

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

La critique musicale : histoire, théorie et pratique en France 1850-1950
MUL 6254

Professeurs responsables :

Michel Duchesneau, professeur titulaire

Bureau : A-773

Tél : (514) 343-6435

Courriel : michel.duchesneau@umontreal.ca

Professeurs invités : Liouba Bouscant (n générale et scientifique, OICRM, Québec), François de Médicis (Université de Montréal, Québec), Valérie Dufour (FNRS/Université Libre de Bruxelles, Belgique), Steven Huebner (Université McGill, Québec), Federico Lazzaro (doctorant, Université de Montréal, Québec), Pascal Lécroart (Université de Franche-Comté, France), Christopher Moore (Université d'Ottawa, Ontario), Timothée Picard (Université de Rennes II, France), Sabina Ratner (Collège Vanier/Université de Montréal), Emmanuel Reibel (Université Paris Ouest, France).

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). Il est ouvert aux étudiants des programmes de musicologie, de composition et d'interprétation.

Objectifs

Ce séminaire vise notamment à explorer l'histoire, la théorie et la pratique de la critique musicale francophone entre 1850 et 1950. Les étudiants se familiariseront avec des corpus spécifiques de critiques musicales rédigées par des compositeurs (Berlioz, Debussy, Saint-Saëns, Schmitt, Koechlin) et des critiques musicaux (Schloezer, Vuillermoz, Lalo). Le séminaire sera aussi l'occasion d'étudier les approches théoriques et critiques conçues à l'époque où la critique musicale est au cœur de l'activité musicale.

Sujets abordés

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

Théorie de la critique musicale

Qui sont les critiques musicaux?

La critique musicale et la littérature
La critique musicale au temps de Berlioz
Les compositeurs critiques musicaux
Debussy, critique musical

Horaire

Horaire : Horaire : les jeudis de 9h à 12h, deux mardi (10 et 17 mars) de 9h à 12h et un vendredi (13 mars) de 13h à 18h

Calendrier

Dates	Heure	Conférenciers invités	local
8 janvier 2015	9h – 12h	Michel Duchesneau	A-768
15 janvier 2015	9h – 12h	Michel Duchesneau	A-768
22 janvier 2015	9h – 12h	Liouba Bouscant et Federico Lazzaro	A-768
29 janvier 2015	9h – 12h	Christopher Moore	A-768
			A-768
12 février 2015	9h – 12h	Steven Huebner/Sabina Ratner	A-768
19 février 2015	13h – 16h	François de Médicis	A-768
26 février 2015	9h – 12h	Michel Duchesneau	A-768
10 mars 2015	9h – 12h	Emmanuel Riebel	A-768
12 mars 2015	9h – 12h	Pascal Lécroart	A-768
13 mars 2015	13h - 18h	Journée d'étude	B-484
17 mars 2015	9h – 12h	Timothée Picard	A-768
19 mars 2015	9h - 12h	Valérie Dufour	A-768
2 avril 2015	9h – 12h	Exposés	A-768
9 avril 2015	9h – 12h	Exposés	A-768

Programmation

8 janvier 2015 **Michel Duchesneau (Université de Montréal)**

Sujet de la séance : *Introduction*

La presse musicale entre 1850 et 1950 en France; Une typologie de la critique musicale en 1900; Les genres de la critique musicale; Les enjeux de la critique musicale

15 janvier 2015 **Michel Duchesneau (Université de Montréal)**

Sujet de la séance : *Critique musicale et musicologie (1900-1914) : nouvelles revues, nouveaux réseaux*

Au tournant du XXe siècle, des musicologues français tentent de créer une revue musicale spécialisée. Ces musicologues souhaitaient que la critique musicale réponde à des critères scientifiques propres à l'histoire, l'esthétique, l'analyse musicale et la sociologie. Autour du projet de *La Revue musicale* fondée en 1901 par Jules Combarieu, Romain Roland et Louis

Laloy, du *Mercure musical* et des revues qui lui succéderont (*Bulletin de la Société internationale de musique, Revue musicale S.I.M.*), nous établirons les liens qui réunirent le milieu musicologique naissant, la presse musicale et l'articulation des affinités artistiques entre les principaux acteurs en vue de créer un nouveau réseau de critiques musicaux guidés par les exigences de la musicologie.

22 janvier 2015 **Liouba Bouscant et Federico Lazzaro (Université de Montréal)**

Sujet de la séance : *Éléments sociopolitiques dans la critique musicale française de l'entre-deux-guerres*

La critique musicale française durant l'entre-deux guerre, véhicule également des contenus politiques. En effet, les idéologies de gauche et de droite en essor réservent une place importante à la question de la culture, de même que les musicographes sont de plus en plus sensibles au rôle social de la musique et à sa démocratisation. À travers un parcours dans la presse musicale et culturelle, deux grandes tendances seront analysées: le nationalisme et le communisme.

Lectures :

Gérard Noiriel, *Population, immigration et identité nationale en France, XIXe-XXe siècle*, Paris: Hachette, 1992, section «La nationalisation de l'histoire de France» (p. 20-32, uniquement les sous-sections indiquées dans le fichier pdf).

- Louis Vuillemin, «La ficelle», *Courrier musical*, 24/5 (1er mars 1922), p. 82.

- Boris de Schloezer, «À propos de Mozart» (1938) **ou** «L'esprit de la musique française», in *Comprendre la musique. Contribution à La Nouvelle Revue française et à La Revue musicale (1921-1956)*, édition établie et présentée par Timothée Picard, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 236-242.

29 janvier 2015 **Christopher Moore (Université d'Ottawa)**

Sujet de la séance *De droite et de gauche: Regards croisés sur la critique musicale dans L'Action française et L'Humanité (1935-1939)*

Dans ce séminaire nous viserons à théoriser la critique musicale par rapport à l'idéologie politique en se penchant sur deux quotidiens français de la fin des années 1930 aux tendances opposées, soient celles de l'extrême droite (*L'Action française*) et de la gauche communiste (*L'Humanité*). Par un survol d'articles signés Dominique Sordet et Lucien Rebatet pour *L'Action française* et Henry Sauveplane, Elsa Barraine et Charles Koechlin pour *L'Humanité*, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quelle place tient la critique musicale au sein de ces quotidiens? Quels liens entretient-elle avec la critique musicale du passé? Quelles nouveautés d'approche y sont introduites? Quelles stratégies formelles et rhétoriques y sont employées? Quelles valeurs musicales et esthétiques y sont défendues? Enfin, quelles formes d'interpénétration existent entre les discours sur la musique et ceux qui portent sur la politique?

Lectures : en consultant la base de données Gallica sur le site de la BNF

(<http://gallica.bnf.fr/?&lang=FR>), localisez un exemple de critique musicale publié entre 1935 et 1939 dans chacun des deux quotidiens. Imprimez-les et préparez un bref commentaire de texte pour chacun (soit deux textes d'environ 150 mots chacun).

12 février 2015

Steven Huebner (Université McGill) et Sabina Ratner (Université de Montréal)

Sujet de la séance : Camille Saint-Saëns, critique musical

Cette séance sera l'occasion d'effectuer un survol de la carrière de Saint-Saëns comme critique musical. La classe examinera un choix des écrits de Saint-Saëns de nature polémique des années 1880 pour discuter des valeurs esthétiques du compositeur, de ses opinions sur ses contemporains, de son interprétation de l'histoire musicale et de son attitude face à la modernité. Une attention particulière sera accordée à la confrontation de Saint-Saëns avec Richard Wagner.

Les textes de Saint-Saëns sont tirés de SAINT-SAËNS, Camille, *Écrits sur la musique et les musiciens 1871-1921*, présentés et annotés par Marie-Gabrielle Soret, Paris, Vrin, 2012.

Lectures : «Causerie sur le passé, le présent, et l'avenir de la musique» p.336-340 ; «Introduction, Harmonie et mélodie» p. 352-361 ; «La Musique décadente» p. 396-397 ; «Drame lyrique et drame musical» p. 416-425; «Germanophilie» (extrait) p. 898-907.

19 février 2015 François de Médicis (Université de Montréal)

Sujet de la séance : La critique musicale de Claude Debussy

Cette séance s'intéresse aux chroniques musicales de Claude Debussy et propose une réflexion sur les principaux paramètres de son esthétique, sur le style rhétorique du compositeur, sur ses valeurs. On observera l'importance de contextualiser les idées de Debussy par rapport à la critique contemporaine, tant dans le domaine de la musique que dans celui de l'art et de la littérature.

Les articles de Debussy sont tirés de *Monsieur Croche et autres écrits*, Paris, Gallimard, 1987. La lettre de Debussy est tirée de *Correspondance 1872-1918*, édition établie par François Lesure et Denis Herlin, annotée par François Lesure, Denis Herlin et Georges Liébert Paris, Gallimard, 2005.

Lectures :

A. Général : 1) François de Médicis. « La Musique en plein air et l'idéal esthétique de Claude Debussy. » Dans Michel Duchesneau, Valérie Dufour et Marie-Hélène Benoit-Otis (dir.), *Écrits de compositeurs : Une Autorité en Questions (19e et 20e siècles)* (Paris : Vrin, 2013), p. 165-185.

B. Massenet et l'ironie :

-Quelle valeur Debussy accorde-t-il à l'œuvre de Massenet?

-Le ton ironique adopté ici par Debussy est fréquent dans ses chroniques. Comment en évaluer l'effet et le rôle?

2) Debussy, article sur Massenet, p. 59-61;

C. Alfred Bruneau et la Vérité :

-Quelle lumière la comparaison d'une lettre et d'un article (sur Alfred Bruneau) jette-t-elle sur les opinions de Debussy?

-Debussy et Bruneau font tous les deux appel au concept du « vrai », de la « vérité ». Comment peut-on le définir chez les deux compositeurs (quelles sont les similitudes et les différences), quels liens ce concept entretient-il avec la nature, l'humanité?

3) Alfred Bruneau, « Musique », *La Revue indépendante*, vol. 13, n° 36, octobre 1889, 144-151.

4) Debussy, article sur le plein air, p. 46-47;

5) Debussy, article « Pourquoi j'ai écrit *Pelléas* », p. 62-64;

6) Debussy, articles sur la musique ancienne et l'arabesque, p. 33-35; p 65-66;

7) Debussy, article sur l'*Ouragan*, p. 41-43

8) Debussy, lettre à Pierre Louÿs, p. 347-348.

D. Le discours musical, l'enchaînement des idées :

-Comment peut-on décrire la conception debussyste de la succession des idées dans une œuvre musicale, sa conception du discours musical? Quelles valeurs la sous-tendent?

9) Debussy, article sur Witkowski, p. 25-27

10) Debussy, article sur Moussorgski, p. 28-30

11) Debussy, article sur Richard Strauss, p. 137-140.

26 février 2015 **Michel Duchesneau (Université de Montréal)**

Sujet de la séance : *Les compositeurs critiques, scientifiques ou artistes ?*

En France, les compositeurs sont assez nombreux à avoir exercé le métier de critique musical. Les corpus de Berlioz, Dukas, Schmitt, Debussy, d'Ollone, Auric pour ne citer qu'eux en témoignent. Mais leur approche n'est pas celle à laquelle on s'attendrait forcément. Possédant les moyens techniques d'analyser et d'expliquer ce qu'ils entendent, les compositeurs adoptent la plupart du temps une autre voie pour parler de musique, celle d'une approche de nature littéraire. Le compositeur Charles Koechlin défend la compétence des compositeurs lorsqu'il s'agit de parler de musique, souligne qu'ils sont «utiles» pour la critique musicale au quotidien et il insiste tout particulièrement sur le fait que plusieurs possèdent les moyens intellectuels de faire de la critique, notamment parce qu'ils sont de «bons musiciens». De plus, écrire sur la musique permet de réfléchir sur son art et sa pratique permettant au compositeur d'élargir son horizon et d'enrichir ses moyens compositionnels. Le débat sur la légitimité des compositeurs dans le domaine de la critique musicale dépasse le cadre strict de la presse musicale pour s'étendre à l'écrit musicographique dans son ensemble. Cet aspect de la question n'est pas à négliger et servira de fil conducteur à la séance.

Lecture : Charles Koechlin, « Les compositeurs et la critique musicale », dans *Musique et société*. Écrits présentés par Michel Duchesneau, Wavre (Belgique), Mardaga, 2009, p. 175-186.

10 mars 2015 **Emmanuel Reibel (Université Paris Ouest)**

Sujet de la séance : *Berlioz critique : un anti-théoricien ?*

On évoquera la façon dont Berlioz ne cesse de pester contre les pratiques critiques de son temps, mais en usant de l'ironie, sans jamais hisser le propos jusqu'à une théorisation de la critique ; la publication en volumes d'articles choisis, à la fin de sa vie, témoigne néanmoins d'un souci d'exemplarité dont on mettra en lumière les intentions profondes.

Lectures : textes tirés des *Grotesques de la musique* (1859) et d'*A travers chants* (1862).

12 mars 2015 **Pascal Lécroart (Université de Franche-Comté)**

Sujet de la séance : *Le Mercure musical (1905-1906) – littérature, rhétorique et critique musicale*

Du 15 mai 1905 au 15 décembre 1906, *Le Mercure musical*, placé sous la direction de Louis Laloy, a été, malgré la brièveté de son existence, une des principales revues de musicologie de l'époque, avant de devenir *Le Bulletin français de la S.I.M.* puis *La Revue musicale S.I.M.* qui inspirera fortement la *Revue musicale* de Prunières dans l'Entre-deux-guerres.

L'enjeu de la séance sera d'examiner, dans cette année et demi d'existence, le statut singulier de cette publication. En se focalisant sur les articles et non sur les comptes rendus de concerts, il s'agira de voir en quoi la revue hérite du symbolisme et d'un rapport extrêmement fertile entre littérature, musique et arts : à travers un large panel de collaborateurs aux compétences variées, on mesurera la place importante que tenaient la culture littéraire et la pratique rhétorique dans la critique musicale de l'époque, au sein d'un usage polémique du discours. Seront ainsi mis au centre de la séance les contributions de Willy/Henri Gauthiers-Villars, Jean Marnold, Émile Vuillermoz et Louis Laloy.

Conseil de lecture : parcourir *Le Mercure musical* disponible en ligne et téléchargeable depuis le site Gallica :

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32814380h/date.r=mercure+musical.langFR>

Lire l'essentiel des articles de fond et plus particulièrement ceux des auteurs mentionnés.

17 mars 2015 **Timothée Picard (Université Renne II)**

Sujet de la séance : *La critique créatrice* : un cas exemplaire de conflit entre l'écrivain et le technicien

Durant cette séance, on voudrait s'intéresser à la rivalité entre l'écrivain et le technicien dans une commune prétention à être le mieux à même de rendre compte du phénomène musical. Ces querelles sont certes d'ordre méthodologique et épistémologique mais elles ont aussi pour enjeu la possession d'un magistère. Il ne sera pas question de prendre parti mais plutôt de saisir les tenants et aboutissants de cette rivalité et d'en restituer la logique – étant entendu que ces deux figures relèvent plus encore du modèle de pensée que de la réalité tangible.

La figure du technicien occupera une place importante dans la réflexion, mais c'est cependant à l'écrivain, et aux entreprises de légitimation ou de discrédit dont il fait l'objet, que l'essentiel du propos sera consacré. C'est que, dès lors qu'il prétend s'emparer du phénomène musical, sa place est instable. S'il n'est pas plus compétent qu'un autre pour procéder à l'examen de l'objet auquel il s'attache, et de toutes les façons moins que le spécialiste, il est en revanche supposé maître de l'outil par lequel il en rend compte : le langage. Ce qu'il est susceptible de perdre du côté de l'approche objective du fait musical, il prétend le gagner sur le terrain du rendu subjectif de l'émotion, qu'à l'inverse du technicien il considère comme la seule donnée qui vaille.

Si bien que, suivant les époques, la valeur accordée aux discours de l'écrivain sur la musique est évolutive. Sensible aux critiques que le technicien formule à l'encontre des travers de l'approche dite littéraire en général – et journalistique en particulier –, et se revendiquant alors critique au sens fort du terme, c'est-à-dire poète et créateur, il a entrepris de définir et légitimer une façon *d'écrire la musique* qui lui soit propre, susceptible de révéler sur le phénomène musical une vérité de prix, à laquelle lui seul donnerait accès. C'est tout l'enjeu des débats sur la *critique créatrice*, tels qu'ils ont pu se développer au tournant des XIXe et XXe siècles, âge d'or de la *valeur musique* en littérature, et de la suprématie de l'homme de lettres dans le champ des discours sur la musique.

Éléments de bibliographie :

- Charles Baudelaire, « Richard Wagner et *Tannhäuser* à Paris » (1861)
- Oscar Wilde, *La Critique est un art (The Critic as Artist)*, 1891)
- Camille Mauclair, *La Religion de la musique* (1928)
- Boris de Schlözer, *Introduction à J.-S. Bach : essai d'esthétique musicale* (1947)
- Armand Machabey, *Traité de la critique musicale* (1947)

Des extraits concernant la critique musicale dans :

- George Bernard Shaw, *Écrits sur la musique, 1876-1950*, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1994.
- *Études (1909-1924), L'Œuvre critique de Jacques Rivière à la Nouvelle Revue Française*, Paris, Gallimard, coll. « Les Cahiers de la NRF », 1999.
- André Suarès, *Idées et visions*, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2002.
- Boris de Schloezer, *Comprendre la musique. Les contributions de Boris de Schlæzer à la Revue musicale et à la Nouvelle revue française, 1921-1956*, Presses universitaires de Rennes, coll. « Aesthetica », 2011.

19 mars 2015 Valérie Dufour (Université Libre de Bruxelles)

Sujet de la séance : *Petite généalogie de la critique musicale francophone de Fétis à Schaeffner*

La séance revisitera les grandes figures de la critique musicale à travers un siècle, de 1850 à 1950 environ, dans le monde francophone. Il sera plus spécifiquement question de l'évolution des grands principes de la critique musicale, de ses influences, de ses acteurs et de ses mutations.

2 et 9 avril 2015 Exposés

Travaux et évaluations

Travaux	Évaluation	Date de remise
Comptes rendus (Participation à la journée d'étude)	20%	jeudi 26 mars
Exposé en classe	20%	jeudi 2 et 9 avril
Participation en classe	10%	
Travail de session	50%	16 avril

Bibliographie générale

Mémoires, écrits et correspondance

- BERLIOZ, Hector, *Les grotesques de la musique* (1859) Paris, Calmann-Lévy, 1924.
- BERLIOZ, Hector, *A travers chants* (1862), texte établi avec notes et choix de variantes par Léon Guichard ; préface de Jacques Chailley, Paris, Gründ, 1971.
- BERLIOZ, Hector. *La critique musicale : 1823-1863*. (Préparé par H. Robert Cohen et Yves Gérard.) Paris, Éd. Buchet/Chastel, 1996-.
- CHABRIER, Emmanuel, *Correspondance*, réunie et présentée par Roger Delage et Frank Durif avec la collaboration de Thierry Bodin, Paris, Klincksieck, 1994.
- CHAUSSON, Ernest, *Écrits inédits*, choix et présentation de Jean Gallois, Paris, Éditions du Rocher, 1999.
- DEBUSSY, Claude. *Monsieur Croche et autres écrits*. Paris, Gallimard, 1987.
- DEBUSSY, Claude, *Correspondance (1872-1918)*, édition établie par François Lesure et Denis Herlin, annotée par François Lesure, Denis Herlin et Georges Liébert, Paris, Gallimard, 2005.

- DUKAS, Paul. *Les écrits de Paul Dukas sur la musique*. Paris, Société d'éditions françaises et internationales, 1948.
- EIGELDINGER, Jean-Jacques. « Debussy et l'idée d'arabesque musicale. » *Cahiers Debussy* 12-13 (1988-1989) : 5-14.
- FAURÉ, Gabriel, *Correspondance*, présentée et annotée par Jean-Michel Nectoux, Flammarion, Paris, 1980.
- HONEGGER, Arthur, *Écrits*, textes réunis et annotés par Huguette Calmel, Honoré Champion, Paris, 1992
- INDY, Vincent d', *Ma vie. Journal de jeunesse. Correspondance familiale et intime 1851-1931*, choix, présentation et annotations de Marie D'Indy, Paris, Séguier, 22001.
- JOLIVET, André, *Écrits*, 2 vol., textes transcrits, présentés et annotés par Christine Jolivet-Erlih, Sampzon (France), Delatour France, 2006.
- KOECHLIN, Charles, *Correspondance, La Revue musicale*, réunie par Madeleine Li-Koechlin, Richard Masse, Paris, 1982.
- KOECHLIN, Charles. *Musique et société. Écrits* présentés par Michel Duchesneau et annotés par Michel Duchesneau, Audrée Descheneaux et Danick Trottier, Wavre (Belgique), Mardaga, 2009.
- MILHAUD, Darius, *Notes sans musique*, Julliard, Paris, 1949.
- , *Notes sur la musique*, textes réunis et présentés par Jeremy Drake, Flammarion, Paris, 1982.
- POULENC, Francis, *Correspondance*, réunie, choisie, présentée et annotée par Myriam Chimènes, Fayard, Paris, 1994.
- , *Journal de mes mélodies*, éd. intégrale et notes établies par Renaud Machart, Cicero, Paris, 1993.
- POULENC, Francis, *J'écris ce qui me chante*, textes et entretiens réunis, présentés et annotés par Nicolas Southon, Paris, Fayard, 2011.
- 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.
- ROUSSEL, Albert, *Lettres et écrits*, présentés et annotés par Nicole Labelle, Flammarion, Paris, 1987.
- SAUGUET, Henri, *La musique, ma vie*, Librairie Séguier, Paris, 1990.
- SÉVERAC, Déodat de, *Écrits sur la musique*, rassemblés et présentés par Pierre Guillot, Mardaga, Sprimont (Belgique), 1993.
- SAINT-SAËNS, Camille, *Écrits sur la musique et les musiciens 1871-1921*, présentés et annotés par Marie-Gabrielle Soret, Paris, Vrin, 2012.
- STRAVINSKI, Igor, *Confidence sur la musique. Propos recueillis (1912-1939)*, textes et entretiens choisis, édités et annotés par Valérie Dufour, Arles, Actes Sud, 2013.

Musique française

- BOTSTEIN, Leon. « Beyond the Illusions of Realism : Painting and Debussy's Break with Tradition. » In Jane Fulcher (ed.), *Debussy and His World*, Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2001, p. 141-179.
- DAYAN, Peter. « On Nature, Music, and Meaning in Debussy's Writings », *19th-Century Music*, vol. 28, n° 3, 2005, p. 214-229.
- FULCHER, Jane F., *The Composer as Intellectual : Music and Ideology in France 1914-1940*, New York, Oxford University Press, 2005.
- GERVAIS, Françoise. « La notion d'arabesque chez Debussy. » *Revue musicale* 241 (1958) : 17-20.
- JAROCINSKI, Stefan. *Debussy : Impressionnisme et symbolisme*. Paris : Seuil, 1970.
- KOECHLIN, Charles, *Esthétique et langage musical*, écrits présentés par Michel Duchesneau, Liège : Mardaga, 2006,
- LÉCROART, Pascal, *Paul Claudel et la renouveau du drame musical*, Sprimont (Belgique), Mardaga, 2004.
- LOCKSPEISER, Edward, et Harry Halbreich. *Claude Debussy*. Paris : Fayard, 1980.

- MESSING, Scott, *Neoclassicism in Music. From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic*, Ann Arbor / London, UMI Research Press, 1988.
- POTTER, Caroline. « Debussy and Nature. » In Simon Trezise (ed.), *The Cambridge Companion to Debussy* (Cambridge : Cambridge University Press, 2003), 137-151.
- ROY, Jean, *Le Groupe des Six*, Paris, Seuil, 1993.
- VALLAS, Léon. *The Theories of Claude Debussy, Musicien Français*. (Translated from the French by Maire O'Brien.) Westport : Hyperion Press, 1979.

Critique musicale

- « La critique musicale en France », *Revue internationale de musique française*, vol. 6, n° 17, juin 1985.
- DONNELLON, Deirdre. « Debussy as Musician and Critic. » In Simon Trezise (ed.), *The Cambridge Companion to Debussy*, Cambridge : Cambridge University Press, 2003, p. 43-58.
- DUCHESNEAU, Michel, DUFOUR, Valérie, BENOIT-OTIS, Marie-Hélène (dir.), *Écrits de compositeurs. Une autorité en questions*, Paris, Vrin, 2013.
- DUFOUR, Valérie, *Stravinski et ses exégètes (1910-1940)*, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2006.
- DUFOUR, Valérie, « Pour une typologie de la critique musicale chez Fétis. Sources et traces lexicales », in Marie CORNAZ, Valérie DUFOUR & Henri VANHULST (éds), *François-Joseph Fétis (1784-1871)*. Actes du colloque international organisé les 15 et 16 décembre 2006 par la Société belge de Musicologie, *Revue belge de musicologie*, vol. LXII (2008), p. 51-61.
- DUFOUR, Valérie et HUYBRECHTS, Florence, « Hommes de lettres and Music Criticism in Francophone Belgium », *Revue belge de musicologie*, vol. LXVI (2012), p. 181-189.
- ELLIS, Katharine. *Music Criticism in Nineteenth-Century France : La Revue et Gazette musicale de Paris, 1834-80*. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 1995.
- GOUBAULT, Christian. *La critique musicale dans la presse française de 1870 à 1914*. Genève, Slatkine, 1984.
- NECTOUX, Jean-Michel. *Harmonie en bleu et or : Debussy, la musique et les arts*. Paris : Fayard, 2005.
- MEDICIS, François de. « La Musique en plein air et l'idéal esthétique de Claude Debussy. » Dans Michel Duchesneau, Valérie Dufour et Marie-Hélène Benoit-Otis (dir.), *Écrits de compositeurs : Une Autorité en Questions (19e et 20e siècles)* (Paris : Vrin, 2013), p. 165-185.
- MURPHY, Kerry. *Hector Berlioz and the Development of French Music Criticism*. Ann Arbor, UMI Research Press, 1988.
- PARKER, Roger, et Mary Ann Smart. *Reading Critics' Reading: Opera and Ballet Criticism in France from the Revolution to 1848*. Oxford, Oxford University Press, 2001.
- PICARD, Timothée, *Âge d'or, décadence, régénération. Un modèle fondateur pour l'imaginaire musical européen*, Paris, Classiques Garnier, 2013.
- REIBEL, Emmanuel. *L'écriture de la critique musicale au temps de Berlioz*. Paris : H. Champion, 2005.
- SCHLOEZER, Boris de, *Comprendre la musique. Contributions à La Nouvelle Revue française et à La Revue musicale (1921-1956)*, édition établie et présentée par Timothée Picard, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
- SCHAEFFNER, André, « Igor Strawinsky. Critique et thématique », *La Revue musicale*, mai-juin 1939, p. 241-254.
- SHAW, George Bernard, *Écrits sur la musique, 1876-1950*, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1994.

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 2 et 9 avril.

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 16 avril à 16h** 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 au plus tard le **jeudi 19 février**.

Compte rendu

Le travail de compte rendu consiste en deux parties :

Première partie : Vous devez réaliser un résumé des conférences données lors de la journée d'étude consacrée à la critique musicale le 13 mars. 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 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 de la JE.

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)

Cohérence interne et qualité du résumé de la journée d'étude (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 idéale) 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 d'environ 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 !)