

APPEL À COMMUNICATIONS

Gabriel Fauré - Théodore Dubois Perspectives et héritage 2024

Colloque international

Organisé par l'équipe « Musique française 1870-1950 : discours et idéologies » de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM, Université de Montréal), par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) ; par l'Institut de recherche en musicologie (IREMus, CNRS) en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret et l'Académie des Beaux-Arts.

Paris, du 6 au 8 novembre 2024

Mise en contexte

Des chercheurs et des chercheuses rattachés-es à différentes institutions d'enseignement supérieur de la musique en France et au Québec se proposent d'organiser un colloque international à l'occasion du 100e anniversaire des disparitions de Gabriel Fauré (1845-1924) et de Théodore Dubois (1837-1924).

Ce colloque sera l'occasion de faire le point sur les études fauréennes, comme d'ouvrir de nouvelles perspectives dans ce domaine. Les travaux des vingt dernières années, finalement pas si nombreux (Gordon 1999 ; Philipps 2000 ; Caballero 2001 ; Johnson 2016 ; Nectoux 2018 ; Rumph 2020 ; Caballero 2021), ont mis en lumière de manière renouvelée certaines caractéristiques de l'œuvre de Fauré. Son apport à la musique française de son époque a ainsi été réévalué (à travers l'œuvre de ses élèves également). Ils ont aussi invité à repenser la manière d'écrire sur la musique (l'œuvre du philosophe et musicographe Jankélévitch a été déterminante concernant Fauré) ou l'influence wagnérienne sur la génération fauréenne. Ils questionnent et reconsidèrent les sources, notamment dans le but de proposer de nouvelles éditions des partitions (en particulier l'édition monumentale en cours de réalisation chez Bärenreiter, dirigée par Jean-Michel Nectoux et Nicolas Southon, mais aussi par exemple l'édition des mélodies réalisée par Roy Howat et Emily Kilpatrick chez Peters). Tous ces aspects méritent d'être encore approfondis.

Par ailleurs, l'œuvre musicale de Fauré, mais aussi son apport à la vie musicale de son époque, demeurent à de nombreux égards encore à explorer. Ainsi l'action de Fauré au Conservatoire de Paris (comme professeur de composition puis directeur réformateur (Hilson Woldu 1984)) et son rôle à l'Institut de France mériteraient une attention soutenue ; il est assurément nécessaire aussi de s'interroger sur l'enseignement qu'a reçu le musicien à l'école Niedermeyer, et sur l'impact que cela a pu avoir sur la singularité de son langage. Il semble aussi pertinent de réévaluer la fameuse « trinité » de la musique française Fauré-Debussy-Ravel. Il reste encore bien des études à réaliser sur la musique de scène *Prométhée* et l'opéra *Pénélope*. On peut

aussi s'interroger sur Fauré en tant qu'éditeur de Bach et de Schumann pour la maison Durand, tout comme il peut être nécessaire d'approfondir la réflexion à propos de la construction de l'image du maître (Moore 2022). L'héritage fauréen, qui s'est par exemple incarné en la constitution du fameux « style Fauré », dans l'enseignement de l'écriture (notamment au Conservatoire de Paris), à partir des années 1940/1950, phénomène à la croisée de la canonisation et de la pédagogie, mérite lui aussi d'être éclairé de manière renouvelée.

L'occasion de ce double centenaire semble idéale pour explorer l'œuvre et la carrière du contemporain de Fauré, Théodore Dubois, alors que l'on a publié il y a peu ses *Souvenirs* ainsi que son *Journal*, tout comme on a commencé à s'intéresser plus attentivement à sa musique (citons l'exemple de son oratorio *Le Paradis perdu* de 1878). C'est ainsi que sa musique de chambre a fait l'objet entre 2006 et 2008 de trois disques chez Atma et d'un autre disque chez Toccata Classics en 2021; son 2e *Concerto pour piano* a été enregistré par l'orchestre *Les Siècles* en 2012; le Palazzetto Bru Zane a consacré à Dubois en 2014 le livre-disque « Portrait » qui accompagne trois disques permettant de découvrir plusieurs œuvres de Dubois dont la *Symphonie n° 2*, la *Messe pontificale*, la *Symphonie « française »* et des motets; plus récemment, en 2018, sa musique pour piano a été mise sur disque par le pianiste Artur Cimirro.

On peut dire que les deux musiciens ont été globalement négligés, en tout cas marginalisés, par les historiens de la musique - Dubois plus que Fauré, certainement. La modernité de Fauré n'était assimilable ni aux inventions radicales de Debussy ni aux séductions orchestrales de Ravel. Quant à Dubois, son inscription revendiquée dans l'Académie et certaines de ses prises de position conservatrices (elles aussi méritant peut-être d'être reconsidérées) l'ont effacé des grands récits inspirés par les avant-gardes.

Ainsi apparaît la possibilité d'une étude croisée de Fauré et Dubois, selon plusieurs points de vue possibles (académie *vs* courants modernes et alternatifs, carrière par le théâtre ou par les salons, conceptions de la musique religieuse, inscription dans le milieu musical, positions esthétiques, etc.), et en étudiant la complémentarité des deux musiciens plutôt qu'en les opposant.

Objectif

D'une part, ce colloque sera l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques sur Fauré et Dubois, en incitant (sans obliger) à la comparaison de leurs parcours biographiques. Il ne s'agira cependant pas de séparer l'étude des œuvres musicales de celle des carrières et des idées esthétiques pour chaque compositeur, mais aussi et le plus possible de croiser les parcours des deux musiciens.

D'autre part, ce colloque donnera une place importante aux études liées à la *performance*, en portant une attention toute particulière aux enjeux entourant l'exécution au concert et l'enregistrement de la musique de Dubois et Fauré.

Le colloque est articulé autour de 4 axes :

1) L'œuvre des deux compositeurs

- a) mises en contexte des œuvres musicales (avec une attention particulière portée aux sources d'inspirations : Orient, Antiquité, XVIIIe siècle, etc.)
- b) activité de critique musicale
- d) approche théorique (harmonie, composition, orchestration, etc.)
- e) frontières esthétiques (possible comparaison Fauré *vs* Dubois)
- f) musiciens d'Église (en 1877 Dubois est titulaire de l'orgue à l'Église de la Madeleine alors que Fauré en devient le maître de chapelle. Fauré sera à son tour titulaire de l'orgue en 1896)

2) Rôles institutionnels

- a) l'École Niedermeyer et le Conservatoire
- b) réussir au théâtre lyrique : le Prix de Rome (Dubois) et les modes de reconnaissance parallèles (Fauré)
- c) l'éducation musicale (Fauré élève de l'École Niedermeyer puis professeur et directeur au Conservatoire de Paris, inspecteur aussi ; Dubois élève puis professeur et enfin directeur au Conservatoire de Paris)
- d) l'impact du monde des salons et de l'Académie sur la carrière des musiciens
- e) les débats esthétiques à travers plusieurs affaires (« scandale » du Prix de Rome de Ravel, contestations des directions Dubois puis Fauré, tensions à la SMI, etc.).
- f) la place des actions des deux compositeurs dans le milieu musical sous la IIIe République
- g) nationalisme : les deux musiciens de la guerre de 1870 à la Grande Guerre

3) Interprétation

- a) les interprètes de Fauré et de Dubois d'hier et d'aujourd'hui
- b) interpréter Fauré et Dubois au concert aujourd'hui
- c) la musique de Fauré et de Dubois sur disque hier et aujourd'hui
- d) exploration des particularités stylistiques et techniques liées aux instruments de l'époque (on pense en particulier au piano et au jeu perlé)

4) Héritage

- a) le temps long des écritures musicales (harmonie faurénne et sa déclinaison pédagogique, l'harmonie et le contrepoint selon Dubois aux quatre coins du monde – influence passée et présente)
- b) programmer Fauré et Dubois depuis les années 1920
- c) redécouvrir Dubois au XXIe siècle
- d) éditer Fauré et Dubois

Références citées

- Caballero, Carlo (2004), *Fauré and French musical aesthetics* (vol. 13). Cambridge, Cambridge University Press.
- Caballero, Carlo and Stephen Rumph (dir.) (2021), *Fauré Studies*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Dubois, Théodore (2009), *Souvenirs de ma vie*, présentés et annotés par Christine Collette-Kléo, Lyon, Symétrie-Palazzetto Bru Zane.
- Dubois, Théodore (2012), *Journal*, présenté et annoté par Charlotte Segond-Genovesi et Alexandre Dratwicky, Lyon, Symétrie-Palazzetto Bru Zane.
- Gordon, Tom (dir.) (1999), *Regarding Fauré*, Amsterdam, Gordon and Breach, 1999.
- Hilson Woldu, Gail (1984), « Gabriel Fauré, directeur du Conservatoire : les réformes de 1905 », *Revue de musicologie*, vol. 70 n° 2, p. 199-228.
- Johnson, Graham (2009), *Gabriel Fauré : The Songs and their Poets*, The Guildhall School of Drama & Music, Ashgate, New York, Routledge.
- Moore, Christopher (2022), « Three Versions of Classic : The Construction of Gabriel Fauré in the 1920s », *Nineteenth-Century Music Review*, vol. 19, n° 2, p. 273-289.
- Nectoux, Jean-Michel (2018), *Gabriel Fauré : Catalogue des œuvres*, Kassel, Bärenreiter.
- Phillips, Edward R. (2000), *Gabriel Fauré. A Guide to Research*, New York, Londres, Garland.
- Rumph, Stephen (2020), *The Fauré Song Cycles : Poetry and Music, 1861–1921*, Berkeley, University of California Press.

La participation au colloque pourra prendre diverses formes :

Communication (20 minutes)

Conférence-récital (30 minutes) : les formations de musique de chambre sont admises

Table ronde (45 minutes) : la proposition doit être accompagnée des biographies de toutes et tous les participant-es.

Atelier (45 minutes) : la proposition doit permettre de mettre en réseau les participant-es autour d'une proposition de projet de recherche collaboratif sur l'un ou l'autre des compositeurs.

Les langues de présentation du colloque seront le français et l'anglais.

Le comité encourage tout particulièrement les jeunes chercheuses et chercheurs à déposer des propositions.

Merci de nous faire parvenir vos propositions de communication, de conférence-récital, de table ronde ou d'atelier (max. **4 000 caractères**, espaces compris) **au plus tard le 1er novembre 2023** en remplissant le formulaire en ligne disponible à l'adresse suivante :

Google Form : <https://forms.gle/edpGwgxXZMEG2FT3A>

Pour toute question : kamille.gagne@umontreal.ca.

Comité d'honneur

Jean-Philippe Collard
Émilie Delorme
Francis Dubois
Benoît Duteurtre
Éric Lesage
Bruno Mantovani
Jean-Michel Nectoux
Philippe Brandeis
Gérard Pesson
Jann Pasler

Comité scientifique

Carlo Caballero (Université du Colorado)
Rémy Campos (Conservatoire national supérieur de Paris - HEM Genève)
Sylvain Caron (Université de Montréal)
Sylvie Douche (Sorbonne université)
Michel Duchesneau (Université de Montréal)
Katharine Ellis (Université de Cambridge)
Charlotte Genovesi (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)
Sylvia Kahan (Université de la ville de New York)
Denis Herlin (IREMus, CNRS)
Steven Huebner (Université McGill)
Etienne Jardin (Palazzetto Bru Zane)
Anne Le Bozec (Conservatoire national supérieur de Paris)
Arthur Macé (Conservatoire national supérieur de Paris)
Jillian Rogers (Indiana University)
Marie-Gabrielle Soret (Bibliothèque Nationale de France)
Nicolas Southon (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)
Annette Thein (Bärenreiter-Verlag)

Comité d'organisation

Rémy Campos (professeur, CNSMDP - HEM Genève)
Sylvain Caron (professeur titulaire, Université de Montréal)
Michel Duchesneau (professeur titulaire, Université de Montréal, directeur de l'OICRM)
Arthur Macé (chargé de mission recherche, CNSMDP)
Nicolas Southon (édition des *Œuvres complètes de Fauré*, Bärenreiter ; enseignant au CNSMDP ; chercheur associé à l'IREMus)

CALL FOR PAPERS

Gabriel Fauré - Théodore Dubois Perspectives and Legacy 2024

International conference

Organized by the “Musique française 1870–1950 : discours et idéologies” research team at the Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM, Université de Montréal); the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP); and the Institut de recherche en musicologie (IReMus, CNRS), in collaboration with the Palazzetto Bru Zane, the Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret and the Académie des Beaux-Arts.

Paris, November 6–8, 2024

Context

Researchers affiliated with various France and Quebec institutions of higher education in music have come together to organize an international conference, on the occasion of the 100th anniversary of both Gabriel Fauré’s passing (1845–1924) and the passing of Théodore Dubois (1837–1924).

The conference will be an opportunity to assess the current state of Fauré studies and bring new perspectives to the field. Monographs on Fauré from the past two decades (Gordon 1999 ; Philipps 2000 ; Caballero 2001 ; Johnson 2016 ; Nectoux 2018 ; Rumph 2020 ; Caballero 2021), although relatively few in number, have shed new light on various aspects of the Fauré oeuvre. Some have re-evaluated Fauré’s contributions to the French music of his time, examining both his works and his students’ ; others have opened the door to reconceptualizing how we write about music (philosopher and writer on music Vladimir Jankélévitch has had a decisive influence with respect to Fauré) or reassessing the influence of Wagner on Fauré’s generation. Musical sources have been subject to question and reappraisal, often as part of efforts to create new editions – in particular the ongoing Bärenreiter complete works project, led by Jean-Michel Nectoux and Nicolas Southon, but also the Roy Howat and Emily Kilpatrick Peters edition of the songs, for example. These aspects of Fauré studies are all worth pursuing further.

There are also many facets of both Fauré’s musical output and his influence on the musical life of his day that remain unexplored. Fauré’s activities at the Conservatoire de Paris, as composition teacher and later as reformist director (Hilson Woldu 1984), are worthy of sustained interest, as is his role at the Institut de France; Fauré’s training at the Niedermeyer school and the possible repercussions of this training on his unique musical language certainly require further research; the concept of the famous Fauré-Debussy-Ravel French composer “trinity” could benefit from re-evaluation; insufficient attention has been given to Fauré’s lyric tragedy *Prométhée* and opera *Pénélope*; Fauré’s Bach and Schumann editions for the Durand

publishing house remain an untapped subject; and further reflection on the construction of Fauré's image may be necessary (see Moore 2022). Finally, the composer's legacy merits renewed scholarly attention: the "Fauré style", for instance, which solidified as part of composition teaching starting in the 1940s and '50s (especially at the Conservatoire de Paris), and represents an incarnation of the Fauré legacy at the intersection between canonization and pedagogy.

The dual 2024 centenary is also an excellent opportunity to explore the life and works of Fauré's contemporary Théodore Dubois, whose *Souvenirs* and *Journal* were published not long ago, and whose music (such as the 1878 oratorio *Le Paradis perdu*) has been attracting more and more interest in recent years. Three Dubois chamber music albums were released between 2006 and 2008 on ATMA, and another on Toccata Classics in 2021; the orchestra Les Siècles recorded his Piano Concerto No. 2 in 2012; the Palazetto Bru Zane devoted a 2014 book-CD in their "Portraits" series to Dubois, with three discs that include works such as his Symphony N° 2, the *Messe pontificale*, the *Symphonie française* and a number of motets; and more recently, in 2018, pianist Artur Cimirro released his recordings of Dubois's complete works for piano.

Both Fauré and Dubois have been largely neglected, or at least marginalized, by music historians – Dubois, of course, more so than Fauré. Fauré's modernity could not be likened to either the radical inventions of Debussy or the seductive orchestral works of Ravel. As for Dubois, his election to the Académie and the favour he enjoyed there, as well as his more conservative stances (which may also merit reconsideration), have resulted in his removal from grand narratives that are inspired by the avant-garde.

Given the above, the door is open for Fauré-Dubois crossover studies to approach the composers from a wide variety of different angles: academic institutions vs. alternative and modern trends, careers furthered by the theatre and careers furthered by salons, understandings of religious music, roles within the musical community, stances on aesthetics and more. Such studies will be called upon to explore how the composers might complement each other, rather than approaching them as opposites.

Objective

First, the conference will solicit new scholarly perspectives on Fauré and Dubois. Researchers are encouraged, but not obliged, to compare their biographies. For both composers, studies of musical works should not be separated from research on their careers and aesthetic ideas; the goal is to bring these areas into dialogue as much as possible, revealing potential crossroads between the two composers.

Second, the conference will place a strong emphasis on performance-oriented research and give special attention to the issues surrounding concert performances and recordings of both Dubois and Fauré.

The conference will be organized around four themes :

1) The works of Fauré and Dubois

- a) contextualizing compositions (with special attention to sources of inspiration such as Eastern music, antiquity the eighteenth century, etc.)
- b) Fauré and Dubois as music critics
- c) theoretical frameworks (harmony, composition, orchestration, etc.)
- d) aesthetic boundaries (possible Fauré-Dubois comparisons)
- e) Fauré and Dubois as church musicians (in 1877, Fauré became choirmaster at the Église de Madeleine and Dubois became organist there; Fauré would succeed Dubois as the Madeleine organist in 1896)

2) Institutional roles

- a) the École Niedermeyer and the Conservatoire
- b) operatic success via the Prix de Rome (Dubois) and via alternative means of recognition (Fauré)
- c) musical education (Fauré as a student of the École Niedermeyer, and later as a teacher and director, as well as an inspector, at the Conservatoire de Paris; Dubois as a student, teacher and finally director at the Conservatoire de Paris)
- d) the impact of salons and the impact of the Académie on the careers of both composers
- e) aesthetic debates mediated by various events (the “Affaire Ravel” at the Prix de Rome jury, opposition to Dubois’s and later Fauré’s directorships, tensions at the Société musicale indépendante, etc.)
- f) the activities of both composers within musical life under the Third Republic
- g) nationalism: both composers from the Franco-Prussian War to the Great War

3) Performance

- a) Fauré and Dubois performers past and present
- b) performing Fauré and Dubois in concert today
- c) Fauré and Dubois recordings past and present
- d) the distinctive stylistic and technical features of period instruments (pianos and *le jeu perlé* in particular)

4) Legacy

- a) composition from a broad historical perspective (Fauré’s harmony and its pedagogical heritage, harmony and counterpoint *à la* Dubois across the globe – past and present influence)
- b) programming Fauré and Dubois from the 1920s onward
- c) rediscovering Dubois in the twenty-first century
- d) editing Fauré and Dubois

Works cited

- Caballero, Carlo (2004), *Fauré and French musical aesthetics* (vol. 13). Cambridge, Cambridge University Press.
- Caballero, Carlo and Stephen Rumph (eds.) (2021), *Fauré Studies*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Dubois, Théodore (2009), *Souvenirs de ma vie*, presented and annotated by Christine Collette-Kléo, Lyon, Symétrie | Palazzetto Bru Zane.
- Dubois, Théodore (2012), *Journal*, presented and annotated by Charlotte Segond-Genovesi and Alexandre Dratwicki, Lyon, Symétrie | Palazzetto Bru Zane.
- Gordon, Tom (ed.) (1999), *Regarding Fauré*, Amsterdam, Gordon and Breach.
- Hilson Woldu, Gail (1984), "Gabriel Fauré, directeur du Conservatoire : les réformes de 1905", *Revue de musicologie*, vol. 70 n° 2, pp. 199–228.
- Johnson, Graham (2009), *Gabriel Fauré : The Songs and their Poets*, The Guildhall School of Drama & Music, Ashgate, New York, Routledge.
- Moore, Christopher (2022), "Three Versions of Classic : The Construction of Gabriel Fauré in the 1920s", *Nineteenth-Century Music Review*, vol. 19, n° 2, pp. 273–289.
- Nectoux, Jean-Michel (2018), *Gabriel Fauré : Catalogue des œuvres*, Kassel, Bärenreiter.
- Phillips, Edward R. (2000), *Gabriel Fauré. A Guide to Research*, New York, London, Garland.
- Rumph, Stephen (2020), *The Fauré Song Cycles : Poetry and Music, 1861–1921*, Berkeley, University of California Press.

Conference sessions may take any of the following forms :

Papers (20 minutes)

Lecture recitals (30 minutes): soloists or chamber ensembles

Panel discussions (45 minutes): proposals must include the biographies of all the participants

Workshops (45 minutes): proposals must allow participants to network around the topic of a collaborative research proposal concerning either Fauré or Dubois

Conference participants may present in French or English.

The committee strongly encourages young scholars to submit proposals.

Please submit your proposals for papers, lecture recitals, panel discussions or workshops (max. **4000 characters**, including spaces) by **November 1, 2023**. Submissions will be accepted through the form linked below :

Google Form: <https://forms.gle/edpGwgxXZMEG2FT3A>

For questions, please contact kamille.gagne@umontreal.ca.

Honorary committee

Jean-Philippe Collard
Émilie Delorme
Francis Dubois
Benoît Duteurtre
Éric Lesage
Bruno Mantovani
Jean-Michel Nectoux
Philippe Brandeis
Gérard Pesson
Jann Pasler

Scholarly committee

Carlo Caballero (University of Colorado)
Rémy Campos (Conservatoire de Paris — HEM Genève)
Sylvain Caron (Université de Montréal)
Sylvie Douche (Sorbonne Université)
Michel Duchesneau (Université de Montréal)
Katharine Ellis (Cambridge University)
Charlotte Genovesi (Conservatoire de Paris)
Sylvia Kahan (City University of New York)
Denis Herlin (IREMus, CNRS)
Steven Huebner (McGill University)
Etienne Jardin (Palazzetto Bru Zane)
Anne Le Bozec (Conservatoire de Paris)
Arthur Macé (Conservatoire de Paris)
Jillian Rogers (Indiana University)
Marie-Gabrielle Soret (Bibliothèque Nationale de France)
Nicolas Southon (Conservatoire de Paris)
Annette Thein (Bärenreiter-Verlag)

Organizing committee

Rémy Campos (professor, Conservatoire de Paris — HEM Genève)
Sylvain Caron (full professor, Université de Montréal)
Michel Duchesneau (full professor, Université de Montréal, OICRM director)
Arthur Macé (mission head for research, Conservatoire de Paris)
Nicolas Southon (Conservatoire de Paris, chief editor of the *Complete Works of Gabriel Fauré*, Bärenreiter)