

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

<i>Cote :</i>	MUL 6206	<i>Professeurs :</i>	François de Médicis Steven Huebner
<i>Session :</i>	Hiver 2016	<i>Bureau:</i>	B-462
<i>Capacité :</i>	15 étudiants	<i>Tél. :</i>	343-6111 poste 4020
		<i>Courriel :</i>	francois.de.medicis@umontreal.ca
		<i>Disponibilités :</i>	Vendredi, 13h30-15h30 ou sur rendez-vous

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.

Objectifs généraux

- 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, Saint-Saëns, Delibes, Debussy, Ravel) se rattachant à différents genres (mélodie française, opéra, musique instrumentale).

Sujets abordés/Chronologie de la matière

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.

Travaux et évaluation :

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

*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.)

CALENDRIER

12 janvier (UdeM, B-720)

Survol de musique orientaliste française : discussion à partir d'extraits musicaux
Hugo *Les Orientales* (préface et poème distribués en classe) : discussion
Contexte politique : film *Colonisation et Décolonisation: Le Cas Français* (2006)

19 janvier (McGill, A-510)

Lecture :

Edward Said, *Orientalism*, p. 1-73

Matthew Head, « Musicology on Safari », *Music Analysis* 22 (2003), 211-230.

Pierre Loti, *Le Mariage de Loti*, Deuxième partie, Chapitre 24 (court !)

26 janvier (UdeM)

Lecture :

Jean-Pierre Bartoli, « L'orientalisme dans la musique française du XIXe siècle », *Revue belge de musicologie* 51 (1997), 137-70.

Ralph Locke, « Doing the Impossible », *Journal of Musicological Research* 27 (2008), 334-358.

Gurminder Bhogal, « Lakmé's Echoing Jewels », in Rachel Cowgill and Hilary Poriss, *The Arts of the Prima Donna in the Long Nineteenth Century* (New York: OUP, 2012), p. 186-205.

Leo Delibes, *Lakmé*, dossier de presse parisienne, ed. Pauline Girard. → Survoler cet ouvrage et évaluer la réception critique de *Lakmé* en portant une attention particulière aux considérations touchant l'exotisme du sujet et des personnages. Identifier quelques extraits pour alimenter la discussion en classe.

Visionnement : Delibes, *Lakmé*

2 février (McGill)

Lecture :

Ralph Locke, « Constructing the Oriental 'Other': Saint-Saëns' *Samson et Dalila* », *Cambridge Opera Journal* 3 (1991), 261-302.

Lynn Garafola, *Diaghilev's Ballets russes*, New York: Da Capo, 1998, 3-49

Visionnement :

Saint-Saëns, *Samson et Dalila*

Stravinski, *L'Oiseau de feu* (vidéo du ballet)

9 février (UdeM)

1. Suite du dernier cours
2. Michel Duchesneau, « L'Orient de Maurice Ravel »

Lecture :

Kaminsky, Peter, « Vocal Music and the Lures of Exoticism and Irony, » in Mawer Deborah, *Cambridge Companion to Maurice Ravel* (Cambridge : Cambridge University Press, 2000), p. 162-187.

Écoutes :

Ravel, *Shéhérazade* (recueil de mélodies)

Ravel, *Ma mère l'oye*

16 février (UdeM), Hervé Lacombe, « L'expression exotique dans *Les Pêcheurs de perles* de Georges Bizet »

Lectures :

Hervé Lacombe, « The Writing of Exoticism in the Libretti of the Opéra-Comique (1825-1862) », *Cambridge Opera Journal* 11 (1999/2), 135-158.

_____. *The Keys to French Opera in the Nineteenth Century* (Berkeley : University of California Press, 2001), chap. 6.

_____, *Bizet* (Paris: Fayard, 2000), chap. 6.

18 février, jeudi (McGill), Jonathan Bellman, « Debussy and the Ancient World »

Lectures :

Bellman, Jonathan. « Musical Voyages and their Baggage: Orientalism in Music and Critical Musicology », *Musical Quarterly* 94/3 (Automne 2011), 417–38.

_____, « ‘The Noble Pathways of the National’: Romantic and Modern Reactions to National Music », *Pendragon Review* 1/2 (Summer 2001), 46–65.

Écoutes :

Debussy, *Six Epigraphes Antiques*, en particulier nos. 1 et 5.

Debussy, *Danses Sacrées et Profanes*

Debussy, « Danseuses de Delphes » (Prélude pour piano du premier livre, no 1)

Debussy, « Canope » (Prélude pour piano du second livre, no 10)

19 février, vendredi, 13h30 (UdeM, B-484) Journée d'étude sur l'Orientalisme

Hervé Lacombe (Université de Rennes 2) : « Retour sur la Séguedille de *Carmen* : histoire, dramaturgie, interprétation »

Jonathan Bellman (University of Northern Colorado) : « Debussy's Day Trips: The Gypsies, the Scots, and the Gardens of the Alhambra »

Gurminder Bhogal (Wellesley College) : « Ornament and Orientalism »

Samuel Montière (Muses&Arts) : « La représentation de la musique dans la peinture orientaliste française (1830-1930) »

Kimberly Francis (University of Guelph) : « Of Empire, Faith, and Art : Marcelle de Manziarly as Theosophist Composer »

23 février (McGill), Gurminder Bhogal, « Ornament and the Arabesque in French Music and Art »

Lectures :

Bhogal, *Details of Consequence : Ornament, Music and Art in Paris* (Oxford: Oxford University Press, 2013)

Chapitre 1 (en entier p. 26-63) ;

Chapitre 2 (seulement p. 64-106)

Écoutes : Debussy, *Prélude à l'après-midi d'un faune* ; Ravel, *Daphnis et Chloé*

1 mars : Semaine d'activités libres

8 mars : Relâche

15 mars (McGill), Adalyat Issiyeva, « French Orientalism on Russian Soil: Criticism and Reality. »

Lectures :

Richard Taruskin, « ‘Entoiling the Falconet’: Russian Musical Orientalism in Context », *Cambridge Opera Journal* 4 (1992) : 253-80.

Marina Frolova-Walker, *Russian Music and Nationalism from Glinka to Stalin* (New Haven and London : Yale University Press, 2007), p. 141-60.

Adalyat Issiyeva, « Dialogue of Cultures: French Musical Orientalism in Russia, “Artistic Truth,” and Russian Musical Identity », *Revue musicale OICRM* (à venir)

_____, « The Origin of Russian Primitivism ? Alexander Grechaninov's Arrangements of Asian Songs », in *Sacre Celebration : Revisiting, Reflecting, Revisioning* (Toronto: York University Press), p. 67-80. Disponible en ligne,

URL: <http://sacre.info.yorku.ca/files/2013/10/Issiyeva.pdf>

15 mars (McGill) [suite]

Écoutes :

Balakirev, *Tamara*
Rimsky-Korsakov, *Antar* (Symphonie no 2)
Borodine, *Dans les steppes de l'Asie centrale*
Borodine, « Dances Polovstiennes » du *Prince Igor*
Moussorgski, « Dances Perses » de la *Khovanshchina*
Tchaïkovski, Andante de la Symphonie no 5

22 mars (UdeM), Samuel Montière « L'orientalisme et la peinture française (1830-1930) »

Lectures :

John M. Mackenzie, *Orientalism : History, Theory, and the Arts* (Manchester : Manchester University Press, 1995), chapitre III. *Orientalism in Art* (p. 43-67)
Nathalie Bondil (dir), *Benjamin-Constant. Merveilles et mirages de l'orientalisme* (Paris : Hazan, 2014)
Florence Hudowicz, « Delacroix vs Benjamin-Constant », p. 185-191 ;
Christelle Taraud, « Une féminité orientale, érotique et exotique en suspension », p. 213-222 ;
Dominique de Font-Réaulx, « L'endroit du décor », p. 337-342.
Patrick Vauday, *La décolonisation du tableau : art et politique au XIXe siècle* (Paris : Seuil, 2006), chapitre I. « L'écart de Delacroix » (p. 19-65).

29 mars (McGill)

1. Catrina Flint-de Médicis, « Bouchor and Vidal's *Le Songe de Kheyam* »

Lectures :

Maurice Bouchor, *Le Songe de Khèyam, caprice en 1 acte en vers*. (Paris: Lecène Oudin, 1892).
Jean-Baptiste Nicolas, *Les Quatrains de Khayam* (Paris: Benjamin Duprat, 1863). Disponible en ligne à Archive.org: <https://archive.org/stream/lesquatrainsdek00omaruoft#page/n5/mode/2up>

Œuvre :

Vidal, *Le Songe de Khèyam*

2. PRÉSENTATIONS D'ÉTUDIANTS (début)

5 avril (McGill) : PRÉSENTATIONS D'ÉTUDIANTS:

12 avril (UdeM) : PRÉSENTATIONS D'ÉTUDIANTS:

Graduate Seminar

MUHL 684

Orientalism in French Music from David to Diaghilev 1830-1930

Steven Huebner (McGill), François de Médicis (Université de Montréal)

Tuesdays, 13:30-16:30

An exploration of the cultural impact of “Eastern” cultures on French music in the nineteenth and early twentieth centuries. The course will establish a theoretical, art historical, and political framework for orientalist culture in this period. It will address representations of various historical/geographical spaces such as the biblical Middle East, ancient Greece, Spain, Russia, and the Indian subcontinent. Prominent scholars in the field will be invited for guest lectures. Oral comprehension and reading knowledge of French are required, speaking knowledge is not. Classes will be conducted in English and French, but students may participate in the language of their choice.

Evaluation (McGill students)

20% report on the mini-conference, 19 February, 1500-2000 words

30% class presentation of term project (25 minutes)

30% written version of term project (3,000 words)

20% participation (contribution to discussion, engagement with class materials)

12 January UdeM

A sample of orientalist French music: excerpts and discussion

Hugo *Les Orientales* (distributed in class): discussion

The political background: film *Colonisation et Décolonisation: Le Cas Français* (2006)

19 January McGill

Read: Edward Said, *Orientalism*, p. 1-73

Matthew Head, “Musicology on Safari,” *Music Analysis* 22 (2003), 211-230.

Pierre Loti, *Le Mariage de Loti*, Part 2, Chapter 24 (short!)

Pieces:

Saint-Saëns, *Suite algérienne*

Ravel, “Aoua!” from *Chansons madecasses*

Felicien David, *Le Désert*

26 January UdeM

Read: Jean-Pierre Bartoli, “L’orientalisme dans la musique française du XIXe siècle,” *Revue belge de musicologie* 51 (1997), 137-70.

Ralph Locke, “Doing the Impossible,” *Journal of Musicological Research* 27 (2008), 334-358.

Gurminder Bhogal, “Lakmé’s Echoing Jewels,” in Rachel Cowgill and Hilary Poriss, *The Arts of the Prima Donna in the Long Nineteenth Century*. New York: OUP, 2012: 186-205.

Leo Delibes, Lakmé, dossier de presse parisienne, ed. Pauline Girard. Evaluate the contemporaneous critical reception of Lakmé with special attention to attitudes that are expressed about its exotic subject and characters.

Piece:

Leo Delibes, *Lakmé*

2 February, McGill

Read: Ralph Locke, "Constructing the Oriental 'Other': Saint-Saëns' *Samson et Dalila*," *Cambridge Opera Journal* 3 (1991), 261-302.

Lynn Garafola, *Diaghilev's Ballets russes*, New York: Da Capo, 1998, 3-49

Pieces

Samson et Dalila

L'Oiseau de feu

9 February UdeM

1. Ballets russes: continuation of 2 February

2. Michel Duchesneau "L'Orient de Maurice Ravel"

Read:

Kaminsky, Peter, "Vocal music and the lures of exoticism and irony," in Mawer Deborah, *Cambridge Companion to Maurice Ravel*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 162-187.

Pieces

Ravel, *Shéhérazade* (song cycle), *Ma mère l'oye*

16 February, UdeM

Hervé Lacombe, "L'expression exotique dans *Les Pêcheurs de perles* de Georges Bizet"

Read:

Lacombe, Hervé, "The writing of exoticism in the libretti of the Opéra-Comique (1825-1862)," *Cambridge Opera Journal* 11 (1999/2), 135-158.

_____. *The Keys to French Opera in the Nineteenth Century*, Edward Schneider trad., Berkeley: University of California Press, 2001, chap. 6.

_____, Bizet, Paris: Fayard, 2000, chap. 6.

Piece

Bizet, *Les Pêcheurs de perles*

18 February McGill

Jonathan Bellman, "Debussy and the Ancient World"

Read:

Bellman, Jonathan. "Musical Voyages and their Baggage: Orientalism in Music and Critical Musicology," *Musical Quarterly* 94/3 (Fall, 2011), 417-38.

_____, "The Noble Pathways of the National': Romantic and Modern Reactions to National Music," *Pendragon Review* 1/2 (Summer 2001), 46-65.

Pieces:

Six Epigraphes Antiques, esp. nos. 1 and 5.

Danses Sacrées et Profanes

Danseuses de Delphes

Canope

Study Afternoon, 19 February, UdeM, 13:30

Jonathan Bellman: "Debussy's Day Trips: The Gypsies, the Scots, and the Gardens of the Alhambra"

Gurminder Bhogal: "Ornament and Orientalism"

Kimberly Francis: "Of Empire, Faith, and Art: Marcelle de Manziarly as Theosophist Composer"

Samuel Montiège: "La représentation de la musique dans la peinture orientaliste française (1830-1930)" -- Une exploration sur la place qu'occupe l'élément sonore dans l'espace de narration visuelle.

Hervé Lacombe : "Retour sur la Séguedille de *Carmen* : histoire, dramaturgie, interpretation."

23 February, McGill

Gurminder Bhogal, "Ornament and the Arabesque in French Music and Art"

Read:

Bhogal, *Details of Consequence: Ornament, Music and Art in Paris* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

Chapter 1 (entire, 26-63); Chapter 2 (part, 64-106)

Pieces

Debussy, *Prélude à l'après-midi d'un faune*

Ravel, *Daphnis et Chloé*

15 March, McGill

Adalyat Issiyeva, "French Orientalism on Russian Soil: Criticism and Reality"

Read:

Taruskin, Richard. "'Entoiling the Falconet': Russian Musical Orientalism in Context," *Cambridge Opera Journal* 4 (1992): 253-80.

Frolova-Walker, Marina. *Russian Music and Nationalism from Glinka to Stalin* (New Haven and London: Yale University Press, 2007), 141-60.

Issiyeva, Adalyat, "Dialogue of Cultures: French Musical Orientalism in Russia, 'Artistic Truth,' and Russian Musical Identity," in *Revue musicale OICRM* (forthcoming)

_____, "The Origin of Russian Primitivism? Alexander Grechaninov's Arrangements of Asian Songs," in *Sacre Celebration: Revisiting, Reflecting, Revisioning* (Toronto: York University Press), 67-80. Published on line.

URL: <http://sacre.info.yorku.ca/files/2013/10/Issiyeva.pdf>

22 March, UdeM

Samuel Montiège, "L'orientalisme et la peinture française (1830-1930)"

Read :

John M. Mackenzie, *Orientalism : History, Theory, and the Arts* (Manchester : Manchester University Press, 1995), chapitre III. *Orientalism in Art* (43-67)

Nathalie Bondil (dir), *Benjamin-Constant. Merveilles et mirages de l'orientalisme* (Paris : Hazan, 2014)

- Florence Hudowicz, *Delacroix vs Benjamin-Constant*, p. 185-191;

- Christelle Taraud, *Une féminité orientale, érotique et exotique en suspension*, p.213-222;

- Dominique de Font-Réaulx, *L'endroit du décor*, p. 337-342.

Patrick Vauday, *La décolonisation du tableau : art et politique au XIXe siècle* (Paris: Seuil, 2006)

- Chapitre I. *L'écart de Delacroix* (p.19-65)

29 March, McGill

1. Catrina Flint, "Bouchor and Vidal's *Le Songe de Kheyam*"

Read:

Maurice Bouchor, *Le Songe de Khèyam, caprice en 1 acte en vers*. Paris:

Lecène Oudin, 1892.

Nicolas, Jean-Baptiste. *Les Quatrains de Khayam*. Paris: Benjamin Duprat, 1863.

This source is available online at Archive.org:

<https://archive.org/stream/lesquatrainsdek00omaruoft#page/n5/mode/2up>

Piece

Vidal, *Le Songe de Khèyam*

2. Beginning of class presentations

5 April, UdeM

Class presentations continued

12 April

Class presentations continued