

Séminaire en musicologie
Laboratoire musique histoire et société de
L'Observatoire international de la création et des cultures musicales
Équipe de recherche sur la musique en France au XIXe et XXe siècles
Faculté de musique
Université de Montréal

Musique, disque et radio 1900-1950
MUL 6254

Professeurs responsables : Michel Duchesneau, professeur titulaire

Bureau : A-773

Courriel : michel.duchesneau@umontreal.ca

Professeurs invités (liste provisoire) : Jean Boivin (Université de Sherbrooke, Québec), Liuba Bouscant (postdoctorante, Université de Montréal), Pierre Fargeton (Université Jean Monnet de Saint-Étienne, France), Federico Lazzaro (postdoctorant, Université McGill, Québec), Karine Le Bail (CNRS/EHSS, France), Mylène Dubiau (Université de Toulouse), Pascal Lécroart (Université de Franche-Comté, France), Sylvia Lécuyer (Université de Montréal), Marie-Thérèse Lefebvre (Université de Montréal, Québec), Sophie Maisonneuve (Université Paris Descartes, France), Christopher Moore (Université d'Ottawa, Ontario).

Conception du séminaire

Séminaire international donné par les membres de l'Équipe de recherche sur la Musique en France aux XIXe et XXe siècles en collaboration avec des chercheurs de réputation internationale. Ce séminaire s'inscrit dans le programme de recherche général du Laboratoire musique, histoire et société de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche (OICRM).

Objectifs

Ce séminaire permettra aux étudiants de se familiariser avec l'histoire du disque et de la radio de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, essentiellement dans les pays francophone (France, Belgique, Suisse, Canada). Les séances seront l'occasion d'explorer la relation entre la musique, le disque et la radio en s'interrogeant sur 1) les interactions entre les médias, 2) l'adaptation artistique des compositeurs et des interprètes aux nouveaux moyens de diffusion et 3) les conséquences sociales, économiques et esthétiques de l'arrivée du disque et de la radio pour l'activité musicale.

Sujets abordés

Dans le cadre de ce séminaire, les étudiants auront l'occasion d'explorer, entre autres, les thématiques suivantes :

- 1) Les technologies
- 2) Les Public (éducation de la nation par la radio et le disque, contribution du disque et de la radio à la culture de masse)
- 3) La création (naissance des genres radiophoniques, le compositeur face aux contraintes technologiques, l'interprétation pour le disque, etc.

4) Les Nouveaux métiers (les acteurs du virage technologique de la musique : techniciens, réalisateurs, présentateurs, speakers et disquaires et les observateurs du changement : chroniqueurs, critiques de disques, revues spécialisées)

5) Esthétique (la nouveauté de l'écouter répétée, le concept de « radiogénie », la légitimation de ces nouveaux médias)

6) Programmation discographique et radiophonique (la constitution d'un répertoire, d'un canon le mélange de genres, parler de musique : causeries, présentations de concerts, cours radiophoniques, la radio et la propagande)

Horaire

Le séminaire aura lieu les mardis de 9h à 12h, un jeudi (13 octobre) de 9h à 12h et un mercredi (19 octobre) de 13h à 16h. Les étudiants devront assister à une partie du colloque Musique, disque et radio qui aura lieu du 20 au 22 octobre.

Calendrier

Dates	Heures	Conférenciers invités	Salle
6 septembre 2016	9h – 12h	Michel Duchesneau	A-768
13 septembre 2016	9h – 12h	Michel Duchesneau	A-768
20 septembre 2016	9h – 12h	Federico Lazzaro	A-768
27 septembre 2016	9h – 12h	Sylvia L'Écuyer	A-768
4 octobre 2016	9h30-12h30	Marie-Thérèse Lefebvre	A-768
11 octobre 2016	9h – 12h	Jean Boivin et Christopher Moore	A-768
13 octobre 2016	9h – 12h	Pascal Lécroart	A-768
18 octobre 2016	9h – 12h	Sophie Maisonneuve	A-768
19 octobre 2016	13h-16h	Karine Le Bail	B-420
20-22 octobre 2016		Colloque international	B-484
1 ^{er} novembre 2016	9h – 12h	Mylène Dubiau	A-768
8 novembre 2016	9h – 12h	Liouba Bouscant	A-768
15 novembre 2016	9h - 12h	Pierre Fargeton	A-768
29 novembre 2016	9h - 12h	Exposés	A-768
6 décembre 2016	9h – 12h	Exposés	A-768

PROGRAMMATION

---

6 septembre 2016 Michel Duchesneau (Université de Montréal)

Sujet de la séance : Introduction

Approche historique des avancées technologiques en matière d'enregistrement et de diffusion par les ondes hertziennes de la musique entre 1900 et 1940.

Bibliographie de base pour le séminaire

BENNET, Christophe, *La musique à la radio dans les années trente. La création d'un genre radiophonique*, Paris, L'Harmattan/INA, 2010

BENNET, Christophe, « Musiciens de l'entre-deux-guerres. Du clavier au micro », *Cahiers d'histoire de la radiodiffusion*, n° 124 (2015), p. 9-120.

CARLAT, Louis E., *Sound Values. Radio Broadcasts of Symphonic Music and American Culture, 1922-1939*, Ph. D. diss., John Hopkins University, 1995

- CAUFRIEZ, Philippe, *Histoire de la radio francophone en Belgique*, Bruxelles, Crisp, 2015.
- CHIMÈNES, Myriam (dir.), *Henry Barraud, Essai autobiographique. Un compositeur à la tête de la Radio*, Paris, Fayard/BnF, 2010.
- DEWALT, Bryan et VARDALAS, John (dir.), *Sound Recording in Canada. An Historical Assessment*, Ottawa, National Museum of Science and Technology, 1995
- HAINS, Jacques, « Du rouleau de cire au disque compact », *Musiques, Une Encyclopédie pour le XXIe siècle*, Jean-Jacques Nattiez ed., Actes Sud/Cité de la Musique, 2003, vol. I, p. 901-938 [et plus particulièrement les pages 901 à 915]
- HOOD, Leon C., *The Programming of Classical Music Broadcasts Over the Major Radio Networks*, Ph. D. diss., New York University, 1955
- LE BAIL, Karine, *Musique, pouvoir, responsabilité. La politique musicale de la Radiodiffusion française, 1939-1953*, thèse de doctorat, Institut d'études politiques de Paris, 2005 ;
- LE BAIL, Karine, *Musique et « drôle de guerre ». Histoire de l'Orchestre national de la Radiodiffusion française*, Paris, CNRS Éditions, à paraître
- MAISONNEUVE, Sophie, *L'invention du disque, 1877-1949. Genèse de l'usage des médias musicaux contemporains*, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2009.
- MÉADEL, Cécile, *Histoire de la radio des années trente. Du sans-filiste à l'auditeur*, Paris, Anthropos/INA, 1994.
- PAGÉ, Pierre, *Histoire de la radio au Québec*, Montréal, Fides, 2008.
- SUTTON, Allan, *Recording the 'Twenties. The Evolution of the American Recording Industry, 1920-29*, Denver, Mainspring Press, 2008.

13 septembre 2016 **Michel Duchesneau (Université de Montréal)**

Sujet de la séance : Disque et radio et la modernité musicale

Comment conçoit-on l'avenir de la musique avec l'arrivée du disque puis de la radio. Comment ces moyens modifient-ils le rapport à la musique (historique, esthétique, pratique). Ces questions seront abordées à partir d'une série de textes de l'époque qui fixe des points de vue de musiciens contemporains.

Lectures préparatoires

Voir les différents articles disponibles sur Studium

20 septembre 2016 **Federico Lazzaro (Université McGill)**

Sujet de la séance : La radio comme trace de l'histoire : Musicologie et archives radiophoniques

Cette séance aborde une question méthodologique, à savoir le rôle de la radio comme « trace historique » extrêmement riche (et inexplorée) pour le musicologue. On se penchera notamment sur l'entre-deux-guerres, période à partir de laquelle les chercheurs peuvent profiter de la présence « vivante » des compositeurs dans les émissions radiophoniques. Une étude de cas montrera comment les archives radiophoniques peuvent compléter et bouleverser les versions écrites de l'histoire.

Lectures préparatoires :

- THÉVENOT, Jean, « Les machines parlantes », dans Charles Samaran (dir.), *L'histoire et ses méthodes*, Paris, Gallimard, 1961 (« Encyclopédie de la Pléiade »), p. 802-819, uniquement p. 804-815.
- NORA, Pierre, « Between Memory and History : *Les Lieux de Mémoire* », *Representations*, n° 26, 1989, p. 7-24, uniquement p. 13-14.
- D'AMMEIDA, Fabrice et MARÉCHAL, Denis, « L'histoire orale en questions », avant-propos à *L'histoire orale en question*, Bry-sur-Marne, INA, 2013, p. 5-10.
- Deux entretiens d'Alexandre Tansman (1897-1986) transcrits dans Alexandre Tansman, *Une voie lyrique dans un siècle bouleversé*, textes réunis par Mireille Tansman-Zanuttini préfacés et annotés par Gérald Hugon, Paris, l'Harmattan, 2005 :

- a) avec José Bruyr (publié dans *L'Écran des musiciens. 2e série*, Paris, Corti, 1933), p. 293-300;
b) avec Michel Rostislav Hofmann (transmis par l'ORTF, 1967), p. 319-361.

27 septembre 2016

Sylvia L'Écuyer (Radio-Canada, Université de Montréal)

Sujet de la séance : La radio

Cette séance propose un survol historique des développements rapides de la radio au cours des années 1920, en Europe et au Canada. L'engouement suscité par le nouveau médium, la programmation, l'utilisation de la radio à des fins de propagande, le concept de musique "radiogénique", la radio mécène, la radio publique, la radio commerciale, le rôle des chœurs et des orchestres de radio seront examinés. Une attention toute particulière sera accordée aux musiques de création et aux œuvres spécifiquement conçues pour la radio.

Lectures préparatoires

L'ÉCUYER, Sylvia, « La radio francophone et la diffusion de la musique actuelle » in *Musicana 2000. Un hommage aux compositeurs canadiens*. Liber – CMC, 2001, p. 120-124.

-----, « La musique classique à la radio » *Musiques, Une Encyclopédie pour le XXIe siècle*, Jean-Jacques Nattiez éd., Actes Sud/Cité de la Musique, 2003, vol. I, p. 954-964.

-----, « Musique classique, musique populaire et musique du monde sur Internet », *Musique, une Encyclopédie pour le XXIe siècle*, Jean-Jacques Nattiez éd., Actes Sud/ Cité de la Musique, 2007, vol. V, p. 266-285.

vol. V, p. 225-241.

4 octobre 2016

Marie-Thérèse Lefebvre (Université de Montréal)

Sujet de la séance : Les débuts et l'évolution de la radio au Québec (1922-1949) : structures et contenus.

Nous présenterons en premier lieu les débats autour d'une radio privée ou publique, les enjeux commerciaux et politiques, les liens avec les réseaux américains et le développement de la radio au Québec entre 1922 et 1949. Nous étudierons en second lieu le contenu radiophonique : les émissions (théâtre, causeries, musique), les interprètes, le répertoire (classique et populaire), les lieux de diffusion, les disques, et le discours idéologique autour de la « bonne et belle musique ». Nous terminerons par une brève analyse des émissions *L'Heure provinciale* (CKAC 1929-1939) et *Radio-Collège* (CBF 1941-1956).

Lectures préparatoires

LEFEBVRE, Marie-Thérèse, « Porosité des pratiques / Étanchéité du discours. Réflexions sur l'analyse de la diffusion musicale radiophonique au Québec entre 1922 et 1939 », dans : Micheline Cambron, dir., « L'indiscipline de la culture : objets et méthodes », *Globe, revue internationale d'études québécoises*, vol. 15, no. 1-2, 2013, p. 65-81.

<https://www.erudit.org/revue/globe/2012/v15/n1-2/1014626ar.html?vue=resume>

LEFEBVRE, Marie-Thérèse, « Analyse de la programmation radiophonique sur les ondes québécoises entre 1922 et 1939 : musique, théâtre, causeries », *Les Cahiers des Dix*, 65, 2011, p. 179-225.

<https://www.erudit.org/revue/cdd/2011/v/n65/1007776ar.html?vue=resume>

LEFEBVRE, Marie-Thérèse, « Radio-Collège (1941-1956) : un incubateur de la Révolution tranquille », *Les Cahiers des Dix*, 60, 2006, p. 233-275.

<http://www.erudit.org/revue/cdd/2006/v/n60/045773ar.html?vue=resume>

LEFEBVRE, Marie-Thérèse Lefebvre, « *Les Cloches de Corneville* à la radio (1923) », dans : Denis Saint-Jacques et Marie-José Des Rivières, *De la Belle Époque à la Crise. Chroniques de la vie culturelle à Montréal*, Montréal, Nota Bene, 2015, p. 261-269.

LANG, Johanne, *Inventaire analytique de l'émission radiophonique culturelle québécoise, L'Heure provinciale à CKAC (1929-1939)*, Mémoire de maîtrise, Faculté de musique, Université de Montréal, 2011.

11 octobre 2016

Jean Boivin (Université de Sherbrooke, Québec) et Christopher Moore
(Université d'Ottawa, Ontario)

Sujet no 1 de la séance : Disques et radio au quotidien: les enjeux idéologiques des nouveaux médias dans la presse française à la fin des années 1930

Lors de cette séance nous examinerons quelques traces de la réception critique des disques et de la radio dans la presse française de la fin des années 1930. Plus spécifiquement nous évaluerons de quelle façon ces « nouveaux médias » ont été discursivement mobilisés à des fins idéologiques durant cette période de forte tension politique.

Sujet no 2 de la séance : La radio au Québec dans les années 1940-1950

La radio a joué avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, un rôle essentiel dans l'affirmation de la culture canadienne. Au Québec, elle offre aux auditeurs francophones, à cette époque souvent moins nantis et moins scolarisés, un accès à des divertissements variés mais aussi aux produits de ce qu'on désignera bientôt comme la « haute culture », telle la musique de concert. Cet exposé retracera les grandes lignes du contexte culturel dans lequel la musique classique s'inscrit dans la programmation radiophonique entre le milieu des années 1920 et 1950. Sera mise en valeur la place, limitée mais significative, accordée au répertoire moderne ainsi qu'à la musique canadienne.

Lectures préparatoires

PAGÉ, Pierre, *Histoire de la radio au Québec : information, éducation, culture*, Montréal, Fides, 2007 : chap. 23 : « La musique classique, un patrimoine mondial pour le grand public », p. 313-325 et chap. 24 (un extrait) : « La musique classique à Radio-Canada, un calibre international », p. 326-337.

BOIVIN, Jean, « La recherche consacrée aux compositeurs depuis un quart de siècle », dans *Traité de la culture. Le Québec : son patrimoine, ses modes de vie et ses productions culturelles*, dir. par Denise Lemieux, Québec, IQRC-Presses de l'Université Laval, coll. « Culture et société », 2002, p. 677-695.

LEFEBVRE, Marie-Thérèse, « Histoire de l'art musical dans la société québécoise : Bilan des recherches », dans *Traité de la culture. Le Québec. Son patrimoine, ses modes de vie et ses productions culturelles*, Denise Lemieux (dir.), Québec, IQRC-Presses de l'Université Laval, coll. « Culture et société », 2002, p. 661-676.

Bibliographie

MAISONNEUVE, Sophie, "L'Art d'écouter la musique: Les commentaires discographiques des années 1910 à 1950: Genèse et paradigmes d'une nouvelle pratique analytique," in *L'Analyse musicale: Une pratique et son histoire*, ed. Rémy Campos et Nicolas Donin, Paris, Droz, 2009, p. 241-80.

PASLER, Jann. "Writing for Radio Listeners in the 1930s: National Identity, Canonization, and Transnational Consensus from New York to Paris," *The Musical Quarterly*, vol. 98, n°. 3, p. 212-262.

13 octobre 2016

Pascal Lécroart (Université de Franche-Comté, France)

Sujet de la séance : Le parcours musical d'Arthur Honegger au sein de l'esthétique radiophonique (1933-1951)

Arthur Honegger (1892-1955), dans ses discours, n'a guère témoigné d'intérêt pour les ressources de la radio. L'hommage qu'il a écrit pour le dixième anniversaire de Radio-Genève, en 1935, est une satire de ce qu'offre la radio en matière musicale, bousculant les hiérarchies esthétiques et les valeurs établies. Pourtant, de sa première collaboration expérimentale pour un drame radiophonique, *Le Douzième Coup de minuit*, sur un texte de Carlos Larronde, en 1933, à *La Rédemption de François Villon*, sur un texte de José Bruyr, en 1951, en passant par ses trois importantes réalisations pour Radio Lausanne avec William Aguet – *Christophe Colomb* (1940), *Battements du monde* (1944) et *Saint François d'Assise* (1949) –, il a été un acteur musical important de la naissance et du développement d'un type d'œuvre dramatique et musicale proprement radiophonique. Le séminaire proposera une réflexion historique, idéologique et esthétique sur ces différents jalons, enrichie de l'écoute de documents d'archives.

Lectures préparatoires :

Marges de l'opéra : musique de scène, musique de film, musique radiophonique 1920-1950, sous la direction de Pascal Lécroart et Frédérique Toudoire-Surlapierre, Paris, Vrin, « Musicologies », 2015, en particulier l'introduction, l'ensemble de la section consacrée à la radio et le CD du *Saint François d'Assise*.

Cécile Méadel, *Histoire de la radio des années trente*, Paris, Anthropos/INA, 1994.

Christopher Todd, *Carlos Larronde (1888-1940) : Poète des ondes*, Paris, L'Harmattan, 2007.

Sitographie :

- Honegger, *Christophe Colomb* : <https://www.youtube.com/watch?v=88aPXb6UphA>

- Honegger, *Radio-Panoramique* : <https://www.youtube.com/watch?v=YpZhERC09CE>

18 octobre 2016

Sophie Maisonneuve (Université Paris Descartes, France)

Sujet de la séance : Phonographie et patrimonialisation de la musique dans l'entre-deux guerres

À partir d'une étude de l'activité phonographique (édition de phonogrammes, revues spécialisées et leur courrier des lecteurs, guides d'initiation à l'écoute de musique sur le disque) dans l'entre-deux guerres en France et au Royaume-Uni, nous mettrons en lumière un processus de patrimonialisation de la musique opéré dans ce champ. La patrimonialisation fait référence à la constitution de la musique comme objet de patrimoine — héritage du passé, objet de conservation et de valorisation, et objet de délectation. On analysera dans quelle mesure et par quelles voies la phonographie, telle qu'elle s'est développée au début du XXe siècle, a conduit au développement d'un rapport patrimonial à la musique. On évoquera tout d'abord les enjeux commerciaux et sociaux de ce processus en le situant dans le contexte culturel de l'époque. On exposera ensuite les différentes composantes de ce processus : essor des enregistrements de musique « ancienne » dans les catalogues, dispositifs de valorisation de ces enregistrements (commémorations, collections, commentaires historiographiques), mais aussi, du côté des consommateurs, apparition d'une disposition patrimoniale à travers l'émergence de l'idée de conserver et de collectionner de tels enregistrements.

Cet exposé, centré sur le cas de la musique savante occidentale du fait de la particulière visibilité de ce processus dans ce domaine sur la période considérée, débouchera sur une discussion plus large des rapports entre phonographie et patrimonialisation : des musiques « autochtones » aux musiques populaires, du phonographe au flux numérique, la question de la patrimonialisation traverse les genres et les époques et offre des pistes pour comprendre le rapport des sociétés occidentales à la musique, au passé, aux objets et aux technologies.

Lecture préparatoire

MAISONNEUVE, Sophie, « Between history and commodity: the production of a musical patrimony through the record in the 1920-1930s ». *Poetics* 29 (2), 2001, p.89-108.

MAISONNEUVE, Sophie. *L'invention du disque. Genèse de l'usage des médias musicaux contemporains*, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2009.

MAISONNEUVE, Sophie. « L'industrie phonographique et la patrimonialisation de la musique dans la première moitié du XXe siècle ». *Le Temps des médias* Musique et médias (22), 2014. P. 77-91.

Bibliographie

BABELON, Jean-Pierre, et CHASTEL, André, *La notion de patrimoine*, S.l., Liana Levi, 2004.

CERTEAU, Michel de, *L'écriture de l'histoire*, Paris, Gallimard, 1975.

DENORA, Tia, *Le Génie de Beethoven*, Paris, Fayard, 1998.

EISENSTEIN, Elizabeth, *The printing press as an agent of change : Communications and cultural transformations in early modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

FAUQUET, Joël-Marie, et HENNION, Antoine, *La Grandeur de Bach. L'amour de la musique en France au XIXe siècle*, Paris: Fayard, 2000.

- FOUCAULT, Michel, « Qu'est-ce qu'un auteur ? » *Bulletin de la Société Française de Philosophie* 64, 1969, p. 73-95.
- GOEHR, Lydia, *The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music*, Oxford, Clarendon Press, 1992.
- GOODY, Jack, *La Raison Graphique. La domestication de la pensée sauvage*, Paris, Minuit, 1979.
- HASKELL, Harry, *The Early Music Revival. A History*, London, Thames & Hudson, 1988.
- KATZ, Mark. 2004. *Capturing sound how technology has changed music*, Berkeley, University of California Press, 2004.
- LOWENTHAL, David, *The past is a foreign country*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
- ONG, Walter, *Orality and literacy : the technologizing of the world*, London, Methuen, 1982.
- POULOT, Dominique, « Défendre le patrimoine, cultiver l'émotion », *Culture & Musées*, no 8, 2006, p. 13-26.
- (éd.), « Goûts privés et enjeux publics dans la patrimonialisation, XVIIIe-XXIe siècle », *Histoire-art*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012.
- POULOT, Dominique (éd.), *Patrimoine et modernité*, Paris, L'Harmattan, 1998.
- RIEGL, Alois, *Le culte moderne des monuments*, Paris, Gallimard, 1984.
- TARUSKIN, Richard, « The pastness of the present and the presence of the past ». Dans *Authenticity and early music*, édité par Nicholas Kenyon, Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 137-207.
- WEBER, William., *The great transformation of musical taste: Concert programming from Haydn to Brahms*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

19 octobre 2016

Karine Le Bail (CNRS/EHSS, France)

Sujet de la séance : *Musique et radios en France sous l'Occupation*

Dans la France défaite de l'été 1940, l'occupant élabore un dispositif radiophonique inédit dans l'Europe sous domination nazie, avec une Radiodiffusion nationale concédée au gouvernement dit de Vichy mais réduite à une diffusion hasardeuse, et Radio-Paris, poste allemand qui détient les infrastructures les plus puissantes et se compose le visage avenant d'une grande entreprise de programmes grâce aux prestations, payées au prix fort, d'une grande partie du milieu artistique parisien. À une guerre des ondes larvée menée de part et d'autre de la ligne de démarcation succède, avec le retour à Paris en mars 1943 des services artistiques de Radio-Vichy, un face-à-face autrement plus équivoque, où deux stations désormais ultra-radicalisées s'emploient à instrumentaliser toujours davantage la musique à des fins de propagande. Aux contraintes professionnelles d'un travail artiste, fût-il dans une radio qui marquait clairement, dans les représentations collectives, les frontières de l'« anti-France », s'ajoutent désormais des contraintes éthiques qui posent la question de la responsabilité des musiciens en situation d'occupant-occupé.

Lectures préparatoires

LE BAIL, Karine, « Introduction », *La musique au pas. Être musicien sous l'Occupation*, Paris, Éditions CNRS, 2016.

1er novembre 2016

Mylène Dubiau (Université de Toulouse, France)

Sujet de la séance : *Les premiers enregistrements de la mélodie française*

Cette séance de séminaire sera l'occasion d'étudier les premiers enregistrements de la mélodie française et propose un panorama des styles d'interprétation. Les chanteurs Mary Garden, Claire Croiza, Jane Bathori, Ninon Vallin, Maggie Teyte, ou plus tard encore Charles Panzéra sélectionnent des mélodies avec piano pour retranscrire leur pratique vocale sur cylindre ou disques. Nous centrerons notre attention sur des poèmes de Baudelaire, en lien avec la collecte d'une base de données de la réception de ses poèmes en musique menée par le « Baudelaire Song Project ».

Lectures préparatoires

LANGHAM SMITH, Richard. 1999. 'Debussy on Performance : Sound and Unsound Ideals', in James R. Briscoe (ed.), *Debussy in Performance*. Yale, Yale University Press, p. 3-27.

Bibliographie

- ACQUISTO, Joseph, *French Symbolist Poetry and the Idea of Music*, Burlington, Ashgate, 2006.
- BARTHES, Roland, « Le grain de la voix », in *L'obvie et l'obtus*, Paris : Editions du Seuil, 1982, p. 236-245
- BERGERON, Katherine, *Voice Lessons, French Melodie in the Belle Epoque*, New York, Oxford University Press, 2009.
- BROOKS Toliver, 'Thoughts on the History of (Re)interpreting Debussy's Songs', in *Debussy in Performance*, ed. James Briscoe, New Haven, Yale University Press, 1999, p. 135-154.
- CROIZA, Claire. 1954. In : *Abraham, Hélène, Un art de l'interprétation : Claire Croiza, Les Cahiers d'une auditrice (1924-1939)*, Paris, Office de centralisation d'ouvrages.
- PHILIP, Robert, *Early Recordings and Musical Style, Changing Tastes in Instrumental Performance 1900-1950*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- PHILIP, Robert, *Performing music in the age of recording*, New Haven, Yale University Press, 2004.

8 novembre 2016

Liouba Bouscant (Conservatoire National Supérieur de musique, France)

Sujet de la séance : Charles Koechlin (1967-1950) et l'éducation à la musique par la radio

Dès les années vingt, outre celles d'informer et de divertir, la radio se donne pour tâche d'apporter au public une érudition musicale, propice à la constitution d'une haute culture. Koechlin croit fermement, comme nombre de ses pairs musiciens, en cette mission sacrée de la radio. Polytechnicien de formation, il est convaincu, en outre, que les défauts de qualité sonore seront rapidement corrigés par les progrès techniques. Son engagement social en faveur d'une élévation morale et esthétique du peuple et son attirance pour les nouveaux *media* et la technologie le mènent à s'exprimer et à agir : conférences de culture musicale, programmes musicaux spécifiques, auditions dans les écoles et lycées, bannissement de la culture de masse, écrits didactiques dans les magazines de radio, telles sont les mesures préconisées et appliquées pour plusieurs d'entre elles par Koechlin, dans les années trente.

Lectures préparatoires

Duchesneau, Michel, « Charles Koechlin et la musique pour le peuple », dans Philippe Cathé, Sylvie Douche et Michel Duchesneau (dir.), Marie-Hélène Benoit-Ois (éd.), *Charles Koechlin, compositeur et humaniste*, Paris, Vrin, 2010, p. 131-144.

Duchesneau, Michel, préface à *Charles Koechlin. Écrits : Musique et société*, écrits présentés par M.

Duchesneau, Liège, Mardaga, 2009, p. 9-30.

Lire au moins trois des textes suivants de Charles Koechlin, dans *Charles Koechlin. Écrits : Musique et société*, écrits présentés par M. Duchesneau, Liège, Mardaga, 2009 : « Art populaire et Tour d'ivoire », automne 1934 : p. 339-389 ; « Réflexions d'un musiciens », *La Revue musicale*, décembre 1934 : p. 239-250 ; « Musique populaire », *L'Humanité*, 17 novembre 1935 : p. 260 ; « Culture musicale de la nation (III). Musique mécanique », *L'Humanité*, 19 avril 1936 : p. 269-270 ; « La Radio et le retour à la vraie musique », *Radio-Liberté*, 24 mars 1938 : p. 391-394.

15 novembre 2016

Pierre Fargeton (Université Jean Monnet Saint-Étienne, France)

Sujet de la séance : La création radiophonique au Club d'Essai, l'exemple de *Monsieur X.*, une émission d'André Hodeir

Cette séance s'appuiera sur le cas d'une création radiophonique particulière, celle de *Monsieur X, 35 ans, compositeur*, conçue par André Hodeir (alors critique de jazz, et jeune compositeur un peu égaré et à peu près inconnu) et diffusée en 1951 pour le Club d'Essai. Cette émission, récemment retrouvée dans les archives de l'INA est à la fois un exemple de ce que permettait le Club d'Essai (dirigé par Jean Tardieu), une mise en scène du milieu musical parisien de la mi-20ème siècle, un témoignage quasi autobiographique

des turpitudes d'André Hodeir au carrefour du jazz, du néo-classicisme et du sérialisme, un document d'archive exceptionnel contenant des œuvres de jeunesse inédites, et enfin une étrange préfiguration de ce que sera l'œuvre de romancier d'André Hodeir, trente ans plus tard.

Bibliographie

FARGETON, Pierre, *André Hodeir : le jazz et son double*, Lyon, Symétrie, à paraître.

FRANCIS, André « De la poésie au jazz... et la suite », *Cahiers d'histoire de la radiodiffusion*, n° 48 (mars-mai 1996), p. 63-66

HODEIR, André, « Le studio d'essai », *L'Écho des étudiants*, n°129-130 (24-31 juillet 1943).

HODEIR, André, *Play back*, Paris : Minuit, 1983 (roman)

HODEIR, André, *Musikant*, Paris : Seuil, 1987 (roman)

HODEIR, André, *Mat et Brian*, Paris : Stock, 1994 (roman)

HODEIR, André, *Si seulement la vie*, Paris : Joëlle Losfeld, 2001 (nouvelles)

HODEIR, André, *Le Rire de Swann*, Pertuis : Rouge Profond (coll. Birdland), 2006 (nouvelles)

HODEIR, André, *La Musique depuis Debussy*, Paris : P.U.F., 1961.

LE BAIL, Karine, *Musique, pouvoir, responsabilité. La politique musicale de la Radiodiffusion française, 1939-1953*, thèse de doctorat, Institut d'études politiques de Paris, 2005 ;

LE BAIL, Karine, *Musique et « drôle de guerre ». Histoire de l'Orchestre national de la Radiodiffusion française*, Paris, CNRS Éditions, à paraître

LEDOS, Jean-Jacques, « André Hodeir », *Cahiers d'histoire de la radiodiffusion*, n°75 (janvier-mars 2003), p. 146.

Travaux et évaluations

Travaux

Comptes rendus (Participation au colloque)

Exposé en classe

Participation en classe

Travail de session

Évaluation

20%

20%

10%

50%

Les travaux écrits doivent se conformer aux normes proposées par le *Guide de présentation des travaux à la Faculté de musique*.

Choix du sujet pour l'exposé et le travail de session

L'exposé oral et le travail de session contribuent à la même recherche : **les exposés** ont lieu les mardis 29 novembre et 6 décembre 2016.

Le **travail final**, d'une longueur maximale de **25 pages** de texte à interligne 1,5 police times new roman 12 points (à quoi peuvent s'ajouter la bibliographie et les annexes s'il y a lieu), doit être envoyé par courriel au **plus tard le lundi 12 décembre à 16h** à l'adresse michel.duchesneau@umontreal.ca

Choisissez un sujet avec lequel vous vous sentez particulièrement à l'aise. Idéalement, votre choix devrait refléter vos activités en tant que musicien, compositeur ou musicologue. Plus vous serez familier avec la matière abordée, plus vous aurez de chance de réaliser un travail personnel. Avant de finaliser votre choix, faites un rapide examen des sources disponibles aux bibliothèques de l'Université de Montréal ainsi qu'aux autres bibliothèques universitaires montréalaises (Université McGill, UQAM, Concordia) afin de vous assurer que vous aurez toutes les informations nécessaires à l'élaboration de votre travail.

Vous devez préparer un plan de travail qui doit comprendre :

Le titre

Un résumé

Un plan (structure clairement identifiée par des titres de section)

Une bibliographie provisoire

Ce plan de travail doit m'être envoyé par courriel au plus tard le **lundi 12 octobre**.

Compte rendu

Le travail de compte rendu consiste en deux parties :

Première partie : Vous devez réaliser un résumé de 5 conférences données lors du colloque Musique disque et radio. Le résumé doit **impérativement** contenir la présentation des sujets (vous aurez à votre disposition les présentations des conférences publiées dans le programme du colloque) et les principaux propos de chaque conférencier (explication de la démarche, arguments, exemples utilisés, conclusion).

Deuxième partie : Vous devez faire une synthèse des propos entendus pour en dégager une réflexion personnelle. Il s'agit donc pour vous d'approfondir votre propre réflexion à partir d'une ou deux idées qui vous semblent avoir été les plus importantes ou qui vous auront marqués. Vous pourrez, par exemple, établir des liens entre votre travail de session et ce que vous avez entendu lors du colloque.

Longueur des textes : Le travail ne doit pas dépasser 6 pages à interligne 1,5, police times new roman 12 points.

Les critères de correction

Présence des points 1) et 2) [10 pts]

Cohérence interne et qualité du résumé de la journée d'étude (ordonnance des idées, justesse des éléments retenus) [40 pts]

Pertinence et qualité de la discussion [40 pts]

Qualité de la langue (syntaxe et orthographe) et présence des références bibliographiques des ouvrages cités [10 pts]

Conseils pour le travail de session

- ♦ Il s'agit d'un travail qui sollicite d'abord et avant tout **votre capacité de jugement**. Par conséquent posez-vous des questions. Soyez méthodique, curieux et critique face à vous-même.
- ♦ Dans un premier temps, concevez votre plan sans vous appuyer sur les travaux déjà existants. Subséquemment, vous pourrez étayer votre travail à partir d'informations obtenues dans les livres ou les documents d'appoint.
- ♦ Compte tenu de la nature du travail demandé, une bibliographie **est obligatoire**. De plus, si vous utilisez un extrait d'un texte, ou faites référence à une idée, une information ou une donnée provenant d'un ouvrage ou d'un document consulté, vous devez **obligatoirement** y faire référence en utilisant le système de la note en bas de page. Toute omission de telles indications sera considérée comme du **plagiat**. Les documents récupérés sur le Web n'échappent à cette règle.
- ♦ Rédaction : Préparez-vous un plan détaillé avec les idées principales et les exemples. Relisez-vous plusieurs fois pour être certain(e) de la clarté du français et de l'orthographe. N'hésitez pas à vous faire relire par une autre personne. **La qualité du français influence inévitablement la note accordée.**

- ♦ Votre travail ne devrait pas dépasser 25 pages (à quoi peuvent s'ajouter la bibliographie et les annexes s'il y a lieu). Le travail doit être obligatoirement rédigé à partir d'un traitement de texte informatique (de votre choix) et imprimé convenablement. Choisissez une taille de police raisonnable (la taille de 12 points est idéale) et un interligne 1,5. Prenez soin de bien intégrer les exemples musicaux dans votre travail et n'oubliez pas de les identifier adéquatement (titre de l'œuvre, mouvement, mesures). Vous pourrez me remettre votre travail sous forme d'un fichier électronique (format Word) ou sous forme papier.
- ♦ Pour vous aider à rédiger votre travail, vous pouvez vous référer au *Guide des difficultés de rédaction en musique* conçu par Marc-André Roberge. Ce guide est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.mus.ulaval.ca/roberge/gdrm/>.

Les critères de correction

Cohérence de la structure (plan) du travail [10 pts]

Pertinence et qualité de l'argumentaire [50 pts]

Qualité et usage approprié des sources documentaires [30 pts]

Qualité de la langue (syntaxe et orthographe) [5 pts]

Présence des références bibliographiques des ouvrages cités [5 pts]

Conseils pour l'exposé oral

- ♦ L'exposé doit avoir une **durée maximale de 20 minutes** comprenant de possibles auditions. L'exposé sera suivi d'une période de questions d'environ 5 minutes.
- ♦ Préparation de l'exposé : Une fois les lectures faites, triez les informations et ne conservez que les plus pertinentes à votre sujet. Évitez de « recopier » des passages complets des livres consultés ou de régurgiter des passages complets de vos retranscriptions. Il est préférable de « digérer » la matière et d'en faire un résumé dans vos termes afin de présenter une réflexion personnelle sur le sujet.
- ♦ Pour préparer le contenu de l'exposé, idéalement, il faut rédiger en tout ou en partie le texte de la présentation afin de bien mettre en forme les idées principales et la présentation des exemples musicaux. Le tout doit se faire à partir d'un plan qui est fondamental pour la **cohérence** de l'exposé. Il y a deux méthodes de présentation :
  - 1) Il est possible de lire son texte (s'il est entièrement rédigé), mais seulement si on le connaît suffisamment bien pour s'en détacher afin d'être en « communication » avec l'auditoire.
  - 2) Faire une présentation « libre » tout en ayant constitué des « fiches » rédigées pour chacune des idées principales et des exemples donnés afin de s'y référer en tout temps pendant l'exposé. Cette méthode permet une meilleure communication avec l'auditoire et de donner une forme plus décontractée à la présentation. Elle nécessite cependant un plus grand effort de mémorisation de la structure et du contenu.
- ♦ Répétez au préalable l'exposé, si possible devant une autre personne, afin de « tester » la présentation et de vous accoutumer à l'exercice. Profitez-en pour **vérifier le minutage de la présentation**.
- ♦ Il est recommandé de préparer quelques diapositives sur le programme Powerpoint afin de guider adéquatement l'auditoire et présenter les exemples musicaux et les illustrations de façon agréable.

Les critères de l'évaluation de l'exposé

Degré de préparation [10 pts]

Qualité de la présentation orale [30 pts]

Originalité et rigueur de l'approche dans le cadre de l'exposé [20 pts]

Pertinence des idées et des exemples musicaux retenus pour l'exposé par rapport au sujet [20 pts]

Respect du minutage (impératif !) [20 pts]