

Le spectacle musical à Paris 1900-1935 (Opéra, ballet, théâtre d'ombre, etc.)

<i>Cote :</i>	MUL 6251	<i>Professeur:</i>	François de Médicis
<i>Session :</i>	Hiver 2027	<i>Bureau:</i>	A-837
<i>Capacité :</i>	12 étudiants	<i>Tél.:</i>	343-6111 poste 4020
		<i>Courriel</i>	francois.de.medicis@umontreal.ca

Conception du séminaire :

Plusieurs séances seront animées par des professeurs invités. Dans l'ensemble, la formule du séminaire mélangera les exposés des professeur.e.s, les discussions d'étudiant.e.s en atelier sur divers sujets et les exposés d'étudiant.e.s.

Objectifs :

Survol de la vie musicale à Paris, du point de vue des compositeur.trice.s et de leurs œuvres, des institutions (sociétés de concert et de spectacle, établissements d'enseignement, réception dans la presse, etc.), de la politique musicale, des mouvements esthétiques, des échanges entre les arts, des enjeux socio-historiques (Première guerre mondiale, Révolution russe, etc.). Le séminaire va permettre de prendre le pouls d'importants travaux récents consacrés à ces enjeux.

Sujets abordés

Des spectacles musicaux de différents types seront observés sous de multiples angles. Les genres de l'opéra (incluant ses dérivés comme l'opérette, la comédie musicale, l'opéra-ballet) et du ballet vont recevoir une plus grande attention (incluant de grandes réalisations de Debussy, Ravel, Stravinsky, des Ballets russes), aux côtés du théâtre de marionnettes, du tableau vivant, de la pantomime ou de différentes expériences d'hybridations. Différents courants esthétiques seront examinés, tels que le réalisme, le symbolisme, l'orientalisme et l'exotisme, l'inspiration religieuse, le régionalisme, le fait divers, le dadaïsme, le néo-classicisme. La contribution originale de femmes à ces manifestations culturelles sera abordée (telle que l'hybridation théâtre/ballet/opéra chez Ida Rubinstein, la rénovation du spectacle par Loïe Fuller et Isadora Duncan; le mécénat de la Princesse de Pognac et de Misia Sert, etc.).

Travaux et évaluation :

80% Projet de travail individuel¹ :

10 % Travail préliminaire ou complémentaire portant sur le sujet de session²

30 % Présentation en classe (env. 20 min.), durant les dernières séances du séminaire

40 % Travail final écrit à remettre par courriel le 13 décembre à 11h30

10 % Participation 1 : préparation aux séances, participation aux discussions en atelier

10 % Participation 2 : courte présentation en classe de 7 à 10 minutes³

¹ Le travail final écrit et la présentation en classe portent sur le même sujet. Celui-ci doit se rattacher au thème du séminaire, et l'étudiant.e est libre de choisir la perspective de son choix (esthétique, rapports musique-littérature, idéologie, analyse musicale, recherche création, etc.) et d'y approfondir un sujet en lien avec ses études. Après la présentation, le professeur pourra fournir des suggestions pour orienter la rédaction du travail final et, si nécessaire, corriger le tir.

² Une fois que l'étudiant.e. a déterminé le sujet de son travail, le professeur va s'entendre avec lui ou elle pour concevoir une activité de petite envergure s'y rattachant (probablement de nature documentaire) et pouvant profiter à la fois à l'étudiant.e et au séminaire : courte recherche bibliographique, établissement d'une chronologie (concert d'œuvres d'un.e compositeur.trice), liste de recensions de concerts publiées dans un périodique, etc.

³ Durant les premiers mois du séminaire, chaque étudiant.e devra donner une brève présentation informative de dix minutes sur un sujet approuvé par le professeur (sujet relié à la séance du jour et au champ d'activité de l'étudiant.e) : esquisse biographique d'un.e compositeur.trice ou d'un.e interprète, commentaire sur une œuvre, présentation d'une institution musicale, etc.

Critères d'évaluation

Pour les **présentations orales** (courte et développée), les critères de correction touchent :

- La qualité de la présentation, le respect des contraintes de temps
- Le traitement du sujet (clarté d'expression, maîtrise des notions discutées, vulgarisation)

Pour le **travail final** :

- Maîtrise des notions présentées en classe et/ou originalité
- Qualité de la langue (français ou anglais). Sauf dans le cas d'un tableau inséré dans le travail, le texte doit utiliser des phrases complètes (ne pas employer de style télégraphique). Les paragraphes doivent être distincts (en commençant en retrait ou par un saut de ligne).
- Compréhensibilité et efficacité de l'exposé : vos idées doivent être exposées complètement de manière à ce que ceux.celles qui ne connaissent pas votre sujet puisse vous comprendre aisément. Renvoyer à des mesures spécifiques, identifier clairement les éléments que vous discutez (accords, échelles, etc.). Utiliser toute illustration (exemple musical, graphique) qui aide à mieux exprimer vos raisonnements.
- Paternité des idées : d'une part, indiquer clairement par des notes en bas de page les sources bibliographiques qui ont alimenté votre analyse ou votre réflexion. D'autre part, indiquer clairement les idées originales qui viennent de vous (« pour ma part, j'estime que [...] » ; « j'ai observé que... »).

Bibliographie sommaire :

- Arfouilloux, Sébastien, *Que la nuit tombe sur l'orchestre: Surréalisme et musique*, 2009.
- Chazin-Bennahum, Judith, *Ida Rubinstein: Revolutionary Dancer, Actress, and Impresario*, 2022.
- Davis, Mary, *Classic Chic: Music, Fashion, and Modernism*, 2006.
- Drake, Jeremy, *The Operas of Darius Milhaud*, 1989.
- Epstein, Louis K., *The Creative Labor of Music Patronage in Interwar France*, 2022.
- Garelick, Rhonda K., *Electric Salome: Loie Fuller's Performance of Modernism*, 2009.
- Gendron, Bernard, *Between Montmartre and the Mudd Club: Popular Music and the Avant-Garde*, 2002.
- Giroud, Vincent, *French Opera: A Short History*, 2010.
- Gold, Arthur et Robert Fitzdale, *Misia: la vie de Misia Sert*, 1984.
- Harbec, Jacinthe, *Ballets russes et Ballets suédois: La musique à la croisée des arts : 1917-1924*, 2021.
- Kelkel, Manfred, *Naturalisme, vérisme et réalisme dans l'opéra: de 1890 à 1930*, 1984.
- Kelly, Barbara, *Music and Ultra-modernism in France: A Fragile Consensus, 1913-1939*, 2013.
- Kilpatrick, Emily, *The Operas of Maurice Ravel*, 2015.
- Lacombe, Hervé, *Histoire de l'opéra français: de la Belle Époque au monde globalisé*, 2022.
- Locke, Ralph, *Musical Exoticism: Images and Reflections*, 2009.
- Médicis, François de, *La maturation artistique de Debussy dans son contexte historique*, 2020.
- Perloff, Nancy, *Art and the Everyday: Popular Entertainment and the Circle of Erik Satie*, 1991.
- Ravel, Maurice. *L'intégrale. Correspondance (1895-1937), écrits et entretiens* 2018.
- Taruskin, Richard. *Stravinsky and the Russian Traditions*, 1996.
- Thompson, S., *Autour du Chat noir: arts et plaisirs à Montmartre, 1880-1910*, 2012.
- Townsend, Julie, *The Choreography of Modernism in France: La Danseuse 1830-1930*, 2009.