

LA CRITIQUE MUSICALE EN FRANCE (1830-1930)
MUSIC CRITICISM IN FRANCE (1830-1930)

<i>Professeurs :</i>	Steven Huebner	François de Médicis	<i>Cote :</i> MUL 6236
<i>Bureaux :</i>	McGill, 6th floor	Udem, B-462	<i>Session :</i> Automne 2010
<i>Tel. :</i>	(514) 398-4535 ext. 00308	(514) 343-6111 poste 4020	<i>Capacité :</i> 15 étudiants
<i>Courriels :</i>	huebner@music.mcgill.ca	francois.de.medicis@umontreal.ca	
<i>Disponibilités :</i>	On appointment	Vendredi, 13h30-15h30 ou sur rendez-vous	

Conception du séminaire

Séminaire international donné par les membres de l'Équipe musique en France - XIXe et XXe siècles en collaboration avec des chercheurs dont les travaux viennent enrichir la compréhension de la notion de modernité musicale en France entre 1900 et 1950. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du programme de recherche général du Laboratoire musique, histoire et société de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM).

Formule pédagogique

Cours donnés par les titulaires du cours et par des professeurs invités (Europe, Etats-Unis et Canada), discussions de groupe, exposés d'étudiants, participation à des journées d'études.

Objectifs généraux

Se familiariser avec les figures majeures de la critique musicale en France, les périodiques importants, et aiguïser l'esprit critique touchant les problèmes liés à l'étude de la critique musicale (son apport à l'histoire de la vie musicale; ses rapports avec la réception, l'esthétique et la politique; ses liens avec le milieu de l'édition de partitions musicales, etc.).

Sujets abordés/Chronologie de la matière

La critique musicale et la théorie de la réception selon Carl Dahlhaus; la réception française de Beethoven; François-Joseph Fétis; Joseph d'Ortigue; Hector Berlioz; la musique pure et la musique à programme; la *Revue et gazette musicale*; la réception française de l'opéra italien; l'identité nationale dans la création musicale; le wagnérisme; les compositeurs critiques au tournant du siècle (Alfred Bruneau, Gustave Charpentier, Paul Dukas, Claude Debussy); le débat sur la polytonalité et l'atonalité.

Travaux et évaluation :

- 20% Comptes rendus de journées d'études (remettre **12/10/10** et **26/12/10**)
- 30% Présentation en classe (env. 20 min.).
- 40% Travail final* (dizaine de pages, version développée de la présentation ; soumettre champ de recherche par écrit d'ici le **19/10/10**, remettre le travail final le **14/12/10 à 12h00**)
- 10% Participation (préparation, présence en classe et interventions)

*Sujet se rattachant au contenu du séminaire, et où l'étudiant a la liberté de choisir la perspective qu'il désire (esthétique, idéologie, analyse musicale, etc.)

Réserves : Deux réserves identiques seront constituées, une à l'Université de Montréal et l'autre à McGill University.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- Berlioz, Hector. *La critique musicale : 1823-1863*. (Préparé par H. Robert Cohen et Yves Gérard.) Paris : Éd. Buchet/Chastel, 1996-.
- Dahlhaus, Carl. *Foundations of Music History*. (Trad. anglaise de J.B. Robinson.) Cambridge, New York : Cambridge University Press, 1983.
- Debussy, Claude. *Monsieur Croche et autres écrits*. Paris : Gallimard, 1987.
- Dukas, Paul. *Les écrits de Paul Dukas sur la musique*. Paris : Société d'éditions françaises et internationales, 1948.
- Ellis, Katharine. *Interpreting the Musical Past : Early Music in Nineteenth-Century France*. Oxford ; Toronto : Oxford University Press, 2005.
- Ellis, Katharine. *Music Criticism in Nineteenth-Century France : La Revue et Gazette musicale de Paris, 1834-80*. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1995.
- Fauquet, Joël-Marie (dir.). *Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle*. Paris : Fayard, 2003.
- Goubault, Christian. *La critique musicale dans la presse française de 1870 à 1914*. Genève : Slatkine, 1984.
- Kœchlin, Charles. *Musique et société*. (Écrits présentés par Michel Duchesneau.) Wavre (Belgique) : Mardaga, 2009.
- Lesure, François, et Gertraud Haberkamp, Malcolm Turner et Emilia Zanetti. *Igor Stravinsky, Le sacre du printemps : dossier de presse*. Genève : Minkoff, 1980.
- Murphy, Kerry. *Hector Berlioz and the Development of French Music Criticism*. Ann Arbor : UMI Research Press, 1988.
- Ortigue, Joseph d'. *Écrits sur la musique, 1827-1846*. (Présenté par Sylvia L'Écuyer.) Paris : Société française de musicologie, 2003.
- 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.
- Reibel, Emmanuel. *L'écriture de la critique musicale au temps de Berlioz*. Paris : H. Champion, 2005.
- Reyer, Ernest. *Quarante ans de musique*. Paris, Calmann-Lévy, 1909.
- Vallas, Léon. *The Theories of Claude Debussy, Musicien Français*. (Translated from the French by Maire O'Brien.) Westport : Hyperion Press, 1979.

Sites donnant accès à des périodiques français en ligne :

Bibliothèque nationale de France, Gallica :	< http://gallica.bnf.fr/ >
Francophone Music Criticism (1789-1914) :	< http://music.sas.ac.uk/fmc >
OICRM, Banque de données :	< http://www.oicrm.org/bd_catalogues/bd_lmhs/recherche.php >
Répertoire international de la presse musicale (RIPM) :	< http://www.ripm.org >

SÉANCES DU SÉMINAIRE

1. Introduction

2. Reception Theory

Readings:

1) Carl Dahlhaus, "Problems in Reception History," in *Foundations of Music History*, trans. J.B. Robinson (Cambridge, 1983), p. 150-165.

2) Mark Everist, "Reception Theories, Canonic Discourses, and Musical Value," in *Rethinking Music*, ed. Nicholas Cook and Mark Everist (Oxford, 1999), p. 378-402.

3) Jann Pasler, "Pelléas" and Power: Forces behind the Reception of Debussy's Opera," *19th-Century Music* 10 (1987), p. 243-264.

3. Michel Duchesneau (U. de Montréal)

Théorie de la critique musicale

Lectures :

1) Jean d'Udine. « Les grands concerts. » *Le Courrier musical* (15 janvier 1900) : 4-5.

2) Jean d'Udine. « Les grands concerts. » *Le Courrier musical* (20 janvier 1904) : 4.

3) Jean d'Udine. « Les grands concerts. » *Le Courrier musical* (15 octobre 1900) : p. 205-207.

4) Kœchlin, Charles. «Les compositeurs et la critique musicale». In *Écrits. Vol. 2, Musique et société* (textes présentés et annotés par Michel Duchesneau) (Sprimont, Belgique : Mardaga, 2006), p. 175-185.

Les premières décennies du XXe siècle sont les témoins de chaudes luttes pour conquérir le pouvoir qu'exerce la presse musicale sur les opinions du public. La presse musicale – c'est-à-dire – la communication sur la musique – devient un enjeu essentiel pour l'art musical – enjeu esthétique et économique. Compositeurs et critiques musicaux se livrent une guerre de tranchée pour une légitimité qui est loin d'être acquise. Pour plus d'un musicien, la critique musicale pour qu'elle soit juste et impartiale et pour qu'elle soit le fait de compétences avérées, bref pour qu'elles puissent être considérées comme remplissant convenable son but soit celui de porter un jugement pertinent et durable sur l'œuvre musicale, elle doit être, selon les propos de Charles Kœchlin, éclairée, compréhensive et bienveillante.

Nous sommes devant une situation paradoxale où le compositeur réclame autant d'objectivité que de subjectivité mais en n'accordant la réalisation de cet équilibre dans l'exercice de la critique qu'au compositeur-musicographe! Cette situation nous amène à poser la question à savoir comment à l'époque considérait-on la critique musicale, non pas du point de vue d'un parti pris, celui des compositeurs ou encore de certains musicographes, mais bien de celui des théoriciens de la critique musicale, si cette espèce existait. Alors la critique musicale est-elle une science? Musicale? Littéraire? Une activité de propagande? Un défoulement personnel ou collectif? Les fondements d'une histoire de la musique? Doit-elle être le fait de spécialistes? D'amateurs? De musiciens ou de littéraires? Ce sont ces questions qui animeront cette séance de séminaire.

3. Théorie de la critique musicale (suite)

Bibliographie complémentaire

- BOUGOT, Auguste, *Essai sur la critique d'art*, Paris, Hachette, 1874.
- GOUBAULT, Christian, *La critique musicale dans la presse française*, Genève-Paris, Slatkine, 1984.
- DUCHESNEAU, Michel, « Critique musicale et esthétique. Pour un projet d'histoire postmoderne », *Perspectives de l'esthétique musicale entre théorie et histoire*, édité par Alessandro Arbo, Paris : L'Harmattan, 2007, p.177-190.
- HELLOUIN, Frédéric, *Essai de critique de la critique musicale*, cours professé à l'École des Hautes Études Sociales, Paris, A. Joanin&Cie, 1906.
- HENNEQUIN, Émile, *La critique scientifique*, Paris, Librairie académique Didier Perrin et Cie, 1888.
- IMBERT, Hugues, « Charles Gounod, Les mémoires d'un artiste et l'autobiographie », *Le Guide musical*, 2 mai 1897, p. 343-345 et 9-16 mai 1897, p. 363-366.
- JAUSS, Hans Robert, *Pour une esthétique de la réception* (1972), traduit de l'allemand par Claude Maillard, Paris, Gallimard, 1978.
- KOECHLIN Charles, « Les compositeurs et la critique musicale », *Musique et société*, écrits présentés par Michel Duchesneau, Wavre (Belgique), Mardaga, 2009, p. 175-185.
- MACHABEY, Armand, *Traité de la critique musicale*, Paris : Richard Masse, 1946.
- UDINE, Jean d', « Les grands concerts », *Le Courrier musical*, 15 janvier 1900, p. 4-5.
- UDINE, Jean d', « Les grands concerts », *Le Courrier musical*, 20 janvier 1900, p. 4-5.
- UDINE, Jean d', « Les grands concerts. Technique et critique musicales », *Le Courrier musical*, 15 octobre 1901, p. 205-207.

4a. Berlioz Critic, Berlioz Criticized

Readings :

A.

- 1) Berlioz, "Étude Analytique des symphonies de Beethoven," in *Voyage musical en Allemagne et en Italie* (Paris 1844), 355.
- 2) F-J Féty, "Des Dernières transformations de la symphonie," *Revue et gazette musicale* 9 May, 6 June, 4 July 1847 at <<http://www.ripm.org>>

B.

Compare Berlioz's initial reaction to *Les Huguenots* to his more considered one several months later, and then compare to d'Ortigue's assessment.

- 3) Berlioz, *Les Huguenots*, 6 March 1836, *Critique musicale* 2, 419-26
- 4) Berlioz, *Les Huguenots*, 10 November and 10 December, *Critique musicale* 587-93; 607-12.
- 5) D'Ortigue, *Les Huguenots*, (22 April 1836), *Écrits sur la musique* 1827-46 (ed. L'Écuyer), 477-82.

C.

Dossier de presse for *Les Troyens à Carthage* (on reserve at McGill).

Compare and contrast these three reviews :

- 6) Nestor Roqueplan, *Le Constitutionnel*, 9 November 1863
- 7) P.A. Fiorentino, *La France*, 9 November 1863
- 8) Joseph d'Ortigue, *Le Journal des débats* (first article only)

Then, read :

- 9) Emmanuel Reibel, *L'Écriture de la critique musicale au temps de Berlioz*, chapter 8: "Le Modèle journalistique" and apply some of his categories to this set of reviews.

5. Catrina Flint-de Médicis (Vanier College)
Issues in Sacred Music Criticism

Readings :

A. Articles on Palestrina and Music for Holy Week at Saint-Gervais

- 1) Bellaigue, Camille. "Trois maîtres d'Italie: Palestrina." *La revue des deux mondes* (15 October 1894): 853-72.
- 2) Darcours, Charles. "La musique sacrée à Saint-Gervais." *Le Figaro* (24 mars 1892): 1.
- 3) Dukas, Paul. "Les auditions de Saint-Gervais." *La revue hebdomadaire* (June 1892). [Reproduced in Dukas's *Écrits*, 23-24.]
- 4) Dukas, Paul. "Les Chanteurs de Saint-Gervais—Saint-Saëns." *La revue hebdomadaire* (June 1896) [Reproduced in Dukas's *Écrits*, 332.]
- 5) Tiersot, Julien. *Le Ménestrel* (24 April 1892): 132-33.

B. The *Guide musical* Debate

- 6) Lavigne, Paul. "La Schola Cantorum et son programme." *Le guide musical* (7 February 1897): 103-104.
- 7) Loquin, Anatole. "À propos de la musique religieuse, simple réponse à M. Ch. Bordes." *Le guide musical* (21 March 1897): 226.
- 8) Cecil, John. "La musique religieuse et la Schola Cantorum." *Le guide musical* (11 April 1897): 287-88; (2 May 1897): 345-47.
- 9) "La musique religieuse et la Schola Cantorum." *Le guide musical* (4 April 1897): 265. [article signed L.H.]
- 10) Indy, Vincent d'. "La musique religieuse et la Schola Cantorum." *Le guide musical* (18 April 1897): 303.

This class will be devoted to issues that are crucial to understanding sacred music criticism in France. Two of the most important issues include the type of source in which the criticism appears (i.e., the specialized music journal vs. the more generalized Catholic press) and the actual nature of the performance (i.e., the public concert vs. the private ritual). We will also examine the question of musical style and provenance, regional differences, and variations in Catholic practice.

Complementary readings :

CHAMINADE, Eugène. *La musique sacrée telle que l'église la veut*. Paris : P. Lethielleux, 1897.
POTHIER, Joseph. *Les mélodies grégoriennes d'après la tradition*. Tournai : Desclée, 1881.

6. Michela Niccolai (U. de Montréal/McGill U.),
La critique musicale naturaliste

Partant du principe que « le critère historique-réceptif de l'interprétation d'un opéra n'est pas sa proximité ou son éloignement [dans sa dimension temporelle] au regard du 'vrai sens' de la structure musicale, mais la mesure, la différence et l'intensité avec laquelle l'interprétation est représentative de l'époque, de la nation et de la classe ou du groupe social qui l'a empruntée »¹, nous essayerons d'analyser la critique naturaliste, toujours suspendue entre le lourd héritage wagnérien et la recherche d'une nouvelle « forme » du langage dramaturgique.

¹ Carl Dahlhaus, *Grundlagen des Musikgeschichte*, Köln, Arno Volk Verlag, 1977 (trad. it. de Gian Antonio De Toni, Fiesole, Discanto edizioni, 1980), p. 192. La traduction en français est de nous.

6. La critique musicale naturaliste (suite)

Deux exemples seront ainsi évoqués : la production critique d'Alfred Bruneau et celle de Gustave Charpentier.

Pour mieux comprendre le milieu culturel dans lequel les idées de ces deux compositeurs et critiques musicaux se développent, nous partirons de la production critique d'Émile Zola et de son actualisation 'pratique' dans le Théâtre Libre d'André Antoine.

Bibliographie complémentaire :

- ANTOINE, André. *Antoine, l'invention de la mise en scène. Anthologie des textes d'André Antoine*, Jean-Pierre Sarrazac et Philippe Marcerou éd., Paris, Actes Sud – Centre national du Théâtre, 1999.
- BRANGER, Jean-Christophe, « Maurice Emmanuel et l'opéra naturaliste : l'exemple de Gustave Charpentier et d'Alfred Bruneau », *Maurice Emmanuel. Compositeur français*, Sylvie Douche éd., Université Paris IV, Editio [sic] Praha, 2007, p. 151-166.
- BRANGER, Jean-Christophe (éd.). *Alfred Bruneau. Un compositeur au cœur de la bataille naturaliste. Lettres à Etienne Destranges, Paris-Nantes, 1891-1915*, Paris, Champion, 2003.
- BRUNEAU, Alfred, « Opéra-Comique, *Louise*, roman musical en quatre actes et cinq tableaux, de M. Gustave Charpentier », *Le Figaro*, 3 février 1900.
- *Musiques d'hier et de demain*, Paris, Charpentier, 1900.
 - *La Musique française. Rapport sur la musique en France du XIIIe au XXe siècle en France. La Musique à Paris en 1900, au Théâtre, au Concert, à l'Exposition*, Paris, Fasquelle, « Bibliothèque Charpentier », 1901.
 - *À l'ombre d'un grand cœur*, Paris, 1931 (rééd. Paris-Génève, Slatkine, 1980).
- CHARPENTIER, Gustave, « Êtes-vous wagnérien ? », *Le Journal de Roubaix*, 12 mai 1883 (rééd. en 1889)
- « *L'Attaque du moulin* : drame lyrique en quatre actes, d'après Émile Zola, livret de M. Louis Gallet, musique de M. Alfred Bruneau », *Gil Blas*, 25 novembre 1893.
- CHARPENTIER, Gustave, « Les Théâtres », *Le Figaro*, 30 avril 1901 (compte-rendu de l'*Ouragan* de Bruneau-Zola).
- « *Le Crépuscule des Dieux* », *Le Figaro*, 17 mai 1902.
 - *Mémoires*, tapuscrit de 217 pages.
 - « Brouillons pour *Mémoires* », BnF – Musique, Rés. Vmb 42.
- DOUCHE, Sylvie, et et Jean-Christophe Branger (dir.). *Alfred Bruneau et Gustave Charpentier : « une amitié indestructible et tendre »*. Paris, Paris IV-Sorbonne, 2004.
- EMMANUEL, Maurice, « La vie réelle en musique », *La Revue de Paris*, mai-juin 1900, p. 842-873.
- HUEBNER, Steven, *French opera at the fin de siècle : Wagnerism, nationalism, and style*, Oxford, Oxford University Press, 1999.
- STEINEGGER, Catherine, « Evolution de la musique de scène en France de 1900 à 1945 », p. 135-150, in *Musique et modernité en France de 1900 à 1945*, Sylvain Caron, François de Médicis et Michel Duchesneau éd., Montréal Presses de l'Université de Montréal, 2006.
- ZOLA, Émile, *Le Naturalisme au théâtre*, Paris, Charpentier, 1881.

7. La critique musicale de Debussy

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* (Paris : Gallimard, 2005).

Lectures :

A. Général :

1) François de Médicis. « La musique en plein air et l'idéal esthétique de Debussy. » [sous presse]

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 Moussorgsky, p. 28-30

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

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.

Bibliographie complémentaire :

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), 141-179.

DAYAN, Peter. « On Nature, Music, and Meaning in Debussy's Writings », *19th-Century Music*, vol. 28, n° 3, 2005, p. 214-229.

DONNELLON, Deirdre. « Debussy as Musician and Critic. » In Simon Trezise (ed.), *The Cambridge Companion to Debussy* (Cambridge : Cambridge University Press, 2003), p. 43-58.

EIGELDINGER, Jean-Jacques. « Debussy et l'idée d'arabesque musicale. » *Cahiers Debussy* 12-13 (1988-1989) : 5-14.

GERVAIS, Françoise. « La notion d'arabesque chez Debussy. » *Revue musicale* 241 (1958) : 17-20.

JAROCINSKI, Stefan. *Debussy : Impressionnisme et symbolisme*. Paris : Seuil, 1970.

LOCKSPEISER, Edward, et Harry Halbreich. *Claude Debussy*. Paris : Fayard, 1980.

NECTOUX, Jean-Michel. *Harmonie en bleu et or : Debussy, la musique et les arts*. Paris : Fayard, 2005.

POTTER, Caroline. « Debussy and Nature. » In Simon Trezise (ed.), *The Cambridge Companion to Debussy* (Cambridge : Cambridge University Press, 2003), 137-151.

VALLAS, Léon. *The Theories of Claude Debussy, Musicien Français*. (Translated from the French by Maire O'Brien.) Westport : Hyperion Press, 1979.

8. Carlo Caballero (U. of Colorado, Boulder):
The Music Criticism of Paul Dukas

Paul Dukas. Reviews and essays.

-E = Les écrits de Paul Dukas sur la musique (Paris: Société d'éditions françaises et internationales), 1948.

-RH = La revue hebdomadaire

Readings :

-Brahms, Symph. No. 2—two reviews: E 58-64 (RH Nov. 1892); E 620-21 (with La mer) (Chronique des arts et de la curiosité, Nov. 1905)

-Brahms, Symph. No. 3, E 101-2 (Mar. 1893)

-Rimsky-Korsakov, Antar ("Musiciens russes"), E 145-48 (Nov. 1893)

-Chaikovsky, Symph. No. 6 ("Pathétique"), E 407-8 (Jan. 1898)

-Franck, Symph. in D minor, E 149-55 (Nov. 1893)

-d'Indy, Symph. No. 2, E 608-10 (Chronique des arts et de la curiosité, Mar. 1904)

-Magnard, Symph. No. 3, E 614-16 (Chronique des arts et de la curiosité, Nov. 1904)

-Debussy, La mer, E 621-22 (Chronique des arts et de la curiosité, Nov. 1905)

-Massenet, Werther. Revue hebdomadaire (11 Feb. 1893): 296-309 (not in E)

-Stravinsky, Les noces, E 652-55 (Le Quotidien, June 1923)

Optional (overview of Dukas's critical activity):

-Christian Goubault, La critique musicale dans la presse française de 1870 à 1914 (Geneva and Paris: Slatkine, 1984), pp. 97-105.

9a. Katharine Ellis (Royal Holloway, U. of London)
Working with & on the Press

Readings :

1) Sandra McColl, *Music Criticism in Vienna, 1896-1897: Critically Moving Forms* (Oxford: Clarendon, 1996), "Introduction," 1-8 and chapter 1 "The Papers and the Critics," 11-32;

2) Emmanuel Reibel, *L'écriture de la critique musicale au temps de Berlioz* (Paris: Champion, 2005), chapter 7 "Le modèle rhétorique," 205-34.

Amid 'reception history fever' within musicology, this seminar considers some of the pleasures and perils of working with historical newspapers as primary sources. It suggests ways in which a 'first phase' reception history method focusing on premieres and early reviews can be broadened into something approaching a more mature cultural history; and it encourages increased sensitivity to the structures and practices of the historical press itself as an essential component of the musicologist's toolkit.

9c. Rémy Campos (Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris)
L'analyse wagnérienne dans la presse française (1865-1914)

Lectures :

- 1) Christian Goubault, *La critique musicale dans la presse française de 1870 à 1914* (Genève : Slatkine, 1984), pp. 213-276.
- 2) Myriam Chimènes, *Mécènes et musiciens : du salon au concert à Paris sous la IIIe République* (Paris, Fayard, 2004), pp. 431-471.

La diffusion des drames musicaux de Richard Wagner en France s'est accompagnée dans le derniers tiers du XIXe siècle et au début du suivant d'importantes campagnes de presse destinées à convaincre le public du bienfondé de la cause wagnérienne. Les centaines d'articles parus pendant ces décennies sont d'une grande richesse car ils nous renseignent sur les nouveaux modes de lecture et d'écoute que les œuvres de Wagner ont suscité parmi les amateurs de musique et les professionnels. L'analyse préalable des œuvres devint ainsi un incontournable de la pratique wagnérienne dont on trouve quantité de manifestations souvent très originales dans les périodiques de l'époque. La séance consistera à présenter un large échantillon de ces articles et à proposer aux étudiants des pistes pour les analyser.

10. Sylvia L'Écuyer (Université de Montréal/Radio-Canada)
La critique d'opéra à Paris dans les années 1830-1860

Lectures :

Dans *Joseph d'Ortigue: Écrits sur la musique 1827-46*, (éd. L'Écuyer) :

- 1) « Du mouvement et de la résistance en musique », p. 231-238
- 2) « Le renouveau de la critique : Benvenuto Cellini » p. 89-116

Également :

- 3) Sylvia L'Écuyer, « Joseph d'Ortigue's Autopsy of Benvenuto Cellini », in Peter Bloom (éd.), *Berlioz : Past, Present, Future : Bicentenary Essays*, (Rochester, NY : University of Rochester Press, 2003), 59-75.
- 4) « *Norma*, 1844 » in Théophile Gautier : *Souvenirs de théâtre, d'art et de critique*. Paris, E. Fasquelle, 1904, p. 151-168. Disponible en format électronique dans la collection Gallica. <http://gallica.bnf.fr/>

Lecture optionnelle :

Articles du *Journal des Débats* des 4 et 30 octobre 1863, 16 janvier et 20 mars 1864, 22 et 29 avril 1865
<http://gallica.bnf.fr/>
et la collection FMC6 en cours de saisie sur le site Francophone Music Criticism Collection :
<http://music.sas.ac.uk/fmc/collections>

10. La critique d'opéra à Paris dans les années 1830-1860 (suite)

Au cours des années 1830 à 1860, la critique musicale parisienne est en pleine croissance. Si la musique instrumentale y trouve un écho de plus en plus fréquent, il s'avère que les documents qui nous sont parvenus s'intéressent surtout à l'art lyrique. Toutefois la compétence des critiques, le public auquel ils s'adressent, les moyens de publication qu'ils choisissent et les genres ou les compositeurs qui retiennent leur attention varient considérablement.

Je propose un examen de quelques-uns de ces textes dans un parcours chronologique qui permet de prendre la mesure de l'importance d'un examen attentif du contexte historique et social. Qui écrit et pour quel lectorat? Dans quelles conditions et avec quelle approche esthétique, politique, et même religieuse? L'abondance des documents accessibles aujourd'hui sous divers formats, qu'ils soient numériques ou imprimés, est telle qu'il m'a semblé important de signaler et de baliser quelques pistes encore peu exploitées.

Mon travail consacré à Joseph d'Ortigue, critique actif à Paris de 1827 à 1866 constitue évidemment un point de départ. Mais d'Ortigue se distingue de ses collègues par son intérêt partagé entre la musique ancienne et l'avant-garde musicale, son républicanisme modéré et son catholicisme libéral, et une partie de ses écrits est encore inaccessible. C'est le cas de la toute première brochure publiée par Joseph d'Ortigue en 1829: « De la guerre des dilettanti ou de la révolution opérée par M. Rossini dans l'opéra français et des rapports qui existent entre la musique, la littérature et les arts ». Pour un aperçu du contexte politique dans lequel cette brochure a paru et des premières années de la carrière du critique, voir Joseph d'Ortigue, « Du mouvement et de la résistance en musique », *Revue de Paris*, (5 juin 1831).

La guerre des dilettanti se poursuit dans les années 1830 avec la domination de l'opéra italien sur les scènes parisiennes, tandis que le répertoire lyrique français se concentre à l'Opéra-Comique avec Auber, Boieldieu et Hérold, et que Meyerbeer et Halévy établissent le grand opéra. Dans ce contexte, d'Ortigue consacre un livre entier de 350 pages à l'échec de l'opéra de Berlioz, *Benvenuto Cellini* en 1839. L'ouvrage est réédité immédiatement l'année suivante. Voir Joseph d'Ortigue, « Le renouveau de la critique : Benvenuto Cellini »; et Sylvia L'Écuyer, « Joseph d'Ortigue's Autopsy of *Benvenuto Cellini* »

Au cours des années 1830 et 1840 surtout, alors que la presse musicale spécialisée en est à ses débuts, les journaux quotidiens confient la critique musicale le plus souvent à des hommes de lettres ou de théâtre qui écrivent régulièrement dans les revues généralistes comme la *Revue de Paris*. Certains de ces textes offrent une perspective unique sur l'interprétation en plus de se signaler par une qualité littéraire hors du commun. Voir Théophile Gautier, « *Norma*, 1844 ».

Dans les années 1850 et 1860, le répertoire lyrique français s'impose avec une nouvelle génération de compositeurs français et de nouveaux théâtres comme le Théâtre-Lyrique et les Bouffes Parisiens. Mais le style Verdien est apparu et pour d'Ortigue la querelle des dilettanti se poursuit sur un autre niveau. À cette époque, la situation du critique a changé : rédacteur en chef du *Ménestrel*, critique attitré au *Journal des Débats*, il a accès à des tribunes importantes. Le critique s'est sans doute trompé en croyant que le style verdien serait de courte durée mais les articles qu'il signe dans le *Journal des débats* à cette période sont maintenant numérisés.

12. Polytonalité et atonalité [S'il reste du temps]

9b. JOURNÉE D'ÉTUDE : COMMUNICATIONS

Rémy Campos (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) :
Les coulisses de la critique : François-Joseph Fétis homme de presse

Lectures suggérées :

- 1) Robert Wangermée, *François-Joseph Fétis, musicologue et compositeur : contribution à l'étude du goût musical au XIXe siècle* (Bruxelles : Palais des Académies, 1951).
- 2) Peter Anthony Bloom, « A Review of Fétis's *Revue musicale* », Peter Anthony Bloom, éd., *Music in Paris in the eighteen-thirties / La Musique à Paris dans les années mil huit cent trente huit*, New York, Pendragon Press, 1987, pp. 66-79.

Les articles de la presse musicale ont en général été abordés soit pour y puiser des données factuelles (sur les artistes, les œuvres, la vie musicale ou les débats esthétiques), soit pour étudier le style d'un critique particulier (celui si caractéristique d'Hector Berlioz par exemple). Or, les travaux sur l'histoire de la presse ont montré qu'au XIXe siècle, les informations sont souvent modelées par des enjeux commerciaux ou par les relations personnelles que le critique entretient avec les sujets de ses articles, sans que cela soit forcément clairement perceptible à la lecture des textes. Les créations d'opéras par exemple font souvent l'objet de manœuvres en coulisses entre les auteurs ou les directeurs de théâtre et les critiques musicaux. Dans le cas de Fétis, ce type d'arrangement est plus fréquent qu'on ne croit et invite à développer une autre manière de lire la presse musicale qui renoue avec les techniques de la critique documentaire.

Sylvia L'Écuyer (Université de Montréal et Radio-Canada) :
« *La critique d'opéra en France dans les années 1830-1860* ».

La critique d'opéra en France dans les années 1830-1860. À cette époque, Paris était incontestablement la capitale lyrique de l'Europe et tous les compositeurs, de Bellini et Donizetti à Verdi, sans oublier Meyerbeer, Wagner et Berlioz ont bien compris qu'il fallait obtenir un succès sur une scène parisienne pour réussir comme compositeur d'opéra. Mais il est intéressant de voir comment les opéras étaient reçus, jugés et couronnés (ou écrasés) dans la puissante presse parisienne. Les critiques de Berlioz et d'Ortigue surtout, mais aussi de Castil-Blaze, Janin, Théophile Gautier nous éclairent non seulement sur les œuvres mais aussi sur le public auquel ils s'adressent en écrivant dans la presse quotidienne (*Le Journal des Débats*) ou dans la presse spécialisée (*Revue Musicale*, *Ménestrel*).

Katharine Ellis (Royal Holloway, University of London)
In the Shadow of Paris? Patterns in Music Journalism in Metropolitan France during the Late Nineteenth Century.

This paper focuses as much on the press itself as on its criticism and its critics, and asks what were the models (both positive and negative) for the large number of regional journals specialising in music during the latter part of the nineteenth century. How did those models change when adapted to local circumstance? What is the prevalence of regionalist and decentralist writing in such journals? Finally, what do papers from metropolitan France tell us about regional power-bases, readerships and relationships not only with Paris but with other Francophone centres, notably Brussels? Among others, journals published in Brittany and the western Loire during the 1880s and 1890s will provide a test-bed for these questions.

Calendrier/Schedule

		1	2	3	4a	4b Vendredi/Friday	5	6	7
		Sept. 7 9h00	Sept. 14 9h00	Sept. 21 9h00	Sept. 28 9h00	Oct. 1 13h00/1:00 PM	Oct. 5 9h00	Oct. 12 9h00	Oct. 19 9h00
Udem	B-520	<i>Introduction</i>		Duchesneau <i>Théories de la critique</i>				Niccolai <i>Naturalistes</i>	<i>Debussy</i>
	B-484					Colloquium <i>Wagnérisme /Wagnerism</i>			
	B-720								
McGill	A-512*		<i>Reception Theory</i>		<i>Berlioz</i>		Flint-de Médicis <i>Sacred Music</i>		

*Au dernier étage de la nouvelle bibliothèque de musique, 527 Sherbrooke Ouest; accès du bâtiment par le 555 Sherbrooke Ouest (statue de la Reine Victoria). Après l'entrée, prendre le couloir sur la droite, et continuer toujours tout droit.

-Semaine du 25 octobre **Relâche/Break** week of October 25

		8	9a	9b Jeudi/Thursday	9c Vendredi/Friday	10	11	12	13
		Nov. 2, 9h00	Nov. 9, 9h00	Nov. 11 13h00/1:00 PM	Nov. 12 13h00/1:00 PM	Nov. 16, 9h00	Nov. 23, 9h00	Nov. 30, 9h00	Dec. 7, 9h00
Udem	B-520					L'Écuyer <i>Opéra 1830-60</i>	Relâche/ Break	<i>Polytonalité/ atonalité?</i> Présentations	
	B-484			Colloquium <i>Critique musicale</i>					
	B-720				Campos <i>Analyse wagnérienne</i>				
McGill	A-512	Caballero <i>Dukas</i>	Ellis <i>Working on the Press</i>						Presentations

Travail final/Final paper : Déc. 14