
Titre long : L'Orientalisme en France, de Berlioz aux Ballets russes (1830 - 1930)

Sigle : MUL 6206

Crédits : 3

Trimestre Hiver 2016

Professeur : François de Médicis

Capacité d'accueil : 18 étudiants

CONCEPTION

Ce séminaire propose une exploration de l'impact artistique et idéologique des cultures orientales sur la musique française entre 1830 et 1930. Dans un premier temps, le séminaire va fournir un cadre théorique qui permette d'aborder la culture orientaliste française à partir des angles politique, idéologique et iconographique. Nous observerons l'écart parfois considérable qui sépare la culture d'origine (indienne, chinoise, etc.) de la représentation qu'en proposent les œuvres orientalistes françaises, et nous nous interrogerons sur les raisons politiques, identitaires et esthétiques qui ont pu motiver ces distorsions. Ensuite, nous nous livrerons à l'étude détaillée d'œuvres abordant des thèmes exotiques (mélodies, opéras, œuvres instrumentales), écrites par des compositeurs comme Bizet, Debussy et Ravel. Ces œuvres permettront d'observer le traitement musical spécifique que reçoivent différentes aires historico-géographiques (comme le Moyen Orient biblique, la Grèce antique, l'Espagne, la Russie et le sous-continent Indien), et nous tenterons d'expliquer les raisons idéologiques qui sous-tendent ces différences.

OBJECTIFS

- Se familiariser avec le phénomène de l'orientalisme musical en France (1830-1930) à partir de différentes perspectives (politique, esthétique musicale, rapport avec l'orientalisme pictural et littéraire contemporain), selon différentes régions d'inspiration (Moyen Orient biblique, Grèce antique, Espagne, Russie, Chine et sous-continent Indien).
- Étudier les manifestations concrètes de l'orientalisme musical à partir d'œuvres de compositeurs représentatifs de cette tendance (Bizet, Debussy, Ravel) se rattachant à différents genres (mélodie française, opéra, musique instrumentale).

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Le séminaire est mené conjointement par François de Médicis (Université de Montréal) et Steven Huebner (Université McGill). Le séminaire va consister en exposés magistraux donnés par les titulaires du cours et par des professeurs invités (Europe, Etats-Unis et Canada), avec discussions de groupe, exposés d'étudiants, et participation à une journée d'étude.

ÉVALUATION

Compte rendu de journée d'étude (6-10 pages)	20 %
Présentation en classe (environ 20 minutes)	30 %
Travail final* (dizaine de pages, version développée de la présentation)	40 %
Participation (préparation, présence en classe et interventions)	10 %

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