

MUL6210 :Séminaire de musique canadienne 1

Glenn Gould, le son et l'image

Professeur : Jonathan Goldman

Hiver 2016

Jeudi 13h à 16h

Local A720 (première séance) et pour les séances subséquentes : Pavillon Roger-Gaudry, Centre interdisciplinaire sur les technologies émergentes Laboratoires du CITÉ, Porte V-13-1 (voir plan sur StudiUM)

Introduction

Nous croyons tous connaître Glenn Gould (1932-1982). Les grandes lignes de la carrière de ce trésor national sont bien connues : interprète mythique au piano de la musique de Jean-Sébastien Bach, révélé à la planète entière par son interprétation sur disque 33 tours des Variations Goldberg en 1955. Ce pianiste est aussi connu pour ses interprétations parfois controversées, comme l'illustre l'anecdote d'un célèbre concert du New York Philharmonic en 1962 où Gould interprète le premier concerto de Brahms, mais pas avant que le chef Leonard Bernstein ne s'adresse au public pour se dissocier de l'interprétation peu orthodoxe qu'il s'appête à accompagner contre son gré. Mais Glenn Gould a également été l'interprète de répertoires moins connus du 20e siècle, champion non seulement de l'École de Vienne (Schoenberg, Webern et Berg), mais aussi de Jean Sibelius, Ernst Křenek et Fartein Valen. Gould défendait également le répertoire contemporain canadien, comme en témoigne l'enregistrement de la musique d'Oscar Morawetz, István Anhalt et surtout sa célèbre interprétation des *Variations pour piano* (1967) de Jacques Hétu, qui divergeait à un tel point de la lettre de la partition, que le compositeur québécois prétendait ne pas arriver à l'identifier comme sienne à la première audition. Glenn Gould est certes un musicien qui a fait date dans l'histoire du pianisme du 20e siècle et dont l'influence a été suivie d'un inévitable retour du balancier critique, moment indispensable de son incorporation aux couches les plus profondes de notre culture. Mais qu'a produit cet artiste au-delà de son formidable catalogue d'enregistrements au piano ? Gould a mené une carrière de réalisateur à la radio publique canadienne (CBC) et à la télévision, mais que reste-t-il de cette activité intensive ? Gould s'est aussi livré à la direction d'orchestre et il a également pratiqué la composition, même

s'il a laissé la grande majorité de ses œuvres inachevées (exception faite d'un quatuor à corde, op. 1). Ce séminaire explore les facettes peu connues de ce créateur canadien incontournable, et s'adresse à tous les étudiants de la Faculté de musique (musicologues, interprètes et compositeurs) ainsi qu'aux étudiants d'autres facultés.

À l'hiver 2016, Philippe Despoix (Département de littérature comparée) propose le séminaire « Problèmes de l'intermédialité » (PLU6042) qui sera également consacré à la figure de Glenn Gould. Le séminaire en musique (MUL6210) donné par Jonathan Goldman partage le même horaire que celui de Philippe Despoix afin de permettre des séances conjointes ponctuelles permettant aux étudiants des séminaires à bénéficier de la présence d'un conférencier invité. Ce séminaire offre ainsi l'occasion aux étudiants en musique d'interagir avec des étudiants aux études de la Faculté des arts et des sciences et vice versa.

Thèmes abordés

- Glenn Gould théoricien de la reproduction technique
- Filmer Glenn Gould interprète : l'oeuvre cinématographique de Bruno Monsaingeon
- Glenn Gould producteur d'émissions de radio (CBC)
- Glenn Gould producteur d'émissions de télévision (CBC)
- Glenn Gould compositeur de pièces radiophoniques : *The Solitude Trilogy*
- Glenn Gould coréalisateur de films : *The Idea of North / Radio as Music*
- Glenn Gould compositeur au cinéma : l'exemple de *Slaughterhouse Five*
- Glenn Gould et la musique de son temps
- Glenn Gould et la *performance practice*
- Dimension esthétique de la captation dans les enregistrements de Gould (l'exemple des sonates de Scriabine)
- Glenn Gould vu par les écrivains : le cas de Thomas Bernhard

Manuels du cours

- Glenn Gould, *The Glenn Gould Reader*, Tim Page (ed.), New York, Vintage Books, 1990. Disponible à la Librairie de l'Université de Montréal.

Le manuel se trouve également à la réserve de la Bibliothèque de musique, où vous trouverez également les deux recueils des écrits de Gould en français :

- Glenn Gould, *Contrepoint à la ligne : écrits (Tome II)* Bruno Monsaingeon (éd.), Paris, Fayard, 1985.
- Glenn Gould, *Le dernier puritain : écrits (Tome 1)*, Bruno Monsaingeon (éd.), Paris, Fayard, 1983.

D'autres textes seront mis à votre disposition sur StudiUM.

Types de travaux de recherche

Les étudiants auront à préparer un document de recherche qui peut prendre une des formes suivantes : un article scientifique, un document audiovisuel, une performance, un enregistrement sonore ou vidéo, une documentation d'une œuvre artistique, etc. Ce document sera remis à la fin de la session. Le travail de recherche sera résumé en un court exposé lors des deux dernières séances. Les étudiants auront également à résumer un article scientifique sur ou par Glenn Gould dans le cadre d'un court exposé oral (10-15 min.).

Évaluation

Description	Évaluation
Exposé (sur les lectures)	30%
Travail de recherche	50%
Résumé du travail de recherche (exposé)	10%
Participation en classe/travaux ponctuels	10%

Calendrier des séances

Séance 1 (7 janvier) : Introduction (séances séparées)

Séance 2 (14 janvier) : Gould artiste et théoricien multimédia /organisation du séminaire

Séance 3 (21 janvier) : Gould – une éthique de l'art

Invité : Georges Leroux (Université de Montréal)

Lectures

- Glenn Gould, « Glenn Gould interviews Glenn Gould about Glenn Gould », *The Glenn Gould Reader*, p. 315-328; trad. fr., *Le dernier puritain*, p. 28–46.
- Georges Leroux, *Partita pour Glenn Gould : musique et forme de vie*, Montréal, PUM, 2007, p. 3–76 (chapitre 1).

*Choix de la lecture pour exposé

Séance 4 (28 janvier) Glenn Gould l'interprète – les films de Monsaingeon

Invité : Jean-Jacques Nattiez (Université de Montréal)

Film :

Lectures :

- Glenn Gould, « Réflexions sur le processus créateur », *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Arles, Actes-Sud, 2004, vol. 1, p. 1379–1391.
- Bruno Monsaingeon, « Introduction », in Glenn Gould, *Le dernier puritain. Écrits (tome I)*, Bruno Monsaingeon (éd.), Paris, Fayard, 1983, p. 9–20.

Séance 5 (4 février): Glenn Gould et la performance practice

Invitée : Rachelle Chiasson-Taylor (Université McGill)

*La séance aura lieu dans le **B699**

Lectures :

- Glenn Gould « William Byrd and Orlando Gibbons », et « Scarlatti », *The Glenn Gould Reader*, p. 11-14; trad. fr., *Le dernier puritain*, p. 119–123, et *Contrepoint à la ligne*, p. 121-122.
- Antoine Hennion, « Une musique dans tous ses états », *La Passion musicale : Une sociologie de la médiation*, Paris, Métailié, 2007, p. 25-67.

Document sonore : Gould joue Orlando Gibbons

Séance 6 (11 février): La pratique de l'enregistrement

Invité : Paul Théberge (Carleton University)

Lectures :

- Paul Théberge, « Les orchestrations acoustiques », notice du disque « Glenn Gould : The Acoustic Orchestrations. Works by Sibelius and Scriabin », Sony Classical, 2012.
- Glenn Gould « Piano Sonatas by Scriabine and Prokofiev », *The Glenn Gould Reader*, p. 163-166.
- Glenn Gould, « The Prospects of Recording », *The Glenn Gould Reader*, p. 331-353 ; trad. fr., *Le dernier puritain*, p. 54-99.
- Arved Ashby, « The Recorded Musical Text », in Id., *Absolute Music, Mechanical Reproduction*, Berkeley, University of California Press, 2010, p. 27-59.

Documents sonore :

Glenn Gould : The Acoustic Orchestrations. Works by Sibelius and Scriabin », Sony Classical, 2012. (extraits ici : <http://www.youtube.com/watch?v=mGkzXL96Xyg>)

Séance 7 (18 février): Gould théoricien de la reproduction technique

Intervention : Philippe Despoix

Lectures

- Glenn Gould, « The Prospects of Recording » (suite), *The Glenn Gould Reader*, p. 331-353 ; trad. fr., *Le dernier puritain*, p. 54-99.
- Walter Benjamin « l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité mécanique », Paris, Allia, 2012.
- Marshall McLuhan, « The Phonograph » in *Understanding Media: the Extensions of Man* (1964), Boston, MIT Press, 1994, p. 275-83 et 297-307.
- T. W. Adorno, « La forme du disque », *Cahiers de l'Ircam*, n° 7, 1995, p. 143-147.

Séance 8 (25 février): Gould et la critique ; Gould face à la musique de son temps

Invitée : Ghyslaine Guertin

Lectures

- Ghyslaine Guertin, *La critique et ses malentendus : Le cas Glenn Gould*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2013, Introduction et Conclusion.
- Glenn Gould : « Piano Music by Grieg and Bizet, with a Confidential Caution to Critics », *The Glenn Gould Reader*, p. 76-80; trad. fr., *Contrepoint à la ligne*, p. 88-93.
- Glenn Gould, « Arnold Schoenberg—A Perspective », *The Glenn Gould Reader*, p. 107-122; trad. fr., *Le dernier puritain*, p. 187-206.
- Jacques Hétu, « Variation et variantes », *Circuit, musiques contemporaines*, vol. 15, n° 1 (2004), p. 19-26.

*Choix du sujet du travail de recherche

Du 29 février au 4 mars : Semaine de lecture

Séance 9 (10 mars) Gould producteur d'émissions radiophoniques pour CBC

Intervention : Philippe Despoix

Lectures :

- Glenn Gould, « The search for Petula Clark », in *The Glenn Gould Reader*, p. 300-307 ; trad. fr., *Contrepoint à la ligne*, p. 437-447.
- Glenn Gould, « Stokowski in Six Scenes », in *The Glenn Gould Reader*, p. 258-282.

Lectures suggérées

- Walter Benjamin, *Écrits radiophoniques*, Paris, Allia, 2014, p. 79-84 et 173-74.
- Pierre Schaeffer, *Essai sur la radio et le cinéma*, Paris, Allia, 2010, p. 2010, p. 32-55.
- Marshall McLuhan, « The Radio », in *Understanding Media: the Extensions of Man* (1964), Boston, MIT Press, 1994, p. 297-307.

Documents sonores :

- « The Prospects of recording » émission de radio
- « The Search for Petula Clark », émission de radio
- « Stokowski in Six Scenes », émission de radio

Séance 10 (17 mars) : The Idea of North intermédial

Intervention : Philippe Despoix et Jonathan Goldman

Lectures

- Glenn Gould « Prologue from 'The Idea of North' » et « The Idea of North, an Introduction », *The Glenn Gould Reader*, p. 389-393.
- Glenn Gould « Radio as Music : an interview with John Jessop », *GGR*, p. 374-388.
- Dossier Glenn Gould, *Intermédialités*, Philippe Despoix, éd., n° 19, 2012, p. 177-187.
- Sallis, Friedemann, "Glenn Gould's 'Idea of North' and the Production of Place in Music", *Intersections* vol. 25, n° 1-2 (2005), p. 113-137.

Documents audiovisuels

- Glenn Gould « Radio as Music » (document vidéo).
- Glenn Gould (réal.), « The Idea of North »

Séance 11 (24 mars) Gould réalisateur d'émissions de télévision pour la CBC

Invité : Serge Cardinal (Université de Montréal)

Lectures

- Hermann Scherchen, « An Hour with Franz Krämer (at CBC-TV, Toronto) », *Gravesaner Blätter*, vol. 29, 1966, p. 5-9.
- Graham Carr, « Visualizing "The Sound of Genius": Glenn Gould and the culture of celebrity in the 1950s », *Journal of Canadian Studies*, vol. 40, no 3 (2006), p. 5-42.

Documents audiovisuels

Montage d'extraits d'émissions de télévision de Glenn Gould

Séance 12 (31 mars): Gould compositeur de documentaires contrapuntiques pour la radio

Invité : Mario Gauthier (LCS)

Lectures :

Les lectures seront signalées ultérieurement

Documents sonores :

Extraits de « The Quiet in the Land » et « The Latecomers », tirés de La Trilogie de Solitude

Séance 13 (7 avril) : Présentation des travaux étudiants

Séance 14 (14 avril) : Présentation des travaux étudiants (suite)

21 avril (pas de séance) : date de remise du Travail de recherche

Description des travaux

Exposé

Travail de recherche

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 pouvez également choisir un sujet qui nécessite un travail sur les documents d'archives se trouvant dans le Fonds Glenn Gould de Bibliothèque et Archives Canada . Dans ce cas, vous devez prévoir un voyage à Ottawa.

Peu importe le choix du sujet, 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 nous être envoyé par courriel à la date indiquée ci-haut dans le calendrier des séances.

Conseils pour le travail de session

- ♦ Le **travail de session**, d'une longueur maximale de **20 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 deux semaines après la Séance 13**, à la réception de la Faculté de musique.
- 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.**

- ♦ 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 remettre votre travail sous forme d'un fichier électronique (format Word ou Acrobat) ou sous forme papier.
- ♦ Pour vous aider à rédiger votre travail, vous pouvez vous référer au Guide de rédaction préparé pour la Faculté de musique par Marie-Hélène Benoît-Otis qui se trouve sur la page StudiUM du cours. Vous pourrez également consulter le *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/> Pour des renseignements plus généraux sur la présentation typographique d'un travail de recherche, contenant des renseignements utiles notamment sur le format des notes de bas de page et de la bibliographie, consulter le guide « Petit Chicago », préparé par Barbara Thériault (Département de sociologie) dont une version .pdf se trouve sur notre page StudiUM. Enfin, un autre ouvrage utile en anglais peut être commandé sur le site du RILM : James R. Cowdery (ed.), *How to Write about Music : The RILM Manual of Style*, 2nd ed., New York, RILM, 2006.

Résumé du travail de recherche (exposé)

Un exposé de 10 min. qui résume la recherche du travail de recherche.

Exposé (résumé d'une lecture)

Une présentation d'une durée de 10 à 15 minutes au cours duquel sera présenté un article ou extrait de livre tiré des lectures de chaque module du séminaire. Parmi les questions qui devraient être abordées : Quel est le sujet traité par l'auteur ? Quelle méthodologie l'auteur emploie-t-il ? Serait-il possible d'appliquer la méthodologie de l'auteur à d'autres objets de recherche ? Si oui, lesquels et à condition de faire quels ajustements ? Vous devez aussi consacrer une partie de votre présentation à une évaluation critique de l'ouvrage. Les textes étudiés seront choisis en collaboration avec le professeur au cours de la deuxième séance.

Bibliographie sélective

(*une bibliographie complète préparée par l'équipe du Fonds Glenn Gould de Bibliothèques et Archives Canada se trouve sur StudiUM.)

Bazzana, Kevin, *Glenn Gould: The Performer in the Work*, 1997.

Bazzana, Kevin, *Glenn Gould, le dernier puritain*, 2005.

Canning, Nancy, *A Glenn Gould Catalog*, 1992.

Cott, Jonathan, *Conversations with Glenn Gould*, 1984.

Friedrich, Otto, *Glenn Gould: A Life and Variations*, 1989.

Guertin, Ghyslaine, *Glenn Gould pluriel*, 1988 ; Nouvelle édition augmentée, 2007.

Hirt, André et Choulet, Philippe, *L'Idiot musical : Glenn Gould contrepoint et existence*, 2006.

Kazdin, Andrew, *Glenn Gould at Work: Creative Lying*, 1992.
McGreevy, John (éd.), *Glenn Gould: Variations*, 1983.
Ostwald, Peter, *Glenn Gould: The Ecstasy and Tragedy of Genius*, 1997.
Page, Tim (éd.), *The Glenn Gould Reader*, 1984.
Payzant, Geoffrey *Glenn Gould: Music and Mind*, 1984.
Payzant, Geoffrey, *Glenn Gould, un homme du futur*, 1984.
Roberts, John P. L. et Guertin, Ghyslaine (éd.), *Glenn Gould: Selected Letters*, 1992.
Roberts, John P. L. (éd.), *The Art of Glenn Gould*, 1999.
Schneider, Michel, *Glenn Gould piano solo*, 1994.

Œuvres littéraires associées à Glenn Gould

Henry David Thoreau, *Walden; or, Life in the Woods* (1854), Dover Publications, New York, 1995
===, *Walden ou la Vie dans les bois*, (trad. Louis Fabulet, 1922), Gallimard, « L'Imaginaire », Paris 1990

Thomas Mann, *Der Zauberberg* (1924), Fischer-Taschenbuch, Francfort/M., 1993
===, *La montagne magique* (trad. Maurice Betz, 1931), Le Livre de Poche, Paris, 1977

George Santayana, *The Last Puritan: A Memoir in the Form of a Novel* (1935), MIT Press, Cambridge – London, 1995
===, *Le dernier puritain*, trad. Antoinette Sémézies, Gallimard, Paris, 1947

Natsume Sōseki, *Three-Cornered World* (Kusamakura, 1906), transl. Alan Turney, Regnery Gateway, Washington, 1970; *Kusamakura*, transl. Meredith McKinney, Penguin Books, New York, 2008
===, *Oreiller d'herbes* (*Kusamakura* – 草枕), trad. René de Ceccatty, Ryōji Nakamura, Rivages, Paris, 1987

Thomas Bernhard, *Der Untergeher*, Suhrkamp, Francfort/M., 1983
===, *Le Naufragé*, trad. de l'allemand par Bernard Kreiss, Gallimard, Paris, 1986.

The Loser Reviewed, by Kevin Bazzana (Department of Music, University of California, Berkeley)
<http://www.collectionscanada.gc.ca/glenn Gould/028010-4030.05.07-e.html>