

Séminaire en musicologie
Laboratoire musique histoire et société de
L'Observatoire international de la création et des cultures musicales
Équipe de recherche sur la musique en France au XIXe et XXe siècles
Faculté de musique
Université de Montréal

Musique, humanités et sciences en France au XIXe et XXe siècles
MUL 6253
Automne 2022

Professeurs responsables : Michel Duchesneau et Sylvain Caron, professeurs titulaires
Bureau : A-773 et B-
Tél : (514) 343-6435 et
Courriel : michel.duchesneau@umontreal.ca ; sylvain.caron@umontreal.ca

Chercheurs invités (liste provisoire non confirmée) : Liuba Bouscant (CNSM de Paris), Philippe Cathé (Paris-Sorbonne), Catrina Flint (Collège Vanier), Federico Lazzaro (Université de Fribourg), Marie-Pier Leduc (Université de Montréal), Christopher Moore (Université d'Ottawa), Margaux Sladden (ULB – Conservatoire de Bruxelles), Caroline Traube (Université de Montréal)

Conception du séminaire

Séminaire international donné par les membres de l'Équipe de recherche sur la Musique en France aux XIXe et XXe siècles en collaboration avec des chercheurs de réputation internationale. Ce séminaire s'inscrit dans le programme de recherche général de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche (OICRM). Il est ouvert aux étudiant.es inscrit-es à une université québécoise au 2e ou au 3e cycle.

Résumé

Ce séminaire vise à mieux comprendre comment l'essor des humanités (principalement la philosophie, l'histoire, l'esthétique et la sociologie) et des sciences (essentiellement la physique, les mathématiques, la physiologie et la psychologie) **ainsi que leur combinaison** ont influencé la pensée, les théories musicales et la technique compositionnelle d'un certain nombre de musiciens français entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle.

Objectifs et sujets abordés

Afin de cadrer efficacement le séminaire, les travaux s'appuieront sur une figure importante, mais longtemps méconnue du milieu musical de l'époque : le compositeur Charles Koechlin (1867-1950) dont la carrière de musicien s'accompagne de nombreux travaux de nature sociale, philosophique, technique et esthétique qui font appel à son environnement intellectuel.

Le cas de Koechlin servira d'assise pour une exploration thématique de ces relations interdisciplinaires sachant qu'il a été, jusqu'à un certain point, un cas exceptionnel compte tenu de l'ampleur du travail intellectuel qui a accompagné ses activités de musicien. En partant de ses écrits (édités et inédits) ainsi que de ses archives personnelles, il est possible de constituer une généalogie scientifique de sa pensée qui nous

mènera à des réseaux de relations plus larges qui impliquent d'autres musiciens. En effet, il n'a certainement pas été le seul à réfléchir et à s'appuyer sur les découvertes scientifiques de son époque pour faire évoluer son travail de compositeur ainsi que la pensée qui accompagne la pratique. On pense ainsi aux compositeurs Camille Saint-Saëns astronome, Maurice Emmanuel historien et helléniste, Albert Roussel 1er Prix de mathématique de l'académie navale, mais aussi à des musiciens qui ont adopté une approche « scientifique » pour développer leur pensée musicale dans des sphères particulières comme l'interprétation ou l'enseignement. C'est le cas, par exemple de Vincent d'Indy qui soutient une approche historicisante du répertoire ancien tout en considérant que la création musicale est en constante évolution, signe du progrès qui ne peut cependant se détacher complètement du passé ou Alfred Bruneau dont les valeurs esthétiques sont associées à la logique et à la raison. Ce lien avec la science chez Bruneau se traduit par son intérêt pour l'approche « scientifique » du roman chez Zola et la théorie du naturalisme, cette dernière puisant aux principes de la physiologie expérimentale de Claude Bernard (1878). En ce qui concerne l'écriture musicale, on peut aussi nommer des musiciens moins connus comme Camille Durutte qui élabore une théorie de l'harmonie basée sur les travaux du mathématicien polonais Josef Wronski et qui n'échappe pas à l'approche théorique des musiciens français comme Koechlin.

Le séminaire sera l'occasion d'aborder quelques figures clés des humanités comme Charles Seignobos, Théodore Reinach et Ernest Renan (dont les travaux ont abordé autant le champ de la philosophie que de l'histoire, de l'archéologie et de la linguistique) pour l'histoire et l'archéologie; Henri Bergson et Charles Dollfus pour la philosophie; Auguste Comte et Henri Durkheim pour la sociologie, mais aussi des scientifiques moins connus qui ont joué un rôle dans la pensée scientifique autour de la musique comme Charles Lalo (Esthétique). Le séminaire permettra aussi d'étudier l'apport des sciences « pures » aux travaux des musiciens français sous la IIIe République en nous appuyant sur les travaux, par exemple de Théodule Ribot pour la psychologie, Alexis Carrel pour la physiologie, Félix Le Dantec pour la biologie et Henri Poincaré pour les mathématiques.

Les sujets développés au sein du séminaire ne se limiteront pas aux scientifiques français dans la mesure où plusieurs travaux importants venus d'autres pays ont eu une incidence sur la pensée musicale de Koechlin et des musiciens qui gravitent autour de lui. On pense aux Allemands Hermann von Helmholtz (physiologie et acoustique) et Albert Einstein (physique), à l'américain William James (psychologie et philosophie) et à l'anglais Thomas Carlyle (histoire) pour ne citer qu'eux.

Horaire

Horaire : 1 séance par semaine sauf la semaine du 3 octobre où 2 séances seront prévues ainsi que la participation à une journée d'étude (vendredi 7 octobre).

Dates	Heure	Conférenciers-conférencières (en gras : invité-es)
Jeudi 8 septembre 2022	9h-12h	Michel Duchesneau et Sylvain Caron
Jeudi 15 septembre 2022	9h-12h	Michel Duchesneau "Les premiers pas de la sociologie et de la psychologie en musique en France 1870-1920" <i>Attribution des thèmes donnés</i>
Jeudi 22 septembre 2022	9h-12h	Sylvain Caron "Musique, symbolisme et psychanalyse dans la France de Koechlin"
Jeudi 29 septembre 2022	9h- 12h	Caroline Traube

		“Les grandes figures de l’acoustique musicale de 1850 à 1930 : contributions à la discipline et retombées pour le milieu musical”
Mardi 4 octobre 2022	9h-12h	Philippe Cathé (Sorbonne-Université)
Jeudi 6 octobre 2022	9h-12h	Liouba Bouscant (CNSM Paris) “Charles Koechlin à la rencontre d’Ernest Renan et d’Anatole France” 📖 <i>Remise du plan du travail de session</i>
Vendredi 7 octobre 2022	13h-17h	Journée d’étude
Mardi 11 octobre 2022	9h-12h	Margaux Sladden (Conservatoire de Bruxelles) “Élans, intuitions et continuités... La présence de Bergson dans la presse musicale francophone avant 1940”
Jeudi 13 octobre 2022	9h-12h	📖 <i>Synthèses sur les thèmes donnés</i>
Jeudi 20 octobre 2022	9h-12h	Federico Lazzaro (Université de Fribourg) et Marie-Pier Leduc (Université de Montréal) “Musique et aviation, le rêve et la science”
Jeudi 3 novembre 2022	9h-10h30 10h45-12h	Christopher Moore (Université d’Ottawa) “Sexologie et musique en France : au croisement des discours” 📖 <i>Synthèses sur les thèmes donnés</i>
Jeudi 10 novembre 2022	9h-10h30 10h45-12h	Catrina Flint (Collège Vanier) “Entre science et religion : la musique sacrée et l’effervescence du positivisme au XIX ^e ” Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet de travail de session
Jeudi 17 novembre 2022	9h-10h30 10h45-12h	À confirmer Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet de travail de session
Jeudi 24 novembre 2022	9h-12h	Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet de travail de session Séance à confirmer en fonction du nombre d’inscrit-es
Jeudi 15 décembre 2022		📖 <i>Remise du travail de session</i>

Travaux et évaluations

Travaux	Évaluation
Participation en classe	10%
Exposé en classe	20%
Synthèse de recherche sur les thèmes donnés*	20%
Travail de session (sur un sujet au choix)	50%

*Les thèmes donnés (ex. : sociologie et musique; philosophie et musique; mathématique et musique; acoustique et musique; théorie musicale; physiologie et musique; inventions et musique) seront constitués à partir de corpus de textes tirés de la presse musicale, généraliste et scientifique de l'époque (1890-1940) et qui devront faire l'objet d'une courte analyse de la part des étudiant-es.

Bibliographie sélective

- Ahémar, Robert d' (1900) « Arts et sciences », *Revue des deux mondes*, 15 janvier, p. 371-392.
- Bailhache, Patrice, Antonia Soulez et Céline Vautrin (2011), *Helmholtz du son à la musique*, Paris, Vrin.
- Balmer, Yves et Hervé Lacombe (dir.) (2017). *Un siècle de musicologie en France. Histoire intellectuelle de La Revue de musicologie*, *Revue de musicologie*, vol. 103, no2.
- Baumann, Dorothea et Dinko Fabris (dir.) (2017), *The History of the IMS (1927-2017)*, Kassel, Barenreiter.
- Bisaro, Xavier et Campos, Rémy (dir.) (2014), *La musique ancienne entre historiens et musiciens*, Genève, Droz, HEM.
- Bernard, Claude (1878), *La science expérimentale*, Paris, Librairie J.-B. Baillières et fils.
- Campos, Rémy (2006), « Philologie et sociologie de la musique au début du xxe siècle. Pierre Aubry et Jules Combarieu », *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, n° 14, p. 19-47.
- Campos, Rémy, Nicolas Donin et Frédéric Keck, « Musique, musicologie, sciences humaines : sociabilités intellectuelles, engagement esthétiques et malentendus disciplinaires (1870-1970) », *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, n° 14, 2006, p. 3-17.
- Caron, Sylvain, François de Médicis et Michel Duchesneau (dir.) (2006), *Musique et modernité en France entre 1900 et 1945*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal.
- Cathé, Philippe, Douche, Sylvie et Duchesneau, Michel (dir.) (2010), *Charles Koechlin, compositeur humaniste*, Paris, Vrin.
- Cathé, Philippe (2018), « Charles Koechlin: The Figure of the Expert, in Kelly, Barbara et Christopher Moore (dir.), *Music Criticism in France, 1918-1939. Authority, Advocacy, Legacy*, Woodbridge, The Boydell Press.
- Dauriac, Lionel (1897). *Psychologie de l'opéra français (Auber, Rossini, Meyerbeer)*, Paris. Félix Alcan.
- Duchesneau, Michel (2020) « Musical scholarship and disciplinarity », *The Oxford Handbook of Music and Intellectual Culture in the Nineteenth Century*, édité par Paul Watt, Sarah Collins et Michael Allis, Oxford : Oxford University Press, p. 507-529.
- _____ (2017a) « Romain Rolland : la force tranquille d'une musicologie nationale », *Romain Rolland musicologue* sous la direction de Hervé Audéon, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, p. 169-184.
- Duchesneau, Michel, Martin Guerpin et Marie-Pier Leduc (2017b) « Musicologie et presse musicale en France (1889-1914) », *Revue de musicologie*, vol. 103, no 2, p. 71-112.
- Duchesneau, Michel, Dufour, Valérie et Benoit-Otis Marie-Hélène (dir.) (2013), *Écrits de compositeurs, une autorité en questions (XIXe et XXe siècles)*, Paris, Vrin.
- Duchesneau, Michel (2015) « French Musicology and the Musical Press (1900-1914): The Case of *La Revue Musicale*, *Le Mercure musical* and *La Revue musicale S.I.M.* », *Journal of the Royal Musical Association*, vol. 40, no 2, p. 243-272.

- _____ (2013), « Le compositeur comme intellectuel : de l'idéal musical à travers l'écrit chez Charles Koechlin », *Écrits de compositeurs, une autorité en questions (XIXe et XXe siècles)*, codirigé avec Valérie Dufour et Marie-Hélène Benois-Otis, Paris, Vrin, p. 49-57.
- _____ (2020), « Les compositeurs critiques : scientifiques ou artistes ? », *La critique musicale au XXe siècle*, sous la direction de Timothée Picard, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 473-481.
- Ellis, Katharine (2005), *Interpreting the Musical Past. Early Music in Nineteenth-Century France*, Oxford, Oxford University Press.
- Fausser, Annegret (2006), "Archéologue malgré-lui : Vincent d'Indy et les usages de l'histoire". In *Vincent d'Indy et son temps* edited by Manuel Schwartz. 123-33. Sprimont. Mardaga.
- Fichet, Laurent (1996), *Les théoriques scientifiques de la musique XIXe et XXe siècle*, Paris, Vrin.
- Gérard, Brice (2014), *Histoire de l'ethnomusicologie en France (1929-1961)*, Paris, L'Harmattan.
- Gérard, Yves (2014), « Saint-Saëns et l'édition monumentale des œuvres de Rameau (Durand, 1895-1924) », *Revue de la BNF*, n° 46, p. 10-19.
- Haines, John (2001). « Généalogies musicologiques aux origines d'une science de la musique vers 1900 », *Acta Musicologica*. 7, no.1, p. 21-44
- Indy, Vincent d' (2019), *Écrits. Vol 1 : 1877-1903*, rassemblés et présentés par Gilles Saint Arroman, Arles, Actes sud/Palazzetto Bru Zane.
- Kelly, Barbara et Christopher Moore (dir.) (2018), *Music Criticism in France, 1918-1939. Authority, Advocacy, Legacy*, Woodbridge, The Boydell Press.
- Kieffer, Alexandra (2019). *Debussy's Critics: Sound, Affect, and the Experience of Modernism*, Oxford, Oxford University Press.
- _____ (2019b), « Bergson, Debussy, and Early Twentieth-Century Psychology » in "Colloquy: Attention, Anxiety, and Audition's Histories » , Francesca Brittan and Carmel Raz (dir.). *Journal of the American Musicological Society* vol. 72, no.2, p. 563–569.
- _____ (2017), « Bells and the Problem of Realism in Ravel's Early Piano Music », *The Journal of Musicology* vol. 34, no. 3, p. 432–472.
- _____ (2016), « Riemann in France: Jean Marnold and the 'Modern' Music-Theoretical Ear », *Music Theory Spectrum* vol. 38, no. 1, p. 1–15.
- _____ (2015), « The Debussyist Ear: Listening, Representation, and French Musical Modernism », *19th-Century Music* vol. 39, no. 1, p. 56–79.
- Koechlin, Charles (2006), *Écrits I : Esthétique et langage musical*, Sprimont (Belgique), Mardaga.
- _____ (2009), *Écrits II : Musique et société*, Sprimont (Belgique), Mardaga.
- _____ (1981 [1939-47]), « Étude sur Charles Koechlin par lui-même », *La Revue musicale*, p. 41-72.
- Lalo, Charles (1908), *Esquisse d'une esthétique musicale scientifique*, Paris, Félix Alcan.
- Lalou, Christine et Christophe Vendries (dir.) (2002), *Archéologie et musique. Actes du colloque des 9 et 10 février 2001*, Paris, Cités de la musique.
- Lalouette, Jacqueline (2016), "La glorification de la science au XIXe siècle », in Charle, Christophge et Laurent Jeanpierre (dir.), *La vie intellectuelle en France. Des lendemains de la Révolution à 1914*, Paris, Seuil p. 429-452.
- Longair, Malcolm (2006), « Revolutions in music and physics, 1900–30 », *Interdisciplinary Science Reviews*, vol. 31, no 3, p. 275-288.
- Mourou, Gérard, Michel Menu et Monica Pretti (2018) *L'impressionnisme entre art et science*, Paris, Hermann.
- Opper, Jacob (1973), *Sciences and arts: A Study in Relationships from 1600-1900*, Associated University Press.

- Orledge, Robert (1989), *Charles Koechlin (1867-1950) His Life and Works*, London, Harwood Academic Publishers.
- Pasler, Jann (2009), *Composing the Citizen. Music as Public Utility in Third Republic France*, Berkeley, University of California Press.
- Pedler, Emmanuel (2010), « Les sociologies de la musique de Max Weber et Georg Simmel : une théorie relationnelle des pratiques musicales », *L'Année sociologique*, vol. 60 no 2, p. 305-330.
- Sladden, Margaux (2019). « Bergsonisme (« Anthologie du PHEM » / Mots clés, 2). » *Revue musicale OICRM*, vol. 6, no 1, p. 171–196.