille, FRANCE
M: +33 (0) 686 46 66 68.
E: tarek3abdallah@gmail.com

Ahmed Aydoun

Musicologue
MOROCCO
P: 0661 173603
E: aydoun@gmail.com
aydounahmed@yahoo.fr

Kerim Bouzouita

3 rue amr Ibn Kalthoum
1004 Tunis, TUNISIA
P: 00216 24 562 173
E: kerim@musician.org
kerim@journalist.org

Waddick Doyle

Associate Professor of Communications
Director, Department of Global
Communications and Film
American University of Paris
6, rue du Colonel Combes,
75007, Paris, FRANCE
P: +33 1 40.62.06.00 ext. 676
E: doyle@aup.fr

Joám Evans Pim

Head of Research
Center for Global Nonkilling
Rua Paço de Rianxinho 30, Baixo A Rianxo
Corunha E-15920
Galiza, KINGDOM of SPAIN
P: (+34)622312831
E: jevans@nonkilling.org

Soufiane Feki

Lecturer
University of Sfax
Higher Institute of Music Sfax
Avenue Mohamed Jamoussi
3000 Sfax, TUNISIA
P: 00 216 24 703 262
E: fekisou@yahoo.com

Edgard Garcia

Directeur
Chroma/ Zebroch
Le Terminal
2 rue Saint-Just
93130 Noisy-le-Sec, FRANCE
P: 01 55 89 00 60
E: egarcia@zebrock.net
W: www.zebrock.net

Fakher Hakima

Residence du prestige bloc B ap b13
Sousse 4051, TUNISIA
P: 00216 20 333 799
E: fakhersax@yahoo.fr

Chloë Heiniemi

Research Assistant
Toda Institute for Global Peace and Policy
Research
1585 Kapiolani Blvd., Suite 1130
Honolulu, HI 96814 USA
P: (1) 808-955-8231,
F: (1) 808-955- 6476
E: chloe@toda.org

Reem Kassem

Founding Director
AGORA Arts & Culture
8 Mahmoud Ismail Street
Sidi Gaber, Alexandria, EGYPT
P: +2 +2 01201784113
E: rekassem@agoraorganization.org

Hiroyasu Kobayashi

President
Min-On Concert Association
8, Shinanomachi, Shinjuku-ku,
Tokyo, 160-8588, JAPAN

Philip Kueppers

Institute of Musicology
The LISZT School of Music Weimar
& Friedrich Schiller University Jena
Platz der Demokratie 2
99423 Weimar, GERMANY
P: + 49 (0) 163 160 2152
E: philip.kueppers@hfm-weimar.de

Victoria Tomoko Okada

Musicologue / historienne de la musique
1, avenue Général Leclerc
92340 Bourg la Reine FRANCE
P: +33 (0)9 54 63 11 74
M: +33 (0)6 09 31 64 37
E: victomtraduc@gmail.com

Susan Perry

Associate Professor of Political Science
Director, Department of International
Politics, Economics and Public Policy
American University Paris
6, Rue du Colonel Combes
75007, Paris, FRANCE
P: +33 1 40 62 06 00 ext. 588
E: perry@aup.edu

María Elisa Pinto García

Calle 79 #7A-77 Apto 201
Bogota D.C., Cundinamarca, COLOMBIA
P: +5713484261
F: +5713484261
E: pinto.mariaelisa@gmail.com

Craig Robertson

PhD Candidate (Sociology of Music)
Exeter University
Mail Room, The Old Library
Prince of Wales Road
Exeter, Devon UK
EX4 4SB, UNITED KINGDOM
E: cr264@exeter.ac.uk

Satoko Takahashi

Research Director
Toda Institute for Global Peace and Policy
Research
1585 Kapiolani Blvd., Suite 1130
Honolulu, HI 96814 USA
P: (1) 808-955-8231,
F: (1) 808-955- 6476
E: satoko@toda.org

Nestor Torres

Wanda Jimenez & Ivette Delgado for Nestor
Torres Music
P: (305) 333-5381
E: nestortorrescontact@yahoo.com
W: <http://www.nestortorres.com>

Olivier Urbain

Director
Toda Institute for Global Peace and Policy
Research
1585 Kapiolani Blvd., Suite 1130
Honolulu, HI 96814 USA
P: (1) 808-955-8231,
F: (1) 808-955- 6476
E: urbain.olivier@gmail.com

Ten Commandments for Dialogue

by Majid Tehranian

As published in *Global Civilization* (2003)

Strategies of communication vary from the most authoritarian to the most democratic. They may be labeled as command, bureaucratic, didactic, persuasive, adversarial, humor, and dialogic communication. Dialogic communication is premised on an *I-Thou* rather than an *I-It* communication. Observing the following rules can enhance this form of reflexive and democratic communication.

1. *Honor others and listen to them deeply with all of your heart and mind.*
2. *Focus on the agenda while seeking the common ground for consensus, but avoid groupthink by acknowledging and honoring the diversity of views.*
3. *Refrain from irrelevant or intemperate interventions.*
4. *Acknowledge the others' contributions to the discussion before relating your own remarks to theirs.*
5. *Remember that silence also speaks; speak only when you have a contribution to make by posing a relevant question, presenting a fact, making or clarifying a point, or advancing the discussion to greater specificity or consensus.*
6. *Identify the critical points of difference for further deliberation.*
7. *Never distort other views in order to advance your own; try to restate the others' positions to their own satisfaction before presenting your own different views.*
8. *Formulate the agreements on any agenda item before moving on to the next.*
9. *Draw out the implications of an agreement for group policy and action.*
10. *Thank your colleagues for their contributions.*

Dix Commandement pour le Dialogue

Par Majid Tehranian

Extrait d'un article publié dans *Global Civilization* (2003)

Les stratégies de la communication varient de la plus autoritaire à la plus démocratique. Les classifications suivantes peuvent être utilisées: communication de commande, bureaucratique, didactique, persuasive, provocatrice, humoristique, et communication dialogique. La communication dialogique est fondée sur une communication *je-tu* plutôt que *je-il*. L'observation des règles suivantes pourrait renforcer cette forme de communication réflexive et démocratique.

1. *Honorez les autres et écoutez-les profondément avec la plus grande sincérité.*
2. *Concentrez-vous sur l'ordre du jour tout en cherchant un terrain d'entente pour un consensus, mais évitez la pensée de groupe (Groupthink) en reconnaissant et en honorant la diversité des points de vue.*
3. *Abstenez-vous d'interventions inappropriées ou immodérées.*
4. *Reconnaissez les contributions des autres à la discussion avant d'y ajouter vos propres remarques.*
5. *Rappelez-vous que le silence parle aussi; parlez seulement quand vous avez un rôle à jouer en posant une question pertinente, en présentant un fait, en présentant ou clarifiant une idée, ou en faisant avancer la discussion vers une plus grande spécificité ou vers le consensus.*
6. *Identifiez les points critiques des différences pour un nouvel examen.*
7. *Ne déformez jamais les opinions des autres afin de faire avancer les vôtres; essayez de reformuler les positions des autres à leur satisfaction avant de présenter votre propre point de vue.*
8. *Formulez les accords sur un point à l'ordre du jour avant de passer au suivant.*
9. *Tirez les conséquences d'un accord pour la stratégie et l'action du groupe.*
10. *Remerciez vos collègues pour leurs contributions.*

Toda Institute Publications List/ Institut Toda – Liste des Publications
(Ordered Alphabetically/ Par ordre alphabétique)

1. *America & the World: The Double Bind*, edited by Kevin Clements & Majid Tehranian, Transaction Publishers, **2005**. ISBN 978-1-4128-0460-8.
2. *Anti-Racism and Multiculturalism: Studies in International Communication*, edited by Mark D. Alleyne, Transaction, **2010**. ISBN 978-1-4128-1321-1.
3. *Asian Peace: Security and Governance in the Asia-Pacific Region*, edited by Majid Tehranian. London & New York: I.B. Tauris, **1999**. ISBN 1-86064-469-4.
4. *Beyond Reconstruction in Afghanistan: Lessons from Development Experience*, edited by John D. Montgomery & Dennis A. Rondinelli. New York: Palgrave MacMillan, **2004**. ISBN 1-4039-6511-0.
5. *Bridging a Gulf: Peacebuilding in West Asia*, edited by Majid Tehranian. London & New York: I.B. Tauris, **2003**. ISBN 1-86064-884-3.
6. *Challenges to Global Security: Geopolitics and Power in an Age of Transition*, edited by Hussein Solomon. I.B. Tauris, **2008**. ISBN 9781 84511 5272.
7. *Climate Change and Environmental Ethics*, edited by Ved Nanda. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, **2010**. ISBN 978-1-4128-1459-1.
8. *Conflict, Religion, and Culture: Domestic and International Implications for Southeast Asia and Australia*, edited by Luca Anceschi, Joseph A. Camilleri, and Benjamin T. Tolosa Jr., Atieno de Manila University, **2009**. ISBN 978-971-0426-05-8.
9. *Crossing the Red Line: The Struggle for Human Rights in Iran*, by Mehrangiz Kar. Mazda Publishing, **2007**. ISBN 1568591926.
10. *Democratizing Global Governance*, edited by Joseph Camilleri and Esref Aksu. New York: Palgrave Press, **2002**. ISBN 0-333-97122-1.
11. *Democratizing Global Media: One World, Many Struggles*, edited by Robert Hackett & Yuezhi Zhao. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., **2005**. ISBN 0-742-53642-4.
12. *Daisaku Ikeda's Philosophy of Peace - Dialogue, Transformation and Global Citizenship*, edited by Olivier Urbain, I.B. Tauris, **2010**. ISBN 978-1-84885-304-1.
13. *Dialogue of Civilizations: A New Peace Agenda for a New Millennium*, edited by Majid Tehranian & David W. Chappell. London & New York: I.B. Tauris, **2002**. ISBN 1-86064-712-X. Japanese edition, Tokyo: Ushio Publishers, **2004**. ISBN 4-267-01659-3.
14. *Ethical Transformations for a Sustainable Future*, edited by Olivier Urbain and Deva Temple. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, **2010**. ISBN 978-1-4128-1445-4.
15. *Eurasia: A New Peace Agenda*, edited by Michael Intriligator, Alexander Nikitin & Majid Tehranian. New York: Elsevier, **2005**. ISBN 0-444-51865-7.
16. *Facts, Rights and Remedies: Implementing International Law in the Israel/Palestine Conflict*, Hastings International Comparative Law Review, University of California, 28:3, Spring **2005**. ISSN 0149-9246.

17. *Fear of Persecution: Global Human Rights, International Law, and Human Well-Being*, By James White & Anthony Marsella. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., **2007**. ISBN 978-0-7391-1566-4.
18. *Global Obligations for the Right to Food*, edited by George Kent. Rowman & Littlefield, **2008**. ISBN 07425 60635.
19. *Globalization and Identity: Cultural Diversity, Religion, and Citizenship*, edited by Majid Tehranian and B. Jeannie Lum. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, **2005**. ISBN 1-4128-0561-9.
20. *Islam and Politics in Southeast Asia*, edited by Johan Saravanamuttu, Routledge, **2010**. ISBN 978-0-415-56392-5.
21. *Learning to Seek: Peace & Policy*, edited by, Jim Dator, Walter Anderson, & Majid Tehranian, Transaction Publishers, **2006**. ISBN 978-1-4128-0615-2.
22. *Managing the Global: Globalization, Employment, and Quality of Life*, edited by Don Lamberton. London & New York: I.B. Tauris, **2001**. ISBN 1-86064-706-5.
23. *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*, edited by Olivier Urbain. I.B. Tauris, **2008**. ISBN 7981 84511 5289.
24. *Not by Bread Alone: Food Security and Governance in Africa*, edited by Adelani F. Ogunrinade, Ruth Oniang'o & Julian May. Johannesburg: University of Witwatersrand Press, **1999**. ISBN 0-620-25061-5.
25. *Nuclear Disarmament: Obstacles to Banishing the Bomb*, edited by Jozef Goldblat. London & New York: I.B. Tauris, **2000**. ISBN 1-86064-576-3.
26. *Passion for Peace*, by Stuart Rees. Sydney Australia: New South Wales University Press; Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, **2003**. ISBN 0-86840-750-X.
27. *Peace Journalism in Times of War: Peace and Policy*, Volume 13, edited by Susan Ross & Majid Tehranian, Transaction Publishers, **2009**. ISBN 978-1-4128-1004-3.
28. *Peace Journalism: The State of the Art*, by Dov Shinar and Wilhelm Kempf, Berlin: Regener, **2007**. ISBN: 978-3-936014-12-9.
29. *Political Islam in South East Asia*, edited by Johan Saravanamuttu, in *Global Change, Peace and Security*, 16:2, June 2004. Carfax Publishing, **2004**. ISBN 1478-1158.
30. *Reimagining the Future: Towards Democratic Governance*, by Joseph A. Camilleri, Kamal Malhotra, Majid Tehranian, et al. Bundoora, Australia: Dept of Politics, La Trobe University, **2000**. ISBN 0-646-39994-2.
31. *The Center Holds: UN Reform for 21st Century Challenges*, edited by Kevin Clements & Nadia Mizner, **2008**. ISBN: 978-1-4128-0778-4.
32. *Worlds Apart: Human Security and Global Governance*, edited by Majid Tehranian. London & New York: I.B. Tauris, **1999**. ISBN 1-86064-444-9.
33. *Worlds on the Move: Globalization, Migration, and Cultural Security*, edited by Jonathan Friedman and Shalini Randeria, **2003**. ISBN 0-86064-951-3.

Transport and Attractions/ Transport et Plan des attractions à Paris

Transport Near Hotel/ Transports Hôtel Proche

Métro : La Tour- Maubourg, Invalides
RER : Pont de l'Alma, Aérogare des Invalides
Bus : 28, 49, 69, 80, 83, 92

Attractions Near Hotel/ Attractions proximité de l'hôtel

Paris Sewer Museum 0.38 Km
Pont Des Invalides 0.47 Km
Pont D'Alma 0.48 Km
Pont D'Alexandre III 0.64 Km
Musee De L'Armee (Paris) 0.68 Km
Les Invalides 0.73 Km
Rodin Museum 0.81 Km
Champs De Mars 0.82 Km
Eiffel Tower 0.84 Km
Musee D'Art Moderne De La Ville De Paris 0.87 Km

Hotel and American University of Paris Map/ Carte avec l'hôtel et l'Université américaine de Paris

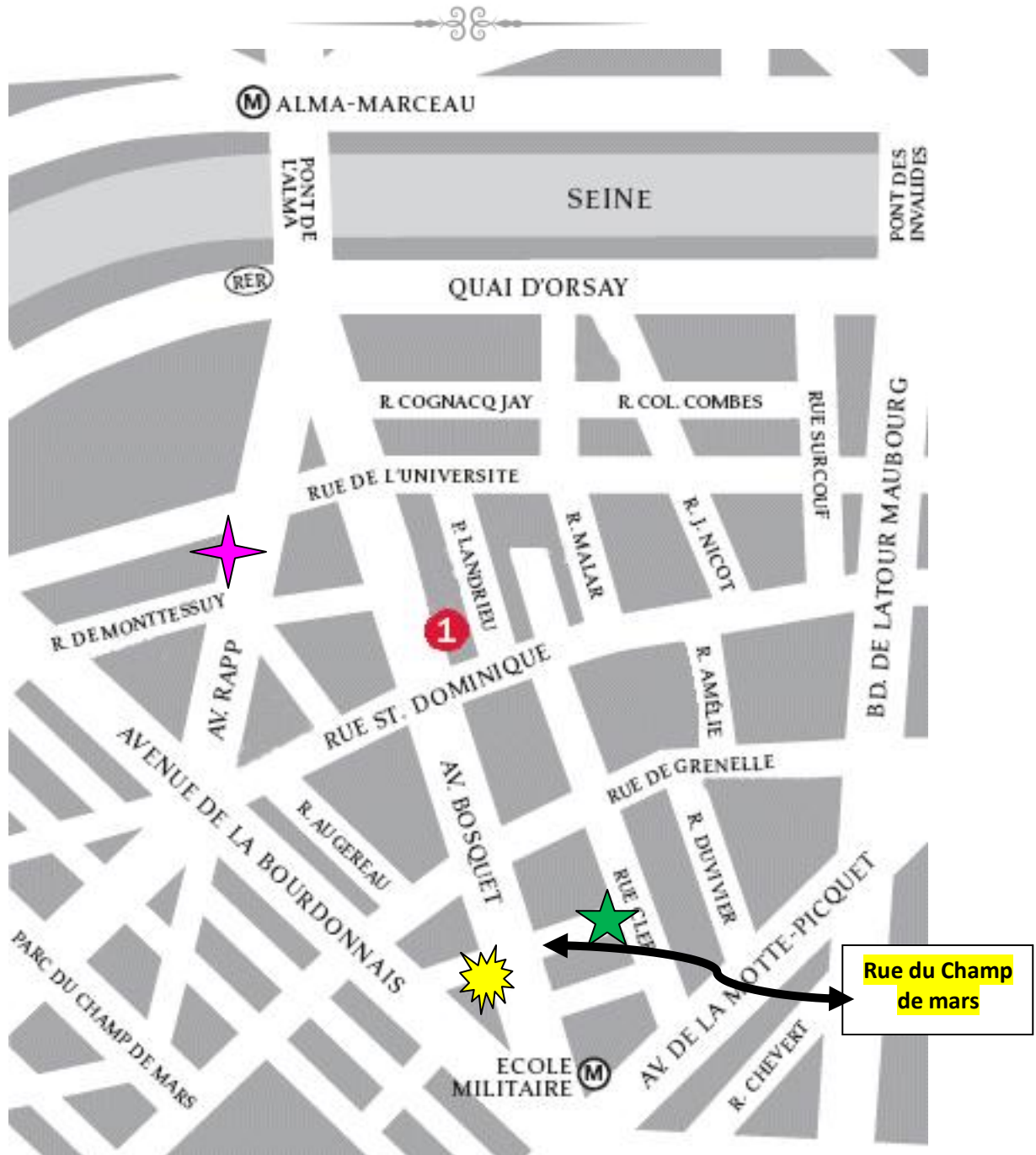
1 ★ 31, avenue Bosquet

 Hôtel de la Tulipe Tour Eiffel

★ Conference Site

Restaurant Map/ Carte avec les restaurants

LE BOSQUET (Thursday, February 2, 2012)

46, av. Bosquet. Tel: 01-45-51-38-13. Mme Becker/M. Trocellier:
bosquet@wanadoo.fr

NEW JAWAD (Friday, February 3, 2012)

12, av. Rapp. Tel: 01-47-05-91-37. M. Balal Nazim: balalnazim@gmail.com

CAFÉ DU MARCHÉ (Saturday, February 4, 2012)

38, rue Cler. Tel: 01-47-05-51-27. Isabelle.

Hotel & Toda Staff Contact Information/ Coordonnées du personnel de l'hôtel et de l'Institut Toda

If, for any reason, you need to contact one of us, please feel free to do so. We are here to ensure that your stay in Tokyo is pleasant and productive. We have included below our contact information during regular business hours, as well as our cell phone numbers in the event that you need to reach us during the conference.

Hôtel de la Tulipe Tour Eiffel

33, rue Malar
75007 Paris
FRANCE
T: +33 1 45 51 67 21
Fax: +33 1 47 53 96 37
E: hoteldelatulipe@wanadoo.fr
W: <http://www.paris-hotel-tulipe.com/>
Contact: Caroline et Jean-Louis

American University of Paris

6, rue du Colonel Combes
75007, Paris
FRANCE
P: General Switchboard:
+33 (1) 40.62.06.00

Toda Institute

**for Global Peace and Policy Research
Tokyo Administrative Headquarters**
15-3 Samon-cho, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-0017
JAPAN
Fax: (81) 3-3356-5482
Email: todainst@mb.infoweb.ne.jp
Web: www.toda.org

Toda Institute

**for Global Peace and Policy Research
Honolulu Research Center**
Chloë Heiniemi
Research Assistant
1585 Kapiolani Blvd., Suite 1130
Honolulu, HI 96814
USA
Phone: (808) 955-8231
Fax: (808) 955-6476
Email: chloe@toda.org

Notes

