

[version française plus bas]

International conference: Louis-Albert Bourgault-Ducoudray

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

14–15 January, 2021

Call for Papers

In 1933, Michel-Dimitri Calvocoressi declared that Louis-Albert Bourgault-Ducoudray (1840–1910) paved the way for “nearly everything that took place in music until 1914”. At the time of his death, Bourgault-Ducoudray was recognised for his polemical advocacy for modal and metrical dynamism and for his leadership in the institutionalisation of French musicology. A Prix de Rome laureate (1862), Bourgault was the composer of orchestral favourites including the *Carnaval d’Athènes* (1882) and the *Rapsodie cambodgienne* (1889); of operas including *Thamara* (1891) and *Myrdhin* (1912, posthumous); and of countless popular hymns inspired by Republican and Breton patriotism. A musical populist, he was committed to the democratising and mobilising potential of choral traditions, and enamoured of the expressivity of “folk” music. And, as professor of music history at the Conservatoire de Paris for over three decades, he shaped narratives of French musical heritage through his popular lectures, and modeled how his vision of music history might be appropriated in compositional practice.

As musicologists continue to weave music into broader social and intellectual histories of the *fin-de-siècle*, Bourgault-Ducoudray has emerged as an increasingly important character, and his life and achievements have come under closer scrutiny (see suggestive bibliography below). By drawing together many of these diverse strands, this conference aims to consolidate research and produce a fuller portrait of this singular figure of French music history, as well as to stimulate reflection on his ongoing legacy in the place of music history in the curriculum of the Paris Conservatoire today.

Potential topics (among others):

- Bourgault’s compositions and scholarship
- Bourgault and French musical and educational institutions/networks (e.g., Conservatoire de Paris, Schola Cantorum, Société Bourgault-Ducoudray, Dîners Celtiques, primary education...)
- Bourgault and his collaborators and colleagues, including scholars of his time (e.g., Louis Gallet, François Coppée, Émile Burnouf, Gaston Paris, Joseph Loth, Théodore Hersart de La Villemarqué...)
- Bourgault, nationalism, republicanism, and regionalism
- Bourgault’s legacy among composers (and folklorists) in France and abroad (e.g., Emmanuel, Koechlin, Saint-Saëns, Glazunov, Falla, Samaras, Sharp...)

The conference will include a concert on the evening of 14 January 2021 by students of the Conservatoire (music by Bourgault-Ducoudray and his contemporaries).

Please send an abstract for a 20-minute paper in French or English (max. 300 words) to BourgaultDucoudray2021@gmail.com by 15 September 2020. Decisions will be confirmed around mid-October. We encourage proposals by students. Selected papers will be considered for publication in an edited volume following the conference.

Colloque international: Louis-Albert Bourgault-Ducoudray

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

14–15 janvier 2021

Appel à communications

En 1933, Michel-Dimitri Calvocoressi déclarait que Bourgault-Ducoudray (1840–1910) avait ouvert la voie à « presque tout ce qui s'était passé dans la musique avant 1914 ». A sa disparition, Bourgault-Ducoudray était reconnu pour l'importance de son plaidoyer pour le dynamisme modal et métrique, ainsi que pour son rôle primordial dans l'institutionnalisation de la musicologie en France. Lauréat du prix de Rome (1862), Bourgault fut l'auteur de plusieurs succès orchestraux, tels le *Carnaval d'Athènes* (1882) et la *Rapsodie cambodgienne* (1889), d'opéras, comme *Thamara* (1891) et *Myrdhin* (1912, œuvre posthume) et d'innombrables hymnes populaires inspirés par son patriotisme républicain et breton. Populiste musical, il était dévoué au potentiel démocratique et mobilisateur des traditions chorales, et très sensible à l'expressivité de la musique folklorique. Professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris pendant plus de trente ans, il fit de l'héritage musical français le cœur de ses cours très fréquentés par le public, et prôna l'appropriation de sa vision de l'histoire de la musique dans l'intérêt d'un renouveau compositionnel.

L'intégration de plus en plus large de la musique au sein de l'histoire sociale et intellectuelle de la *fin-de-siècle* fait émerger nettement l'importance de la figure de Bourgault-Ducoudray, alors que sa vie et ses travaux subissent un examen approfondi (comme en témoigne la bibliographie ci-dessous). En multipliant les différents angles d'approches du legs de Bourgault-Ducoudray, ce colloque vise à consolider les recherches actuelles et à produire un portrait plus complet de cette personnalité singulière dans l'histoire de la musique française, tout en s'intéressant à son héritage quant à la place de la formation à l'histoire de la musique au Conservatoire de Paris.

Sujets possibles (entre autres) :

- Les compositions et recherches de Bourgault ;
- Bourgault et les institutions musicales et d'enseignement françaises (le Conservatoire de Paris, la Schola Cantorum, la Société Bourgault-Ducoudray, les Dîners Celtiques, l'Éducation nationale...)
- Bourgault et ses collaborateurs et collègues, y compris les savants intellectuels de son temps (Louis Gallet, François Coppée, Emile Burnouf, Gaston Paris, Joseph Loth, Théodore Hersart de La Villemarqué...)
- Bourgault et le nationalisme, le républicanisme, le régionalisme ;
- L'héritage de Bourgault chez les compositeurs (et folkloristes) français et étrangers (Emmanuel, Koechlin, Saint-Saëns, Glazunov, Falla, Samaras, Sharp...).

Un concert sera donné le jeudi 14 janvier 2021 dans le cadre du colloque par les élèves du Conservatoire (œuvres de Bourgault-Ducoudray et ses contemporains).

Envoyez un résumé de communication de 20 minutes en français ou en anglais (300 mots maximum) à BourgaultDucoudray2021@gmail.com avant le 15 septembre 2020. Les décisions seront envoyées autour du 15 octobre 2020. Les propositions d'étudiants sont encouragées. Un ouvrage collectif sera publié avec un choix de communications à l'issue du colloque.

Comité d'organisation / organising committee

Peter Asimov (University of Cambridge)
Yves Balmer (CNSMDP, IReMus)

Comité scientifique / programme committee

Liouba Bouscant (CNSMDP)
Rémy Campos (CNSMDP / Haute école de musique de Genève)
Cécile Davy-Rigaud (CNRS, IReMus)
Katharine Ellis (University of Cambridge)
Inga Mai Groote (Universität Zürich)
Etienne Jardin (Centre de musique romantique française, Fondation Bru)
Barbara Kelly (Royal Northern College of Music)
Jann Pasler (University of California, San Diego)

•

Bibliographie récente sélective / Selective recent bibliography:

- Asimov, Peter, 'Comparative Philology, French Music, and the Composition of Indo-Europeanism from Fétis to Messiaen' (PhD Thesis, University of Cambridge, 2020)
- Campos, Rémy, '« Mens sana in corpore sano » – l'introduction de l'histoire de la musique au Conservatoire', in *Le Conservatoire de musique de Paris : regards sur une institution et son histoire*, ed. Emmanuel Hondré (Paris: Association du Bureau des étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, 1995), pp. 145–71
- Christensen, Thomas, *Stories of Tonality in the Age of François-Joseph Fétis* (University of Chicago Press, 2019)
- Corbier, Christophe, *Poésie, musique et danse: Maurice Emmanuel et l'hellénisme* (Paris: Editions Classiques Garnier, 2010)
- Ellis, Katharine, *Interpreting the Musical Past: Early Music in Nineteenth-Century France* (Oxford: Oxford University Press, 2005)
- , 'A Tale of Two Societies: Class, Democratisation and the Regeneration of Early Choral Musics in France, 1861-74', *Les Sociétés de Musique En Europe, 1700–1920: Structures, Pratiques Musicales, Sociabilités*, eds. Hans Erich Bödeker and Patrice Veit (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2007), pp. 269–88
- Groote, Inga Mai, *Östliche Ouvertüren: russische Musik in Paris 1870-1913* (Kassel: Bärenreiter, 2014)
- , 'Griechische Bretonen? Hintergründe und Funktionen der Modalität bei Louis-Albert Bourgault-Ducoudray', *Musiktheorie*, 29 (2014), 5–16
- Kokkonis, Georges, 'L'altérité amadouée. Louis Albert Bourgault-Ducoudray et la chanson populaire grecque', *Fascinantes étrangetés. La découverte de l'altérité musicale en Europe au XIXe siècle, Actes du colloque de la Côte-Saint-André (Isère), 24-27 août 2011*, eds. Luc Charles-Dominique, Yves Defrance, and Danièle Pistone (Paris: L'Harmattan, 2014), pp. 119–35

- Lespinard, Bernadette, *Les passions du chœur: La musique chorale et ses pratiques en France 1800-1950* (Paris: Fayard, 2018)
- Pasler, Jann, 'Race and Nation: Musical Acclimatisation and the Chansons Populaires in Third Republic France', *Western Music and Race*, ed. Julie Brown (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp. 147–67
- , 'Theorizing Race in Nineteenth-Century France: Music as Emblem of Identity', *The Musical Quarterly*, 89 (2008), 459–504
- Revluri, Sindhumathi, 'French Folk Songs and the Invention of History', *19th-Century Music*, 39 (2016), 248–71
- Vlagopoulos, Panos, 'The Harmonisation of Greek Folk Songs and Greek "National Music"', *Music, Language and Identity in Greece: Defining a National Art Music in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, ed. Polina Tambakaki, Panos Vlagopoulos, Katerina Levidou, and Roderick Beaton (Abingdon: Routledge, 2020), pp. 206–28
- , "'The Patrimony of Our Race": Louis-Albert Bourgault-Ducoudray and the Emergence of the Discourse on Greek National Music', *Journal of Modern Greek Studies*, 34 (2016), 49–77
- Wenderoth, Valeria, 'The Making of Exoticism in French Operas of the 1880s' (PhD Thesis, University of Hawai'i, 2004)