

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

Maurice Ravel et son temps : tradition, exotisme et modernité
MUL 6246

Professeurs responsables :

Michel Duchesneau, professeur titulaire

Bureau : A-773

Tél : (514) 343-6435

Courriel : michel.duchesneau@umontreal.ca

Professeurs invités : Liouba Bouscant (stagiaire postdoctorale, OICRM), Sylvain Caron, (Université de Montréal, Québec), Steven Huebner (Université McGill, Québec), Deborah Mawer (Université de Lancaster, Angleterre), Jann Pasler (Université de Californie à San Diego, États-Unis), Michael Puri (Université de Virginie, États-Unis), Cécile Quesney (doctorante, Paris IV Sorbonne, Université de Montréal).

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 dont les travaux s'inscrivent dans le projet d'étude de la notion de modernité musicale en France de 1900 à 1950. 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). Il est ouvert aux étudiants des programmes de musicologie, composition et interprétation.

Objectifs

Ce séminaire vise notamment à explorer la vie et l'œuvre de Maurice Ravel à travers trois grands thèmes : tradition, exotisme et modernité et leur interaction. Il s'agira, entre autres, de mettre en perspective l'œuvre de Maurice Ravel avec la production musicale et artistique de son époque pour étudier la contribution du compositeur à la définition de la modernité musicale française entre 1890 et 1940.

Sujets abordés

Dans le cadre de ce séminaire, les étudiants auront l'occasion d'explorer les thématiques de la tradition, de l'exotisme et de la modernité par le biais d'approches diverses de l'œuvre de Maurice Ravel tant analytiques, historiques que sociologiques. Ils auront aussi l'occasion de confronter la musique du célèbre compositeur aux réalisations de ses contemporains qui participent avec lui à la révolution musicale qui secoue le monde au passage du XXe siècle. L'influence des musiques du XVIe et du XVIIe siècle, celle des musiques et des arts orientaux, le rapport à la tradition, la recherche de la nouveauté, la révolte contre les institutions et le rapport au monde moderne seront parmi les termes abordés lors de ce séminaire.

Horaire

Horaire : les jeudis de 9h à 12h, un mardi (13 nov) de 9h à 12h et un vendredi (16 nov.) de 13h à 17h

Calendrier

Dates	Heure	Conférenciers invités	local
6 septembre 2012	9h à 12h	Michel Duchesneau	A-768
13 septembre 2012	9h à 12h	Michel Duchesneau	A-768
20 septembre 2012	9h à 12h	Michel Duchesneau	A-768
27 septembre 2012	9h à 12h	Steven Huebner	A-768
11 octobre 2012	9h à 12h	Sylvain Caron	A-768
18 octobre 2012	9h à 12h	Liouba Bouscant	A-768
1 ^{er} novembre 2012	9h à 12h	Michel Duchesneau	A-768
8 novembre 2012	9h à 12h	Cécile Quesney	A-768
13 novembre 2012	9h à 12h	Michael Puri	A-768
15 novembre 2012	9h à 12h	Deborah Mawer	A-768
16 novembre 2011	13h à 17h	Journée d'étude Maurice Ravel	B-484
22 novembre 2012	9h à 12h	Jann Pasler	A-768
29 novembre 2012	9h à 12h	Exposés des étudiants	A-768
6 décembre 2012	9h à 12h	Exposés des étudiants	A-768
13 décembre 2012	9h à 12h	Exposés des étudiants	A-768

Programmation

6 septembre 2012 Michel Duchesneau (Université de Montréal)

Sujet de la séance : *Introduction au séminaire*

La première partie du séminaire sera consacré à la présentation du plan de cours et à une mise en contexte du thème général du séminaire. La deuxième partie sera réservée à une mise en contexte socioculturelle du sujet.

13 septembre 2012 Michel Duchesneau (Université de Montréal)

Sujet de la séance : *Maurice Ravel, l'homme et la musique 1ère partie*

Parcours biographique de la vie de Ravel qui mettra l'emphase sur son apprentissage musical et les influences littéraires et artistiques qui marquent sa jeunesse.

20 septembre 2012 Michel Duchesneau (Université de Montréal)

Sujet de la séance : *Maurice Ravel, l'homme et la musique 2e partie*

Parcours biographique de la vie de Ravel au cours duquel on prêter une attention particulière aux choix esthétiques qui animeront son œuvre musicale

27 septembre 2012 Steven Huebner (Université McGill)

Sujet de la séance : *L'Enfant et les sortilèges et la représentation de l'enfant*

Résumé : Cette séance du séminaire est consacrée à l'étude de l'opéra de Ravel *L'Enfant et les sortilèges*.

Tout d'abord, nous présenterons le contexte biographique et générique de l'œuvre. Ensuite, nous discuterons de la pertinence d'un essai de Baudelaire *Morale du joujou* ainsi que des théories sur le

développement de l'enfant en lien avec l'œuvre, en particulier celles de Jean Piaget concernant les notions de moralité chez les jeunes.

11 octobre 2012 Sylvain Caron (Université de Montréal)

Sujet de la séance : *Ravel et la mélodie : une personnalité aux multiples facettes*

Par une vue d'ensemble des mélodies de Ravel, cette séance propose l'exploration de différentes facettes de la personnalité musicale du compositeur. La tradition française des *caractères*, présente tant dans des œuvres musicales (Couperin) que littéraires (La Bruyère), offre une grille de lecture intéressante pour l'approche de ces mélodies. Ce parcours prendra d'abord la forme d'une étude des caractères qui marquent l'œuvre : le voyageur, l'archaïque, l'ironique décadent, l'épris de la nature, l'amant mystique, le chanteur ou le conteur populaire... Par ailleurs, nous nous pencherons sur les processus qui lient le texte à la musique : comment les images poétiques s'incarnent-elles dans des figures musicales? Quelles colorations particulières prennent les mélodies au cours des différentes étapes de la carrière de Ravel, née du symbolisme du XIXe siècle, lancée par le modernisme du début du XXe, et touchée par la recherche d'objectivité des années 20? Sans pouvoir tout couvrir, je m'attarderai plus en détail quelques mélodies : *Si morne*, *Noël des jouets*, « *Asie* » (*Shéhérazade*), « *Le Grillon* » (*Histoires naturelles*), « *Chanson de la mariée* » (*Cinq Mélodies populaires grecques*), « *Soupir* » (*Trois Poèmes de Mallarmé*), « *Nahandove* » (*Chansons madécasses*), *Ronsard à son âme*, « *Chanson romanesque* » (*Don Quichotte à Dulcinée*).

18 octobre 2012 Liouba Bouscant (stagiaire postdoctorale, OICRM)

Sujet de la séance : L'expression chez Ravel

La place de la sensibilité, de l'émotion et de l'expression dans l'art musical moderne fait l'objet de débats cruciaux dans la première moitié du XXe siècle, en réaction contre le romantisme et le postromantisme. Tandis qu'un Stravinsky dénie la capacité d'être en soi expressive de la musique, que certains éradiquent toute présence d'un sujet psychologique dans leurs compositions, tel Varèse, d'autres au contraire, tel Charles Koechlin, défendent la thèse d'une sensibilité intrinsèque, à l'œuvre également dans la musique moderne. Il s'agit d'étudier l'expression ravélienne, afin d'examiner la façon dont Ravel se situe au sein de la dialectique moderne expression/inexpression et son ancrage dans la tradition de l'expression en musique. Ceci mènera également à considérer la polarité intellectualisme/sensibilité et convoquera la notion de classicisme. La partition de *Gaspard de la nuit* sera choisie comme œuvre représentative à analyser. Les écrits de contemporains de Ravel seront étudiés, principalement ceux de Koechlin. Les réflexions philosophiques de Jankélévitch sur l'expression musicale serviront de point de référence.

1er novembre 2012 Michel Duchesneau (Université de Montréal)

Sujet de la séance : Maurice Ravel et l'orient

Ravel, comme plusieurs de ses contemporains, sera influencé par les arts orientaux. La Chine, le Japon, l'Inde inspireront des œuvres musicales colorées et marquées par le sceau de l'exotisme ambiant. Plusieurs partitions du compositeur font appel à l'univers mystérieux et exotique d'un Orient bien peu connu, mais fascinant. À travers l'exploration des notions d'exotismes et de japonismes, nous tenterons de mieux comprendre comment le compositeur s'approprie certaines caractéristiques des arts orientaux tout en déterminant, dans la mesure du possible, ce qui était factice de réel. Il sera peut-être possible de savoir qui est en fait cette Laideronnette, impératrice des Pagodes.

8 novembre 2012 Cécile Quesney (doctorante, Paris IV Sorbonne, Université de Montréal)

Sujet de la séance : Ravel et les « Nouveaux jeunes »

Cette séance portera sur les relations entre Maurice Ravel et les compositeurs français nés au tournant du XXe siècle. Ces musiciens, dont certains sont regroupés sous l'étiquette de « Nouveaux jeunes » puis de « Groupe des Six », entament leur carrière à la fin de la Grande Guerre, et leurs débuts sont marqués par le refus de l'esthétique d'avant-guerre, jugée trop complexe et raffinée. Comment ces compositeurs se positionnent-ils face à Ravel au cours des années 1920 et 1930, mais aussi après sa mort ? Dans quelle mesure le style et l'esthétique de Ravel ont pu influencer leurs choix de compositeurs? Et quel regard celui-ci a-t-il porté sur la jeune avant-garde? À partir de sources diverses (partitions imprimées, textes et

articles de presse de Georges Auric, Francis Poulenc, Ravel, Roland-Manuel, *etc.*), nous tenterons de définir les liens ambigus qui ont uni ces « Nouveaux Jeunes » à leur prestigieux aîné.

13 novembre 2012 Michael Puri (Université de Virginie, États-Unis)

Sujet de la séance : *Maurice Ravel, wagnérien*

Dans son volume indispensable, *Ravel: Man and Musician* (1975), Arbie Orenstein a affirmé avec autorité que « the aesthetic distance separating Ravel from Beethoven and Wagner can perhaps be measured only in terms of light-years. » Dans ce séminaire nous nous servirons des ressources analytiques, biographiques et historiques pour interroger cette affirmation, qui semble dépendre davantage des préjugés nationalistes que des preuves musicologiques.

15 novembre 2012 Deborah Mawer (Université de Lancaster, Angleterre)

Sujet de la séance : *Interactions: Ravel et le ballet; Ravel et le jazz*

Cette séance de séminaire sera l'occasion d'explorer les thèmes de la tradition, de l'exotisme et de la modernité qui existent dans deux milieux interarts contrastés, milieux qui ont de l'importance lorsqu'il s'agit du compositeur Ravel et des recherches à son sujet : ballet et jazz. Afin d'aborder adéquatement ces sujets, on introduira brièvement quelques notions des théories analytiques-critiques (en particulier Cook 1998, Albright 2000), et on s'intéressera à ce que Ravel a écrit sur le jazz (Ravel 1928). Ballet et jazz partagent l'idée d'une extension des limites strictes de la musique classique – la 'musique-plus': les interactions de la musique–danse–(décor) et le métissage entre la musique française et le jazz. Le ballet nous offre un véhicule pertinent pour comprendre la démarche du compositeur au sein de ses amis et collaborateurs créateurs, avant et après la guerre de 1914. On s'attardera au contraste entre le traditionalisme exotique de *Daphnis et Chloé* (1912) et la modernité exotique de *Boléro* (1928), les deux œuvres ayant connues des réinterprétées d'importance après la mort de Ravel [Mawer 2000, 2006]. La deuxième partie de la séance sera consacrée à quelques considérations sur Ravel et l'exotisme spécifique du jazz dans le 'Blues' moderniste de sa *Sonate pour violon et piano* (1927)

22 novembre Jann Pasler (Université de Californie à San Diego, États-Unis)

Sujet de la séance : *Ravel, héritier de Saint-Saëns*

On a souvent tendance à voir une grande distinction entre la musique de l'avant-garde moderne et la musique de Saint-Saëns. Mais, Ravel avait une collection importante de partitions de Saint-Saëns (maintenant à la BNF), quelques-unes avec son analyse inscrite dans la partition. Il a aussi composé beaucoup d'œuvres dans les mêmes genres que Saint-Saëns : comme l'a montré Michael Puri, leurs concertos se ressemblent à l'évidence. On pourrait aussi faire des comparaisons entre le *Trio en la mineur* de Ravel et le *Trio pour piano*, op. 92, de Saint-Saëns, *L'Heure espagnole* et *Phryné*, la musique de ballet de *Parysatis* et *Daphnis et Chloé*, *Shéhérazade* et les *Mélodies persanes* ou la *Suite algérienne*, la *Rapsodie espagnole* et *La Jota aragonese*, *La Valse* et la *Danse macabre* ou *Wedding Cake*, *Boléro* et *Phaeton*, *Le Tombeau de Couperin* et la *Suite* op. 90, *Les Valses nobles et sentimentales* ou les *Histoires naturelles* et *Le Carnaval des animaux*.

Travaux et évaluations

Travaux	Évaluation	Date de remise
Comptes rendus (Participation à la journée d'étude)	20%	jeudi 29 novembre
Exposé en classe	20%	jeudi 29 novembre jeudis 6 et 13 décembre
Participation en classe	10%	
Travail de session	50%	13 décembre

Bibliographie générale

Biographies, mémoires, écrits et correspondance

- BRUYR, José, *Maurice Ravel*, Paris, Librairie Plon, 1950.
DEMUTH, Norman, *Ravel*, New York, Collier Books, 1962.
GOUBAULT, Christian, *Maurice Ravel le jardin féérique*, Paris, Minerve, 2004.
JANKELEVITCH, Vladimir, *Ravel*, Collection Solfèges, Paris, Éditions du Seuil, 1956.
JOURDAN_MORHANGE, Hélène, *Ravel et nous : l'homme, l'ami, le musicien*, Genève, Éditions du Milieu du monde, 1945.
LEON, Georges, *Maurice Ravel : l'homme et son œuvre*, Paris, Seghers, 1964.
MARNAT, Marcel, *Maurice Ravel*, Paris, Fayard, 1986.
NICHOLS, Roger, *Ravel Remembered*, Londres, Faber and faber, 1987.
NICHOLS' Roger, *Ravel*, New Haven and London, Yale University Press, 2011
ORENSTEIN, Arbie, *Ravel, Man and Musician*, New York, Columbia University Press, 1975.
RAVEL, Maurice, *Lettres à Roland-Manuel et à sa famille*, préface et notes de Jean Roy, Quimper, Calligrammes, 1986.
RAVEL, Maurice, *Lettres, écrits, entretiens*, présentés et annotés par Arbie Orenstein, traduit de l'anglais par Dennis Collins, Paris, Flammarion, 1989.
RAVEL, Maurice, *Ravel par lui-même et ses amis*, Paris, M. de Maule, 1987.
ROLAND-MANUEL, *Ravel*, 1938 (réédition Paris, Mémoire du livre, 2000).
ROLAND-MANUEL, *Ravel/Roland-Manuel*, 10e édition, Paris, Gallimard, 1948.
SOULLARD, Christine, *Ravel, 1875-1837*, Paris, J.-P. Gisserot, 1998.
STUCKENSCHMIDT, Hans Heinz, *Ravel : variations sur l'homme et l'œuvre*, traduit de l'allemand par Pierre Landy, Paris, J.-C. Lattès, 1981.
ZANK, Stephen, *Maurice Ravel : a Guide to Research*, New York, Roulegde, 2005.

Esthétique et langage musical

- ****, « Maurice Ravel hier et aujourd'hui », *Revue internationale de musique française*, 8, 24 (1987).
****, « Maurice Ravel », *Ostinato rigore, revue internationale d'études musicales*, n° 24, Paris, Jean-Michel Place, 2006.
BRUHN, Siglind, *Images and Ideas in Modern French Piano Music : the extra-musical subtext in piano works by Ravel, Debussy and Messiaen*, Stuyvesant (N.Y.), Pendragon Press, 1997.
DUCHESNEAU, Michel, « Maurice Ravel et la polytonalité : de l'emprunt à la transgression », *Polytonalité/polymodalité*, textes réunis et édités par Michel Fischer et Danièle Pistone, Paris, OMF, 2005, p. 127-142.
DUCHESNEAU, Michel, « Maurice Ravel et Edgar A. Poe : une théorie poétique appliquée », *Revue Internationale d'études musicales Ostinato Rigore* 24, 2005, p. 7-24.
LANDORMY, Paul, « La musique enregistrée de Maurice Ravel », *La revue musicale*, numéro spécial (décembre 1938), p.135-142.
LAURENCE, Davies, *Ravel Orchestral Music*, Seattle, University of Washington Press, 1971.
LONG, Marguerite, *Au piano avec Maurice Ravel*, textes réunis et présentés par Pierre Laumonier, Paris, G. Billaudot, 1971.
MAWER, Deborah, *The Cambridge Companion to Maurice Ravel*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
MAWER, Deborah, *The Ballets of Maurice Ravel: Creation and Interpretation*, Aldershot & Burlington, VT, Ashgate, 2006.
NEWBOULD, Brian, « Ravel's Pantoum » *The Musical Times* 1585, 116, mars 1975, p. 228-231.
PERLEMUTER, Vlado, *Ravel d'après Ravel. Les œuvres pour piano*, Lausanne : Éditions du Cervin, 1970.
TEBOUL, Jean-Claude, *Ravel. Le langage musical dans l'œuvre pour piano à la lumière des principes d'analyse de Schönberg*, Paris, Le léopard d'or, 1987.
WILSON, Eugene Norman, « Form and texture in the Chamber Music of Debussy and Ravel », Thèse de doctorat (PhD), University of Washington, 1968.
ZANK, Stephen, *Irony and Sound. The Music of Maurice Ravel*, Rochester, University of Rochester Press, 2009.

Modernité, tradition et exotisme

- Baudrillard, Jean, « Modernité », Encyclopédie Universalis, <http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/modernite/#>

- BARONI, Mario, «Naissance et décadence des avant-gardes », *Musiques. Une encyclopédie pour le ^{xx} siècle*, vol. 1, Musique du ^{xx} siècle, sous la direction de Jean-Jacques Nattiez, Arles, Actes Sud, 2003, 89-112.
- BELLMAN, Jonathan (ed.), *The Exotic in Western Music*, Boston, Northeastern University Press, 1998.
- BERMAN, Art, *Preface to Modernism*, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1994.
- MACKENZIE, John M., *Orientalism. History, theory and the arts*, Manchester, Manchester University Press, 1995.
- SULLIVAN, Michael, *The Meeting of Eastern and Western Art*, Expanded and revised edition, Berkeley, University of California Press, 1997.

Musique française

- FULCHER, Jane F., *The Composer as Intellectual : Music and Ideology in France 1914-1940*, New York, Oxford University Press, 2005.
- KOECHLIN, Charles, *Esthétique et langage musical*, écrits présentés par Michel Duchesneau, Liège : Mardaga, 2006,
- KOECHLIN, Charles, *Musique et sociétés*, présentés par Michel Duchesneau, Liège : Mardaga, 2009.
- MESSING, Scott, *Neoclassicism in Music. From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic*, Ann Arbor / London, UMI Research Press, 1988.
- POULENC, Francis, *J'écris ce qui me chante*, textes et entretiens réunis, présentés et annotés par Nicolas Southon, Paris, Fayard, 2011.
- ROY, Jean, *Le Groupe des Six*, Paris, Seuil, 1993.

Bibliographie détaillée

Séance du 11 octobre

Pour leur préparation, les étudiants sont invités à écouter les mélodies nommées dans la description de la séance, et à lire :

- KAMINSKI, Peter « Vocal music and the lures of exoticism and irony », *Cambridge Companion to Ravel* de Deborah Mawer, Cambridge University Press, 2000, p. 162-187.

Séance du 27 septembre

Pour leur préparation, les étudiants sont invités à lire :

- LANGHAM SMITH, Richard, « Ravel's operatic spectacles: L'Heure and L'Enfant » in Deborah Mawer (dir.), *The Cambridge Companion to Ravel*, Cambridge University Press, 2000, p.188-210.
- MARNAT, Marcel, *Maurice Ravel*, Fayard, 1986, p. 553-575.

Séance du 18 octobre

Pour leur préparation, les étudiants sont invités à lire :

- JANKELEVITCH, Vladimir, *La Musique et l'Ineffable*, Paris, Seuil, 1983.
- Revue musicale*, numéro spécial Ravel, vol. 6, no 6, 1er avril 1925 : lire l'un des trois articles suivants :
- GIL-MARCHEX, « La technique de piano », p. 38-45, ROLAND-MANUEL, « Maurice Ravel ou l'esthétique de l'imposture », p. 16-21, ou Arthur HOÉRIÉE, « Les mélodies et l'œuvre lyrique », p. 46-64.
- Lire au moins deux articles parmi :
- KOECHLIN, Charles, « D'une vaine dispute. La musique – plaisir de l'esprit ou jouissance sensuelle », *RM*, mars 1921, [ou dans *Charles Koechlin. Esthétique et langage musical*, écrits présentés par Michel Duchesneau, Liège, Mardaga, 2006, p.159-178
- KOECHLIN, Charles, « Au sujet de l'insurrection contre la sensibilité », dans *Charles Koechlin. Esthétique et langage musical, op. cit.*, p. 219-224.
- KOECHLIN, Charles, « Du rôle de la sensibilité dans la musique », dans *Charles Koechlin. Esthétique et langage musical, op. cit.*, p. 313-333.
- KOECHLIN, Charles, « Musique et mathématique », dans *Charles Koechlin. Esthétique et langage musical, op. cit.*, p. 345-360.
- KOECHLIN, Charles, « Sur l'évolution de la musique française avant et après Debussy », dans *Charles Koechlin. Esthétique et langage musical, op. cit.*, p. 379-395.

KOECHLIN, Charles, « La sensibilité dans la musique contemporaine », *La Revue musicale*, février 1929, p. 55-63 et mars 1929, p. 138-149.

Il serait utile d'avoir avec vous la partition de *Gaspard de la Nuit* de Ravel.

Séance du 8 novembre

Les étudiants sont invités à lire tout particulièrement les textes indiqués par un *

FULCHER, Jane F., *The Composer as Intellectual : Music and Ideology in France 1914-1940*, New York, Oxford University Press, 2005.

LESURE, François, « Ravel, critique », in *Ravel, Musical*, Revue du théâtre musical de Paris-Châtelet, n°4, juin 1987, p. 63-70.

MESSING, Scott, *Neoclassicism in Music. From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic*, Ann Arbor / London, UMI Research Press, 1988.

*NICHOLS, Roger, « Ravel and the twentieth century », in Deborah Mawer (ed.), *The Cambridge Companion to Maurice Ravel*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 240-250.

*POULENC, Francis, « Le cœur de Maurice Ravel » et « "Entretien avec F. Poulenc" par Hélène Jourdan-Morhange », in *J'écris ce qui me chante*, textes et entretiens réunis, présentés et annotés par Nicolas Southon, Paris, Fayard, 2011, p. 293-298 et 621-623.

*RAVEL, Maurice, « La musique contemporaine », « Trouver des airs dans les usines » et « Les aspirations des moins de vingt-cinq ans. La Jeunesse musicale », in Arbie Orenstein (ed.), *Lettres, écrits, entretiens*, traduits en français par Dennis Collins, Paris : Flammarion, 1989, p. 47-57 et 329-333.

ROLAND-MANUEL, « Les Six devant Ravel, Contribution à l'étude de la stratégie musicale contemporaine », article dactylographié (BNF Mus 4°Vm pièce 369), ca 1925.

ROY, Jean, *Le Groupe des Six*, Paris, Seuil, 1993.

Séance du 15 novembre

Les étudiants sont invités à lire tout particulièrement les textes indiqués par un *

*ALBRIGHT, Daniel, *Untwisting the Serpent: Modernism in Music, Literature, and Other Arts*, Chicago & London, University of Chicago Press, 2000.

BLOOM, Harold, *The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry*, New York, Oxford University Press, 2/1997.

COOK, Nicholas, « Theorizing Musical Meaning », *Music Theory Spectrum*, 23/2, automne 2001, p. 170-195.

*COOK, Nicholas, *Analysing Musical Multimedia*, Oxford : Clarendon Press, 1998. [Voir Chapitre 3: Models of Multimedia, p. 98-129, et plus spécifiquement p. 98-106.]

ELIOT, T. S., « Tradition and the Individual Talent [1919] », *Selected Essays*, London, Faber, 1951), p. 13-22.

JACKSON, Jeffrey H., *Making Jazz French: Music and Modern Life in Interwar Paris*, Durham NC & London, Duke University Press, 2003.

KRAMER, Lawrence, « Consuming the Exotic: Ravel's *Daphnis and Chloe* », in *Classical Music and Postmodern Knowledge*, Berkeley, : University of California Press, 1995, p. 201-225.

MAWER, Deborah, « Maurice Ravel », in Bruce Gustafson (ed.), *Oxford Bibliographies Online: Music*, New York : Oxford University Press, 2011.

*MAWER, Deborah, « Crossing Borders II: Ravel's Theory and Practice of Jazz », in Mawer (ed.), *Ravel Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 114-137.

EPSTEIN, David, completed by Deborah Mawer, « Encountering *La Valse*: Perspectives and Pitfalls », in Mawer (ed.), *Ravel Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 138-164.

*MAWER, Deborah, *The Ballets of Maurice Ravel: Creation and Interpretation*, Aldershot & Burlington, VT, Ashgate, 2006. [Voir chapitres 1, 3 et 7]

MAWER, Deborah, « Balanchine's *La Valse*: Meanings and Implications for Ravel Studies », *Opera Quarterly*, 22/1, hiver 2006, p. 90-116.

MAWER, Deborah, « Ballet and the Apotheosis of the Dance », in Mawer (ed.), *The Cambridge Companion to Ravel*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 140-161 et p. 275-276.

MORRISON, Simon, « The Origins of *Daphnis et Chloé* (1912) », *19th Century Music*, 19/1, été 2004, p. 50-76.

PERRET, Carine, « L'adoption du jazz par Darius Milhaud et Maurice Ravel », *Revue de musicologie*, 89/2, 2003, p. 311-347.

*RAVEL, Maurice, « La Musique contemporaine » et « Il faut prendre le jazz au sérieux! », in Arbie Orenstein (ed.), *Lettres, écrits, entretiens*, traduits en français par Dennis Collins, Paris, Flammarion, 1989, 47–57, p. 326–328.

WATKINS, Glenn, *Pyramids at the Louvre: Music, Culture and Collage from Stravinsky to the Postmodernists*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1994.

Séance du 22 novembre

En préparation au séminaire, les étudiants doivent choisir une œuvre de Ravel et faire une comparaison avec une œuvre de Saint-Saëns de leur choix. Ils présenteront leur comparaison qui sera discutée avec les autres étudiants. Pour préparer le travail comparatif, les étudiants doivent répondre aux questions suivantes :

Quelle est la sensibilité exprimée et par quels moyens?

Comment est construite la forme et quels sont les techniques du développement dans les œuvres comparées?

Comment s'exprime la notion d'exotisme dans ces œuvres et quelle fonction musicale a-t-elle?

Qu'est-ce qui est responsable de la virtuosité, du charme, de l'ironie, ou de l'esprit humoristique que contiennent ces œuvres?

Qu'est-ce qui les rend des exemples typiques de la musique française?

À lire dans PASLER, Jann (ed.) *Saint-Saens and his World*, Princeton University Press, 2012:

PASLER, Jann, « Introduction, Deconstructing Saint-Saëns », p. xi-xviii.

DUCHESNEAU, Michel, « The Fox in the Hen-house, or Saint-Saëns at the SMI », p. 324-333.

PURI, Michael, « Saint-Saëns, Ravel, and their Piano Concertos: Sounding out a legacy », p. 334-356.

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 jeudis 29 novembre, jeudi 6 et 13 décembre 2012. Ils ne doivent pas excéder **20 minutes** de présentation (ils seront suivis d'une période de questions de 5 minutes). L'horaire de déroulement des exposés sera fixé en classe lors des premières séances du séminaire.

Le **travail final**, d'une longueur maximale de **25 pages** de texte à interligne et demie (à quoi peuvent s'ajouter la bibliographie et les annexes s'il y a lieu), doit être déposé au **plus tard le jeudi 13 décembre 2012 à 16h30** à la réception de la Faculté de musique.

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 le **jeudi 25 octobre**.

Compte rendu

Le travail consiste en deux parties :

Première partie : Vous devez réaliser un compte rendu des conférences données lors de la journée d'étude consacrée à Ravel, le 16 novembre. Le résumé doit **impérativement** contenir la présentation des sujets

(vous aurez à votre disposition les présentations des conférences publiées dans le programme de la JE) et un résumé des 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 de la JE.

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

Les critères de correction

Présence des points 1) et 2)

Cohérence interne et qualité du résumé (ordonnance des idées, justesse des éléments retenus)

Pertinence et qualité de la discussion

Qualité de la langue (syntaxe et orthographe)

Présence des références bibliographiques

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 idéal) et un interligne de un et demie. 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/>

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 de 5 minutes.

- ◆ Préparation de l'exposé : Une fois les lectures faites, trie 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.
- ◆ Vous serez évalué (e) à partir des critères suivants :
 - Degré de préparation
 - Qualité de la présentation orale
 - Originalité et rigueur de l'approche
 - Pertinence des idées et des exemples musicaux retenus
 - Respect du minutage (impératif !)