

MUSIQUES, MACHINES, & MECANISATION

COLLOQUE ET ESSAI DE RECHERCHE-CRÉATION
LES 16 ET 17 MAI 2023

CHAPELLE HISTORIQUE DU BON PASTEUR

Conférences le 16 mai de 10h00 à 14h00 et
le 17 mai de 9h30 à 12h15
Le Songe de Khèvam pour marionnettes à
claviers et musique à 19h30
100, rue Sherbrooke Est, Montréal

SCHULICH SCHOOL OF MUSIC (MCGILL UNIVERSITY)

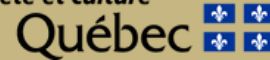
Conférences le 17 mai de 14h00 à 17h00
Séance sur les marionnettes en
collaboration avec l'AQM
555, rue Sherbrooke O, salle A-832,
Montréal

Grandville (1803-1847), « La Caricature », Paris, 1831-09-01

Fonds de recherche
Société et culture

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

MUSIQUES, MACHINES ET MÉCANISATION, PASSÉ ET PRÉSENT
Chapelle Historique du Bon Pasteur et Schulich School of Music,
16-17 Mai 2023

TUESDAY, 16 MAY 2023 / MARDI 16 MAI 2023

9:00 - 9:45 *Welcome and coffee/ Réception et café*

10:00 - 11:30 *Staging the Dancing Machine*

Tommaso Sabbatini, Chair / Président de séance (Bristol U, UK)

Taryn Dubois (Yale U, USA)

"Kinetic Modernity: Dancing with Bicycles in Late 19th-Century Italy"

Sylvia L'Écuyer (U Montréal/OICRM, CA)

"Staging Hoffman's Olympia to the Music of Delibes and Offenbach"

Ana Sokolović (U Montréal/OICRM, CA)

"Automatons Past and Present in the Ballet Coppélia X Machina"

11:30 - 13:00 DÎNER

(Salle des Expositions, Chapelle Historique du Bon Pasteur)

13:00 - 14:30 *Music and Machines through the Lens of the Material Turn*

Emmanuel Reibel (ENS Lyon / Conservatoire de Paris, FR)

"Du métronome au gramophone à travers l'objectif du 'material turn'"

Federico Lazzaro (U Fribourg, CH)

"Musiques et machines, une réponse à Emmanuel Reibel"

General Discussion / Plénière

14:30 - 15:00 BREAK/PAUSE

(Salle des Expositions, Chapelle Historique du Bon Pasteur)

15:00 OPEN REHEARSAL / GÉNÉRALE

Le Songe de Khèyam par M. Bouchor, musique "d'après Casimir Baille" par L. Purich et K. Nojournian

18:00

SUPPER/SOUPER

19:30 WORKSHOP PERFORMANCE / ESSAI DE RECHERCHE-CRÉATION

Le Songe de Khèyam, introduction par Alex O'Neill (McGill U, CA) et Kian Nojournian (Vanier, CA)
mise en scène par Claudie Rivest et Maude Paradis, direction musicale par Dmitri Zrajewski

MUSIQUES, MACHINES ET MÉCANISATION, PASSÉ ET PRÉSENT

Chapelle Historique du Bon Pasteur et Schulich School of Music, 16-17 Mai 2023

WEDNESDAY, 17 MAY 2023 / MERCREDI 17 MAI 2023

9:00 - 9:30 *Welcome and coffee / Réception et café*

9:30 - 11:00 *NeoClassical Machines*

Carlo Caballero, Chair / Président de séance (U Colorado at Boulder, USA)

François de Médicis (U Montréal/OICRM, CA)

"Savoir quand s'arrêter : Stravinsky et l'art d'interrompre un mouvement mécanique inexorable"

Barbara Kelly (U Leeds, UK)

"Maurice Ravel's Machines and the Machine-Like"

Michel Duchesneau (U Montréal/OICRM, CA)

"La musique mécanique selon Charles Koechlin"

11:00 - 11:15 *BREAK / PAUSE*

(Salle des Expositions, Chapelle Historique du Bon Pasteur)

11:15 - 12:15 *Magical Musical Machines*

Mark Sussmann, Chair / Président de séance (Concordia U / CISSC, CA)

Catrina Flint (Vanier College/OICRM, CA)

"Maurice Bouchor's Little Wooden Machines and Ventriloquized Voices"

Jessie Fillerup (URichmond, USA)

"The Musician as Magical Machine: From 'Blind Tom' Wiggins to Ravel"

12:15 - 13:30 *DÎNER*

(Salle des Expositions, Chapelle Historique du Bon Pasteur)

13:30 - 14:00

DÉPLACEMENT AU SCHULICH SCHOOL OF MUSIC (salle A-832)

14:00 - 15:30 *Puppets, or, Little Wooden Automatons*

Vincent Ranallo, Chair / Président de séance (AQM, CA)

Raphaèle Fleury (Charleville-Mézières, FR)

"Le spectateur dans la machine du théâtre de la marionnette"

Françoise Rubellin (UNantes, FR)

"Machines, sons et musique dans les opéras-comiques pour marionnettes des théâtres de la Foire à Paris au XVIIIe siècle"

Sylvia Kahan (CUNY, USA)

"Between Human and Machine in Falla's *Le retable de maître Pierre*"

15:30 Summary of Proceedings / Récapitulation : Steven Huebner (McGill U, CA)

16:00 PLENARY / PLÉNIÈRE : Steven Huebner

Biographies

Tommaso Sabbatini.
(University of Bristol /
McGill University)

Je m'intéresse au théâtre parisien du XIXe siècle avec musique - y compris, mais aussi au-delà, de l'opéra et de l'opérette. Mon prochain livre examine la féerie française dans le dernier tiers du siècle. J'ai également étudié les équivalents londoniens de la féerie à la fin de l'époque victorienne, et mon projet de recherche actuel porte sur les divers répertoires parisiens de la fin du siècle traditionnellement considérés comme des "opérettes".

Mes autres travaux portent sur la musique et le théâtre français dans une perspective globale et sur la réalité matérielle de la production théâtrale. J'ai effectué des recherches sur la circulation transatlantique des interprètes et du répertoire, sur l'influence de l'opéra français en Italie et en Grande-Bretagne, sur le contexte du monde atlantique de *L'Africaine* de Meyerbeer, et je prépare une édition critique du manuel de mise en scène pour la première française de *Tosca* de Puccini.

***

I am interested in 19th-century Parisian theatre with music — including, but also beyond, opera and operetta. My forthcoming book examines *féerie*, the French fairy play, in the last third of the century. I have also been studying the late Victorian counterparts of *féerie* in London, and my current research project is on the various *fin-de-siècle* Parisian repertoires traditionally regarded as 'operetta'.

My other work is preoccupied with French music and theatre in a global perspective and with the material reality of theatre production. I have done research on the transatlantic circulation of performers and repertoire, on the influence of French opera in Italy and Britain, on the Atlantic World context of Meyerbeer's *L'Africaine*, and I am currently preparing a critical edition of the staging manual for the French première of Puccini's *Tosca*.

Taryn Dubois
(Yale University)

Taryn Dubois est doctorante à l'Université de Yale. Ses recherches portent sur la manière dont le *ballo grande*, genre extravagant de la danse théâtrale italienne, participe à la modernité dans l'Italie libérale (1871-1914) et la reflète. Dans ces danses, elle observe comment la musique capture soigneusement les mouvements, les gestes et les expressions pour archiver les mobilités changeantes de la modernité italienne. Elle a toujours été intéressée par les traditions musicales canadiennes, et en 2017, elle a co-créé le podcast *Riel Opera Talks* avec Sarah Koval discutant des célébrations du cent cinquantième anniversaire du Canada et de la nouvelle production de *Louis Riel* par la Canadian Opera Company. Avant ses études doctorales, Taryn a obtenu une maîtrise à l'Université de Toronto et un baccalauréat en musique à l'Université de Brandon.

***

Taryn Dubois is a PhD Candidate at Yale University. Her research asks how *ballo grande*, the extravagant genre of Italian theatrical dance, participates in and reflects modernity in Liberal Italy (1871-1914). And within these dances, how the music carefully captures movements, gestures, and expressions to archive the changing mobilities of Italian modernity. She has always been interested in Canadian musical traditions and in 2017, she co-created the podcast *Riel Opera Talks* with Sarah Koval discussing Canada's sesquicentennial celebrations and the new production of *Louis Riel* by the Canadian Opera Company. Prior to her doctoral studies, Taryn completed an MA at the University of Toronto and a BMus at Brandon University.

Sylvia L'Écuyer (Université de Montréal / OICRM)

Sylvia L'Écuyer C.M. est professeure associée en musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal depuis 2001. Détentrice un doctorat en musicologie de l'Université Laval (1992), sa thèse de doctorat portait sur la vie et les écrits de Joseph d'Ortigue, musicologue et critique. Ses recherches portent sur la musique française du XIXe siècle, particulièrement sur les musiciens autour du cercle de Berlioz, la critique musicale, la presse, l'iconographie musicale, les médias, l'opéra, la musique de création et la musique religieuse. Après la publication d'une monographie consacrée à Joseph d'Ortigue (Société Française de Musicologie, 2003), elle a contribué à divers ouvrages collectifs édités par Peter Bloom (URP 2003), Malou Haine et Nicolas Dufetel (Vrin, 2012 ; Brepols, 2021) et Jean-Christophe Branger et Vincent Giroud (Saint-Étienne, 2014). Ses articles paraissent régulièrement dans *Opera Canada*.

Productrice et animatrice pour Radio-Canada pendant près de quatre décennies, Madame L'Écuyer a créé des œuvres pour la radio, la télévision et le cinéma. Ses documentaires pour la télévision et le cinéma révèlent un éventail large et éclectique d'intérêts musicaux (*Concours de Musique du Canada*, 1990; *Nunavut* avec Tanya Tagaq et le quatuor à cordes Kronos, 2006; *Bali by Heart*, 2008). Incontournables de la radiodiffusion canadienne, ses grandes séries documentaires sur l'histoire de la radio (*Miroir dans un miroir* en 2000) et Hector Berlioz (*Dix portraits pour un bicentenaire* en 2003) ont également été diffusées en Europe. Pour sa contribution à la radiodiffusion, elle a remporté de nombreux prix notamment le Prix du Conseil Canadien de la Musique et du Conseil de la musique de l'Ontario en 1987 (tous deux partagés avec la réalisatrice Hélène Prévost), ainsi que le Prix du président de la Société Radio-Canada en 1989, mais aussi le Prix Marcel-Blouin (1992) de la meilleure émission régionale du réseau français et le Prix de la Radio (2004) pour son animation et la réalisation de la *Journée Spéciale Schubert*.

Nommée Chevalier des Arts et des Lettres par la France en 2007, Sylvia reçoit en 2017 la distinction honorifique de membre de l'Ordre du Canada pour sa contribution en qualité de musicologue, d'animatrice de radio et pour son action sociale.

***

Sylvia L'Écuyer C.M. has served as an adjunct professor in musicology at the Université de Montréal's faculty of music since 2001. She completed the Ph.D. in musicology at the Université Laval in 1992, with a thesis devoted to the life and writings of the musicologist and critic Joseph d'Ortigue. Her research focuses on 19th-century French music, particularly on composers associated with Hector Berlioz, as well as the music criticism, the press, musical iconography, media, opera, and sacred music. Upon completion of a monograph devoted to Joseph d'Ortigue (SFM, 2003), she contributed to various collections of essays edited by Peter Bloom (URP, 2003), Malou Haine and Nicolas Dufetel (Vrin, 2012 ; Brepols, 2021), and finally Jean-Christophe Branger and Vincent Giroud (Saint-Étienne, 2014). Her articles appear regularly in *Opera Canada*.

As a producer and host for Radio-Canada for nearly four decades, L'Écuyer created works for radio, television, and cinema. Her documentaries for television and cinema betray a broad and eclectic range of music interests, from the *Concours de Musique du Canada*, 1990 to *Nunavut* with Tanya Tagaq and the Kronos String Quartet (2006), and including *Bali by Heart* (2008). Indispensable staples of Canadian radio, here major documentary series on the history of radio (*Miroir dans un miroir* in 2000) et Hector Berlioz (*Dix portraits pour un bicentenaire* in 2003) were also broadcast in Europe. Her contribution to radio broadcasting has been recognized by a variety of agencies : the *Canadian Music Council* and *Ontario Arts Council*—Music with prizes in 1987 (both shared with producer Hélène Prévost); the *Prix du président de la Société Radio-Canada* in 1989, the *Prix Marcel-Blouin* in 1992 for the best regional broadcast in the French network, and finally the *Prix de la Radio* in 2004 for her role in hosting and producing the *Journée Spéciale Schubert*.

Appointed Chevalier des Arts et des Lettres by the French nation in 2007, in 2017, Sylvia received the honorary distinction of member of the Order of Canada for her contributions to musicology, radio, and social advocacy.

Ana Sokolović
(Université de Montréal /
OICRM)

Figure importante de la musique contemporaine, la compositrice **Ana Sokolović** est née à Belgrade (Serbie) et vit à Montréal depuis 1992. Sa musique se distingue par son univers rythmé du folklore des Balkans, coloré d'images ludiques et inspiré de différentes disciplines artistiques. Son vaste répertoire est régulièrement interprété par de prestigieux orchestres, ensembles et solistes, et ce, tant sur la scène canadienne qu'à l'international. Elle s'illustre en particulier dans ses œuvres lyriques, comme en témoigne sa quatrième place parmi les compositrices d'opéras les plus jouées au monde (source *Operabase*). Un succès auquel participe son opéra *Svadba* qui « semble inventer une phonétique universelle du cœur humain » (*Le Monde*).

De nombreux prix et reconnaissances jalonnent son parcours de compositrice, dont deux JUNO consécutifs dans la catégorie « Composition classique de l'année » (2019 et 2020). En outre, les pièces de Sokolović ont fait l'objet de plus d'une vingtaine d'enregistrements. En 2020, elle rejoint la prestigieuse maison d'édition Boosey & Hawkes. L'année suivante, elle est nommée compositrice en résidence à l'Orchestre symphonique de Montréal pour trois saisons. En 2022, Ana Sokolović obtient la première Chaire de recherche du Canada en création d'opéra à l'Université de Montréal où elle est également professeure de composition. Cette même année, elle devient la nouvelle directrice artistique de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ).

***

A key figure in contemporary music, composer **Ana Sokolović** was born in Belgrade, Serbia and is based in Montreal since 1992. With a background in the rhythmic universe of Balkan folklore, her music is coloured with playful images and inspired by differing artistic disciplines. Her vast repertoire is regularly performed both in Canada and internationally. Fourth most performed female opera composer in the world in the last decade (according to *Operabase*), Sokolović's works have been performed throughout Europe and North America. Her opera, *Svadba*, which "seems to invent a universal phonetics of the human heart" (*Le Monde*), has been performed more than fifty times.

Her career as a composer has been marked by numerous awards and recognitions, including two consecutive JUNOs in the category of "Classical Composition of the Year". Sokolović's works have been recorded on more than twenty discs. In 2020, she joined the prestigious publishing house Boosey & Hawkes. The following year, she was appointed composer-in-residence at the Montreal Symphony Orchestra for three seasons. In 2022, Ana Sokolović was awarded the first Canada Research Chair in Opera Creation at l'Université de Montréal where she is also a professor of composition. This same year, she became the new artistic director of the Société de musique contemporaine du Québec.

Emmanuel Reibel
(ENS Lyon /
Conservatoire de Paris)

Emmanuel Reibel est professeur de musicologie à l'École nationale supérieure de Lyon et professeur d'esthétique au Conservatoire de Paris. Ses travaux portent notamment sur les discours musicaux et l'histoire du romantisme. Il est l'auteur d'ouvrages réputés, dont *Comment la musique est devenue romantique. De Rousseau à Berlioz* (Fayard, 2013), et directeur du programme Dictéco (*Dictionnaire d'écrits de compositeurs*), qu'il a cofondé avec Valérie Dufour et Michel Duchesneau (dicteco.huma-num.fr). Son dernier livre paraîtra en 2023 : *Du métronome au gramophone : musique et révolution industrielle* (Fayard, 2023).

***

Emmanuel Reibel is Professor of Musicology at the École Nationale Supérieure de Lyon and Professor of Aesthetics at the Conservatoire de Paris. His work focuses on music discourses and history of romanticism. He is the author of a number of renowned works including *Comment la musique est devenue romantique. De Rousseau à Berlioz* (Fayard, 2013) and director of the Dictéco (*Dictionnaire d'écrits de compositeurs*) program, which he cofounded with Valérie Dufour and Michel Duchesneau (dicteco.huma-num.fr). His latest book is *Du métronome au gramophone : musique et révolution industrielle* (Fayard, 2023).

Federico Lazzaro
(Université de Fribourg)

Federico Lazzaro, professeur ordinaire de musicologie à l'Université de Fribourg, est spécialisé en histoire culturelle de la musique en France durant la Troisième République (1870-1940). Son livre *Écoles de Paris en musique (1920-1950) : Identités, nationalisme, cosmopolitisme* (Vrin, 2018) lui a valu en 2019 le *Prix H. Robert Cohen/RIPM de l'American Musicological Society* et le *Prix relève étoile Paul-Gérin-Lajoie du Fonds de recherche du Québec*. Il a codirigé avec Steven Huebner *Migration artistique et identité à Paris, 1900–1950/Artistic Migration and Identity in Paris, 1900–1950* (Peter Lang, 2020), avec Christopher Moore le dossier *Machines et imaginaires musicaux, 1900-1950/Machine and the Musical Imagination, 1900-1950* (*Intersections* 39/2), et avec Michel Duchesneau *Musique, disque et radio en pays francophones (1880-1950)* (Vrin, 2023). Membre collaborateur de l'équipe « Musique en France aux XIXe et XXe siècles : discours et idéologies », il a coordonné les projets de recherche et d'édition du site pressemusicale.oicrm.org ainsi que la *Nouvelle Histoire de la musique en France (1870-1950)*.

***

Federico Lazzaro is a professor of musicology at the Université de Fribourg where he specializes in the cultural history of French music during the Third Republic (1870-1940). His monograph *Écoles de Paris en musique (1920-1950) : Identités, nationalisme, cosmopolitisme* (Vrin, 2018) was awarded the *H. Robert Cohen-RIPM award* given by the American Musicological Society and the *Rising Star Paul-Gérin-Lajoie Prize* given by the Fonds de recherche du Québec. With Steven Huebner, he co-edited *Migration artistique et identité à Paris, 1900–1950/Artistic Migration and Identity in Paris, 1900–1950* (Peter Lang, 2020). He also collaborated with Christopher Moore for the special edition *Machines et imaginaires musicaux, 1900-1950/Machine and the Musical Imagination, 1900-1950* (*Intersections* 39/2), and Michel Duchesneau for *Musique, disque et radio en pays francophones (1880-1950)* (Vrin, 2023). As a collaborator on the federally-funded “Musique en France au XIXe et XXe siècles : discours et idéologies,” he coordinated the pressemusicale.oicrm.org website as well as the *Nouvelle Histoire de la musique en France (1870-1950)* online collection of essays.

Carlo Caballero
(University of Colorado at Boulder)

Carlo Caballero est professeur de musique à l'Université du Colorado, Boulder, et Erma Mantey Faculty Fellow. Il est l'auteur de *Fauré and French Musical Aesthetics* et coéditeur de *Fauré Studies* (tous deux publiés par Cambridge University Press). Son édition critique des *Quintettes pour piano et cordes* de Fauré pour *Les Œuvres complètes de Gabriel Fauré* est en cours d'impression chez Bärenreiter-Verlag. D'autres projets sont en cours, notamment des études sur la musique de ballet du XIXe siècle et une deuxième monographie, *Gabriel Fauré : Master of Dreams*. Caballero a reçu des bourses de l'American Philosophical Society et du Stanford Humanities Center.

***

Carlo Caballero is Professor of Music at the University of Colorado, Boulder, and Erma Mantey Faculty Fellow. He is the author of *Fauré and French Musical Aesthetics* and co-editor of *Fauré Studies* (both from Cambridge University Press). His critical edition of Fauré's *Quintets for piano and strings* for *The Complete Works of Gabriel Fauré* is in press with Bärenreiter-Verlag. Other projects now underway include studies of 19th-century ballet music and a second monograph, *Gabriel Fauré: Master of Dreams*. Caballero has received fellowships from the American Philosophical Society and the Stanford Humanities Center.

François de Médicis
(Université de Montréal /
OICRM)

François de Médicis est professeur de musicologie à l'Université de Montréal. Auteur de *La maturation artistique de Debussy dans son contexte historique (1884-1902)* (Brepols, 2020), il a coédité *Debussy's Resonance* (University of Rochester Press, 2018) avec Steven Huebner, et *Musique et modernité en France, 1900-1945* (Les Presses de l'Université de Montréal, 2006), avec Sylvain Caron et Michel Duchesneau. Avec Fabien Guilloux, il a également coédité l'édition critique des *Sonates pour violon* de Saint-Saëns (Bärenreiter, 2021). Ses nombreux articles sur les musiques française et russe de 1880 à 1945 portent sur des figures telles que Franck, Bonis, Debussy, Koechlin, Milhaud, Scriabine, and Stravinsky.

***

François de Médicis is Professor of Music at the Université de Montréal. Author of *La maturation artistique de Debussy dans son contexte historique (1884-1902)* (Brepols, 2020), he has co-edited *Debussy's Resonance* (University of Rochester Press, 2018) with Steven Huebner, and *Musique et modernité en France, 1900-1945* (Les Presses de l'Université de Montréal, 2006), with Sylvain Caron and Michel Duchesneau. With Fabien Guilloux, he has also co-edited a critical edition of Saint-Saëns's *Violin Sonatas* (Bärenreiter, 2021). His many articles on French and Russian music from 1880 to 1945 focus on composers such as Franck, Bonis, Debussy, Koechlin, Milhaud, Scriabin, and Stravinsky.

Barbara L. Kelly (University of Leeds)

Barbara L. Kelly est professeure de musique et directrice de l'école de musique de l'Université de Leeds. Elle est actuellement présidente de la Royal Musical Association. Auparavant, de 2015 à 2022, elle a été directrice de recherche et professeure de musicologie au Royal Northern College of Music. Elle est l'une des principales spécialistes de la musique française entre 1870 et 1939. Elle a publié de nombreux ouvrages sur Debussy, Ravel et Les Six, dont trois livres : *Accenting the Classics : Editing European Music in France (1915-1925)* (Boydell, 2023) avec Deborah Mawer, Graham Sadler et Rachel Moore ; *Music and Ultra-Modernism in France : A Fragile Consensus, 1913-1939* (Boydell, 2013), et *Tradition and Style in the Works of Darius Milhaud, 1912-1939* (Ashgate, 2003). Elle a également publié quatre recueils : *French Music, Culture, and National Identity, 1870-1939* (Rochester, 2008), *Berlioz et Debussy : Sources, Contexts and Legacies* (Ashgate, 2007) avec Kerry Murphy, *Music Criticism in France, 1918-1939 : Authority, Advocacy, Legacy* (Boydell, 2018) avec Christopher Moore, et *Music and Post-War Transitions in the 19th and 20th Centuries* (Berghahn, 2023) avec Anaïs Flechet, Martin Guerpin et Philippe Gumplowicz. Un cinquième recueil avec le regretté David Code, *Debussy Studies 2*, est à paraître chez CUP. Elle écrit actuellement sur la chanteuse Jane Bathori, qui a promu la musique de Debussy, Ravel, Satie et Les Six pendant la Grande Guerre. Elle intervient régulièrement sur les ondes de la BBC, notamment pour Music Matters, Opera on 3, Tales from the Staves et Soul Music (Radio 4, 2018).

***

Barbara L. Kelly is Professor of Music and Head of the School of Music at the University of Leeds. She is currently President of the Royal Musical Association. Prior to this, she served from 2015 to 2022 as Director of Research and Professor of Musicology at the Royal Northern College of Music. She is a leading expert on French music between 1870 and 1939. She has published widely on Debussy, Ravel and Les Six, including three books: *Accenting the Classics: Editing European Music in France (1915-1925)* (Boydell, 2023) with Deborah Mawer, Graham Sadler and Rachel Moore ; *Music and Ultra-Modernism in France : A Fragile Consensus, 1913-1939* (Boydell, 2013), and *Tradition and Style in the Works of Darius Milhaud, 1912-1939* (Ashgate, 2003). She has also published four edited collections : *French Music, Culture, and National Identity, 1870-1939* (Rochester, 2008), *Berlioz et Debussy : Sources, Contexts and Legacies* (Ashgate, 2007) with Kerry Murphy, *Music Criticism in France, 1918-1939 : Authority, Advocacy, Legacy* (Boydell, 2018) with Christopher Moore, and *Music and Post-War Transitions in the 19th and 20th Centuries* (Berghahn, 2023) with Anaïs Flechet, Martin Guerpin and Philippe Gumplowicz. A fifth collection with the late David Code, *Debussy Studies 2*, is forthcoming with CUP. She is currently writing about the singer, Jane Bathori, who promoted the music of Debussy, Ravel, Satie and Les Six during the Great War. She makes regular appearances on BBC radio, including Music Matters, Opera on 3, Tales from the Staves and Soul Music (Radio 4, 2018).

Michel Duchesneau
(Université de Montréal /
OICRM)

Professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal depuis 2002, et directeur de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM) depuis 2004, **Michel Duchesneau** est l'auteur de nombreux travaux sur la musique française de la première moitié du XXe siècle. Il dirige actuellement deux programmes de recherche : le premier sur la presse musicale française (www.emf.oicrm.org) et le second sur l'histoire des publics de la musique sous la IIIe République française. Rédacteur en chef de la revue Circuit, musiques contemporaines de 2000 à 2006, son intérêt pour l'étude des courants musicaux d'avant-garde l'a mené à publier sur la création musicale québécoise et sa réception. Outre ses activités de musicologue, Michel Duchesneau s'intéresse à la gestion et aux enjeux de diffusion dans le domaine des arts et codirige actuellement avec Irina Kirchberg un projet de recherche sur la médiation culturelle (<https://epmm.p2m.oicrm.org/>).

***

Professor at the Université de Montréal's faculty of music since 2002, and director fo the Observatoire interdisciplinaire de creation et de recherche en musique (OICRM) since 2004, **Michel Duchesneau** has authored a number of works on French music from the first half of the twentieth century. He is currently directing two research programmes: the first on the French musical press (www.emf.oicrm.org); the second on the history of musical audiences during the French Third Republic. Editor in chief of Circuit, musiques contemporaines from 2000 to 2006, his interest in trends within the musical avant-garde led him to publish on topics related to original Québécois music and its reception. Aside from his activities as a musicologist, Michel Duchesneau is interested in the management and stakes related to dissemination in the artistic sphere and is currently co-directing with Irina Kirchberg a research project on cultural mediation (<https://epmm.p2m.oicrm.org/>).

Mark Sussman (Concordia University / Centre for Interdisciplinary Studies in Society and Culture)

Mark Sussman est un marionnettiste, un chercheur, un enseignant et un écrivain qui travaille sur la performance socialement engagée. Il a obtenu un doctorat à l'Université de New York avec une thèse sur les mises en scène de la nouvelle technologie de l'électricité des dix-huitième et dix-neuvième siècles, pour laquelle il a reçu le Michael Kirby Memorial Award. Il est cofondateur et codirecteur artistique de la compagnie Great Small Works basée à Brooklyn, New York, et professeur de théâtre à l'Université Concordia, où il dirige également le Center for Interdisciplinary Studies in Society and Culture, qui est un forum de conversations entre les arts, les sciences humaines et les sciences sociales. Il est le fondateur et coorganisateur du cabaret de marionnettes Café Concret, qui présentera sa 44e édition le samedi 22 avril à la Sala Rosa (www.cafeconcret.com). Avec ses collaborateurs du Café Concret, il a organisé le projet de recherche-crédation *Mobile Parts : Articulated Objects and Bodies in Performance*, qui a donné lieu à une anthologie bilingue publiée sous ce nom. En dehors de Great Small Works, il a collaboré avec le chercheur et dramaturge Allen S. Weiss à une performance solo avec des poupées créées par l'artiste Michel Nedjar, intitulée *Danse Macabre*, qui a été présentée récemment au Centre Pompidou Metz, en France.

M. Sussman est co-investigateur de Hemispheric Encounters, un groupe de partenariat du CRSH basé à l'université de York. Il est membre de longue date du comité artistique de Casteliers, un organisme voué à la production et à la diffusion de l'art de la marionnette au Québec et à l'étranger. À l'automne 2015, il s'est joint au conseil d'administration du Studio 303 de Montréal.

Les écrits de Sussman ont été publiés dans *TDR, Connect, Stagebill, Cabinet, Radical Street Performance* (Routledge, 1999), et *Puppets, Masks, and Performing Objects* (MIT, 2001). Son article "Notes on New Model Theaters" se trouve dans *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance* (2014). Un essai actualisé sur le Circus Amok de New York se trouve dans *The Routledge Circus Studies Reader* (2016). En 2024-25, il travaillera avec Dinaïg Stall à l'UQÀM sur un numéro de la revue *Percées* portant sur la marionnette contemporaine dans les Amériques.

* * *

Mark Sussman is a puppeteer, researcher, teacher and writer working on socially engaged performance. He completed a PhD at New York University with a dissertation on eighteenth and nineteenth-century stagings of the new technology of electricity, for which he received the Michael Kirby Memorial Award. He is a co-founder and co-artistic director of the company Great Small Works based in Brooklyn, New York, and is Professor of Theatre at Concordia University, where he also directs the Center for Interdisciplinary Studies in Society and Culture, a forum for conversations across the arts, humanities and social sciences. He is the founder and co-organizer of the puppet cabaret Café Concret, which will present its 44th edition on Saturday, April 22nd at Sala Rosa (www.cafeconcret.com). With his collaborators from Café Concret, he organized the research-creation project *Mobile Parts: Articulated Objects and Bodies in Performance*, which resulted in a bilingual anthology published under this name. Outside of Great Small Works, he has collaborated with researcher and playwright Allen S. Weiss on a solo performance with dolls created by artist Michel Nedjar, entitled *Danse Macabre*, most recently at the Centre Pompidou Metz, France.

Sussman is a Co-Investigator of Hemispheric Encounters, a SSHRC Partnership group based at York University. He is a longstanding member of the Artistic Committee of Casteliers, the organization devoted to producing and diffusing the art of puppetry in Quebec and internationally; and in Fall, 2015 he joined the Board of Directors of Montreal's Studio 303.

Sussman's writing has appeared in *TDR, Connect, Stagebill, Cabinet, Radical Street Performance* (Routledge, 1999), and *Puppets, Masks, and Performing Objects* (MIT, 2001). His article "Notes on New Model Theaters" can be found in *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance* (2014). An updated essay on New York's Circus Amok can be found in *The Routledge Circus Studies Reader* (2016). In 2024-25, he will work with Dinaïg Stall at UQÀM on an issue of the journal *Percées* on

Catrina Flint
(Vanier College /
OICRM)

Catrina Flint a terminé son doctorat à l'Université McGill avec une thèse sur la Schola Cantorum parisienne et son renouveau de la musique ancienne - un travail toujours cité dans la littérature de langue anglaise, ainsi que dans des études rédigées en français, en allemand et dans d'autres langues. Catrina s'intéresse à la place, à la nature et à la signification de la musique sacrée française de la fin du siècle, au théâtre de marionnettes et à d'autres médias "pré-cinématographiques" comportant de la musique, à l'émergence du néoclassicisme et à la place du corps dans la musique (par exemple, les théories d'Émile Jaques-Dalcroze). Elle a présenté plusieurs conférences portant sur ces sujets et d'autres encore lors de diverses conférences, dont quatre réunions nationales de l'American Musicological Society et plusieurs conférences invitées. Ses essais et chapitres ont été publiés dans *Nineteenth-Century Music Review* et *Intersections*, ainsi que dans des collections éditées par Brepols et Cambridge University Press. En 2017 et 2023, Catrina a supervisé la restauration et l'interprétation d'œuvres originellement données au Petit-Théâtre de la Marionnette (Paris, 1888-1894) pour marionnettes à claviers - des productions qui ont impliqué une vingtaine d'étudiants et d'artistes. Pour ceux-ci et d'autres projets, elle a été financée par le Fonds de recherche du Québec—Société et culture et par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Catrina est actuellement enseignante titulaire au Collège Vanier à Montréal.

* * *

Catrina Flint completed the Ph.D. at McGill University with a dissertation on the Parisian Schola Cantorum and its early music revival—a work that continues to be cited in the English-language literature, as well as studies penned in French, German, and other languages. Catrina's interests are rooted in the place, nature, and meaning of French sacred music of the *fin-de-siècle*, puppet theatre and other "pre-cinematic" media with music, the emergence of neoclassicism, and the place of the body in music (for example, the theories of Emile Jaques-Dalcroze). She has presented papers on these and other topics at a variety of conferences, including four national meetings of the American Musicological Society and several guest lectures. Her essays and chapters have appeared in *Nineteenth-Century Music Review* and *Intersections*, as well as edited collections published by Brepols and Cambridge University Press. In 2017 and 2023, Catrina oversaw the restoration and performance of works originally given at the Petit-Théâtre de la Marionnette (Paris, 1888-1894) for *marionnettes à claviers*—productions that involved some twenty students and artists. For these and other projects, she has been funded by both the Fonds de recherche du Québec—Société et culture and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Catrina currently serves as a tenured teacher at Vanier College in Montreal.

Jessie Fillerup
(University of Richmond)

Jessie Fillerup est professeure agrégée de musique à l'Université de Richmond. Elle est l'autrice de *Magician of Sound : Ravel and the Aesthetics of Illusion* (University of California Press, 2021), et coéditrice du volume *Sonic Identity at the Margins* (Bloomsbury, 2022). Elle a écrit sur la musique française, l'opéra, la temporalité musicale et la magie dans *Music & Letters*, *Cambridge Opera Journal*, *19th-Century Music* et *Music Theory Online*, et a contribué à des essais sur la pédagogie, le développement professionnel et le concept de forme dans le modernisme littéraire et musical. Elle a reçu de nombreuses subventions et bourses, notamment de la Fondation Mellon (États-Unis), de la National Endowment for the Humanities (États-Unis) et de l'Aarhus Institute of Advanced Studies (Danemark). Son dernier projet de livre, *Enchanted : Music, Stage Magic, and Illusory Technologies*, examine la musique et la conception sonore dans une variété de contextes illusoires, du film et du spectacle de magie à la réalité virtuelle et aux manèges de parcs d'attractions.

***

Jessie Fillerup is Associate Professor of Music at the University of Richmond. She is the author of *Magician of Sound: Ravel and the Aesthetics of Illusion* (University of California Press, 2021), and contributing co-editor of the volume *Sonic Identity at the Margins* (Bloomsbury, 2022). She has written on French music, opera, musical temporality, and magic in *Music & Letters*, *Cambridge Opera Journal*, *19th-Century Music*, and *Music Theory Online*, and has contributed essays on pedagogy, professional development, and the concept of form in literary and musical modernism. She has received numerous grants and fellowships, including the Mellon Foundation (U.S.A.), the National Endowment for the Humanities (U.S.A.), and the Aarhus Institute of Advanced Studies (Denmark). Her latest book project, *Enchanted: Music, Stage Magic, and Illusory Technologies*, examines music and sound design in a variety of illusory contexts, from film and the magic show to virtual reality and amusement park rides.

Vincent Ranallo
(Association québécoise des
marionnettistes —AQM)

Vincent Ranallo est un artiste lyrique québécois (baryton) et gestionnaire d'organisme artistique. Il possède un doctorat en musique de l'Université de Montréal (2007) et est diplômé du Conservatoire de musique de Montréal (1994). Il a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées comme *Circuit, musiques contemporaines* ou les *Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique (SQRM)*. Vincent Ranallo est également coordonnateur général de l'Association québécoise des marionnettistes.

***

Vincent Ranallo is a Québécois lyric artist (baritone) and manager of an artistic organization. He completed the doctorate in music at the Université de Montréal in 2007, and graduated from the Conservatoire de musique de Montréal (1994). He has published various articles in specialized periodicals such as *Circuit, musiques contemporaines* ou les *Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique (SQRM)*. Vincent is also the general coordinator for the Association Québécoise des marionnettistes.

Raphaèle Fleury (Charleville-Mézières)

Spécialiste du théâtre de Paul Claudel, des relations entre arts populaire et littérature, et des arts de la marionnette (histoire européenne XIXe-XXIe siècles, modélisation sémantique, terminologie), **Raphaèle Fleury** est docteure de l'université Paris-Sorbonne en Littérature et civilisation françaises. De 2009 à 2023, au sein de l'Institut International de la Marionnette (Charleville-Mézières, France), elle a piloté le projet du Portail des Arts de la Marionnette (<https://www.artsdelamarionnette.eu>), créé et développé le Centre de Recherche et de documentation, puis dirigé le pôle Recherche et Innovation. Elle y a également co-fondé avec Cyril Thomas (Centre national des arts du cirque) la chaire ICiMa (Innovation Cirque et Marionnette - <https://icima.hypotheses.org>). Autrice des ouvrages *La Marionnette traditionnelle* (Musées Gadagne, 2010) et *Paul Claudel et les spectacles populaires, le paradoxe du pantin* (Classiques Garnier, 2012), elle a collaboré avec Thierry Dufrêne et Joël Huthwolh à la direction de *La Marionnette : objet d'histoire, œuvre d'art, objet de civilisation* (Labex ARTS H2H / IIM / L'Entretemps, 2014), et codirigé avec Julie Sermon *Marionnettes et pouvoir : censures, propagandes, résistances* (Deuxième Epoque, 2019). Elle collabore régulièrement à différentes publications collectives ou périodiques claudéliens ou marionnettiques.

Dramaturge et librettiste, elle a reçu commande de l'Opéra national de Paris, pour le livret d'opéra du *Soulier de satin* de Marc-André Dalbavie (création 2021 au Palais Garnier), et d'Angers-Nantes Opéra pour celui de *L'Annonce faite à Marie*, premier opéra du compositeur Philippe Leroux (création 2022 au Théâtre Graslin).

***

Specialist of the theatrical works of Paul Claudel, relationships between popular art and literature, puppet theatre arts (and by association European history of the nineteenth through the twenty-first century, semantic modelling, and terminology), **Raphaèle Fleury** completed the Ph.D. at the Paris-Sorbonne university in French literature and civilization. From 2009 to 2023, with the Institut International de la Marionnette (Charleville-Mézières, FR), she piloted the Portail des Arts de la Marionnette project (<https://www.artsdelamarionnette.eu>), created and developed the insitutes research and documentation centre, and directed its research and innovation sector. With Cyril Thomas (Centre national des arts du cirque), she co-founded the ICiMa chair (Innovation Cirque et Marionnette - <https://icima.hypotheses.org>). She is the author of two full-length works : *La Marionnette traditionnelle* (Musées Gadagne, 2010) and *Paul Claudel et les spectacles populaires, le paradoxe du pantin* (Classiques Garnier, 2012). She also co-edited *La Marionnette : objet d'histoire, œuvre d'art, objet de civilisation* (Labex ARTS H2H / IIM / L'Entretemps, 2014) with Thierry Dufrêne and Joël Huthwolh, as well as *Marionnettes et pouvoir : censures, propagandes, résistances* (Deuxième Epoque, 2019) with Julie Sermon. Fleury collaborates regularly on various collections of essays and periodicals devoted to both Claudel and puppets.

As a playwright and librettiste, she was commissioned by the Opéra national de Paris to prepare the libretto for the opera *Soulier de satin* with music by Marc-André Dalbavie (Palais Garnier 2021), and by the Angers-Nantes Opéra for *L'Annonce faite à Marie*, Philippe Leroux's inaugural opera (Théâtre Graslin 2022).

Françoise Rubellin
(Université de Nantes)

Françoise Rubellin est professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université de Nantes (laboratoire L'AMo EA 4276). Elle a fondé et dirige le CETHEFI, Centre d'études des théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne. Ses axes de recherche sont les pratiques parodiques, le répertoire des marionnettes, les interactions théâtre et musique, l'inventivité sous la contrainte, les hiérarchies culturelles, les humanités numériques. Parmi ses derniers livres et éditions : *Atys burlesque, parodies de l'opéra de Quinault et Lully à la Foire et à la Comédie-Italienne, 1726-1738* (Espaces 34, 2011), *Lectures de Marivaux* (Presses Universitaires de Rennes, 2009), *Parodier l'opéra : pratiques, formes et enjeux* avec Pauline Beaucé (Espaces 34, 2015), Destouches et Fuzelier, « Le Jaloux », dans *Théâtre complet de Destouches*, dirigé par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval et Catherine Ramond (Classiques Garnier, 2018). Elle travaille actuellement au projet VESPACE (Théâtre de la Foire en réalité virtuelle).

***

Françoise Rubellin is professor of 18th-century French literature at the Université de Nantes where she leads the L'AmoEA 4276 lab. She founded and directed CETHEFI, the Centre d'études théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne. Her research encompasses practices of parody, works for marionnette theatre, the interactions between theatre and music, invention in the face of constraint, cultural hierarchies, and the digital humanities. Her recent works and publications include: *Atys burlesque, parodies de l'opéra de Quinault et Lully à la Foire et à la Comédie-Italienne, 1726-1738* (Espaces 34, 2011), *Lectures de Marivaux* (Presses Universitaires de Rennes, 2009), *Parodier l'opéra : pratiques, formes et enjeux* with Pauline Beaucé (Espaces 34, 2015), and "Le Jaloux," in *Théâtre complet de Destouches*, edited by Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval et Catherine Ramond (Classiques Garnier, 2018). She is currently at work on the VESPACE project, a virtual reality experience that reproduces the Théâtre de la Foire.

Sylvia Kahan
(Graduate Center and
College of Staten Island, CUNY)

Sylvia Kahan est professeure de musique au Graduate Center et au College of Staten Island, CUNY, où elle est membre des facultés de piano et de musicologie. En tant que pianiste, elle s'est produite en tant que soliste de concerto, récitaliste et chambriste dans toutes les grandes salles de concert de la ville de New York et dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe. Ses récitals ont été diffusés sur WQXR, WNYC et National Public Radio. Elle a participé aux festivals d'été de Tanglewood, Aspen, Waterloo, Delta et Nancy (France). Elle a collaboré avec l'English Chamber Orchestra, les sopranos Dame Felicity Lott, Roberta Peters et Shirley Verrett, ainsi qu'avec des membres du New York Philharmonic, du Metropolitan Opera Orchestra et du San Francisco Symphony.

En tant que musicologue, Sylvia Kahan est spécialisée dans la musique et la culture françaises de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Elle a écrit sur le mécénat musical féminin à Paris et à New York, Proust et la musique, la critique musicale du XIXe siècle, Nadia Boulanger, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Edgard Varèse, la mélodie et l'opéra français, et l'histoire de l'octatonisme. Ses deux ouvrages, *Music's Modern Muse* (2003) et *In Search of New Scales* (2009), tous deux publiés par University of Rochester Press, ont reçu d'excellentes critiques. *Music's Modern Muse* a inspiré une conférence et un concert produits par la Chamber Music Society of Lincoln Center, ainsi qu'un reportage sur Winnaretta Singer-Polignac sur Smithsonian Channel. Récemment publié en 2e édition et en traduction française sous le titre *Winnaretta Singer-Polignac : Princesse, mécène et musicienne*, a été salué par la critique et le public français.

***

Sylvia Kahan is Professor of Music at the Graduate Center and College of Staten Island, CUNY, where she is a member of both the Piano and Musicology faculties. As a pianist, she has performed as concerto soloist, recitalist, and chamber musician in all of New York City's major concert halls and throughout North America and Europe. Her recitals have been broadcast on WQXR, WNYC, and National Public Radio. She has participated in the Tanglewood, Aspen, Waterloo, Delta, and Nancy (France) summer festivals. She has collaborated with the English Chamber Orchestra, sopranos Dame Felicity Lott, Roberta Peters and Shirley Verrett, and members of the New York Philharmonic, Metropolitan Opera Orchestra, and San Francisco Symphony.

As a musicologist, Sylvia Kahan specializes in late 19th-century and 20th-century French music and culture. She has written on women's music patronage in Paris and New York, Proust and music, 19th-century music criticism, Nadia Boulanger, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Edgard Varèse, French mélodie and opera, and the history of octatonism. Her two books, *Music's Modern Muse* (2003) and *In Search of New Scales* (2009), both published by University of Rochester Press, have received outstanding reviews. *Music's Modern Muse* served as the inspiration for a lecture and concert produced by the Chamber Music Society of Lincoln Center, and for a segment on Winnaretta Singer-Polignac on the Smithsonian Channel. Recently been published in 2nd edition and French translation as *Winnaretta Singer-Polignac: Princesse, mécène et musicienne*, it has been hailed by French critics and audiences.

Steven Huebner
(Schulich School of Music,
McGill University / OICRM)

Steven Huebner enseigne à la Schulich School of Music de l'Université McGill où il a été nommé James McGill Professor. Ses recherches portent principalement sur la musique française et italienne du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il est l'auteur de trois livres: *The Operas of Charles Gounod*, *French Opera at the Fin de Siècle : Wagnerism, Nationalism, and Style* et *Les Opéras de Verdi : Éléments d'un langage musico-dramatique*). Ses nombreux articles ont été publiés dans des revues comme *Nineteenth-Century Music*, *Music and Letters*, et *Journal of the Royal Musical Association*. Quelques titres récents sont : « Classical Wagnerism : Magnard's Bérénice », « Ravel's Tzigane: Artful Mask or Kitsch? » and « Saint-Saëns and Sophocles ». Il a été co-rédacteur en chef du *Cambridge Opera Journal* de 2008 à 2014.

***

James McGill Professor **Steven Huebner** teaches at the Schulich School of Music of McGill University. His research focuses on French and Italian music of the nineteenth and early twentieth centuries. He is the author of three books : *The Operas of Charles Gounod*, *French Opera at the Fin de Siècle : Wagnerism, Nationalism, and Style* and *Les Opéras de Verdi: Éléments d'un langage musico-dramatique*. His numerous articles have been published in journals such as *Nineteenth-Century Music*, *Music and Letters*, and *Journal of the Royal Musical Association*. Recent titles include "Classical Wagnerism : Magnard's Bérénice", "Ravel's Tzigane : Artful Mask or Kitsch?" and "Saint-Saëns and Sophocles". He was co-editor of the *Cambridge Opera Journal* from 2008 to 2014.