

**Maurice Ravel et son temps : tradition, exotisme et modernité
MUL6236**

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

Professeur responsable :
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), Roy Howard (Académie royale de musique de Londres), 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).

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 et un vendredi (16 nov.) de 13h à 17h

Calendrier (non définitif)

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
27septembre 2012	9h à 12h	Roy Howard	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	Liouba Bouscant	A-768
8 novembre 2012	9h à 12h	Steven Huebner	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

Travaux et évaluations

	Évaluation	Date de remise
Participation à la journée d'étude (Compte rendu)	20%	à déterminer
Exposé en classe	20%	à déterminer
Participation en classe	10%	
Travail de session	50%	à déterminer

Bibliographie sélective

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 féerique*, 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.
- SOUILLARD, 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, Routledge, 2005.
- ZANK, Stephen, *Irony and Sound. The Music of Maurice Ravel*, Rochester, University of Rochester Press, 2009.

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.
- 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.
- 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.