

Séminaire : La musique populaire au XIXe siècle
Plan de cours provisoire, avril 2017

Professeurs : Marie-Hélène Benoit-Otis et Kimberly White	Sigle :	MUL 6252
marie-helene.benoit-otis@umontreal.ca	Trimestre :	Automne 2017
Bureau : B-740	Horaire :	Mardi, 13h-16h
Tél. : (514) 343-2173	Local :	A-768
kim.white@umontreal.ca	Capacité d'accueil :	12 étudiants
	Heures de travail par séance :	6
	Crédits :	3

DESCRIPTION

Comment étudier la musique populaire du passé? Qu'est-ce qui, avant le XXe siècle, rendait une musique « populaire » : était-ce le genre auquel elle appartenait, le lieu dans lequel elle était entendue, le public qu'elle rejoignait, son degré d'accessibilité?

Dans le cadre de ce séminaire, nous nous interrogerons sur la définition de la musique populaire au XIXe siècle, d'abord sous un angle théorique et analytique, puis par le biais d'une série d'études de cas. Nous aborderons une grande variété de genres populaires (romance, chanson, danse sociale, vaudeville, opérette, music-hall), ainsi que l'histoire et le développement de l'industrie du divertissement populaire (salles de concert, publications, lois relatives au copyright, réseaux artistiques et commerciaux, technologies, etc.). Nous explorerons les frontières entre le populaire et le « savant », d'une part en analysant des parodies, satires et arrangements populaires d'œuvres lyriques et orchestrales savantes, et d'autre part en étudiant les points d'intersection entre les domaines du populaire et du savant (en portant une attention spéciale à la circulation du répertoire, des acteurs et des musiciens entre la scène populaire et la scène savante).

Le séminaire s'intéressera tout particulièrement à la collection de partitions de musique en feuilles publiées en France au XIXe siècle qui est actuellement conservée à l'Université McGill, et qui rassemble une grande variété de genres populaires, de l'arrangement d'opéra à la chanson de café-concert; cette collection offre une occasion unique d'étudier à la fois les partitions, l'iconographie et l'interprétation de différents genres, ainsi que d'examiner de plus près les questions de la diffusion et de la circulation de la musique populaire. Enfin, nous nous interrogerons sur le rôle qu'a joué la scène populaire dans l'établissement du répertoire « savant » tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Ce séminaire s'adresse aussi bien aux interprètes et aux compositeurs qu'aux musicologues; il vise à explorer un répertoire inédit sous différents angles, aussi bien théoriques que pratiques (par le biais, par exemple, de récitals commentés et/ou de la préparation de nouveaux arrangements permettant d'interpréter des pièces peu connues).

CONCEPTION DU SÉMINAIRE

- Séminaire basé sur la discussion autour de textes fondamentaux, des exposés des étudiants et des présentations de quelques conférenciers invités (ces dernières seront ouvertes au public);
- Plutôt qu'un exposé oral, les étudiants en interprétation pourront proposer un bref récital commenté (réalisé, par exemple, à partir de sources conservées dans la collection de partitions de musique en feuilles mentionnée plus haut);
- Le séminaire s'accompagnera d'une journée d'étude organisée avec le soutien de l'Équipe musique française de l'OICRM, et qui pourra inclure les récitals commentés des étudiants.

Parmi les conférenciers invités, on compte :

- David Brackett, Université McGill
- Sarah Gutsche-Miller, Université de Toronto
- Federico Lazzaro, Université McGill
- Tommaso Sabbatini, Université de Chicago
- Jacqueline Waeber, Duke University

SUJETS ABORDÉS

Veillez noter qu'il ne s'agit pas ici d'un calendrier définitif! Le contenu et surtout l'ordre des séances sont appelés à varier légèrement d'ici septembre.

- Introduction : qu'est-ce que la musique populaire au XIXe siècle? Présentation de la collection de partitions musicales en feuilles publiées en France (Université McGill)
- Mieux comprendre la musique populaire du passé : approches et définitions
- La musique populaire dans la ville : urbanisme, cosmopolitisme, industrialisation
- Analyser la musique populaire
- L'industrie de la musique en feuilles : la romance en tant que genre musical, les arrangements, les réseaux de performance
- La chanson populaire : protestation, patriotisme et la notion de « peuple »
- Le café-concert à Montmartre, ou l'ascension sociale d'un genre populaire
- La parodie et le burlesque
- Le ballet de music-hall
- Opérette et revue
- Les concerts « pop » au XIXe siècle
- Enregistrer la musique populaire au XIXe siècle : les débuts du disque et le rouleau de cire
- Conclusion générale : la scène populaire du XIXe siècle face à celle d'aujourd'hui

ÉVALUATION

- Lectures, écoutes et participation en classe : 20%
- Compte rendu critique d'une lecture choisie : 10%
- Compte rendu de la journée d'étude : 10%
- Présentation orale ou récital commenté : 25%
- Travail final ou version écrite du récital commenté : 35%

BIBLIOGRAPHIE

- Angenot, Marc, *Café-concert : Archéologie d'une industrie culturelle*, Montréal, CIADEST, 1991.
- Blanchet, Pascal, *Hervé par lui-même : Écrits du père de l'opérette*, Arles / Venise, Actes sud / Palazzetto Bru Zane, 2015.
- Brackett, David, *Categorizing Sound : Genre and Twentieth-Century Popular Music*, Oakland, University of California Press, 2016.
- Brundage, W. Fitzhugh, *Beyond Blackface : African Americans and the Creation of American Popular Culture, 1890-1930*, Chapel Hill. University of North Carolina Press, 2011.
- Bruyas, Florian, *Histoire de l'opérette en France, 1855-1965*, Lyon, Emmanuel Vitte, 1974.
- Caradec, François et Alain Weill, *Le Café-Concert*, 2e éd, Paris, Fayard, 2007.
- Caswell, Austin, « Loisa Puget and the French Romance », dans Peter Bloom (éd.), *Music in Paris in the 1830s*, Stuyvesant (NY), Pendragon Press, 1987, p. 97–115.
- Cheng, William, « Hearts for Sale : The French Romance and the Sexual Traffic of Musical Mimicry », *19th-Century Music*, vol. 35, n° 1, 2011, p. 34–71.
- Christensen, Thomas, « Public Music in Private Spaces : Piano-vocal Scores and the Domestication of Opera », dans Kate van Orden (éd.), *Music and the Cultures of Print*, New York, General music publishing, 2000, p. 67–93.
- Christensen, Thomas, « Four-Hand Piano Transcriptions and Geographies of Nineteenth-Century Musical Reception », *Journal of the American Musicological Society*, vol. 52, n° 2, 1999, p. 255-298.
- Cockrell, Dale, « Nineteenth-century Popular Music », dans David Nicholls (éd.), *The Cambridge History of American Music*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 158-185.
- Condemi, Concetta, *Les cafés-concerts : Histoire d'un divertissement (1849–1914)*, Paris, Quai Voltaire, 1992.
- Davies, James Q., « Julia's Gift : The Social Life of Scores, ca. 1830 », *Journal of the Royal Musical Association*, vol. 131, n° 2, 2006, p. 287-309.
- Duteutre, Benoît, *L'opérette en France*, Paris, Fayard, 2009.
- Finson, Jon W., *The Voices That Are Gone : Themes in Nineteenth-Century American Popular Song*, Oxford, Oxford University Press, 1997.
- Frith, Simon, *Taking Popular Music Seriously*, Adlershot, Ashgate, 2007.
- Gospny, Carol, « La représentation des chanteuses au café-concert : Les genres de la romanière comique et de la diseuse », *Copyright volume! La revue des musiques populaires*, vol. 2, n° 2, 2003, p. 27–39.
- Grey, Thomas S., « *Eine Kapitulation* : Aristophanic Operetta as Cultural Warfare in 1870 », dans Thomas S. Grey (éd.), *Richard Wagner and His World*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2009, p. 87-122.
- Gramit, David, « Selling the Serious : The Commodification of Music and Resistance to it in Germany, circa 1800 », dans William Weber (éd.), *The Musician as Entrepreneur, 1700-1914 : Managers, Charlatans, and Idealists*, Bloomington, Indiana University Press, 2004, p. 81-101.
- Gutsche-Miller, Sarah, *Parisian Music-Hall Ballet, 1871-1913*, Rochester (NY), University of Rochester Press, 2015.
- Karpf, Juanita, numéro spécial : « Nineteenth-century American Popular Music », *Popular Music and Society* vol. 25, n° 1-2, 2001.
- Kracauer, Siegfried, *Jacques Offenbach ou le secret du Second Empire*, traduit de l'allemand par Lucienne Astruc, Paris, Gallimard, 1994.
- Malfroy, Élisabeth, « La romance de 1851 à 1858 vue à travers *Le ménestrel* », *Revue internationale de musique française*, vol. 27, 1988, p. 51–60.
- McCormick, John, *Popular Theatres of Nineteenth-Century France*, Londres, Routledge, 1993.
- McKnight, Mark, « Morceaux de salon, Elegant Polkas, and Grandes variations brillantes : Instrumental Forms in Nineteenth-century American Sheet Music », dans David Hunter (éd.), *Music Publishing and Collecting : Essays in Honor of Donald W. Krummel*, Urbana, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1994, p. 95-112.

- Noske, Frits, *La mélodie française de Berlioz à Duparc : Essai de critique historique*, Amsterdam, North-Holland Pub. Co., 1954.
- Oberthür, Mariel, « Yvette Guilbert et la chanson montmartroise », dans *Yvette Guilbert: Diseuse fin de siècle*, Albi (France), Musée Toulouse-Lautrec, 1994.
- Pasler, Jann, « Material Culture and Postmodern Positivism : Rethinking the ‘popular’ in Late Nineteenth-Century French Music », dans *Writing Through Music: Essays on Music, Culture, and Politics*, Oxford University Press, 2007, p. 417-449.
- Pasler, Jann, « The *chanson populaire* as a Malleable Symbol in Turn-of-the-Century France », dans Y. Tokumaru, M. Ohmiya, M. Kanazawa, O. Yamaguti, T. Tukitani, A. Takamatsu et M. Shimosako (éd.), *Tradition and its Future in Music: Report of the Fourth Symposium of the International Musicological Society in Osaka, Japan, July 22–25, 1990*, Tokyo et Osaka, Mita Press, 1991, p. 203-209.
- Peretti, Burton W., « Signifying Freedom : Protest in Nineteenth-century African American Music », dans Jonathan C. Friedman (éd.), *The Routledge History of Social Protest in Popular music*, Abingdon, Routledge, 2013, p. 3-18.
- Pillet, Elisabeth, « Cafés-concerts et cabarets », *Romantisme*, vol. 75, n° 1, 1992, p. 43-50.
- Rodger, Gillian M., *Champagne Charlie and Pretty Jemima : Variety Theater in the Nineteenth Century*, Urbana, University of Illinois Press, 2010.
- Rouchouse, Jacques, *Hervé (1825-1892) : Le père de l’opérette; 50 ans de Folles Parisiennes*, Paris, Éditions Michel de Maule, 1994.
- Sanjek, Russell, *American Popular Music and Its Business : The First Four Hundred Years*, New York, Oxford University Press, 1988.
- Scheurer, Timothy E., *American Popular Music: Readings from the Popular Press*, vol. 1 : *The Nineteenth-century and Tin Pan Alley*, Bowling Green (OH), Bowling Green University Popular Press, 1989.
- Schwartz, Vanessa R., *Spectacular Realities : Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris*, Berkeley, University of California Press, 1998.
- Scott, Derek B., *Sounds of the Metropolis : The Nineteenth-Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris, and Vienna*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- Traub, Richard, *Operetta : A Theatrical History*, éd. rév., New York, Routledge, 2003.
- Tunley, David, *Salons, Singers and Songs : A Background to Romantic French Song, 1830-1870*, Aldershot, Ashgate, 2002.
- Weber, William, *The Great Transformation of Musical Taste : Concert Programming from Haydn to Brahms*, New York, Cambridge University Press, 2008.
- Waeber, Jacqueline, « Yvette Guilbert and the Revaluation of the *Chanson populaire* and *Chanson ancienne* during the Third Republic, 1889-1914 », dans Jane Fulcher (éd.), *The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music*, New York, Oxford University Press, 2011, p. 264–306.
- Whiting, Steven Moore, « Music on Montmartre », dans Phillip Dennis Cate et Mary Shaw (éd.), *The Spirit of Montmartre: Cabaret, Humor, and the Avant-Garde, 1875–1905*, Rutgers, State University of New Jersey, 1996.
- Yon, Claude, *Jacques Offenbach*, Paris, Gallimard, 2000.