

Sujet : La mélodie française (1870-1925)	Sigle : MUL 6206
Trimestre : Automne 2013	Crédits : 3
Professeur : Sylvain Caron Invités : Katherine Bergeron (Brown University), Michel Lehmann (Université de Toulouse 2 – IRPALL), Bernard Foccroulle (Aix-en-Provence), Steven Huebner (McGill), Michel Duchesneau (UdeM), Marie-Hélène Benoit-Otis (UdeM), Francis Perron (UdeM)	Local A-768 (OICRM) Capacité d'accueil : 18

Conception du séminaire :

Ce séminaire comprend des exposés, des discussions et une journée d'étude. Il est ouvert aux étudiants des programmes de musicologie, de composition et d'interprétation.

Ce séminaire s'inscrit dans le programme de recherche de l'équipe «Musique française» du Laboratoire musique, histoire et société (LMHS), au sein de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche (OICRM). Il bénéficie également d'un soutien de la Direction des affaires internationales de l'UdeM (DRI) pour une collaboration avec l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université de Toulouse 2 –Le Mirail, dirigé par le professeur Michel Lehmann.

Objectifs :

Ce séminaire présente une synthèse de diverses recherches sur la mélodie française. L'approche réunit l'analyse poétique et l'analyse musicale en une démarche unifiée, permettant de dégager à la fois la singularité de chaque œuvre et les éléments caractéristiques du genre mélodie. Les problématiques abordées touchent tout autant aux questions théoriques (histoire, méthodes d'analyse, historiographie et réception des œuvres) que pratiques (les stratégies de création, les traités de déclamation lyrique, la « performance practice », la musicologie de l'interprétation, l'étude des enregistrements anciens).

Sujets :

- Analyse poétique et mise en musique du vers
- Poème et mélodie: autonomie et convergence des formes symboliques
- Les traités de déclamation lyrique
- Mélodie et poésie symboliste
- La réception de la mélodie française : un parcours historique
- Le contexte social à l'origine de la production des mélodies
- Étude comparée de différentes mélodies sur un même poème
- L'évolution de l'interprétation à la lumière des enregistrements
- Analyse et interprétation

Travaux et évaluation :

- Participation en classe et lectures données : 15 %
- Compte-rendu de la journée d'étude : 10 %
- Résumés de lecture (2) : 10 %
- Travail de session : 65 %

Pour le travail de session :

- Une proposition de titre, avec un résumé du sujet et une bibliographie, est à remettre le 2 octobre.
- Le travail doit prendre la forme d'un article pouvant être soumis à une revue dotée d'un comité scientifique.

Directives institutionnelles

- Veuillez impérativement prendre connaissance de la politique universitaire en matière d'intégrité et de plagiat, à l'adresse suivante : www.integrite.umontreal.ca/
- La date limite pour faire un abandon sans mention d'échec est fixées au vendredi 8 novembre. Une demande d'abandon ne sera prise en compte que si le formulaire prévu à cet effet a été rempli et déposé au secrétariat académique.

Calendrier de la matière

Cours	Date	Intervenants / sujets / travaux
1	4 septembre	S. Caron : histoire et théories de la mélodie; Gounod
2	11 septembre	S. Caron : Gabriel Fauré et l'évolution du genre mélodie
3	18 septembre	S. Caron : Gabriel Fauré et le symbolisme
4	25 septembre	S. Caron. Fauré et Debussy : quelques mélodies sur les mêmes poèmes
5	2 octobre	<i>Remise du projet de travail de trimestre :</i> <i>titre, descriptif et bibliographie</i> 1 ^e partie : B. Focroulle. Vocalité et interprétation – le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence 2 ^e partie : S. Caron. L'évolution des enregistrements de mélodies
6	9 octobre	S. Caron: La notion de cycle dans <i>Spleen et détresse</i> de Vierre
7	16 octobre	1 ^e partie – S. Caron. Quelques questions prosodiques dans des mélodies de Hahn et de Duparc 2 ^e partie – F. Perron. <i>Trois mélodies sur des poèmes de Louise de Vilmorin</i> , de Francis Poulenc.
	23 octobre	Semaine de lecture
8	30 octobre	M. Lehmann : analyse poétique et mise en musique du vers
9	31 octobre, de 13h à 16h (séance spéciale)	M. Lehmann et S. Caron : de l'analyse poétique à l'analyse musicale
10-11	1 ^{er} novembre (séance spéciale)	Journée d'étude avec Michel Lehmann et Katherine Bergeron

12	6 novembre	1 ^e partie – S. Caron. <i>Le Poème de l'amour et de la mer</i> de Chausson 2 ^e Partie – M-H. Benoit-Otis. Les mélodies de Chausson et Duparc : une étude épistolaire.
13	13 novembre	1 ^e partie – S. Huebner. <i>Histoires naturelles</i> de Ravel : mélodie, anti-mélodie et réalisme 2 ^e Partie – S. Caron. La réception de la mélodie française en Amérique du Nord.
14	20 novembre	M. Duchesneau. L'éllixir du drame : mélodie, poétique et politique autour de la mélodie française (1900-1914)
15	27 novembre 4 décembre	S. Caron : Quelques mélodies de Koechlin et Tournemire <i>Remise du travail final</i>

Bibliographie sommaire

1. Ouvrages et articles généraux

- AGAWU, Kofi, « Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth-Century Lied », dans *Music Analysis*, Vol. 11, No. 1. (sars 1992), p. 3-36 (disponible sur JSTOR).
- BERGERON, Katherine, *Voice Lessons – French Mélodie in the Belle Époque*, Oxford, Oxford University Press, 2010.
- FAURE, Michel, *Musique et société du Second Empire aux années vingt*, Paris, Flammarion, 1985.
- HERTZ, David Michael. *The Tuning of the Word: The Musico-Literary Poetics of the Symbolist Movement*, Carbondale and Edwardsville, Southern University Press, 1987.
- JAROCINSKI, Stefan, *Debussy, Impressionnisme et Symbolisme* (1966), Paris : Éditions du Seuil, 1970.
- NATTIEZ, Jean-Jacques, *La musique, les images et les mots*, Montréal, Fides, 2010.
- NOSKE, Frits, *La mélodie française de Berlioz à Duparc; essai de critique historique*, Paris, Presses universitaires de France, 1954.

2. Ouvrages spécialisés par compositeur

- BERNAC, Pierre, *Francis Poulenc et ses mélodies*, Paris, Buchet-Chastel, 1978.
- GALLOIS, Jean, *Ernest Chausson*, Paris, Fayard, 1994.
- IANCO, Pascal, *Charles Tournemire ou le mythe de Tristan*, Genève, Éditions Papillon, 2001.
- JOHNSON, Graham, *Gabriel Fauré, The songs and their Poets*, London, Ashgate, 2009.
- MARNAT, Maurice, *Maurice Ravel*, Paris, Fayard, 1986.
- MOLINO, Jean, « Poésie et musique : L'Horizon chimérique, de Jean de la Ville de Mirmont à Gabriel Fauré », dans *Intersections, Revue canadienne de musique*, Vol. 31, n° 1 (2010), p. 100-162.
- NECTOUX, Jean-Michel, *Gabriel Fauré, les voix du clair-obscur*, Paris, Fayard, 2008.
- NECTOUX, Jean-Michel, *Harmonie en bleu et or, Debussy, la musique et les arts*, Paris, Fayard, 2005.
- ORLEDGE, Robert, *Charles Koechlin (1867-1950) His Life and Works*, Chur (Suisse), Harwood Academic Publishers, 1989.

- ORLEDGE, Robert, *Gabriel Fauré*, Londres, Eulenburg, 1979.
- SMITH, Rollin, *Louis Vierne, organist of Notre-Dame Cathedral*, Hillsdale (N.Y.), Pendragon Press, 1999.
- STRICKER, Rémy, *Les mélodies de Duparc : Essai*, Arles, Actes Sud, 1996.

3. Sources

- COPLAND, Aaron, « Gabriel Fauré, a Neglected Master », dans *The Musical Quarterly*, Vol. 10, No. 4 (octobre 1924), p. 573-586 (disponible sur JSTOR).
- KOEHLIN, Charles, « Claude Debussy et le debussysme dans l'époque », *La Revue musicale*, janvier 1952, p. 55-64.
- *La Revue musicale* : articles à préciser
- NORTHCOTE, Sydney, « The Songs of Henri Duparc », dans *Music & Letters*, Vol. 13, No. 4 (octobre 1932), p. 401-404 (disponible sur JSTOR).