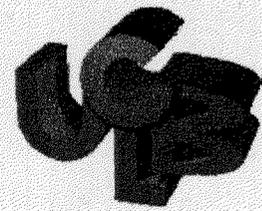

enssib
Ecole Nationale Supérieure
des Sciences de l'Information
et des Bibliothèques

**Université
Claude Bernard
Lyon I**

DESS en Informatique Documentaire

Rapport de recherche bibliographique

**Trois grands compositeurs :
Chabrier, Debussy, Ravel.**

**L'Esthétique de la musique française,
ses relations avec le Symbolisme et l'Impressionisme.**

Bibliographie sélective.

Sabine GUILHOT DE LAGARDE

Sous la direction de

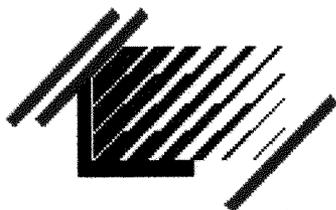
Anne Penesco,

**Professeur à l'Université Lumière- Lyon II,
Faculté des Lettres, Sciences du langage et Arts,
Département de Musicologie.**

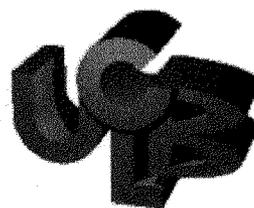
Directrice du Centre d'Etudes et de Recherches Musicologiques.

Année 1998-1999

ensib
Ecole Nationale Supérieure
des Sciences de l'Information
et des Bibliothèques

Université
Claude Bernard
Lyon I

DESS en Informatique Documentaire

Rapport de recherche bibliographique

**Trois grands compositeurs :
Chabrier, Debussy, Ravel.**

L'Esthétique de la musique française,
ses relations avec le Symbolisme et l'Impressionisme.

Bibliographie sélective.

Sabine GUILHOT DE LAGARDE

Sous la direction de

Anne Penesco,

Professeur à l'Université Lumière- Lyon II,
Faculté des Lettres, Sciences du langage et Arts,
Département de Musicologie.

Directrice du Centre d'Etudes et de Recherches Musicologiques.

Année 1998-1999

1999
11
12

Résumé et Descripteurs :

Trois grands compositeurs : Chabrier, Debussy, Ravel. L'Esthétique de la musique française, ses relations avec le Symbolisme et l'Impressionisme. Bibliographie sélective.

Sabine Guilhot de Lagarde

RESUME :

Cette recherche bibliographique présente une analyse méthodologique et une bibliographie sélective sur un aspect particulier de l'esthétique de la musique française entre les années 1870 et 1930, à savoir ses relations avec le Symbolisme et l'Impressionisme. Trois compositeurs sont étudiés dans cette optique : Emmanuel Chabrier, Claude Debussy et Maurice Ravel.

DESCRIPTEURS : *

musique France	musique française
musique histoire	musique esthétique
musique impressionnisme*	musique impressionniste*
musique symbolisme	
musique 19 ^e siècle	musique 20 ^e siècle
Chabrier Emmanuel (1841-1894)	
Debussy Claude (1862-1918)	
Ravel Maurice (1875-1937)	

ABSTRACT :

This bibliographic research includes a methodologic analysis and a selective bibliography about a particular field in french musical aesthetics in the period from 1870 to 1930. The bibliography focuses on three composers, Emmanuel Chabrier, Claude Debussy and Maurice Ravel, in order to illustrate their aesthetic relationship with Symbolism and Impressionism.

KEYWORDS :

music France	french music
music history	music aesthetics
music impressionism	music symbolism
music 19 c	music 20 c
Chabrier Emmanuel (1841-1894)	
Debussy Claude (1862-1918)	
Ravel Maurice (1875-1937)	

*Il y a problème sur l'orthographe du mot impressionisme/ste : employé en Musicologie, ce mot ne prend qu'un seul "n", comme en anglais. Employé en Peinture, il prend souvent deux "n". (Les dictionnaires de la langue française ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux). Les mots-matière utilisés par la Bibliothèque Nationale ont les deux "n". Je demande donc la compréhension du lecteur : dans le corps du texte, il trouvera un seul "n", comme il est d'usage en Musicologie, alors que pour les mots-matière français, les deux "n" seront employés.

NB : les descripteurs employés ne correspondent pas à un thésaurus ou une liste d'Autorités-matière précis. Ils ont été jugés les plus efficaces dans une recherche multi-critères sur plusieurs bases utilisant des termes différents, mais finalement assez voisins.

I. PREMIERE PARTIE : LA METHODE DE RECHERCHE

A. Généralités sur la recherche

1. Présentation du sujet

Cette recherche bibliographique a été réalisée pour Madame Anne Penesco, Professeur à la Faculté des Lettres de L'Université Lumière-Lyon 2, Directrice du Centre de Recherches Musicologiques de cette même Université. Mme Penesco, entre autres enseignements, anime un séminaire destiné aux étudiants en maîtrise et DEA de musicologie, et suit les travaux de recherche d'un certain nombre d'étudiants, de la maîtrise à la thèse, dans le domaine de la musique française des 19ème et 20ème siècles, son esthétique, ses influences tant françaises qu'étrangères.

Le thème défini au départ était le suivant : Esthétique de la musique française 1870-1930. Il s'agissait de constituer une bibliographie permettant l'étude des caractéristiques de la musique française de cette époque et le langage des principaux compositeurs en relation avec les courants littéraires et artistiques suivants : Impressionisme et Symbolisme.

2. Orientation de la recherche

Vu l'ampleur du sujet, et le temps relativement court qui lui était accordé (trois mois de travail à temps extrêmement partiel, au gré des disponibilités laissées par le planning conséquent des cours et contrôles de mi-parcours du DESS), il a été décidé d'axer la recherche principalement sur trois compositeurs : Chabrier, Debussy, Ravel. De plus, il ne devait pas s'agir d'une bibliographie exhaustive, Madame Penesco se chargeant d'opérer une sélection d'opportunité qualitative sur les références retrouvées par les différentes recherches effectuées sur les bibliographies disponibles.

Orientée sur des critères sélectifs, la bibliographie finale comprend cependant de nombreuses entrées, car un des soucis a été de retracer sur la longue période l'évolution des études sur l'esthétique de la musique de cette époque, si proche de nous qu'en un siècle, les conceptions des critiques et des chercheurs ont beaucoup évolué, chaque génération l'abordant sous des angles nouveaux et encore peu explorés. De fait, les premières références datent du début du siècle, leurs auteurs sont des contemporains des compositeurs étudiés, et les dernières datent majoritairement de 1997, avec quelques références de 1998, les bases bibliographiques institutionnelles consultées, importantes en volumes de références, demandant un certain temps de mise à jour, surtout quand elle sont accompagnées de résumés.

Les résumés, quand ils existaient, n'ont pas été conservés, hormis ceux concernant des documents en langues étrangères, et des thèses, pour permettre aux étudiants une meilleure compréhension du contenu du document. Il s'agit principalement de thèses ou articles de périodiques allemands ou américains, difficiles à se procurer par le service du Prêt Entre Bibliothèques; il importe donc que les étudiants n'engagent pas des demandes à mauvais escient. Les résumés ont été conservés en leur état de déchargement natif, et dans la langue employée, principalement l'anglais, car il importait pour Madame Penesco que les étudiants en musicologie se familiarisent avec l'emploi des langues étrangères dans leurs recherches bibliographiques et documentaires.

A préciser également que cette bibliographie porte majoritairement sur des documents en langues française, anglaise et allemande. Je n'ai pas effectué de recherche systématique sur des documents en langue allemande, du fait de mon ignorance de cette langue (il m'aurait été difficile de juger de la pertinence des références trouvées sur des bases allemandes, même si Mme Penesco, germaniste, m'avait fourni une traduction des descripteurs employés pour la recherche), mais de nombreuses références en langue allemande figuraient dans les bases interrogées par mot-clefs, que j'ai soumises pour avis à Madame Penesco. Beaucoup ont été retenues. Il semble que la recherche musicologique soit active et de qualité en Allemagne.

Cette bibliographie a été établie à l'usage des étudiants en musicologie de la Faculté des Lettres de Lyon 2, de la maîtrise à la thèse, et intéressera probablement surtout les étudiants en maîtrise et DEA. Elle n'a donc pas pris en compte ni les documents trop manifestement "grand public", même étudiantin (du genre des Que-Sais-Je ?, sauf cas rares portant sur des titres appréciés), ni à l'inverse les documents trop spécialisés étudiant des aspects très précis de l'œuvre de l'un ou l'autre des compositeurs étudiés.

De même, l'accent a été mis plus sur les monographies que sur les articles de périodiques. En l'état, cette bibliographie constitue un point de départ pour l'étudiant, qui devra ensuite effectuer ses propres recherches spécialisées selon son sujet, en reprenant d'ailleurs les instruments bibliographiques utilisés pour la présente étude, dont les possibilités et les ressources n'ont sciemment pas été toutes utilisées. De nouveaux instruments

pourraient également apparaître prochainement, notamment dans le domaine des bases sur CD-ROM ou Internet, puisque nous assistons à un phénomène général de portage des grosses bases (Bibliothèques, Sociétés savantes), sur ces nouveaux supports de l'information, tant pour les bases bibliographiques que pour les bases offrant du texte intégral. Il sera bon en ce sens de suivre l'évolution de certains projets : Catalogue Collectif de France, dont une ébauche est visible sur le site Internet de la BNF, à l'adresse suivante : <http://www.ccf.fr.bnf.fr>, ou l'évolution de la numérisation de collections musicales patrimoniales par la Library of Congress, consultables à l'adresse suivante : <http://memory.loc.gov/ammem>.

Cette recherche n'ayant pas de budget spécifique alloué, l'objectif a été d'utiliser les ressources gratuites (pour les étudiants, pas pour les organismes qui paient les abonnements aux CD-ROM...) disponibles sur la ville de Lyon. Le seul accès à un serveur professionnel payant a été réalisé par l'interrogation du serveur DIALOG, disponible sans frais dans le cadre de l'enseignement dispensé par l'ENSSIB.

3. Choix des mots-clefs et stratégie

La première étape a été de consulter la liste des mots- matière (avant et après l'adoption de la liste d'Autorités RAMEAU) utilisés par la Bibliothèque Nationale de France, en interrogeant le CD-ROM des autorités de la base BN- Opale. Outre le terme "musique", nous avons trouvé les termes suivants, qui y étaient associés et répondaient à l'objet de notre recherche:

musique philosophie
 musique esthétique
 musique philosophie et esthétique
 musique et art
 musique et littérature
 musique et poésie
 musique et peinture
 musique France
 musique française
 musique impressionnisme *
 musique impressionniste *
 impressionnisme dans la musique
 symbolisme dans la musique
 musique histoire
 musique histoire et critique
 musique 19e siècle
 musique 1800-1899
 musique 20e siècle
 musique 1900-1945

Pour les trois compositeurs étudiés, leur nom pouvait apparaître au nom seul, ou au prénom + nom, ou au nom +prénom avec les dates de naissance et de mort. Exemple : Ravel, ou Maurice Ravel, ou Ravel Maurice(1875-1937).

La première difficulté à cette étape était celle des dates : notre recherche, portant sur la période 1870-1930, embrassait donc deux siècles, ce qui impose de retenir le 19e et le 20e siècle dans toutes les formules de recherche. Cette obligation était à respecter pour toutes les bases interrogées.

A noter également, l'ambiguïté des mots impressionnisme / ste, et symbolisme qui débordent, dans leur emploi par les catalogueurs, le cadre de notre recherche, l'impressionnisme étant plutôt employé dans le cadre des arts plastiques, et les mots symboles ou symbolisme portant dans le domaine musical un sens plus large que celui qui s'applique au mouvement littéraire du même nom.

L'interrogation des bases de la BNF (Catalogue Général jusqu'en 1970, puis Bibliographie Nationale Française- Livres depuis 1970) nous a amené à utiliser à peu près tous les mots sélectionnés pour les tester d'abord, et sélectionner un grand nombre de documents, sachant que la sélection opérée sur eux par Mme Penesco au cours de nos premières rencontres donnerait l'orientation et le niveau de la recherche. La sélection des documents a été particulièrement longue en ce qui concernait les termes les plus généraux, relatifs à

* Il y a problème concernant l'orthographe à appliquer aux mots impressionnisme / ste : on trouve dans la littérature spécialisée, notamment dans le domaine des Arts plastiques, les deux orthographe, avec un seul "n", ou avec deux "n", et les dictionnaires ne sont pas d'accord entre eux. La Musicologie emploie de préférence aujourd'hui la graphie avec nn seul "n". Mais les Autorités- Matière de la Bibliothèque Nationale de France (BNF), ont la graphie avec les deux "n". Je demande donc la compréhension du lecteur, qui trouvera dans le corps du texte la graphie de type Musicologie, avec un seul "n", et pour les Autorités- Matière les deux "n" de la BNF. En anglais, l'ambiguïté n'existe pas : il n'y a qu'un sel "n" à impressionism / impressionist.

l'histoire, l'esthétique, les rapports avec les différents courants artistiques de la musique française fin 19ème -début 20ème, notamment sur le Catalogue Général jusqu'à 1970.

Par la suite, et pour les autres bases, les termes trop généraux, comme art, littérature, poésie, peinture, philosophie, histoire, ont été éliminés, car ils ramenaient trop de documents hors- sujet. De plus, pour les bases de langue anglaise, il avait été jugé plus "rentable" de s'axer sur une moindre variété de mots, les ouvrages de synthèse sur la musique française étant plus rares à l'étranger qu'en France. Pour ces bases en langue anglaise, les descripteurs ont été systématiquement allégés en utilisant largement la troncature. Ont été employés les mots anglais suivants (les signes de troncature ici utilisés en exemple sont le * pour une fin de mot, et le ? pour une lettre dans le mot, mais il faut consulter l'aide présente dans chaque base pour connaître les symboles utilisés par la base) :

Musi* (pour music(s), musical, musicology, musician(s)et éventuellement musique pour des textes en français)

Aesthetic* (pour aesthetic(s), aesthetical...),

Fr?nc*(pour France, français(es), french), avec l'inconvénient de sélectionner aussi, dans une recherche sur tous les champs de la notice, les François(e), les Francis et autres avatars du prénom,

Symbol* (pour symbolism(s), symbolist(s)),

Impressionis* (pour impressionism(s), impressionist(s)),

A quoi se rajoutaient bien évidemment le nom des compositeurs étudiés. A chaque fois que cela a été possible, nous avons fait apparaître les mots retenus par chaque base dans ses index, afin de retenir la bonne forme, notamment pour les noms de compositeurs, ou opérer une troncature à bon escient.

Il faut noter, en effet, qu'une base bibliographique importante et ancienne, a connu de multiples variations des normes d'indexation des documents. Les normes et le langage actuels ne peuvent pas être utilisés sans adaptation, car la reprise des catalogues anciens sur informatique n'a pu, faute de moyens financiers, effectuer une mise à niveau des indexations. Ce qui fait que certaines bases, comme par exemple le Catalogue Général de la BNF jusqu'en 1970, ou les catalogues anciens de la British Library, ne sont interrogeables que sur les mots du titre ou de la notice. Par mesure de précaution, il est toujours intéressant, quelle que soit la base, d'effectuer, si cela est possible, d'abord une recherche sur descripteurs, qui donne des résultats exacts et limités, et, en fonction du nombre des références obtenues, de doubler cette recherche par une interrogation sur les mots du titre, ou de la notice, selon les choix offerts, afin de trouver de nouveaux documents. Evidemment, cette recherche s'avère plus longue, et demande plus de temps ultérieurement pour trier les documents hors- sujet.

B. Les sources bibliographiques utilisées

1. Les bibliographies sous forme papier

a) Bibliographies de thèses et mémoires, spécialisées dans le domaine de la musicologie

J'ai pu consulter les deux ouvrages suivants à la bibliothèque du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon (CNSM) :

- PISTONE Danièle. *Répertoire international des travaux universitaires relatifs à la musique française du Moyen- Age à nos jours (thèses et mémoires)*. Paris : H. Champion, 1992. 414 p.

Madame Pistone est Directrice de l'UFR de musicologie à l'Université de Paris- Sorbonne /Paris IV et également l'auteur d'une "Liste indexée des sujets de thèse relatifs à la musique déposés à l'Université de Paris- Sorbonne de 1989 à 1996", publiée par l'Observatoire Musical Français, Université de Paris- Sorbonne en 1997. Elle gère également la RIMF (Revue Internationale de Musique Française, voir plus bas dans le chapitre des périodiques). Son Répertoire n'a apparemment pas eu de mise à jour depuis 1992. Il comporte un index Auteurs, un index Matières, et j'y ai repéré quelques références qui paraissaient pertinentes sur le sujet en général, et les compositeurs retenus en particulier. Toutefois, la description des documents est sommaire, et de plus, certains des documents repérés sont apparus par la suite, avec une description plus complète, dans d'autres bases, en particulier CD- Thèses et MUSE, ce qui fait que cet instrument n'a pas été une source notoire pour cette bibliographie.

- ADKINS Cecil et DICKINSON A. *Doctoral Dissertations in Musicology*. American Musical Society, International Musical Society, 1996.

Il s'agit de la 6ème édition refondue de ce titre, couramment abrégé en "DDM", la première étant sortie en 1952. C'est un fort volume, recensant des travaux universitaires de niveau bac+5 (DMA), à la thèse (Ph.D), nord-américains(surtout) et européens(très partiellement). Les documents sont classés avec un système qui m'a paru très complet, et assez compliqué, utilisant une combinaison de chiffres (pour la période et les grands thèmes), et de lettres (pour les sujets plus précis). Une recherche m'a permis de repérer des références qui paraissaient pertinentes : en art et musique, 1 références sur 8 indiquées dans la musique française de la bonne époque, en symbolisme, 2 sur 15 possibles, en impressionisme, 4 sur 7, à Chabrier, 2 sur 2, à Debussy, 31 sur plus de 100, à Ravel, 12 sur une cinquantaine.

Mais à cette étape de la recherche, j'ai avisé un entrefilet dans la présentation de l'ouvrage, qui annonçait le portage prochain du DDM sur Internet, sous la direction du Prof. Thomas J. Mathiesen de l'Indiana School of music, avec une adresse électronique de M. Mathiesen sur l'Université de l'Indiana. Ne sachant si, depuis la date de parution de cet ouvrage, il avait pu se produire des changements dans la localisation de M. Mathiesen, j'ai consulté sur Internet le site de cette université, et, si je n'ai pas repéré un éventuel DDM dans la liste des bases de l'Université accessibles sur l'Internet, j'ai bien trouvé le Prof. Mathiesen dans l'annuaire des enseignants, avec la même adresse électronique. J'ai donc envoyé un courrier électronique au Professeur, qui m'a obligeamment répondu en fournissant l'adresse exacte du DDM sur un site parallèle de l'Université, et m'a donné de plus quelques renseignements sur les modalités d'interrogation de la base. C'est donc par recherche sur le site Internet du DDM que j'ai récupéré des références pertinentes pour la bibliographie (Voir plus bas la description de cette recherche au chapitre : Bases bibliographiques sur Internet).

b) Périodiques spécialisés en musicologie

Les périodiques suivants, repérés à la bibliothèque du CNSM, sont susceptibles de contenir des bibliographies utilisables par les chercheurs, qui les lisent pour leur information courante. Ils n'ont pas été utilisés comme sources de références pour cette bibliographie, car leur dépouillement aurait été beaucoup trop long, mais il a paru utile de les mentionner car ils représentent une source d'information courante non négligeable. Certains de leurs articles figurent toutefois dans la bibliographie, par le biais de leur dépouillement dans la base MUSE où ils ont été sélectionnés par les termes de la recherche; c'est un motif supplémentaire de les mentionner ici.

Dans le domaine de la musicologie française, les périodiques de niveau universitaire ont parfois des vies éphémères, liée à tel ou tel chercheur ou centre de recherche, avec une parution inégale en fonction des disponibilités de temps des responsables, et souvent des problèmes financiers ou de gestion, du fait d'une certaine inorganisation des presses universitaires. Nous avons cité ici des périodiques dont le contenu intéresse le domaine de notre recherche, bien que certains ne soient plus vivants, ou suspendus. Le CD-ROM Myriade, édition 1998, a été utilisé pour localiser ces titres sur la région lyonnaise, avec une vérification manuelle auprès de la Bibliothèque du CNSM de Lyon, dont les périodiques ne sont pas encore signalés (c'est un projet prochain) sur la base Myriade.

- *Cahiers Debussy*. Edités par le Centre de documentation Claude Debussy. Saint-Germain-en-Laye, puis Paris, 2 rue Louvois. Depuis 1974. Parution annuelle.

De 1974 à 1976, les Cahiers ont eu l'adresse d'édition du Centre, à Saint-Germain-en-Laye. De 1977 à 1987 (nouvelle série, n° 1 à 11), ils ont été édités par Minkoff à Genève. De 1988 à 1989 (n° 12 et 13), par Minkoff-France. Depuis 1990, (du n° 14 au dernier paru, n° 22 de 1998), ils sont de nouveau édités par le Centre.

Le Centre a déménagé récemment de Saint-Germain-en-Laye pour le 2 rue Louvois, Paris 2ème. Il est dirigé par Madame Myriam Chimènes, Chercheur au CNRS.

Seule localisation à Lyon : Bibliothèque du Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM.)

- *Cahiers Maurice Ravel*. Edités par la Fondation Maurice Ravel. Paris. De 1985 à 1992, 5 numéros parus.

Cette revue a cessé de paraître.

Seule localisation à Lyon : Bibliothèque du CNSM.

- *Musique en Revue*. Editée par l'association Mélographie. Galargues (Hérault). De 1994 à 1998. Parution irrégulière.

Cette revue est actuellement suspendue pour raisons financières. Elle s'adressait aux bibliothécaires spécialisés et aux chercheurs universitaires, et recensait livres, brochures, articles, actes de Congrès, thèses, par dépouillement de 120 revues musicales de langues française.

Seule localisation à Lyon : Bibliothèque du CNSM.

- *Revue de Musicologie*. Editée par la Société Française de Musicologie. Paris, 2 rue Louvois. Depuis 1922. Semestrielle.
Localisations à Lyon : Bibliothèque Universitaire de Bron (Lyon 2), Bibliothèque du CNSM.
- *Revue Internationale de Musique Française (RIMF)*. Editée par la Société Internationale de Musique Française. Paris : H. Champion. Depuis 1980. Parution irrégulière (dernier numéro paru : 1995).
Les numéros sont thématiques, et fournissent une bibliographie d'ouvrages, articles ou travaux universitaires relatifs au thème abordé, pris dans la musique française.
Localisations à Lyon : Bibliothèque du CNSM, Bibliothèque du Conservatoire National de Région (CNR).
- *La Revue Musicale*. Editée par Albert Richard. Paris : Editions Richard- Masse, puis Editions Hermann, éditeur des sciences et des arts. Depuis 1920. Parution irrégulière.
Les numéros sont thématiques. Depuis 1985, se rajoutent des "*Carnets de la Revue Musicale*", petits fascicules édités à l'occasion d'évènements précis, Festivals, Concerts... Parution irrégulière.
Localisations à Lyon : Bibliothèque Municipale de la Part- Dieu, Bibliothèque du CNSM.
- *RILM abstracts (Répertoire International de Littérature Musicale)* Edité par l'International Musicological Society et l'International Association of Musical Libraries. New- York. Depuis 1967. Annuelle.
Bibliographie courante annuelle signalant et analysant livres, articles, essais, périodiques, thèses, catalogues, édités en Amérique de Nord, en Europe, dans les pays de l'Est, au Japon... Depuis 1968, cette bibliographie est également éditée sur CD- ROM (nouveau CD- ROM après regroupement avec le Music Catalog de la Library of Congress : base MUSE). C'est sur ce support que je l'ai consultée à la Bibliothèque du CNSM de Lyon (voir plus bas au chapitre sur le CD-ROM spécialisé MUSE).
Localisations à Lyon : forme papier, Bibliothèque Centrale Droit- Lettres (Lyon 2/ Lyon 3), CD- ROM : Bibliothèque du CNSM.

c) Bibliographie de ressources électroniques

Pour repérer les bases de données susceptibles de proposer des réponses pertinentes à la recherche, j'ai consulté les ouvrages suivants :

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION (ADBS). *Répertoire des banques de données professionnelles : banques et services d'information en ligne*. Paris : ADBS Editions, 1996. 783 p.

Ce répertoire, comme son titre l'indique, ne recense que les bases accessibles en ligne sur serveur. J'ai recherché aux descripteurs Arts et Musique, et ai retenu parmi les bases recensées :

Arts and Humanities Search, disponible sur DIALOG,

FRANCIS, édité également sur CD-ROM, disponible sous cette forme à L'ENSSIB.

Une autre base était signalée dans le domaine musical, le Music Library Catalog, catalogue du Département Musique de la British Library, comportant 2/3 de documents issus du dépôt légal et 1/3 de documents acquis à l'étranger, mais son accès sur le serveur BLAISE de la British Library est payant. Je ne l'ai donc pas consulté.

DEWEY Patrick R. *303 CD- ROMs to use in your library, descriptions, evaluations, and practical advice*. American Library Association, 1966. 238 p.

J'ai surtout trouvé dans ce répertoire, en consultant l'index par sujets, la mention de la base MUSE, issue de la jonction du RILM Abstracts, bien connu des musicologues, et du Music Catalog de la Library of Congress. Pour information, le coût d'abonnement à ce CD-ROM est de l'ordre de 10.000 FF par an, en monoposte, et les mises à jour sont annuelles. Ce CD- ROM se trouve à la Bibliothèque du Conservatoire National Supérieur de Lyon (CNSM).

Je n'ai pas trouvé à la Bibliothèque de L'ENSSIB de bibliographie professionnelle de ressources électroniques plus récente, ni pour les bases en ligne, ni pour les bases sur CD-ROM, ni sur les bases sur Internet. Par contre, j'ai pu consulter sur le réseau de CD-ROM du Service Commun de la Documentation de Lyon III la base suivante :

CD-ROM Directory 95, 13th édition, édité par TFPL Publishing, avec mise à jour semestrielle. Cette base recense, avec couverture internationale, 28.000 titres de CD-ROM, CD-TV, DVI, et donne des informations sur 15.000 sociétés concernées par l'industrie des CD-ROM et du multimédia dans le monde, sur les matériels et logiciels. J'y ai trouvé des entrées aux CD-ROM correspondant aux bases qui m'intéressaient, notamment MUSE et Dissertation Abstracts.

Temps de repérage et consultation des bibliographies et périodiques papier dans les bibliothèques de l'ENSSIB et du CNSM : environ 3 heures.

Pas de notices récupérées pour la bibliographie, mais des indications utiles, et un premier défrichage du sujet et de la méthodologie.

2. Les CD-ROM bibliographiques non- spécialisés

a) Le CD-ROM BNF Catalogue Général des ouvrages imprimés, Livres et Périodiques depuis la naissance de l'imprimerie jusqu'en 1970.

Edition septembre 1998, consultée à la Bibliothèque de l'ENSSIB.

Cette base contient, à la date de mise à jour, environ 3.140.000 notices de livres (classement Auteurs/ Anonymes) parus avant 1970, et 216.000 notices de titres de périodiques parus avant 1960. C'est une base intéressante pour notre recherche, car elle couvre la période des débuts de la recherche musicologique sur la musique française des années 1870 à l'entre- deux- guerres. De plus, des Conservateurs du Département de la Musique de la Bibliothèque Nationale ont travaillé personnellement sur le sujet, avec des œuvres qui figurent dans la bibliographie, et également l'organisation d'expositions (François Lesure, par exemple, et Jean- Michel Nectoux).

L'interrogation a été longue sur cette base, qui a permis de tester des mot- clefs, et de cerner l'ampleur du sujet. J'ai aussi bien utilisé la méthode de feuilletage de listes d'index, à toutes les entrées commençant par "musique", que la recherche possible par mots du titre (MT=< ----- >). Cette dernière recherche n'a d'ailleurs pas été très efficace, d'où ma préférence pour le feuilletage par listes. Il s'en est suivi une certaine lourdeur, et de nombreux doublons, qui m'ont incitée à employer moins de mot- clefs dans les bases interrogées par la suite.

Temps d'interrogation et de transfert de notices : 12 heures

Nombre de notices visionnées : 1024

Nombre de notices déchargées : 209

Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 139, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 66%.

(A noter, le grand nombre de notices éliminées lors du feuilletage. Ce temps de sélection, inutile quand au déchargement effectif de notices pertinentes, m'a toutefois permis de faire connaissance avec le sujet et les auteurs).

b) Le CD- ROM Bibliographie Nationale Française, Livres depuis 1970..

Edition octobre 1998, consultée à la Bibliothèque de l'ENSSIB.

Cette base contient, à la date de mise à jour, environ 1.045.000 notices de livres, 150.000 notices de périodiques, 26.000 notices de collections, et 1.923 notices de documents électroniques. Elle comprend les documents entrés par dépôt légal, c'est à dire publiés en France. La mise à jour est semestrielle, l'accroissement annuel représente environ 40.000 notices.

La recherche est possible sur de nombreux critères : Auteur, Titre, Sujet, mots du titre, mots de la notice, mots Auteur, mots Collection, etc... En bref, de nombreux champs sont indexés par mots. La recherche multi-critères est possible, en combinant les termes de la recherche par les opérateurs booléens.

J'ai plutôt sélectionné la recherche par mots- sujet (MS) que par les mots du titre (MT) ou les mots de la notice (MC), qui triaient des notices hors- sujet, sauf dans les cas particuliers où les réponses obtenues étaient trop peu nombreuses et où un deuxième essai pouvait être utile, notamment pour "impressionnisme", "symbolisme", ou "Chabrier". Le dictionnaire (liste des termes utilisés dans chaque champ de recherche), a été utilisé pour vérifier la présence des termes introduits dans la recherche. L'opérateur booléen "et" a été employé, ainsi que la troncature "\$" (remplace 0 ou plusieurs caractères à n'importe quel endroit d'un terme).

Temps d'interrogation et de transfert de données : 4 heures 30 mn.

Nombre de notices visionnées : 360

Nombre de notices déchargées : 75

Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 56, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 74%.

A noter que la même base, élargie aux livres étrangers (depuis 1971), et périodiques étrangers (depuis 1989) entrés par don ou achat dans les fonds de la BNF, est consultable en ligne par Telnet, sous l'adresse "opale02.bnf.fr". Je l'ai utilisée pour retrouver des notices de livres étrangers dont les références m'avaient été fournies par le commanditaire. Connaissant les auteurs, j'ai choisi la recherche Auteur, en vérifiant sur l'index la présence et la forme retenue pour le nom recherché. Sur les 10 références recherchées, 8 ont été trouvées. Je n'ai pas poussé plus loin la consultation, ayant déjà largement exploité le CD-ROM, dont l'interface d'interrogation était plus convivial qu'un écran Telnet, et ayant constaté la présence de nombreuses références étrangères sur la base MUSE dont je commençais l'exploration.

c) Le CD-ROM DOC- Thèses.

Edition décembre 1998, consultée à la Bibliothèque de l'ENSSIB.

Cette base contient 343.700 notices de thèses, extraites au 01/10/1998 de la base Téléthèses éditée par l'ABES, Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur.

La recherche est possible sur de nombreux critères : Auteur, Directeur de thèse, Discipline, Mot-clef, mots du titre (en français ou en anglais), mots de la notice (en français ou en anglais), Université, Année de soutenance... Chaque notice comporte un résumé en anglais et en français très fourni. Une remarque gênante : il n'y a pas mention du nombre de pages des thèses...

La troncature et les opérateurs booléens sont utilisables. On peut effectuer une recherche par adjacence, et vérifier les termes entrés en visionnant les index.

J'ai utilisé la recherche par mot- clefs, plutôt que par les mots de la notice, toujours pour limiter le bruit. J'ai pu constater qu'il n'y avait ainsi aucune entrée à "Chabrier", et une recherche secondaire par mots de la notice n'a pas trié de thèse accordant une large place à ce compositeur, effectivement le moins étudié des trois, tant en France qu'à l'étranger. Emploi également de la troncature (*) sur les fins de mots, et de l'opérateur "et" pour les lier.

L'interrogation de cette base a été effectuée après une déjà longue consultation du CD-ROM MUSE, ce qui fait que nombre de doublons ont été trouvés entre les deux bases. Le rendement de cette base a été faible dans le cadre de cette recherche, alors que les notices visionnées étaient pertinentes.

Temps d'interrogation et de transfert de notices : 2 heure

Nombre de notices déchargées : 18

Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 12, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 66%.

d) Les CD-ROM FRANCIS.

Trois CD-ROMs successifs, disponibles à la Bibliothèque de l'ENSSIB :

Période 1984- 1990 : 494.450 notices,

Période 1991- 1996 : 433.000 notices,

Année 1997 : 62.550 notices,

L'ensemble de ces trois CD- ROM représente plus d'un million de notices, couvrant les Sciences Humaines (dont l'Art et l'Histoire de l'Art), les Sciences Sociales et les Sciences Economiques. Base éditée par l'Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST/ CNRS). Les notices sont obtenues à 80% par dépouillement de périodiques français et étrangers, à 10% par des livres et les 10% restant publications de recherche divers. 80% des notices ont un résumé. L'interrogation se fait en français et en anglais, avec recherche par descripteurs dans les deux langues (et distinction, dans les descripteurs, entre les mots simples - DEF pour les mots français- et les expressions - DXF pour les expressions françaises-).

Comme il avait été décidé de ne pas inclure trop d'articles de périodiques dans cette bibliographie, somme toute assez générale, je n'ai opéré qu' une interrogation- test sur cette base, dont je ne connaissait pas la couverture dans le domaine musical. J'ai d'abord interrogé sur des descripteurs simples, vérifiés dans l'index, avec usage de la troncature (*= n. caractères) et de l'opérateur "et", et en interrogeant sur les trois CD-Roms à la fois. Exemple : DEF=musi* (6701 ref.) et DEF=France (169.885 ref.) et DEF=siècle 19 (490614 ref), total des références triées : 584, ce qui est finalement assez peu pour une question aussi générale. Quelques visualisations sur la liste des références m'ont convaincue du faible rendement des réponses. Une interrogation plus limitée sur DEF=musi* (toujours 6701 ref.) et DEF=impressionnisme (865 ref.) a produit 8 références dont 6 étaient pertinentes, mais avec des doublons avec la base MUSE. Vu le manque de temps, je ne me suis pas attardée sur

cette base, mais elle doit pouvoir fournir des réponses pertinentes dans le cadre d'une étude plus pointue, en interrogeant à la fois les descripteurs français et anglais. Cette base est disponible dans de nombreuses BU en France, c'est donc une ressource facile d'accès.

Temps d'interrogation : 15 minutes,

Pas de notices retenues pour la bibliographie, pour les raisons ci- dessus exposées.

3. Le CD-ROM spécialisé : MUSE (MUSIC Search).

Edition juin 1998, consultée à la Bibliothèque du CNSM de Lyon.

Ce CD-ROM est édité par le National Information Services Corporation (NISC), Baltimore, USA.

Il est né de l'association de deux bases nord- américaines :

- Le RILM- abstracts (voir plus haut pour la description de l'édition papier), patronné par l'International Association of Music Libraries et l'International Musicological Society, New- York. Résume et indexe tous types de documents dans le domaine de la musicologie : livres, articles de périodiques, comptes-rendus de colloques, congrès... etc, thèses, catalogues, recueils divers... Dans 42 pays, des comités nationaux sont chargés d'assurer l'alimentation de la base. L'édition 1998 du CD-ROM couvre la période 1969-1997, soit environ 180.000 notices.
- Le Music Catalog de la Library of Congress, indexant monographies, articles de presse, documents sonores entrés dans le fonds de la Bibliothèque Nationale Américaine de 1960 à la date de mise à jour. L'édition 1998 du CD-ROM comprend environ 300.000 notices de cette base.

L'ensemble représente environ 480.000 notices, en comptant pas mal de doublons, notamment sur les monographies, puisque les deux bases ont des dates et des champs de couverture assez semblables (mis à part les documents sonores, issus du seul Music Catalog). Sont couverts pratiquement tous les domaines de la musicologie : théorie de la musique, histoire de la musique, composition et compositeurs, chefs et interprètes, les différentes époques et styles musicaux, les instruments anciens et modernes, l'acoustique et la technique...

L'interrogation peut se faire sur les deux bases, ou sur chaque base séparément. J'ai interrogé les deux bases, malgré l'inconvénient que peut représenter la présence des enregistrements sonores du Music Catalog, mais à l'expérience, il s'avère que ces notices sont toujours affichées en fin de liste, ce qui réduit la nuisance. Il faut toutefois tenir compte de la présence de ces notices dans les résultats d'interrogation, car il s'agit de notices inutiles pour notre recherche, et qui gonflent artificiellement les résultats. En tout état de cause, l'interrogation simultanée permettait de se passer de l'interrogation du catalogue de la Library of Congress sur Internet (du moins pour les fonds à partir de 1960).

Les champs qui peuvent être interrogés sont les suivants : Auteur, Titre, mot- clefs (Keyterm), mots de la notice (Subject), année d'édition, pays d'édition, avec comme pour les autres CD-ROM bibliographiques, la possibilité de visionner les index, d'utiliser les opérateurs booléens, d'ajouter des tronçatures ("*" pour remplacer une ou plusieurs lettres en fin de mot, "?" pour remplacer une lettre dans le mot). L'interrogation se fait en anglais. Particularité qui m'a bien servi dans le cas des documents en langues autres que l'anglais et le français : les titres originaux non- anglais sont traduits en anglais (mais le titre original est également conservé, contrairement à d'autres bases américaines plus commerciales). Bien évidemment le résumé, souvent substantiel dans le cas des notices RILM, est en anglais, ce qui facilite la compréhension.

La partie RILM de la base, du fait de son alimentation à partir de nombreux pays, signale de nombreux documents en langues étrangères, notamment issus des ex- Pays de l'Est (Russie, Hongrie, Pologne...), du Japon, sans compter tous les pays européens ayant une filière musicologique universitaire développée (France, Grande- Bretagne, Allemagne, Italie, apparemment par contre peu de documents en langue espagnole). Nous n'avons retenu dans la bibliographie que les ouvrages en langues compréhensibles par les étudiants, à savoir le français- bien sûr!-, l'allemand, l'anglais, l'italien et quelques très rares documents en espagnol.

Je n'ai pu interroger efficacement ce CD-ROM qu'après janvier 1998, pour des raisons de disfonctionnement technique des appareils d'impression et de sauvegarde à la Bibliothèque du CNSM, qui n'ont été résolus qu'après Noël. Vu l'ampleur et la pertinence de cette base pour notre recherche, toutes les interrogations que j'avais pu mener précédemment sur les bases en anglais disponibles sur Internet (British Library, et surtout Library of Congress, dont les fonds musicaux depuis l'année 1960 se trouvent inclus dans MUSE), se sont trouvées doublées, et surclassées en efficacité par une plus grande rapidité d'interrogation (il n'était pas évident de se connecter à la Library of Congress à certaines heures...), et par une plus grande qualité des notices dans le cas de la British Library, qui m'a beaucoup déçue en ce domaine, (par contre, rien à redire sur la qualité des notices de la Library of Congress). Je n'ai donc pas continué mes interrogations sur ces bases, après avoir pu commencer l'interrogation sur MUSE.

Les expériences d'interrogation sur les bases Internet m'ont toutefois permis de tester les mot- clefs en langue anglaise, et d'appliquer à MUSE les plus efficaces, en pratiquant la double interrogation sur les mot- clefs (Keyterm) et les mots de la notice (Subject), afin de juger laquelle des deux stratégies était la meilleure, et

en tenant compte, toutefois, de la présence des notices de documents sonores qui gonflait les résultats de recherche affichés. Généralement, quand les interrogations par mots de la notice (Subject) ne dépassaient pas les 300 documents en réponse, et compte-tenu du déchet des notices de documents sonores, j'ai parcouru les listes, car il m'a semblé que l'indexation par mot-clefs était souvent limitée en nombre de mot-clefs par notice.

Quelques-unes des interrogations menées :

symbolis* and musi* and fr?nc* : Keyterm : 1 ref., Subject : 233 ref.

impressionis* and musi* and fr?nc* : Keyterm : 1 ref., Subject : 79 ref.

art* and musi* and fr?nc* and 19* : Keyterm : 5 ref., Subject : 1618

art* and musi* and fr?nc* and 20* : Keyterm : 0, Subject : 389

musi* and literature* and fr?nc* and 19* : Keyterm : 4 ref., Subject : 46

musi* and literature* and fr?nc* and 20* : Keyterm : 1 ref., Subject : 42

J'ai également interrogé sur une équation : aesthetic* and musi* and fr?nc* and 19* ou 20*, et sur une équation : fr?nc* and (history of music) and 19** ou 20*. Pour les compositeurs, j'ai appliqué la même double recherche, ce qui donne dans le cas de Ravel :

Ravel, Maurice : Keyterm : 210 ref., Subject : 527 ref.

Ravel, Maurice and symbolis* : Keyterm : 4 ref., Subject : 9 ref.

Ravel, Maurice and impressionis* : Keyterm : 15 ref., Subject : 25 ref.

A noter, à propos des compositeurs, que les documents sonores ne semblent apparaître qu'à l'interrogation sur le nom seul, et que le nom apparaît en général sous deux formes dans l'index (ex. : Ravel, M et Ravel, Maurice), avec des chiffres différents de notices rattachées. Après avoir visualisé, sur des questions plus pointues que le seul nom (par exemple Ravel, sous les deux formes, associé à symbolisme, puis impressionisme), avec la double recherche Keyterm et Subject, il m'a semblé que la forme la plus développée (ex. : Ravel, Maurice), contenait également les références affichées pour la forme au prénom abrégé, et que l'entrée normative dans la base devait se faire au prénom développé.

La consultation des listes de références trouvées sur une recherche est compliquée par la juxtaposition inexplicée (pour moi) de plusieurs notices correspondantes au même ouvrage, dans la même édition. Cela peut s'expliquer quand on constate qu'il s'agit d'une notice RILM et d'une notice Library of Congress, puisque les deux bases ne sont pas dédoublonnées; à la rigueur quand il s'agit d'une notice RILM sans résumé et d'une notice RILM avec résumé; mais on comprend moins quand il s'agit de deux ou trois notices RILM sans résumé, ou de deux notices RILM avec des résumés différents sur le même ouvrage (cas qui, il faut l'avouer, est bien plus rare que les cas précédents, mais qui existe). Ceci demanderait quelques éclaircissements quant à la vérification des entrées dans la base RILM, et quant à la répartition du travail de signalisation entre les différents comités nationaux.

En tout état de cause, et malgré ces quelques bizarreries qui ont sans doute une explication historique, cette base est de loin, la base la plus utile pour une consultation de la littérature musicologique au plan international. Vu la date tardive à laquelle j'ai pu la consulter, j'avais déjà engrangé et soumis à Mme Penesco les notices issues de la Bibliographie Nationale Française après 1970. J'en ai retrouvé un grand nombre au gré de mes interrogations sur MUSE. Il faut donc considérer que le rendement de cette base, en terme de nombre de notices pertinentes trouvées, aurait été plus important si j'avais pu la consulter dès le départ.

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 16 heures

Nombre de notices visionnées : 1003

Nombre de notices déchargées : 214

Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 143, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 66%.

4. Les bases bibliographiques non- spécialisées sur Internet

a) La base de la British Library : OPAC 97.

Adresse : <http://www.bl.uk>

Ce catalogue a été ouvert sur le site de la British Library en mai 1997; l'accès en est gratuit. Il regroupe les catalogues de plusieurs fonds différents, car la British Library est née de la réunion assez récente de plusieurs grandes bibliothèques spécialisées londoniennes (contrairement à la BNF qui a bénéficié dès sa naissance du centralisme cher à l'administration française). Ces catalogues n'avaient pas, jusqu'alors, d'accès grand public commun. Les collections ci-dessous énumérées sont interrogeables ensemble ou séparément :

Humanities and Social Sciences, fonds depuis 1975; Sciences, Technology and Business, fonds depuis 1980; Music Collection depuis 1980; Older Reference Material Collection, jusqu'en 1975; Books and Reports Collection, de Boston Spa, depuis 1980; Journal/ Serials Collection, de Boston Spa, depuis 1700;

Conference Collection depuis 1800. L'ensemble représente des millions de documents, issus de Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth, ainsi que de pays étrangers, notamment les USA.

Du fait de l'hétérogénéité d'origine des fonds, qui ont connu des habitudes de catalogage et d'indexation différentes, la consultation par mot- clefs (Keyword) n'est pas la seule recommandée par les écrans d'aide à la recherche de la British Library. Elle suggère aussi une recherche par les mots du titre, ou mieux une recherche par "Subject", qui prend en compte à la fois les mots du titre et les mot- clefs, entrés dans des formes et des termes différents selon les collections. Il est recommandé de multiplier les termes de la recherche, car le même concept peut être indexé à des termes différents selon les collections. Les autres recherches sont plus conventionnelles : auteur, éditeur, date de publication, ISSN ou ISBN. Apparemment, il n'y a pas d'autre opérateur possible que le "et". La marque de troncature est un "#" pour une lettre dans le mot, et il ne semble y avoir de troncature de fin de mot que pour les recherches auteur et éditeur.

J'ai mené diverses interrogations sur cette base en décembre, en utilisant les mot- clefs (Keyword) pour les notions générales, afin de ne pas être débordée par les réponses. Par exemple : "french music", une trentaine de références, "music" and "France", 197 références incluant les précédentes, "music" and "art", 87 références, "music" and "symbolism", 4 références, "music" and "impressionism", 0 références. Pour les compositeurs, j'ai interrogé au nom propre sans prénom, car apparemment il n'y avait pas de réponses quand je couplais les deux. J'ai obtenu 28 références à Ravel, 50 pour Debussy, et 2 seulement pour Chabrier.

De manière générale, je n'ai pas été enthousiasmée par la qualité des notices déchargées : elles sont assez sommaires, et comportent peu de précisions autres que l'auteur (avec parfois des erreurs d'entrée à ce niveau, inversion des nom et prénom par exemple), le titre, l'éditeur, la date d'édition, même pas la pagination... Ce qui fait que je suis passée au site de la Library of Congress assez rapidement.

J'ai toutefois en janvier tenté une interrogation sur la base "Inside" de la British Library, d'ordinaire payante, mais qui était proposée gratuitement en test à l'ENSSIB. Cette base regroupe les dépouillement de 21.000 périodiques de recherche, vivants et internationaux, les dépouillements allant jusqu'aux titres d'articles, mais sans résumés. On trouve également 16.000 actes de congrès et colloques, avec le détail des communications. J'ai visualisé la liste des périodiques musicaux dépouillés, et constaté qu'il y en avait 115; majoritairement de langue anglaise, avec quelques rares titres allemands, un italien et aucun français. J'ai effectué une recherche sur un sujet très large : "music" and "french", et ai obtenu 295 références. J'en ai visionné une partie pour avoir une idée de la notice complète. La qualité m'en a parue correcte, meilleure que pour les notices de monographies. Mais il n'y a aucun résumé, et il ne me paraît pas possible d'utiliser cette base pour une recherche de pertinence. Par contre, elle peut être un bon instrument pour rechercher un document que l'on connaît déjà, et que l'on cherche à se procurer, car le point fort de la British Library est la fourniture de documents, par photocopie à partir de ses énormes entrepôts de Boston Spa, contre finances bien- entendu. Je n'ai pas retenu de notices à partir de cette mini- recherche.

Pour la base OPAC 97 de la British Library, les résultats sont les suivants :

Temps d'interrogation et de déchargement de notices : 3 heures

Nombre de notices visionnées : 350

Nombre de notices déchargées : 49

Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 7, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 14%.

b) La base de la Library of Congress.

Adresse : <http://loc.gov>

J'ai eu du mal à interroger cette base, du fait de l'encombrement des canaux. Elle m'a parue de bien meilleure qualité que celle de la British Library en ce qui concerne la forme des notices. J'ai interrogé fin décembre sur des points précis, pour tester la base : interrogation faites aux mot- clefs, à "Chabrier" (3 notices déchargées sur 5 trouvées par la recherche), "Ravel" (23 notices déchargées sur 61), et les couples "impressionism" et "music" (8 notices déchargées sur 8), "symbolism" et "music" (4 notices déchargées sur 52, toujours à cause de l'ambiguïté du terme dans le domaine musical). J'aurai poursuivi plus avant ma recherche, vu la qualité des résultats, si je n'avais enfin pu accéder, début janvier, à la base MUSE, sur laquelle je me suis concentrée... J'ai bien conscience, dans le cas précis de cette base, de ne l'avoir qu'effleurée, tant dans le maniement de l'interrogation que la connaissance des fonds offerts.

Temps d'interrogation et de déchargement : 2 heures

Nombre de notices visionnées ; 171

Nombre de notices déchargées : 37

Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 29, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 78%.

c) La base Doctoral Dissertations in Musicology (DDM).

Adresse : <http://www.music.indiana.edu/ddm>

Base éditée par l'American Musicological Society. Cette base est la continuation, sur support électronique, du DDM sous forme papier (voir plus haut), les éditeurs ayant trouvé plus efficace pour la consultation -et peut-être moins cher à l'édition et à la diffusion - de la porter définitivement sur Internet. Le site est ouvert depuis septembre 1996, et a petit à petit opéré la reprise des notices signalées sur les différentes éditions papier, la reprise totale devant être terminée à la fin de l'année universitaire 1998-1999. Une mise à jour de la base est prévue à cet effet tous les deux mois cette année.

L'interrogation peut se faire soit en feuilletant les listes à partir des grandes entrées habituelles déjà utilisées dans l'édition papier (par périodes de l'histoire de la musique, par exemple le Moyen- Age, la Renaissance, le Baroque...., ou par catégories, comme par exemple l'histoire de la musique, l'esthétique, les instruments...). Une recherche plus ciblée se fait sur les auteurs, ou les "Keywords", entendus ici comme correspondant à une interrogation couplée sur les mots du titre et les descripteurs (proposés par l'auteur de la thèse). Les opérateurs booléens "et", "ou", "sauf" sont utilisables, ainsi qu'une troncature de fin de mot (*). Il est recommandé de ne pas utiliser de lettres diacritiques, le moteur de recherche ne travaillant qu'en ASCII de base, non étendu.

J'ai effectué une recherche sur les trois compositeurs seulement, ayant constaté précédemment que les thèses en général portaient sur des points particuliers de l'œuvre de tel ou tel compositeur, plutôt que sur des thèmes transversaux ou de synthèse. J'ai obtenu les résultats suivants : "Chabrier" : 2 références, "Ravel" : 22 références, "Debussy" : 70 références. La couverture géographique semble être très majoritairement les USA, auquel cas le DDM pourrait être comparé à une sorte de DOC-Thèses nord- américaine, toutefois sans aucun résumé. Mais il y a également une part non négligeable de thèses allemandes, et quelques rares thèses françaises. On y trouve des niveaux différents de documents, puisque se côtoient des travaux de DMA (équivalent au DEA français) à côté de Ph.D(thèses de doctorat). Les notices sont très succinctes, sans résumé. Cette base ne peut donc pas être utilisée pour une recherche fine.

Temps d'interrogation et de déchargement de notices : 20 minutes

Nombre de notices déchargées : 94 (surtout pour l'information du commanditaire sur cette base)

Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 13, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 13%.

A noter toutefois que les notices non retenues, car de qualité inconnue, ont été jointes en annexe aux bibliographies des compositeurs, car elles sont peu retrouvables gratuitement par ailleurs (peu de ces travaux sont signalés sur MUSE), et susceptibles d'être utiles pour une recherche pointue. Il faut toutefois se méfier des travaux de niveau DMA, dont la qualité et l'intérêt restent à prouver. A noter l'existence, en base payante sur le serveur commercial DIALOG, et également en version CD-ROM, mais non disponible sur Lyon, de la base "Dissertation Abstracts Online", qui signale, (avec résumés seulement depuis 1980), toutes les thèses de doctorat soutenues aux USA depuis 1861, ainsi que les travaux de niveau DMA (DEA).

5. Les bases de données en ligne sur le serveur DIALOG

En consultant les bibliographies papier, j'avais déjà repéré le nom de la base "Art and Humanities Search", disponible sur DIALOG. Ce serveur est interrogeable gratuitement par les étudiants de l'ENSSIB dans le cadre de leurs études, et fait l'objet de cours de présentation, avec apprentissage du langage d'interrogation. Deux documents nous ont été remis :

Knight- Ridder Information, Database Catalog, Spring 1996. Edité par la société Knight- Ridder Information, California. Ce catalogue présente les bases disponibles sur DIALOG.

DIALOG Pocket Guide. Edité par la même société en 1995. Ce guide expose les règles et le vocabulaire du langage d'interrogation commun à toutes les bases DIALOG.

Sur le premier catalogue, les bases sont regroupées par grandes rubriques, et j'ai donc exploré la rubrique "Social Sciences and Humanities", où figurent une quarantaine de bases. J'ai pointé 7 bases susceptibles de correspondre à la recherche :

Art Literature International (RILA), base n° 191

Art Bibliographies Modern, base n° 56

Art and Humanities Search, déjà pointée par ailleurs, base n° 439

The Bibliography of the History of Art, base n° 190

Current Contents Search, base n° 440

Dissertation Abstracts Online, base n° 35

IAC Business ARTS, base n°88

Ne sachant si ces bases, 3 ans après, étaient toujours disponibles sous DIALOG, j'ai interrogé en ligne l'index des bases, DIALINDEX, qui permet de visualiser les bases actives par grandes catégories, dont les abréviations pour l'interrogation se trouvent dans le premier catalogue papier cité. J'ai demandé la visualisation des bases de la catégorie "HUMANIT" : il y en avait 22 disponibles, dont les 7 repérées plus haut. J'ai ensuite consulté les feuillets d'information pour chaque base (dans le langage DIALOG, il s'agit des "blue sheets"), regroupés dans deux forts classeurs à la Bibliothèque de l'ENSSIB. Au vu des contenus de chaque base, j'ai ainsi éliminé les bases qui ne couvraient pas la musique, ou dépassaient le cadre limité de mon temps de recherche, pour ne garder finalement que la base Dissertation Abstracts Online, n° 35, et la base Art and Humanities Search, n° 439.

J'ai interrogé le serveur DIALOG dans les derniers temps de la recherche, comme il nous l'avait été recommandé, pour que les mots-clés de l'interrogation aient été bien cernés dans les recherches précédentes sur bases non-payantes. En conséquence, à ce stade de la recherche, la bibliographie était déjà bien nourrie, et l'orientation prise d'une bibliographie générale et introductive au sujet, reprenant peu de documents trop pointus. J'ai donc interrogé les deux bases retenues plus en matière de test sur leur contenu, et pour établir des comparaisons avec les instruments précédemment utilisés, notamment dans le domaine des thèses.

Chaque base a été interrogée séparément.

a) Art and Humanities Search, base n° 439.

Editeur : Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia, USA.

Cette base couvre les domaines suivants : archéologie, architecture, arts, danse, cinéma, histoire, sciences humaines, linguistique, littérature, musique, études orientales, philosophie, religion, radio, télévision, théâtre. Elle indexe 1300 revues et propose des notices signalétiques, sans résumé, d'articles de périodiques, de congrès, partitions de musique, pièces de théâtre, bibliographies, filmographies, etc..., ainsi que les livres qui font partie des bibliographies présentes dans les revues indexées. Existe depuis 1980, et propose environ 1,7 millions de notices en ligne, avec un accroissement de 100.000 notices par an, et une mise à jour hebdomadaire. Les textes intégraux peuvent être commandés en ligne. Il existe aussi un CD-ROM de cette base.

L'interrogation peut se faire, comme classiquement sur DIALOG, par de nombreux champs de la notice. L'interrogation par sujet, qui nous intéresse, se fait ici sous la forme <descripteur>/ DE, ou, depuis les notices entrées après 1991, par la forme <descripteur>/ ID. Il est aussi possible d'interroger sur tous les mots de la notice en entrant le descripteur seul. J'ai testé plusieurs interrogations simples, avec la double stratégie, ce qui donne les résultats suivants :

S France : 17.117 réponses	S France/ ID : 94 réponses
S MUSIC : 30.619 "	S MUSIC/ ID : 257 "
S IMPRESSIONISM : 628"	S IMPRESSIONISM/ ID : 422
S SYMBOLISM : 2299 "	S SYMBOLISM/ ID : 627

J'ai également essayé la troncature "?" et l'opérateur "et". Une recherche complexe sur tous les index avec l'équation suivante : fr?nc? (152.892 rep.) and musi? (41.051 rep.) and 19? (177.516 rep.) donne 170 réponses. La même équation, en employant la forme <descripteur>/ ID, ne donne aucun résultats. En conséquence, il me paraît préférable d'interroger cette base sur tous les champs, la recherche par descripteurs semblant trop restrictive. C'est la voie que j'ai choisie pour interroger au nom des compositeurs :

S DEBUSSY (721 rep.) and SYMBOLIS? (2030 rep.) : 8 réponses
S DEBUSSY (" ") and IMPRESSIONIS? (753 rep.) : 5 réponses
S RAVEL (415 rep.) and SYMBOLIS? (2030 rep.) : 0 réponse
S RAVEL (" ") and IMPRESSIONIS? (753 rep.) : 2 réponses
S CHABRIER : 79 réponses. Pour un couplage Chabrier et impressionis?, ou Chabrier et symbolis?

: 0 réponse. J'ai visionné un certain nombre de notices, sur des questions différentes, en format le plus complet (9), pour avoir une idée du contenu. Comme pour la base "inside", de la British Library, la notice semble complète et correcte, mais l'absence de résumé et le faible nombre de mots-clés pour chaque notice rend la recherche fine et qualitative difficile. Apparemment, d'assez nombreuses revues françaises sont indexées, peut-être plus "grand public" que ce que requière notre recherche. Avant d'interroger cette base, il serait utile d'avoir la liste des revues indexées. Je n'ai donc pas insisté, la recherche d'articles n'étant pas ma préoccupation prioritaire.

Je me demande aussi si cette base ne fait pas double emploi avec la base FRANCIS de l'INIST, disponible gratuitement pour les étudiants et chercheurs dans de nombreuses Bibliothèques de recherche en France.

Temps d'interrogation : 1 heure, mais perturbée par des problèmes de maintenance sur le réseau de l'ENSSIB.

Nombre de notices visualisées et déchargées : 30, pour test, aucune retenue pour la bibliographie.
Estimation du coût de la recherche : 858 F entre le temps d'interrogation et les notices visualisées.

b) Dissertation Abstracts Online, base n°35.

Editeur : University Microfilms International (UMI), Ann Arbor, Massachusetts, USA.

Cette base rassemble les thèses de doctorat (Ph.D) soutenues dans les Universités nord-américaines depuis 1861. Des travaux de DMA (DEA), sélectionnés, ont été ajoutés depuis 1962, ainsi que des thèses issues de 50 Universités britanniques, et des thèses de tous pays européens (lesquels, et de quelles universités?), depuis 1988. Il n'y a de résumés offerts que depuis 1980 pour les thèses, et depuis 1988 pour les travaux de DMA.

La base couvre à peu près tous les domaines de la recherche universitaire, Sciences Humaines, Sciences Pures, Sciences Exactes, et contient environ 1,4 million de notices, avec mise à jour mensuelle, et ajout de 3.500 notices par mois. Les textes intégraux peuvent être commandés en ligne. Cette base a donc une plus large couverture dans le temps, et dans la description du contenu des ouvrages depuis l'introduction récente de résumés, que le DDM sur Internet (voir plus haut pour la description de cette base).

Les champs interrogeables sont ceux qui existent classiquement chez DIALOG. L'interrogation Sujet se fait ici sous la forme <descripteur>/ DE. Il se rajoute des champs propres à cette base : un champ "DG" pour Degree, soit le niveau de la thèse, Ph.D ou DMA, ou autre..., un champ "AD", pour le Directeur de thèse, et un champ "CHAIR" (ce champ doit avoir été introduit récemment, car il ne figure pas sur le "blue sheet", daté de 1989, qui décrit la base dans les classeurs DIALOG de l'ENSSIB, mais il apparaît dans les notices à partir de 1994 environ). Le champ "CS", quant à lui, décrit ici l'Université de soutenance. Il y a également la possibilité de restreindre les recherches à une seule catégorie de documents, Ph.D (commande DOC), ou DMA (commande MAS).

J'ai testé une interrogation large, avec la double approche sur le descripteur seul, ou sur tous les mots de la notice. Le seul descripteur qui apparaît dans les notices est le mot "music", ce qui est court et vague, et explique le peu de succès des recherches sur descripteurs. Il vaut beaucoup mieux, du moins pour la musique, passer par l'interrogation sur tous les champs de la notice. J'ai finalement bâti l'équation suivante :

S MUSIC/ DE (20.872 rep.) and FR?NC? (35.920 rep.) and SYMBOLIS? (2299 rep.) and 19?
(227.084 rep.) : 29 réponses.

La même équation, avec 20? ,au lieu de 19?, donne 5 réponses.

S MUSIC/ DE (20.872 rep.) and FR?NC? (35.920) and IMPRESSIONIS? (628 rep.) and 19?
(227.084 rep.) : 37 réponses.

La même interrogation, avec 20? ,a la place de 19?, donne là aussi 5 réponses

Pour les compositeurs, je n'ai pas eu de réponses en entrant leur nom en descripteur (DE), mais l'interrogation sur tous les mots de la notice donne les résultats suivants :

S DEBUSSY : 311 réponses

S RAVEL : 172 réponses

S CHABRIER : 17 réponses

En visualisation, j'ai appelé 54 notices en format réduit (format 3), c'est à dire sans résumé, pour avoir une idée du contenu des notices, et apprécier la pertinence des réponses. J'ai remarqué que le nombre de pages n'est jamais mentionné, et que les titres des thèses étrangères sont traduites en anglais, sans que le titre original apparaisse, ce qui est gênant si un Européen cherche à se procurer la thèse directement auprès de l'Université concernée. Il y a peu de thèses étrangères, même britanniques, du moins dans mon champ de recherche. Et il faut prendre les travaux de DMA avec précaution, car certains, en musique, sont en fait des comptes-rendus de concerts donnés par les étudiants pour l'obtention de leur diplôme.

J'ai visualisé les 17 réponses obtenues pour la recherche à Chabrier, en format complet comprenant le résumé (format 9), et opéré des comparaisons avec les références obtenues par les bases de thèses précédemment interrogées.

Sur les 17 notices, 12 n'étaient pas pertinentes, car Chabrier n'y était pas le ou un des sujets principaux, ou bien il s'agissait de comptes-rendus de concerts de DMA.

Sur les 17, 5, pertinentes ou non, avaient déjà été trouvées par MUSE ou le DDM, ou les deux à la fois. Il s'agissait surtout de thèses de doctorat.

J'ai retenu 2 notices à rajouter à la bibliographie Chabrier, dont 1 DMA (qualité à tester) et 1 thèse de doctorat. Il y a si peu de travaux sur Chabrier qu'il a été décidé de les mentionner.

En conclusion, la base Dissertation Abstracts Online, depuis l'introduction de résumés en 1980, qui permettent d'ailleurs une recherche plus fine grâce à l'interrogation sur tous les mots de la notice, en même temps qu'ils permettent d'évaluer le contenu de la thèse, paraît être un bon instrument de recherche sur les thèses américaines. Pour l'estimation de la largeur de la couverture internationale de cette base, la recherche très limitée que j'ai menée ne m'a pas permis d'en juger valablement, mais j'ai des doutes sur son étendue. Je soupçonne que la couverture, pour les thèses américaines de qualité, est équivalente sur la base MUSE, et qu'elle est supérieure dans MUSE pour les thèses étrangères. Au terme de cette recherche, c'est donc MUSE qui me paraît décidément être le meilleur instrument à ce jour pour une recherche musicale au niveau international, si du moins on ne tient pas compte de la rareté de ses mises à jour (édition annuelle).

A signaler qu'il existe depuis 1987 une version CD-ROM de Dissertation Abstracts, mentionnée dans "CD-ROM Directory 95, 13th edition", avec mise à jour trimestrielle, éditée par UMI et diffusée en Europe par un détaillant britannique. Je n'ai pas repéré l'existence de ce CD-ROM sur Lyon.

Temps d'interrogation et de déchargement de notices : 2 heures

Nombre de notices visualisées et déchargées : 71

Nombre de notices retenues : 2, soit un rapport notices retenues/notices déchargées de 3%.

Coût estimé de la recherche : 1250 F entre le temps d'interrogation et les notices visualisées.

Soit un coût total estimé, pour l'ensemble des recherches sur DIALOG, de $858 F + 1250 F = 2108 F$,
Pour 3 heures de consultation,

Et 101 notices visualisées et déchargées, contre seulement 2 notices retenues, ce qui donne un très faible taux de rentabilité.

C. Durée et coût de la recherche

1. Durée de la recherche

Les comptages divers opérés en fin de recherche donnent les résultats suivants, base par base :

- **BNF Catalogue Général des ouvrages imprimés, Livres et Périodiques jusqu'en 1970 :**
 Nombre de notices visionnées : 1024
 Nombre de notices déchargées : 209
 Nombre de notices retenues : 139, soit un rapport de 66% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 12 heures
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 10 heures
 Temps total : 22 heures

- **Bibliographie Nationale Française, Livres depuis 1970 :**
 Nombre de notices visionnées : 360
 Nombre de notices déchargées : 75
 Nombre de notices retenues : 56, soit un rapport de 75% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 4 heures 30
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 4 heures
 Temps total : 8 heures 30

- **British Library :**
 Nombre de notices visionnées : 350
 Nombre de notices déchargées : 49
 Nombre de notices retenues : 7, soit un rapport de 14% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 3 heures
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 1 heures
 Temps total : 4 heures

- **Library of Congress :**
 Nombre de notices visionnées : 171
 Nombre de notices déchargées : 37
 Nombre de notices retenues : 29, soit un rapport de 78% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 2 heures
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 1 heure
 Temps total : 3 heures

- **DOC-Thèses :**
 Nombre de notices visionnées : 180
 Nombre de notices déchargées : 18
 Nombre de notices retenues : 12, soit un rapport de 66% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 2 heures
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 1 heure
 Temps total : 3 heures

- **MUSE**

Nombre de notices visionnées : 1003
 Nombre de notices déchargées : 214
 Nombre de notices retenues : 143, soit un rapport de 66% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 16 heures
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 15 heures
 Temps total : **31 heures**

- **DIALOG :**

Nombre de notices visionnées : 101
 Nombre de notices déchargées : 101
 Nombre de notices retenues : 2, soit un rapport de 2% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 2 heures
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 1 heure
 Temps total : **3 heures**

- **Doctoral Dissertations in Musicology Online :**

Nombre de notices visionnées : 94
 Nombre de notices déchargées : 94
 Nombre de notices retenues : 13, soit un rapport de 13% notices retenues/notices déchargées

Temps d'interrogation et de déchargement des notices : 20 mn.
 Temps de sélection et mise en forme des notices : 30 mn.
 Temps total : **50 mn.**

Soit un temps total d'interrogation, de sélection et de mise en forme évalué à : 75 heures 20,
 A quoi se rajoute le temps de concertation avec le commanditaire, soit 14 heures en 6 rendez- vous,
Soit le temps total consacré à cette recherche : 89 heures 20 mn.

Les temps de prise de contact avec les Bibliothèques utilisées, de familiarisation avec les instruments papier ou électroniques, et de mise en forme et rédaction du rapport n'ont pas été pris en compte.

2. Coût de la recherche

La seule estimation financière qui puisse se fonder sur des critères commerciaux est celle de l'interrogation du serveur DIALOG, soit environ 2108 FF pour 3 heures d'interrogation, 101 notices déchargées, pour 2 retenues. (Rappel : ce serveur est accessible sans frais aux étudiants de l'ENSSIB dans le cadre de l'enseignement).

Si toutes les bases consultées avaient été d'accès payant, et le temps de travail de l'étudiant-bibliographe rémunéré, le coût de cette recherche aurait atteint des sommes difficilement envisageables dans le cadre de l'enseignement public, qui ne fonctionne pas sur des bases commerciales.

N'ont pas été pris en compte non plus le coût des déplacements en Bibliothèques, des nombreuses sorties sur imprimante des résultats de la recherche, au fur et à mesure de son avancement, pour la concertation avec le commanditaire et le choix des notices à conserver.

D. Traitement des résultats, et présentation de la bibliographie

L'établissement de la bibliographie définitive a nécessité d'éliminer, en cours de recherche, de nombreux doublons entre les bases. Il y en avait déjà beaucoup entre les deux bases BNF et les bases anglo-saxonnes de la British Library et de la Library of Congress, et le problème s'est accentué avec les débuts

d'interrogation sur la base MUSE. Ces doublons ont nécessité un gros travail comparatif, à chaque base nouvelle abordée.

Les rééditions ont également posé des problèmes de choix. Pour les ouvrages français, nous avons en général maintenu la première édition, et mentionné les rééditions en pointant la dernière, à l'intention des étudiants éventuellement désireux de se procurer l'ouvrage. Pour les ouvrages traduits de l'étranger, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de mentionner l'édition étrangère dont était tirée la traduction française.

Ouvrages, thèses et articles de périodiques ont été entrés ensemble, avec classement par ordre alphabétique d'Auteurs ou de Titres (pour les ouvrages collectifs sans mention de responsable de publication), en suivant les spécifications de la norme NFZ44-005 (ISO 690- 1987). Les notices issues des différentes bases bibliographiques interrogées ont été allégées pour une meilleure visibilité, tout en en gardant les éléments importants pour une recherche de niveau universitaire.

Certaines précisions, notamment de pagination, manquaient structurellement dans certaines bases (British Library, DOC- Thèses), et les notices correspondantes portent la mention : "pag. non indiquée". Pour faciliter la recherche des étudiants, les résumés en Anglais donnés par la base MUSE pour les ouvrages et les articles en langues étrangères ont été conservés, ainsi que les résumés en Français donnés par la base DOC- Thèses.

Certaines notices figurent dans plusieurs chapitres, soit qu'elles concernent plusieurs compositeurs, soit que, figurant dans le chapitre "Esthétique", il ait été jugé utile de les faire figurer aussi à tel ou tel compositeur particulièrement concerné.

Comme dit en introduction, les ouvrages de niveau "étudiants débutants" ont été éliminés, ainsi que les ouvrages et articles trop éloignés des thèmes esthétiques de cette étude. Le choix a été très sélectif sur les dictionnaires et encyclopédies, l'esthétique musicale, ainsi que sur Debussy et Ravel, qui ont fait l'objet de nombreuses études tant en France qu'à l'étranger. Par contre, nous avons retenu presque tous les ouvrages de niveau correct existant sur Chabrier, car c'est un compositeur encore peu abordé.

Ont été retenus des ouvrages et articles en français, anglais, allemand, et les quelques rares textes de qualité en italien et espagnol figurant dans les bases consultées.

Cette bibliographie comporte environ 386 notices, réparties en 5 chapitres thématiques :

- Dictionnaires et encyclopédies de base, 14 notices,
- Esthétique de la musique française, environ 116 notices,
- Emmanuel Chabrier, environ 41 notices,
- Claude Debussy, environ 142 notices,
- Maurice Ravel, environ 73 notices.

La mention "environ" s'explique par la non- comptabilisation de certaines notices : celles concernant des éditions ultérieures d'ouvrages, non- comptabilisées quand il s'agit des mêmes éditeurs et collections, et également du fait de l'adjonction de listes annexes non vérifiées et non comptabilisées, dans les cas de Debussy et Ravel (listes issues de la base "Doctoral Dissertations in Musicology").

Telle quelle, cette bibliographie est évidemment sélective, tant en ce qui concerne l'approche esthétique particulière choisie pour l'étude de la période et des compositeurs, que dans l'orientation vers des préoccupations d'enseignement et de recherche propres au Département de Musicologie de l'Université Lumière-Lyon 2. Le choix des notices à insérer, notamment, est grandement le fait du commanditaire de cette bibliographie.

Remarque : Certains des principes d'organisation de cette bibliographie ont été rappelés en début de la liste bibliographique proprement dite (au début de la troisième partie : "Références bibliographiques"), à l'intention des étudiants qui s'intéresseront directement à cette dernière partie, sans passer par la partie méthodologique.

II. DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Les ouvrages ayant été utilisés pour cette synthèse sont les suivants :

- HONEGGER Marc (dir.). *Dictionnaire usuel de la musique*, [sous la dir. de] Marc Honegger. Paris : Bordas, 1995. XV-916 p. Bibliogr. ISBN:2-04-027088-4 (br.). (Les savoirs Bordas).

J'ai particulièrement consulté les rubriques concernant les trois compositeurs, bien fournies en repères biographiques et chronologiques, avec liste des œuvres par genres, et dont les auteurs sont des spécialistes.

- SADIE Stanley (ed.). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. London : Macmillan, 1984. 20 vol.

Outre les rubriques concernant les compositeurs, je me suis servi de la rubrique "Impressionism", qui donne avec prudence l'état des controverses en cours à la date de parution de l'ouvrage.

- ROLAND-MANUEL. *Histoire de la musique. II, Du XVIIIe siècle à nos jours*, publ. sous la dir. de Roland-Manuel. [Paris] : Gallimard, 1992. XI-1878 p. Notes bibliogr. ISBN:2-07-010404-4 (rel.). (Encyclopédie de la Pléiade ; 16).

J'ai lu attentivement les trois chapitres (ou sous-chapitres), consacrés aux trois compositeurs ainsi qu'à l'environnement musical de leur temps, également rédigés par des spécialistes de leurs œuvres.

Et pour approfondir ma recherche sur chaque compositeur, j'ai parcouru plus ou moins à fond quelques ouvrages dont les auteurs font autorité :

- Pour Chabrier, les ouvrages de Roger DELAGE, et notamment son "Emmanuel Chabrier : Iconographie musicale", Minkoff- Lattès, 1982, (op. cité).
- Pour Debussy, l'ouvrage de François LESURE, "Claude Debussy, Biographie critique", Klincksieck, 1994, (op. cité) ; celui de Jean BARRAQUE, "Debussy", Seuil, 1994 (Solfège), (op. cité), et le maître- ouvrage de Stefan JAROCINSKI, Debussy, impressionisme et symbolisme, Seuil, 1971, (Musique. 3), (op. cité).
- Pour Ravel enfin, l'ouvrage de Hans Heinz STUCKENSCHMIDT, "Ravel : variations sur l'homme et l'œuvre", Lattès, 1981 (Musique et musiciens), (op. cité), et le "Catalogue de l'Exposition Maurice Ravel, Bibliothèque Nationale, 1975, édité par François Lesure" (op. cité).

A. Les relations entre la musique française et les mouvements Impressionniste et Symboliste dans les années 1870-1930 : état de la problématique.

Le 19ème siècle a cultivé les correspondances entre les Arts. Aussi, à la naissance de l'Impressionnisme en peinture (première utilisation du terme en 1874, par un critique parisien, à la vue du tableau de Monet : "Impression : soleil levant"), des rapprochements ont été faits rapidement avec la musique dans ce qu'elle avait de plus expressif, en association très souvent avec l'évocation de la Nature. Ce fut le cas des "Murmures de la forêt", de R. Wagner, ou des "Pièces pittoresques" d'Emmanuel Chabrier (1880). A noter que, par la suite, le qualificatif d'"impressionniste" fut plutôt appliqué aux compositeurs qui se démarquaient de la rhétorique wagnérienne.

L'adjectif fut largement appliqué à la musique de Debussy, et à cette ambiguïté harmonique qui lui est propre, dès cette œuvre, écrite pour sa deuxième tentative au Prix de Rome : "Printemps", en 1887, et très communément à toute sa musique par la suite. Le même qualificatif de "musique impressionniste" fut donné par les contemporains à de nombreuses œuvres de compositeurs de cette période, dont Ravel, ce qui ne manque pas de nous étonner actuellement.

Les positions des critiques et musicologues ont évolué. Les études critiques sur cette période de la musique française se sont multipliées après- guerre et dans les années soixante, tant il est vrai que chaque nouvelle génération de critiques (et de compositeurs...), porte un regard différent sur ses prédécesseurs, pour s'en démarquer. La légitimité du rapprochement classiquement établi entre musique et Impressionnisme a été

réexaminée. Pour Stefan Jarocinski (op. cité), les analogies tracées entre la musique de cette époque et l'Impressionisme sont fondées sur des ressemblances très extérieures, au détriment de la vraie nature musicale. Dans le cas de Debussy, Jarocinski proposerait plutôt un lien, à son avis plus adapté, avec le Symbolisme. Debussy lui-même, vers la fin de sa vie, et bien qu'il soit allergique à toute chapelle et étiquette, se sentait plus proche de Mallarmé que de Monet.

C'est en ce sens que de nombreux musicologues envisagent maintenant les relations entre musique et mouvements picturaux et littéraires au tournant des 19ème et 20ème siècles en France, l'Impressionisme correspondant plutôt à un "habillage extérieur" de la musique, le Symbolisme concernant les racines profondes des thèmes et de la vision intime des compositeurs.

Cette vision des choses n'est cependant pas reproductible à l'identique pour chacun des compositeurs abordés dans cette bibliographie. De plus, les musicologues débattent toujours sur le sujet. Il est donc impossible de donner un état univoque de la recherche en ce domaine. Des ouvrages, thèses et articles paraissent en France et à l'Étranger, mais peu d'ouvrages de synthèse, preuve que la recherche est toujours en cours.

Avant de donner un rapide survol de la biographie et des conceptions esthétiques de chacun des compositeurs, nous tenterons de les replacer, très rustiquement!, dans l'histoire musicale française du 19ème siècle:

BREF HISTORIQUE : LA MUSIQUE FRANÇAISE VERS 1870

Cette histoire est très dépendante des fluctuations politiques, économiques et sociales d'un pays en évolution rapide et chaotique. Depuis la Révolution de 1789 jusque vers les années 1870, la composition musicale sera souvent influencée, voir dictée, par les pouvoirs politiques.

Le désastre militaire de 1870 aura des répercussions particulières dans la conscience des musiciens : l'Allemagne victorieuse par les armes est aussi le pays dont les compositeurs dominent le siècle par leur vitalité créative, face à une France dont une bonne partie de la création musicale est fortement marquée par les influences étrangères, notamment la musique italienne, et entachée d'académisme. Un mouvement se dessine vers l'ouverture, dans deux directions:

- Remise à l'honneur des chefs-d'œuvres classiques et romantiques d'Outre-Rhin, avec l'École de César Franck (1822-1890) et de ses disciples,
- Redécouverte de la tradition nationale à travers Berlioz et les romantiques, ainsi que les classiques marqués par un esprit Latin, avec Lalo (1823-1892) et Saint-Saëns (1835-1921).

Ces écoles du Renouveau seront à leur tour bousculées par la rencontre avec les poètes symbolistes, les peintres impressionnistes et la littérature naturaliste, en réaction contre l'immobilisme de la société française fin-de-siècle. Bizet et Chabrier bouleversent les conventions et introduisent vie, verdeur, lumière et rythme, rencontrant comme Berlioz précédemment, l'incompréhension du public.

B. EMMANUEL CHABRIER (1841-1894)

Emmanuel Chabrier est né à Ambert, Puy-de-Dôme, fils unique et adoré d'une famille de juristes. Son éducation musicale se fit en-dehors de l'enseignement spécialisé, avec l'aide de maîtres occasionnels, ce qui le rendit par la suite suspect aux corps constitués. Il regrettera de n'avoir pas reçu de bases théoriques plus poussées, mais en contrepartie ou à cause de ce côté semi-autodidacte, il fit preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'un profond non-conformisme.

Avant de fréquenter les musiciens, c'est aux côtés des peintres et des écrivains qu'il passe la plus grande partie de sa jeunesse. Il fréquente très jeune, à Paris où ses parents étaient venus s'installer pour qu'il puisse passer son baccalauréat et poursuivre des études supérieures de Droit, dans la tradition familiale, les salons Parnassiens, et devient l'ami de Verlaine, de Villiers de l'Isle-Adam, de Catulle Mendès et de Jean Richepin qui confortent son goût, hérité de ses origines auvergnates et de ses premiers professeurs de piano d'origine espagnole, pour une rythmique originale et une expression raffinée, en rupture avec un romantisme déclinant.

Ce sera également un grand amateur des peintres impressionnistes, qui seront également ses amis, à une époque où ce genre était méprisé. Il collectionnera les œuvres de Monet, de Sisley, de Renoir et de Manet, qui ornaient les murs de son appartement. Leur démarche était la sienne, vers la nature et la lumière; il a par exemple intensément aimé la mer, contemplée longuement avec ses amis impressionnistes sur les côtes de Bretagne et de Normandie, envoûté qu'il était par les jeux de reflets, le rythme des vagues, les écroulements d'eau. Il fuira l'intellectualisme, désireux de faire appel, non aux idées, mais à la sensation, qu'il organise toutefois savamment et subtilement.

Il aura aussi en commun avec les impressionnistes le refus du pathos et du sublime: le sublime réside dans le quotidien, et tous les genres sont traités avec le même sérieux, qu'il s'agisse d'un sujet familier, frivole ou humoristique, ou d'un sujet dit "noble". R. Delage, son biographe, résume cette attitude dans cette phrase, extraite de l'article qu'il lui a consacré dans le tome 2 de l'Histoire de la Musique, publiée chez Gallimard (Encyclopédie

de La Pléiade) : "De même qu'une serveuse de bar, une asperge ou une femme enfilant ses bas sont prétextes pour Manet à des peintures qui n'ont rien de mineur, Chabrier élève au grand art des opéras-bouffes, des romances ou de courtes œuvres pour piano."

Chabrier tourne donc le dos aux diverses expressions du romantisme. Mais également, contrairement à ses contemporains musiciens de l'école de Franck, adeptes d'une réhabilitation des architectures symphoniques et du langage noble, il reste attaché aux formes déjà désuètes de l'opérette, de l'opéra-comique et de la romance française. Il avait pourtant des amis dans le cercle de César Franck, et était, tout comme les peintres impressionnistes, un admirateur de Wagner. C'est d'ailleurs suite à l'audition de "Tristan", qu'il était allé écouter à Munich en 1880, qu'il décida d'abandonner, à 39 ans, son emploi d'Attaché au Ministère de l'Intérieur pour se consacrer entièrement à la musique.

Ses origines auvergnates, qu'il revendiquent, ainsi que son amour de la musique populaire espagnole, lui apportent en contrepoids efficace à la fascination véritable qu'exerce sur lui le génie de Wagner : la musique populaire, avec son modalisme, insuffle une vigueur et une fraîcheur nouvelle à l'usage agressif de la tonalité propre à Wagner, et utilise fortement les ressources rythmiques contrastées. Chabrier sera toujours écartelé entre les influences contradictoires qui s'exercent sur lui, et passera d'une forme à l'autre avec éclectisme. Son œuvre est le reflet des admirations entre lesquelles il oscille, qu'il transfigure, lui donnant une unité et une frappante originalité. Il introduisit l'humour en musique, et excella particulièrement dans le genre "bouffe", mais avec un art musical qui dépasse de loin les productions d'alors, ce qui explique le peu de succès qu'obtinrent ses œuvres, à l'exception notoire d'"España"(1882): ses compositions bouffes étaient jugées trop difficiles par les directeurs de théâtre et son œuvre en général trop légère par les musiciens professionnels qui le traitaient d'amateur. Malgré sa truculence et son côté iconoclaste, c'est un musicien à la touche légère, au langage raffiné, qui ose des associations de timbres francs et crus, des dissonances subtiles.

Chabrier n'aura réellement qu'une quinzaine d'années de composition, entre sa démission du Ministère en 1880 et sa mort en 1894. Sa carrière se fit en marge du monde musical officiel, et ses manières et son style non-conformistes furent raillés par les officiels. Toutefois il fût apprécié par Franck et ses élèves, qui lui voyaient une parenté avec les musiciens français du 18è, par sa franchise d'expression, son ton nerveux et incisif et une délicatesse de touche très française. Debussy et Ravel ont puisé à son esprit, aux innovations harmoniques et rythmiques qu'il apportait à ses trouvailles d'orchestration et à une sensibilité si neuve.

1. CHABRIER : QUELQUES DATES

- 1841: Naissance à Ambert(Puy de Dôme);fils unique d'une famille de magistrats et avocats. Leçons de piano avec des professeurs réfugiés espagnols.
- 1852:Sa famille s'installe à Clermont-Ferrand, pour le suivre dans ses études secondaires. Leçons de piano et de violoncelle.
- 1856:Sa famille s'installe à Paris. Passe son baccalauréat; s'inscrit à l'Ecole de Droit. Obtient sa Licence en 1861 .Leçons de piano avec Edouard Wolff, et d'harmonie avec Théophile Semet.
- 1861:Attaché au Secrétariat du Ministère de l'Intérieur. Fréquente l'entresol de l'éditeur Lemerre, rendez-vous des Parnassiens et des jeunes écrivains, et s'y lie avec Verlaine et Catulle-Mendès. Premières compositions vocales en collaboration avec Verlaine. Il devient l'ami de Manet et des peintres impressionnistes, rejetés du public cultivé à cette époque. Sentant des manques théoriques, prend des leçons d'harmonie et de contrepoint avec Aristide Hignard.
- 1870:Suit son ministère à Tours,Bordeaux,Versailles.
- 1873:Mariage avec Alice Dejean, dont il aura trois fils, dont un meurt à la naissance. Il sera toujours, comme il a été un bon fils, un bon mari et un bon père, très attaché à sa femme, comme à ses nombreux amis. Habitué des "jeudis" chez les Manet.
- 1877:Création de "l'Etoile", opéra-bouffe, au théâtre des Bouffes Parisiens.
- 1879:Quatrième exposition des peintres impressionnistes, dans laquelle figurent 4 tableaux de Monet appartenant à Chabrier.
- 1880: Portrait au pastel de Chabrier par Manet. En mars, avec des amis, assiste à Munich à une représentation de "Tristan", qui le subjugue et le décide à opter pour la musique. Le 12 novembre, sur sa demande, est mis en disponibilité du Ministère de l'Intérieur. Composition des "Pièces pittoresques".
- 1881:Manet fait un portrait à l'huile de Chabrier.
- 1882 et 1883:Voyages successifs à Londres et à Bruxelles pour entendre la "Tétralogie". Première audition d'"España".
- 1884:Achat de plusieurs tableaux de Manet lors de la vente de son atelier.
- 1885:Première audition de "La Sulamite".
- 1886:Création de "Gwendoline" à la Monnaie de Bruxelles, avec la collaboration de Catulle-Mendès.
- 1887:Audition de "La Walkyrie" à La Monnaie. Création du "Roi malgré lui" à l'Opéra-Comique.

- 1888: Première audition de "Prélude et marche française", "Suite pastorale", "Habanera", "Les plus jolies chansons de France" (en collaboration avec Catulle-Mendès). Figure parmi les souscripteurs pour l'achat de l'Olympia de Manet au profit du Musée du Louvre.
- 1890: Création des "Volailles", sur des poèmes d'Edmond Rostand et de Rosemonde Gérard (Villanelle des petits canards, Ballade des gros dindons, les Cigales, Pastorale des cochons roses). Création de "L'Isle joyeuse". Problèmes financiers : cherche à donner des leçons de piano.
- 1891: Compose la "Bourrée fantasque". Première audition de "L'Ode à la musique". Assiste à la Première de "Lohengrin" à l'Opéra de Paris.
- 1894: Ne peut terminer "Briséis", commencée en 1888 avec la collaboration de Catulle-Mendès. Ecrit à Vincent d'Indy pour lui demander de la terminer, ce qui ne sera jamais fait : l'œuvre restera inachevée. (publiée en 1897, elle sera donnée à l'Opéra de Berlin en 1899, sous la direction de Richard Strauss, et reprise à l'Opéra de Paris la même année). Meurt en septembre, des suites d'une maladie nerveuse.
- 1897: Publication de plusieurs œuvres posthumes : "Briséis", "Lied", "Suite pastorale", et de 5 pièces pour piano.
- 1896: En mars, dispersion, à l'Hôtel Drouot, de la plus grande partie de la collection de peinture de Chabrier.

C. CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Claude Debussy est né à Saint-Germain-en-Laye, fils aîné d'une famille de petits boutiquiers. Ni sa famille, ni son milieu social ne lui ont offert de bases intellectuelles et culturelles sérieuses, et s'il a suivi un enseignement musical académique pendant de longues années au Conservatoire de Paris, c'est en autodidacte qu'il s'est forgé sa propre culture littéraire et artistique. De 1872 à 1884, pendant ses études musicales, il a dévoré romans et poèmes, tant par curiosité intellectuelle qu'à la recherche de textes pour ses mélodies. Il s'enthousiasme pour Baudelaire, Flaubert, Edgar Poë.

A son retour de Rome, en 1887, à l'affût des mouvements poétiques, littéraires et artistiques, il lit les revues littéraires, fréquente les cafés et autres lieux de rendez-vous des jeunes écrivains et artistes. Il se lie avec Mallarmé et les poètes symbolistes. Le théâtre l'attire, tout particulièrement celui de Shakespeare, mais également le théâtre d'inspiration nordique, placé sous le signe du destin et de la fatalité, un théâtre de l'invisible et de l'angoisse, dans la lignée d'Ibsen et de Maeterlinck.

Jamais Debussy, farouche individualiste, ne rejoindra officiellement aucune école de pensée, mais il a assimilé avec aisance tout ce qui, dans les courants littéraires et artistiques de son époque, pouvait s'accorder avec son idéal musical. Ses goûts évolueront, et il lui arrivera souvent de brûler ce qu'il avait adoré voir à ce propos son attitude ambiguë envers Wagner. En fait, ce génial intuitif se fie à son instinct, et avoue son goût pour l'inalisable.

Il fréquente également les musées et les expositions de peinture et sculpture, et est très influencé par les peintres pré-raphaélites, Turner, les arts chinois et japonais, qui sont également des sources d'inspiration pour les impressionnistes. C'est d'ailleurs en termes de peinture qu'il a exprimé le plus volontiers ses idées sur la musique; à propos de la composition des 3 "Nocturnes" pour orchestre ("Nuages", "Fêtes" et "Sirène"), dans une lettre adressée à Ysaye, il parle d'"une recherche dans les divers arrangements que peut donner une seule couleur, comme par exemple ce que serait en peinture une étude dans les gris". Selon André Schaeffner : "Avec Chabrier, c'est le premier exemple de musicien chez lequel le goût et la compréhension de la peinture et non plus seulement le sens poétique, viennent influencer sur le choix des sujets et jusque sur le métier lui-même." (In l'article qu'il lui a consacré dans le tome 2 de l'Histoire de la Musique, publiée chez Gallimard (Encyclopédie de La Pléiade). Nombreuses sont ses œuvres qui se fondent sur des sujets empruntés au monde pictural : "Estampes", "Images", "La Mer", "Nuages"...

Debussy demande à la musique de reproduire ce qu'il chérissait à la fois dans la poésie symboliste et dans la peinture impressionniste, mais, l'impression d'improvisation qui se dégage de sa musique n'est qu'une illusion. Ses partitions sont construites rigoureusement, à partir des formes classiques, mais avec une grande hardiesse dans l'harmonie et dans l'orchestration. Il cache la fermeté de la structure interne sous les traits estompés de l'essai, de l'esquisse, en souhaitant "que ça n'ait pas l'air d'être écrit" (lettre à André Caplet à propos d'un effet dans "Iberia"). Sa conception raffinée et exigeante de la forme musicale naît d'une invention de chaque instant, progresse par association d'idées musicales, par rapprochement d'harmonies, par juxtaposition de couleurs instrumentales, avec une utilisation nouvelle de l'orchestre : la mélodie s'éparpille en fractions aux différents paliers de l'orchestre. En parfaite illustration, le poème symphonique "La Mer" (1905), dans lequel Debussy cerne de lignes précises les formes insaisissables de la mobilité marine, tout un art fluide et ondoyant qu'il poursuit dans toutes ses œuvres.

Sa conception du rêve s'exprime techniquement par un sens ambigu de la tonalité qui le mènera, vers la fin de sa vie, aux frontières de l'atonalité. L'harmonie revêt chez lui un caractère irrésolu ou suspendu : plus de hiérarchie des notes dans la gamme, accords possibles sur tous les degrés, emploi de dissonances non résolues.

Debussy a cherché une matière mélodique différente auprès d'échelles musicales "autres", anciennes ou exotiques (Perotin, Guillaume de Machaud, le chant Grégorien, mais encore le gamelan javanais...). Une partition de Debussy, par son déroulement, juxtapose des impressions, des sensations. La mélodie se fond dans des harmonisations en perpétuelle évolution, provoquant un effet de "vague" délibéré. Impressionniste par sa technique, la musique de Debussy se rattache cependant en profondeur à la poésie symboliste par ses thèmes.

Dans l'histoire de la musique, Debussy ouvre un nouveau chapitre. Ennemi irréductible de l'académisme, et désireux de renouveler le langage musical en le nettoyant de ses poncifs et de sa rhétorique abstraite où se perdait le sens de la réalité sonore, il a recherché des moyens et des syntaxes nouvelles. Presque toutes les tendances apparues au 20ème siècle ont leur origine dans son art, s'en inspirent directement ou naissent en opposition avec lui.

1. DEBUSSY : QUELQUES DATES

- 1862. Naissance d'Achille-Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye dans une famille de petits boutiquiers.
- 1864: Ses parents déménagent à Paris où son père a trouvé un emploi d'aide-comptable.
- 1868 et suivantes: Plusieurs séjours d'été à Cannes chez son parrain et sa marraine. Une amie de ceux-ci, Mme Mauté de Fleurville, remarque ses dons musicaux, lui donne ses premières leçons de piano et décide ses parents réticents à l'orienter vers une carrière de pianiste virtuose.
- 1872-1884: Admis au Conservatoire de Musique de Paris, où il intégrera successivement les classes de solfège d'Albert Lavignac, de piano de Marmontel, d'harmonie d'Emile Durand, d'accompagnement d'Auguste Bazille et de composition d'Ernest Guiraud, avec des succès divers car il n'obtiendra pas tous ses prix du fait de son indépendance d'esprit et de son refus de l'académisme. C'est un élève doué mais peu docile, profondément original et anti-conformiste.
- 1879: Est engagé comme professeur et accompagnateur de piano par Mme von Meck, protectrice de Tchaïkowsky. Nombreux voyages en Italie, à Vienne, à Moscou. C'est à Vienne qu'il entend "Tristan" de Wagner, qui le fascine.
- 1884: Premier Grand Prix de Rome, obtenu en respectant les canons de l'académisme.
- 1885-1887: Séjour à Rome, à la Villa Médicis. Il ne terminera pas les trois années réglementaires, et reviendra de son plein gré à Paris, en mars 1887. Fréquente poètes et artistes symbolistes, assiste aux "Mardis" de Mallarmé. Début de son amitié avec Pierre Louÿs. Culte pour Wagner.
- 1888: La "Damoiselle Elue", "Ariettes Oubliées". Se rend au Festival de Bayreuth où il entendra "Parsifal", "Les Maitres-Chanteurs", "Tristan". Découvre la peinture des Nabis, celle d'Odilon Redon et le Mouvement de l'Art Nouveau.
- 1889: Exposition Universelle. Découvre les musiques exotiques (gamelan javanais), la nouvelle musique russe. Jusqu'en 1892, écrira surtout des mélodies sur des poèmes de Verlaine, Mallarmé.
- 1892: Lit avec enthousiasme "Pelléas et Mélisande" de Maeterlinck, qu'il va voir en représentation à Gand en 1893. Décide, avec l'autorisation de Maeterlinck, de mettre le drame en musique. Il y travaillera 10 ans.
- 1894: Première audition de "Prélude à l'après-midi d'un Faune". Succès.
- 1898: "Chansons de Bilitis", sur des poèmes de Pierre Louÿs, et les 3 "Nocturnes". Forte production pianistique jusqu'en 1902: "Estampes", "Masques", "L'Île Joyeuse", les "Préludes"... C'est au piano que Debussy a d'abord tenté ses expériences de "chimie musicale".
- 1899: Epouse Rosalie (Lily) Texier, mannequin dans la Haute Couture.
- 1901: Critique musical à la "Revue Blanche", sous le pseudonyme de M. Croche, qui lui permet de braver les opinions esthétiques convenues.
- 1902: Création à l'Opera-Comique de "Pelléas et Mélisande"
- 1903: Assure la chronique musicale au "Gil Blas".
- 1904: Séparation conflictuelle d'avec Lily Texier. S'installe avec Emma Barsac, femme d'un banquier, amie de Gabriel Fauré, animatrice d'un salon que fréquentent les jeunes compositeurs, chanteuse à ses heures et femme cultivée.
- 1905: Divorce officiel d'avec Lily. Emma donne naissance à leur fille Claude, dite "Chouchou".
- 1906-0910: Nombreuses compositions : "3 Chansons de Charles d'Orléans", "Children's Corner", "Préludes" pour piano. (1er livre).
- 1908: Première audition de "La Mer" aux concerts Lamoureux. Epouse Emma
- 1909: Premières manifestations du cancer qui devait l'emporter. Mais ses obligations familiales -Emma est habituée au luxe- lui imposent de ne pas ralentir ses activités de compositeur, et ses tournées en France et à l'étranger, où il va soutenir l'interprétation de ses œuvres. Sur demande de G. Fauré, directeur du Conservatoire, devient membre du Conseil Supérieur de ce même Conservatoire qu'il avait tant décrié.
- 1911: Compose la musique de scène de la pièce de G. d'Annunzio, "Le Martyre de Saint-Sébastien", créée au Châtelet, sans beaucoup de succès.

- 1912-1913: Les Ballets Russes, avec Nijinsky, créent la version chorégraphique de "Prélude à l'après-midi d'un Faune". Scandale public. Debussy est demandé dans de nombreux festivals : Rome, La Haye, Londres; Saint-Petersbourg. Nombreuses compositions : "Préludes" pour piano (2ème livre), "3 Poèmes de Stéphane Mallarmé", "Jeux", "La Boite à joujoux".
  - 1914-1918: Son cancer empire et le fait énormément souffrir. Est opéré en 1915. Il produit encore avec frénésie en 1915 de petites pièces : "Berceuse Héroïque", des Sonates, "12 Etudes" pour piano. La maladie aura ensuite raison de son inspiration
- 1918: Il meurt le 25 mars, à l'âge de 55 ans.

D. MAURICE RAVEL (1875-1937)

Maurice Ravel est né à Ciboure, près de Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque, d'une mère basque et d'un père suisse, ingénieur de profession. Sa famille s'installera à Paris trois mois après sa naissance, et y restera par la suite, malgré de nombreux déménagements. Il aura un frère, passera une enfance heureuse, et restera très attaché à une mère belle, bonne et gaie, dont la mort en 1917 le laissera désemparé.

Son père mélomane lui fait donner des leçons de piano dès l'âge de 7 ans, qu'il suit sagement sans réelle ardeur, de même que, entré au Conservatoire de Paris en 1889, il n'y fit jamais figure de brillant sujet. Il fait preuve très tôt d'originalité et d'un goût iconoclaste pour les accords dissonants de 7ème majeure, mais il ne se veut nullement révolutionnaire, et s'attache à respecter les règles formelles de la musique, dans laquelle il veut faire figure d'artisan au métier sûr.

Il a naturellement subi l'influence "impressionniste" de son époque, buvant aux mêmes sources que ses aînés, dont il reconnaît l'influence (Chabrier, Satie, Debussy) : fascination pour les musiques exotiques et russes révélées par l'exposition universelle de 1889, influence d'une Espagne assez imaginaire, influence d'Edgar Poë, de Mallarmé, d'Odilon Redon. Son œuvre embrasse ces multiples influences : Rhapsodie Espagnole, Tzigane, la tasse chinoise et le fox-trot de l'Enfant et les Sortilèges, Kaddish, les Mélodies Populaires Grecques, Schéhérazade...

Contrairement à Debussy, il ne cache pas ses sources et aime à travailler d'après modèle, déclarant que "l'originalité est chose d'apprentissage". Il affiche un respect intransigeant à l'égard des normes académiques apprises de ses maîtres, et s'efforce de justifier l'audace de ses nouveautés harmoniques par de subtiles références aux traités les plus classiques, respectant les formes et recherchant la perfection musicale. Attaché à l'aspect artisanal de la composition, Ravel refuse la véhémence et l'étalage des sentiments, contrôle ses émotions, impose une ferme ordonnance au parcours harmonique, et donne une forme parfaite à ses plus grandes audaces.

C'est dans la musique pour piano qu'il tente des expériences, et affirme son originalité. Il s'impose une discipline sévère, et des difficultés de construction à surmonter à chaque œuvre nouvelle : par exemple, le "Concerto pour la main gauche", ou le "Boléro", qui redit sans cesse le thème dans le même ton, la progression étant assurée par une densité sonore croissante.

Bien qu'il se veuille réservé et détaché, ses sujets de prédilection sont toutefois pris dans la comédie ("Histoires Naturelles", d'après Jules Renard, 1907), la tradition de l'Opéra-Bouffe ("L'Heure Espagnole", 1908), la féerie enfantine ("Gaspard de la Nuit", 1908, "Ma Mère L'Oye", 1910, "L'Enfant et les Sortilèges", d'après un poème de Colette, 1925). Son imagination fera toujours sa demeure au "vert paradis des amours enfantines".

Sa mélodie est d'un dessin ferme, presque exclusivement diatonique et fondée sur des modes anciens. Son harmonie est basée sur un petit nombre d'accords dont il tire paradoxalement une grande variété de sonorités. Le rythme est franc, la forme se réfère volontiers au moule classique. Son orchestration est claire, sobre et brillante, recherchant la netteté et une concision de discours exempte de toute grandiloquence. L'architecture de sa musique repose sur le timbre, la couleur et la pulsation.

Dès 1920, Ravel suivra une évolution analogue à celle de Fauré et de Strawinsky : retour à un nouveau classicisme dont la marque sera l'économie de moyens. S'étant toujours méfié de sa sensibilité, qu'il cachait sous un masque de dandy narquois et ironique, il se force à la sobriété et au dépouillement, avec parfois des accents rauques et tragiques ("La Valse", 1919-1920), ce qui n'empêche d'ailleurs pas le ressurgissement spontané de ses anciennes préoccupations de couleur, de virtuosité et de pittoresque, notamment dans "L'Enfant et les Sortilèges".

On a souvent confondu les démarches de Debussy et de Ravel. Avec le recul, l'opposition entre leurs deux natures artistiques s'impose : Debussy peut être considéré comme le dernier des grands Romantiques, lié à des préoccupations littéraires ou plastiques. Ravel rompt avec le passé musical du 19ème siècle et renoue avec la grande tradition française des 17ème et 18ème siècles. A la mort de Ravel, Alfred Cortot (voir son étude sur la musique française de piano, citée dans cette bibliographie), a pu dire que son œuvre reflète "l'esprit français dans ce qu'il a d'irremédiablement transparent et lucide (...). Nul pays que le nôtre n'eut à produire un art à ce point

exact et concis, qui s'incline vers tous les raffinements de l'intelligence sans avoir jamais cédé aux séductions d'une facile sensibilité."

1. RAVEL : QUELQUES DATES

- 1875: le 7 mars, naissance à Ciboure, Pays Basque. Mère basque, Père suisse, d'une famille de Haute-Savoie, et Ingénieur. Trois mois après sa naissance, ses parents s'installent à Paris : ils déménageront souvent, mais resteront dans cette ville. Enfance heureuse (un frère cadet). Ravel restera très attachée à sa mère, et on ne lui connaît pas d'amours, ni féminins ni masculins. La famille Ravel pratique volontiers une musique populaire faite de chansons à la mode.
- 1882: Premières leçons de piano, puis d'harmonie.
- 1889: Admis au Conservatoire. Classe de piano de Charles de Bériot, classe d'harmonie d'Emile Pessard.
- 1895: Quitte le Conservatoire, sans prix. S'applique à découvrir les musiques russes et ibériques, Chabrier (qu'il appréciera toute sa vie), et Satie. Recherches littéraires et philosophiques. Premières compositions.
- 1898: Retour au Conservatoire, pour apprendre le métier. Classe de composition et de fugue de Gabriel Fauré. Travaille, hors école, le contrepoint avec André Gédalge. Fréquente la "Revue Blanche" et rencontre la future créatrice d'une grande partie de son œuvre vocale, Jane Bathori.
- 1899: "Pavane pour une Infante Défunte", pour piano, orchestrée en 1910.
- 1900: Echec au concours de fugue. Quitte définitivement le Conservatoire, mais restera jusqu'en 1905 auditeur libre à la classe de composition de Fauré.
- 1902: "Jeux d'Eau".
- de 1901 à 1905, pour des raisons alimentaires, tente à plusieurs reprises d'obtenir le Prix de Rome. A sa dernière tentative, en 1905, le jury refuse son inscription, ce qui provoquera un scandale public, la démission du Directeur du Conservatoire et son remplacement par Fauré Il est déjà connu comme un jeune compositeur prometteur.
- Fera par la suite des travaux alimentaires pour vivre (leçons, transcriptions...).
- 1906: Fauré l'appèle au jury du concours de contrepoint du Conservatoire.
- 1907: "Histoires Naturelles", d'après le texte de Jules Renard, qui était jugé intraduisible en musique.
- 1908: "L'Heure Espagnole", sur un texte de Franc-Nohain.
- De 1900 à 1914, fréquente un cercle d'amis et d'intimes qui se donneront le nom d'"Apaches". Rencontre Debussy. Les deux hommes auront des rapports courtois d'estime mutuelle, qui s'envenimeront par la suite. Rencontre Misia Godeska dont la famille et le cercle d'amis (Valery, Roussel), seront pour lui un constant appui et réconfort. Fait des tournées en Grande-Bretagne.
- 1909: "Gaspard de la Nuit", trois poèmes pour piano d'après Aloysius Bertrand. Fonde la Société Musicale Indépendante (SMI).
- 1910: "Ma Mère L'Oye", pour piano à quatre mains, orchestration en 1911. "Daphnis et Chloé", pour piano, orchestration en 1913.
- 1911: "Valses Nobles et Sentimentales", pour piano, orchestration en 1912.
- 1913: "Trois Poèmes de Mallarmé", pour voix et instruments.
- 1914: "Deux Mélodies Hébraïques", pour voix et piano, orchestration en 1919. "Trio", pour violon, violoncelle et piano. A la déclaration de guerre en août, ne parvient pas à se faire mobiliser. Commence le "Tombeau de Couperin", achevé en 1917, pour piano.
- 1916: Réussit à se faire incorporer comme conducteur d'engins. Mais atteint de dysenterie, doit être hospitalisé six mois plus tard.
- 1917: le 5 janvier, mort de sa mère avec qui il habitait depuis le décès de son père en 1908. Profond désarroi. En juin, est démobilisé. Sa santé est ébranlée et par la suite il fera un séjour à Megève sur avis médical.
- 1920: "La Valse", pour piano, puis orchestre, sera refusée par Diaghilev pour les Ballets Russes, et créée à Vienne (Autriche), en présence du compositeur.
- 1921: Achète une petite maison à Montfort-L'Amaury et s'y installe. Sort beaucoup et entreprend de nombreuses tournées : Londres, Amsterdam, Venise, Barcelone.
- 1922: "Sonate", pour violon et violoncelle.
- 1924: "Tzigane", pour violon et piano.
- 1925: "L'Enfant et les Sortilèges", fantaisie lyrique sur un poème de Colette, avec qui il entretient une correspondance depuis 1915.
- 1926: "Chansons Madécasses", pour voix et instruments. Tournées en Scandinavie.
- 1928: Tournée aux Etats-Unis et au Canada. Rencontre G. Gershwin. Tournée en Espagne. "Bolero", pour orchestre. Devient membre du Conseil Supérieur de l'Enseignement au Conservatoire.

- 1930: "Concerto pour la Main Gauche", piano et orchestre, commandé par Paul Wittgenstein, pianiste mutilé par la guerre.
- 1931: "Concerto en Sol", piano et orchestre.
- 1931 et 32: Nombreuses tournées en Europe, en compagnie de Marguerite Long : Belgique, Allemagne, Autriche, Roumanie, Hongrie, Pologne.
- 1933: Premières manifestations du mal qui devait l'emporter (affaïssement congénital d'un lobe cérébral) : difficultés pour parler, écrire, effectuer certains gestes. "Don Quichotte à Dulcinée", sur des poèmes de Paul Morand, pour baryton et orchestre.
- 1934 et suivantes : Vit dans un cercle d'intimes.
- 1936: Aggravation de son état de santé.
- 1937: Le 19 décembre, opération chirurgicale. Le 28 décembre, il décède.

III. TROISIEME PARTIE : REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Cette bibliographie comporte environ 386 notices, réparties en 5 chapitres thématiques :

- Dictionnaires et encyclopédies de base, 14 notices,
- Esthétique de la musique française, environ 116 notices,
- Emmanuel Chabrier, environ 41 notices,
- Claude Debussy, environ 142 notices,
- Maurice Ravel, environ 73 notices.

La mention "environ" s'explique par la non- comptabilisation de certaines notices : celles concernant des éditions ultérieures d'ouvrage, non- comptabilisées quand il s'agit des mêmes éditeurs et collections, et également du fait de l'adjonction de listes annexes non vérifiées et non comptabilisées, dans les cas de Debussy et Ravel (listes issues de la base "Doctoral Dissertations in Musicology").

Ouvrages, thèses et articles de périodiques ont été entrés ensemble, avec classement par ordre alphabétique d'Auteurs ou de Titres (pour les ouvrages collectifs sans mention de responsable de publication), en suivant les spécifications de la norme NFZ44-005 (ISO 690- 1987). Les notices issues des différentes bases bibliographiques interrogées ont été allégées pour une meilleure visibilité, tout en en gardant les éléments importants pour une recherche de niveau universitaire.

Certaines précisions, notamment de pagination, manquaient structurellement dans certaines bases (British Library, DOC- Thèses), et les notices correspondantes portent la mention : "pag. non indiquée". Pour faciliter la recherche des étudiants , les résumés en Anglais donnés par la base MUSE pour les ouvrages et les articles en langues étrangères ont été conservés, ainsi que les résumés en Français donnés par la base DOC- Thèses.

Quand un ouvrage important a été donné en première publication en France suite à traduction d'une langue étrangère, nous avons, dans la mesure du possible, fait figurer la notice de l'œuvre originale dans sa première publication étrangère. De même, certains ouvrages importants figurent avec leurs rééditions successives, afin de marquer les étapes de la recherche musicologique.

Certaines notices figurent dans plusieurs chapitres, soit qu'elles concernent plusieurs compositeurs, soit que, figurant dans le chapitre "Esthétique", il ait été jugé utile de les faire figurer aussi à tel ou tel compositeur particulièrement concerné.

A. Musique : Dictionnaires et encyclopédies

- ARNOLD Denis (dir.). *Dictionnaire encyclopédique de la musique, Université d'Oxford, sous la dir. de Denis Arnold, trad. et adapt. de l'anglais par Marie-Stella et Alain Pâris*. Paris : R. Laffont, 1988. 2 vol., XIII-1171 p.-987 p. ISBN:2-221-04782-6 (éd. complète), 2-221-05654-X (vol. 1), 2-221-05655-8 (vol. 2). (Bouquins).
- BLUME Friedrich (ed.). *Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik, herausgegeben von Friedrich Blume*. Kassel, Basel, Paris : Bärenreiter-Verlag, 1949-1968. 14 vol. 28 cm. [nelle ed. du MGG, sous la dir. de Ludwig Finscher, même éditeur, en deux séries : 9 vol. d'Encyclopédie thématique, de 1994 à 1998, plus un vol. d'index, à paraître en 1999; 12 vol. d'Encyclopédie biographique, à paraître de 1999 à 2004, plus un vol. d'index commun aux deux séries, à paraître en 2005]
- BOBILLIER Marie, BRENET Michel. *Dictionnaire pratique et historique de la musique, 510 citations musicales, 140 figures*. Paris : libr. Armand Colin, 1926. 487 p.
- Dictionnaire des musiciens français*. Paris : Seghers, 1961. 384 p. (Collection Seghers. Dictionnaires. 3).
- EMMANUEL Maurice. *L'Histoire de la langue musicale, [introduction et postface de Jacques Viret]*. [Malakoff] : H. Laurens, 1981. 2 vol., XX-703 p. ISBN:2-86268-034-6 (vol. 1), 2-86268-042-7 (vol. 2). [Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Paris, H. Laurens, 1911. L'introd. et la postf. sont propres à l'éd. de 1981].
- HONEGGER Marc (dir.). *Dictionnaire usuel de la musique, [sous la dir. de] Marc Honegger*. Paris : Bordas, 1995. XV-916 p. Bibliogr. ISBN:2-04-027088-4 (br.). (Les savoirs Bordas).
- LAVIGNAC Albert. *Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire. Fondateur : Albert Lavignac. Directeur : Lionel de la Laurencie. 1ère partie : Histoire de la musique. I-V, 2e partie : technique, esthétique, pédagogie, I-VI*. Paris, Delagrave, 1921-1931. 11 vol. in-4°.
- NECTOUX Jean-Michel (dir.), et al. *The New Grove twentieth-century French masters : Fauré, Debussy, Satie, Ravel, Poulenc, Messiaen, Boulez*. 1st American ed. New York : Norton, 1986. 291 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN: 0393022846 (rel.), 0393303500 (br.). (The New Grove composer biography series). ["First published in The New Grove dictionary of music and musicians, edited by Stanley Sadie, 1980"].
- RIEMANN Hugo (Karl Wilhelm Julius Hugo). *Dictionnaire de musique, Traduit de la 4e édition allemande, revue et augmentée par Georges Humbert*. Paris : Perrin, 1899. VI-950 p.
- RIEMANN Hugo. *Dictionnaire de musique, traduit par Georges Humbert. 3e édition entièrement refondue et augmentée sous la direction de A. Schaeffner, avec la collaboration de M. Pincherle, Y. Rokseth, A. Tessier*. Paris : Payot, 1931. XV-1485 p.
- ROLAND-MANUEL. *Histoire de la musique. II, Du XVIIIe siècle à nos jours, publ. sous la dir. de Roland-Manuel*. [Paris] : Gallimard, 1992. XI-1878 p. Notes bibliogr. ISBN:2-07-010404-4 (rel.). (Encyclopédie de la Pléiade ; 16).
- ROUGNON Paul-Louis. *Dictionnaire général de l'art musical, Suivi d'un Dictionnaire biographique des musiciens chefs d'école, créateurs (décédés)*. Paris : Delagrave, 1935. 385 p. (Les Manuels pratiques).
- SARTORI Claudio (dir.). *Dizionario Ricordi della musica e dei musicisti : [Direttore Claudio Sartori]*. Milano : G. Ricordi, [1959]. XII-1155 p.
- VIGNAL Marc (dir.). *Dictionnaire de la musique française, sous la dir. de Marc Vignal*. Paris : Larousse, 1988. 441 p. ISBN:2-03-720038-2 (br.). (Références Larousse).

B. Esthétique de la musique française : ses relations avec le Symbolisme et l'Impressionisme

ABERT Anna Amalie, SCHUH Willi, STENZL Jürg, et al. *Art nouveau, Jugendstil und Musik. herausgegeben aus Anlass des 80. Zürich* : Atlantis, 1980. 217 p. Bibliogr. ISBN/ISSN: 3761106041

Articles en Anglais, Français, et Allemand

Contenu : Musique, symbolisme et art nouveau/ Jean-Michel NECTOUX -- Claude Debussy und das Klima des art nouveau/ Kurt von Fischer -- Debussy, Maeterlinck, Chausson/ Theo Hirsbrunner -- Claude Debussy et Henri Ghéon/ François LESURE -- Musik und Jugendstil/ Carl Dahlhaus -- Musik um 1900/ Geista Neuwirth -- Stil, Allegorie und Seession/ Horst Weber -- Mahlers Lied "Von der Jugend"/ Hermann Danuser -- Franz Schrecker/ Rudolf Stephan -- Delius and the ethos of art nouveau/ Gerald Abraham -- In the garden of Fand/ Derrick Puffett -- Richard Strauss im Spiegel der deutschen Presse 1933-1939/ Anna Amalie Abert

ADORNO Theodor W., SZENDY Peter (ed et trad.). *Sur quelques relations entre musique et peinture. Trois essais.* Trad de l'Allemand. Paris: Caserme, 1995. 57 p. (Croisées). ISBN/ISSN: 2-911418-00-X

Art nouveau and Jugendstil and the music of the early 20th century. [3rd internat. symposium, International Musicological Society [IMS], Adelaide, 1979]. *Miscellanea musicologica, Australia.*, 1984, 235 p.

Articles en Anglais

Contenu : William A. AUSTIN, The rhythms of Satie and "oriental timelessness" ; Marie-Claire BELTRANDO-PATIER, The inheritance from Gabriel Fauré in the formation of the contemporary vocal style ; Reinhold BRINCKMANN, On the problems of establishing Jugendstil as a category in the history of music - with a negative plea ; Ludwig FINSCHER, Richard Strauss and Jugendstil: The Munich years, 1894-1898 ; Kurt von FISCHER, Debussy and the climate of art nouveau: Some remarks on Debussy's aesthetics ; Theo HIRSBRUNNER, Debussy, Maeterlinck, Chausson: Literary and musical connections ; Elise Kuhl KIRK, Art nouveau and the melodic style of Charles Koechlin ; Klaus KROPFINGER, The shape of line ; Ray M. LONGYEAR, Towards the fin de siècle: Stylistic change and symbolist connotations in French music, 1875-1905 ; Andrew D. McCREDIE, Some aspects of Jugendstil lyric and dramatic texts and their musical settings ; Frits NOSKE, Visible and audible art nouveau: The limits of comparison (6405); Zoltan ROMAN, From congruence to antithesis: Poetic and musical Jugendstil in Webern's songs ; Horst WEBER, Figur und Grund: Seessionistic instrumentation of Alexander Zemlinsky ; Arthur WENK, Claude Debussy and the art nouveau image of woman ; Lewis WICKES, A Jugendstil consideration of the opening and closing sections of the "Vorspiel" to Franz Schrecker's opera 'Die Gezeichneten'. XIII art and music Notes: XIII

AUBRY G. Jean.. *La Musique française d'aujourd'hui*. Préface de M. Gabriel Fauré. Paris : Perrin, 1916. XIII-306 p.

AUSTIN William W. *Music in the 20th century, from Debussy through Stravinsky*. New York, W. W. Norton, [1966]. XX-708 p. Bibliogr.: p. 552-662.

BACKES Jean-Louis. *Musique et littérature : essai de poétique comparée, Jean-Louis Backès*. Paris : Presses universitaires de France, 1994. 285 p. Bibliogr. ISBN:2-13-046018-6 (br.). (Perspectives littéraires).

BACKES Jean-Louis. La musique comme principe directeur dans la poésie symboliste. *Revue de littérature comparée*, Juil-Sept. 1987, Vol. LXI/3, p. 311-17.

BASTIEN Hervé. *La France contemporaine XIXe-XXe siècles: Méthode pratique pour la recherche historique*. Paris: Masson, 1994. 218 p.

BEAUFILS Marcel. *Musique du son, musique du verbe, préf. Jean-Yves Bosseur*. Nouv. éd. augm. Paris : Klincksieck, 1994. XVIII-219 p. ISBN:2-252-02980-3 (br.). (L'esprit et les formes . 19).

BLUMRODER Christoph von. *Der Begriff "neue Musik" im 20. Jahrhundert*. München : Katzschler, 1981. 165 p. Bibliogr. p. 154-161. (Freiburger Schriften zur Musikwissenschaft: Vol. 12). ISBN/ISSN: 3873970597. [Texte allégé d'une thèse de Doctorat : Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, 1979]

BLUNT Anthony, LOCKSPEISER Edward. *French art and music since 1500*. London: Methuen, 1974. X-101 p. bibliogr.

BOCKMAIER Claus. *Entfesselte Natur in der Musik des achtzehnten Jahrhunderts*. Tutzing : H. Schneider, 1992. XI, 379 p., 24 cm. Bibliogr. ISBN: 3795207339. (Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, Bd. 50) [A partir de la thèse de l'auteur, Ludwig-Maximilians-Universität München, 1991].

BORIN Carole. *L'architecture, la peinture et la musique aux Expositions Universelles de 1878 et 1889*. Maîtrise: Université de Paris IV [Paris-Sorbonne], 1993. [pag. non indiquée].

BORRIS Siegfried. *Einführung in die moderne Musik. 1900-1950*. Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1975. 191 p. (Taschenbücher der Musikwissenschaft, Vol. 19).

BOSSEUR Jean-Yves (ed), CHARLES Daniel (coll), BRONIARSKI Alexandre (coll). *Sound and the visual arts: Intersections between music and the plastic arts today / Le sonore et le visuel: Intersections musique/arts plastiques aujourd'hui*. Paris: Dis Voir, 1992. 160 p. Illus., bibliog., index. ISSN/ISBN: 2-906571-23-7.

BOSSEUR Jean-Yves, GIBSON Michael (trad.). *Music: Passion for an art*. New York: Rizzoli, 1991. 198 p. Illus. ISBN/ISSN: 0-8478-1427-0.

BRELET Gisèle. *Esthétique et création musicale*. Paris : Presses universitaires de France, 1947. VIII-168 p. (Nouvelle encyclopédie philosophique).

BRELET Gisèle. *Le Temps musical : essai d'une esthétique nouvelle de la musique*. Thèse : Université de Paris, Faculté des lettres. Paris : Presses universitaires de France, 1949. 842 p.

BRELET Gisèle. *Le Temps musical : essai d'une esthétique nouvelle de la musique, 1. La Forme sonore et la forme rythmique ; 2. La Forme musicale*. Paris : Presses universitaires de France, 1949. 2 vol., 230 et 140 p. (Bibliothèque de philosophie contemporaine).

BRODY, Elaine. Musical settings of symbolist poems. *The symbolist movement in the literature of European languages*. Budapest: Akadémiai, 1982, p 483-91.

Résumé : A study of the wedding of poetic texts by Symbolist writers to music of selected composers, principally Debussy, Ravel, Fauré, and de Séverac. The author attempts to reveal, for the non-musician, some of the difficulties in setting the French language. A comparison is made between some well-known German lieder and the lesser known French mélodies.

BRUNEAU Alfred. *La Musique française. Rapport sur la musique en France du XIIIe au XXe siècle ; la musique à Paris en 1900 au théâtre, au concert, à l'Exposition*. Paris : E. Fasquelle, 1901. VIII-255 p.

BRUNEL Pierre. *Les arpèges composés : musique et littérature*. Paris : Klincksieck, 1997. 302 p. Notes bibliogr. ISBN:2-252-03134-4 (br.).

BRUYR José. *L'Ecran des musiciens. Préface de André Coeuroy*. Paris : les Cahiers de France vendu au Mercure du livre, 137, boulevard Raspail, [1ère série]. 1930, 127 p.; (2e série). 1933, 143 p.

BUTLER Christopher Stuart. *Early modernism : literature music and painting in Europe, 1900-1916*. Oxford : Clarendon Press, cop.1994. XVIII- 318 p. ISBN: 0198117469 (rel.), 019818252 (br.).

CASSOU Jean. *Encyclopédie du symbolisme : peinture, gravure et sculpture, littérature, musique, avec la collaboration de Pierre Brunel et al*. Paris : Somogy, cop.1979. 291 p., 23 cm. Bibliogr. ISBN: 2850561290.

COCTEAU Jean. *Le coq et l'arlequin : notes autour de la musique 1918*, préf. de Georges Auric. Paris : Stock, cop.1979. 161, [4] p., 18 cm. ISBN: 2234010810. (Musique).

COEUROY André. *La Musique et ses formes*. Paris : Denoël , 1951. 240 p.

COEUROY André. *La Musique française moderne. Quinze musiciens français. 12 portraits. 15 autographes. Gabriel Fauré. Maurice Ravel. Paul Dukas. Florent Schmitt. Albert Roussel. Roger-Ducasse. Vincent d'Indy. Henri Duparc. Guy Ropartz. Paul Le Flem. Paul Dupin. Henri Rabaud. Arthur Honegger. Darius Milhaud. Erik Satie*. Paris : libr. Delagrave, 1922. 159 p.

COHN, Robert Greer. *Ways of art: Literature, music, painting in France*. Saratoga, CA: Anma Libri, 1985. 368 p. (Stanford French and Italian studies, 40). ISBN/ISSN: 0-915838-52-4.

Résumé :

A general study of the works of the French Romantics, symbolists, and impressionists with emphasis on the role of the erotic, religion, and myth among French authors and visual artists. The heritage of Rousseau and Diderot is highlighted. Sequel to "Modes of art: A critical work".

COLLAER Paul. *La Musique moderne : 1905-1955. Préface de Claude Rostand*. Paris, Bruxelles : Elsevier, 1955. IV-307 p.

COOPER Martin. *French music, from the death of Berlioz to the death of Fauré*. London : Oxford University press, 1951. X-240 p.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano.-. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas.-. 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac*. Paris : éditions Rieder, 1930-1932. 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des écoles musicales. Collection publiée sous la direction de Henry Prunières)

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas. 4e édition ; 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac, Maurice Emmanuel. 2e édition*. Paris : Presses universitaires de France, 1944. 2 vol.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. Nouvelle éd.* Paris : PUF, 1981. 764 p. ISBN:2-13-037278-3 (Br.). (Quadrige ; 25).

[Réimpression, en un volume, de la série des volumes parus de 1930 à 1943, contenant de nombreux articles de Cortot écrits de 1920 à 1938, et dont la majorité était parue dans La Revue Musicale.]

CUVELIER André. *La Musique et l'homme : ou Relativité de la chose musicale*. Paris : Presses universitaires de France, 1949. VIII-288 p. (Bibliothèque de philosophie contemporaine).

DANCKERT Werner. *Symbol, Metapher, Allegorie im Lied der Völker, aus dem Nachlass hrsg. von Hannelore Vogel, T. 1. Natursymbole.--T. 2. Kultursymbole.--T. 3. Pflanzen.--T. 4. Tiere*. Bonn-Bad Godesberg : Verlag für systematische Musikwissenschaft, 1976-1978. 4 v. (1584 p.) ; 25 cm. Bibliogr. (Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik, Bd. 20-23).

DE INCONTRERA Carlo (ed). *All'ombra delle fanciulle in fiore: La musica in Francia nell'età di Proust*. Monfalcone: Teatro Comunale, 1987. 446 p.

Articles en Italien.

[Certains des articles figurent individuellement dans la bibliographie]

Contenu : Recueil paru en lien avec le programme de concerts d'été 1987 du Teatro Comunale, Monfalcone, comportant neuf essais spécialement rédigés pour le recueil, et des traductions italiennes d'articles précédemment parus : Charles du BOS, Chausson et la consolation par le coeur ; Maurice BOUCHER, L'estetica di Cesar Franck ; Paolo CASTALDI, A Claude Debussy ; Myriam CHIMENES, La Principessa Edmond de Polignac e la creazione musicale ; Paul COLLAER, I Sei: studio sull'evoluzione della musica francese dal 1917 al 1924 ; Léon-Paul FARGUE, Lettera ad Auguste Martin ; Gabriel FAURE, Camille Saint-Saens et Ricordi ; Enrico FUBINI, Vladimir Jankelevitch e l'estetica dell'ineffabile ; M. Worms de Romilly GERARD et François LESURE, Debussy Professore visto da un'allieva (1898-1908) ; Henri GIL-MARCHEX, La tecnica del pianoforte ; Anna GIUBERTONI, Proust e la cattiva musica ; Stefan JAROCINSKI, Debussy e il gruppo dei Sei ; François LESURE, La musica francese al tempo di Marcel Proust ; Marcel MARNAT, Bolero ; Gian Paolo MINARDI, Les bijoux poétiques du petit Bunibuls ; Jean-Michel NECTOUX, Musica, simbolismo ed Art Nouveau : annotazioni per un'estetica della musica francese Fin-de-Siècle, et Ravel/Fauré e gli inizi della Société Musicale Indépendante ; Paolo PETAZZI, "ne sonore, vaine et monotone ligne" ; Piero RATTALINO, Idea e mito della classicità nella musica pianistica francese della Belle Epoque ; Denis-François RAUSS, "Ce terrible finale": le fonti manoscritte della sonata per violino e pianoforte di Claude Debussy e la genesi del terzo movimento ; Maurice RAVEL et Roland Alexis Manuel LEVI, L e Mélodies di Gabriel Fauré ; Dino VILLATICO, I suoni delle parole ; Ornella VOLTA, Du côté de chez Satie.

DENIZEAU Gérard. *Musique et arts, préf. de Jean Dewasne*. Paris : H. Champion, 1995. 264 p. Bibliogr. ISBN:2-85203-462-X (br). (Musique musicologie, 0398-2599 ; 24).

- DUFOURCQ Norbert. *La Musique française*. Paris : Larousse, 1949. 380 p.
- DUMESNIL René, COMBARIÉU René. *Histoire de la musique, des origines à nos jours : vol. 4, L'Aube du XXe siècle, par René Dumesnil*. [Nouvelle édition]. Paris : A. Colin, 1958. 542 p.
- DUMESNIL René, COMBARIÉU René. *Histoire de la musique, des origines à nos jours. Vol. 5, La Première moitié du XXe siècle, par René Dumesnil*. [Nouvelle édition]. Paris : A. Colin, 1960. VIII-552 p.
- DUMESNIL René. *La Musique contemporaine en France. [2 tomes]*. Paris : Librairie Armand Colin, 1930. Tome I. 218 p. ; Tome II. 222 p. (Collection Armand Colin. Section de Langues et littératures. Nos 132-133).
- DUMESNIL René. *La Musique en France entre les deux guerres : 1919-1939*. Genève, Paris : Editions du Milieu du monde, 1946. 269 p. (Collection Bilans. 3).
- DUMESNIL René. *Portraits de musiciens français*. Paris : Éditions d'histoire et d'art, Plon, 1938. 253 p. (Les Maîtres de l'histoire, publ. sous la dir. de J. et R. Wittmann).
- ECKART-BACKER Ursula. *Frankreichs Musik zwischen Romantik und Moderne : die Zeit im Spiegel der Kritik, von Ursula Eckart-Bäcker*. Regensburg : G. Bosse Verlag, 1965. 324 p. (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. 2. Forschungsunternehmen der Fritz Thyssen Stiftung. Arbeitskreis Musikwissenschaft)
- ESCAL Françoise. *Contrepoints : musique et littérature*. Paris : Méridiens Klincksieck, 1990. 352 p. Bibliogr. ISBN:2-86563-250-4 (br.). (Collection de musicologie).
- FAURE Michel. *Musique et société, du Second Empire aux années vingt : autour de Saint-Saëns, Fauré, Debussy et Ravel*. Paris : Flammarion, 1985. 424 p., 24 cm. Bibliogr. (Harmoniques).
- FLEURY Michel. *L'impressionnisme et la musique*. [Paris] : Fayard, 1996. 503 p. Bibliogr. ISBN:2-213-03188-6 (br.). (Les chemins de la musique).
- FRANCES Robert. *La Perception de la musique*. Paris : J. Vrin, 1958. 408 p. (Études de psychologie et de philosophie. 14).
- GOLDBECK Fred. *Twentieth century composers, IV. France, Italy and Spain*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1974. 147 p. bibliogr.
Résumé : Studies of 20th-c. composers from Debussy and Ravel to Luigi Dallapiccola, Goffredo Petrassi, and Pierre Boulez.
- GOLDBECK Frederick. *Des Compositeurs au XXe siècle : France, Italie et Espagne, trad. par Gérard Brunschwig*. Paris : Parution, 1988. 188 p. (Musique, 0981-5031).
- GRANDMOUGIN Charles. *Études sur l'esthétique musicale, préface de M. J.-B. Weckerlin*. Paris : A. Charles, 1900. 271 p.
- GRIFFITHS Paul. *Brève histoire de la musique moderne de Debussy à Boulez, trad. de l'anglais par Marie-Alyx Revellat*. [Nouv. éd.]. [Paris] : Fayard, 1992. 183 p. ISBN:2-213-02999-7 (br.). (Les chemins de la musique). [Précédemment paru sous le titre : "Histoire concise de la musique moderne"].
- GUICHARD Léon. *La Musique et les lettres en France au temps du wagnérisme*. Paris : Presses universitaires de France, 1963. 355 p. (Université de Grenoble. Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines. 29).
- GUT Serge, PISTONE Danièle. *La Musique de chambre en France de 1870 à 1918*. Paris : H. Champion, 1978. 239 p. Bibliogr. ISBN:2-85203-048-9 (Br.). (Musique, musicologie).
- HARDER Paul O. *Bridge to 20th century music; a programmed course*. [Boston : Allyn and Bacon, 1973]. VII-287 p, 28 cm. Bibliogr.
- HIER Florence. *La Musique dans l'oeuvre de Marcel Proust*. New York : Institute of French studies, 1933. IV-137 p.

- HILLERY David. *Music and poetry in France from Baudelaire to Mallarmé, an essay on poetic theory and practice*. Berne : Lang, cop.1980. [pag. non indiquée].
- HISSARLIAN-LAGOUTTE P. *Philosophie et esthétique de l'art musical*. Lausanne : M. et P. Foetisch, Bruxelles : G. Vriamont, Paris : M. Eschig, (1949). 151 p.
- HODEIR André. *La Musique depuis Debussy*. Paris : Presses universitaires de France, 1961. VIII-224 p.
- HOLLANDER Hans. *Musik und Jugendstil*. Zürich : Atlantis-Verlag, 1975. 143 p., 23 cm. ISBN: 3761104480. [Notengrafik, Bernhard Päuler und Theresia Holtgreffe].
- IVES, Colta. French prints in the era of impressionism and symbolism. *Metropolitan Museum of Art bulletin, USA*, 1988, Vol. XLVI, p. 26-27.
- JANKELEVITCH Vladimir. *La Musique et l'ineffable*. Paris : A. Colin , 1961. 199 p, 19 cm.
- JOURDAN-MORHANGE Hélène. *Mes amis musiciens, avec une lettre-Préface de Jean Cocteau*. Paris : les Editeurs Français réunis, 1955. 224 p. [ill. de Jean Cocteau, Vuillard...].
- JULLIAN René. *Le Mouvement des arts, du romantisme au symbolisme : arts visuels, musique, littérature*. Paris : A. Michel, 1979. 589 p., 20 cm. ISBN: 2226007555. (Bibliothèque de synthèse historique, l'évolution de l'humanité).
- LABUSSEK Frank. *Zur Entwicklung des französischen Opernlibrettos im 19. Jahrhundert: Stationen des ästhetischen Wandels*. PhD diss.: Universität Köln, 1990. Frankfurt am Main: Lang, 1994. IV-442 p. ISBN/ISSN: 3-631-47464-4. (Europäische Hochschulschriften, 13:194).
Résumé :
Long neglected by literary scholarship, the opera libretto has recently received more attention as a subject of legitimate scholarship. Investigation of the evolution of the French libretto--its form, content, and language--over the course of the 19th c. clearly identifies roles played by various factors such as genre traditions in opera itself, contemporary literary movements, social and political circumstances, and patterns of reception.
- LALO Charles. *Esquisse d'une esthétique musicale scientifique*. Thèse pour le doctorat ès lettres.: Université de Paris, Faculté des lettres. Paris : F. Alcan, 1908. 326 p.
- LALO Charles. *Éléments d'une esthétique musicale scientifique*. 2e édition, augmentée. Paris : J. Vrin, 1939. XVI-322 p.
- LALOY Louis. *La Musique retrouvée, 1902-1927*. Paris : libr. Plon, 1928. 297 p. (Le Roseau d'or. Oeuvres et Chroniques. N° 27).
- LANDORMY Paul. *La Musique française de Franck à Debussy*. Paris : Gallimard, 1943. 245 p.
- LANDORMY Paul. *La Musique française après Debussy*. Paris : Gallimard, 1943. 383 p.
- LANGEVIN Paul-Gilbert. *Musiciens de France : la génération des grands symphonistes, textes réunis et adaptés par Paul-Gilbert Langevin*. Paris : Richard-Masse, 1979. 207 p. Notes bibliogr. (La Revue musicale ; 324-326).
- LAVOIX Henri. *La musique française [Reprod. en fac-sim.], prés. de Joseph-François Kremer*. Paris : Ed. Kimé, 1995. 320 p. ISBN:2-84174-012-9 (br.). (Musica). [Fac-sim. de l'éd. de Paris : Librairies-imprimeries réunies, 1891].

Littérature et musique, (Francis Claudon pref.). *Revue de littérature comparée*, Juil-Sept 1987, LXI/3: Paris: Didier, 1987. ISSN 00351466. [Certains des articles figurent individuellement dans la bibliographie].
Contenu : Jean-Louis BACKES, La musique comme principe directeur dans la poésie symboliste ; Jan L. BROECKX, Intégration musico-littéraire dans "Le chant de la terre" de Gustav Mahler ; Pierre BRUNEL, Claude Debussy interprète d'Edgar Poe: "La chute de la maison Usher" ; Francis CLAUDON, "Die tote Stadt": Quelques questions comparatistes a propos d'un opéra ; Jean-Louis CUPERS, Présence de la musique chez Dickens et Daudet: "Le mystère d'Edwin Drood" et "La petite paroisse" ; Istven FRIED, L'air 'Casta diva' dans 'Oblomov' de Gontcharov ; François MOURET, Jules Renard: 'Histoires naturelles', illustrées par Lautrec et Bonnard, musique de Ravel ; Jacqueline OTT, L'émotion musicale transposée dans l'oeuvre romanesque de Thomas Mann ; Jean-Pierre REYNAUD, Le William Shakespeare de Berlioz ; Steven Paul SCHER, The Strauss-Hofmannsthal operatic experiment: Tradition, modernity or avant-garde? ; Mojmir VANEK, L'histoire de la musique à Vienne dans les premières décennies du XXe s.: Guido Adler et le concept de 'Kunstwollen'

LONGYEAR Rey M. Towards the fin de siècle: Stylistic change and symbolist connotations in French music, 1875-1905. *Miscellanea musicologica, Australia*, 1984, Vol. XIII, p. 75-96.

Résumé : Investigates changes in the style of French music from the period 1875 to 1905, examining tonality, chord sequence, modal interchange, artificial scales, and polytonality. Focuses particularly on the relationship of Franck's use of cyclic form to parallel constructions in symbolist poetry.

MASSIN Brigitte (ed.), MASSIN, Jean (ed.). *Histoire de la musique occidentale, I-II*. Paris: Messidor, Temps actuels, 1983. 411 et 444 p.

MEYER-BAER Kathi. *Bedeutung und Wesen der Musik : der Bedeutungswandel d. Musik*. 2. Aufl. Baden-Baden : Koerner, 1975. 266 p. 23 cm. ISBN: 387320505X. (Collection d'etudes musicologiques ; Bd. 5).

MINOR Martha Danielson. *Hispanic influences on the works of French composers of the nineteenth and twentieth centuries*. PhD diss.: University of Kansas, 1983. 278 p.

Résumé :

A brief survey of exoticism in Western music and related arts from medieval times through the 19th c. serves as a background for a more specific survey of the influence of Hispanic exoticism on French literature, art, and music in the 19th c. Hispanic influences on the lives and music of seven major French composers of the 19th and early 20th c. - Lalo, Saint-Saëns, Chabrier, Bizet, Massenet, Debussy, and Ravel - are then discussed. Corresponding works by a few French composers after Ravel, namely Collet, Milhaud, Ibert, and Poulenc, are briefly described.

MITCHELL Donald, SAID Edward W. (Pref.). *The language of modern music*. London: Faber & Faber, 1993. 185 p. Index ISBN/ISSN: 0-571-16193-6. [1ère ed. en 1966]

MULLER Margaretha. *Musik und Sprache. Zu ihrem Verhältnis im französischen Symbolismus*. PhD diss.: U. Bonn, 1982. Frankfurt am Main: Lang, 1983. 324 p. (Bonner romantistische Arbeiten. 18.).

Résumé :

The poetry of the French Symbolists ever aspires to the condition of music. Their forerunner Gérard de Nerval had sought the primordial unity of word and song. Verlaine and the Wagnerians, who borrowed acoustical effects as well as stylistic principles and motives from Wagner's music dramas, strove to imbue poetry with the sensuous and emotional qualities of music. And Mallarmé equated linguistic arabesques, devoid of content, with music - form and movement as it is visible in a written score. For the Symbolists, poetic communication is converted into the suggestion of a musical content. Conversely, Symbolic poetry served as a source of inspiration for Debussy, whose musical procedures can be directly compared to those of literature.

MYERS Rollo. *French music: its evolution and cultural background from 1900 to the present day*. Oxford: Blackwell; New York: Praeger, 1971. 210 p. Bibliogr. (New music series).

Résumé :

Traces developments from Fauré, through Debussy, Ravel, Roussel, Koechlin, and Dukas, to Messiaen, Boulez, and some younger composers in relation to social, literary, and artistic trends in and outside of France. The impact of symbolism, impressionism, and cubism on music is described, especially with regard to Debussy, Stravinsky and the Diaghilev ballet, the modern Viennese school, and musique concrète. Particular attention is given to the influence of Debussy on the whole modern movement, and his relationship with Mallarmé. Developments in opera and ballet and the independent figures including Jolivet, Ohana, Dutilleux, and Sauguet are considered separately.

MYERS Rollo H. *Modern French music-from Fauré to Boulez*. New York: Praeger, 1971. 232 p. bibliogr.

Résumé :

Surveys the developments in French music from 1900 to the present day in relation to the general cultural background of the period. Emphasizes the close links between music and letters in France, and the impact of symbolism, impressionism, and surrealism on the new movements launched by Debussy, Ravel, Satie, and Les Six (inspired by Jean Cocteau). Examines the reactions to music of writers such as Mallarmé, Valéry, Claudel, and Proust. Discusses the importance and influence of Fauré, d'Indy, Roussel, Dukas, and Koechlin, and surveys the attitude of modern French composers toward opera and ballet. Concludes with a brief survey of present-day avant-garde trends in French music and the influence of pioneers such as Olivier Messiaen and Pierre Boulez. (Author)france - m

NAUDIN Marie. *Evolution parallèle de la poésie et de la musique en France: rôle unificateur de la chanson*. Paris: A.G. Nizet, 1968. 273 p. Bibliogr.

NECTOUX Jean-Michel. *Mallarmé : un clair regard dans les ténèbres : peinture, musique, poésie*. Paris : A. Biro, cop.1998. 239 p., 30 cm. Bibliogr. ISBN: 2876602296.

NECTOUX Jean-Michel. *Musique, Symbolisme et Art nouveau. Notes pour une esthétique de la musique fin de siècle. Art nouveau, Jugendstil und Musik*. Zürich : Atlantis, 1980. p. 13-20.

NECTOUX Jean-Michel. *Musica, simbolismo ed art nouveau: Annotazioni per un'estetica della musica francese fin de siècle. All'ombra delle fanciulle in fiore: La musica in Francia nell'età di Proust*. Monfalcone : Teatro Comunale, 1987 p. 111-132.

PALMER Christopher. *Impressionism in music*. London : Hutchinson, 1973. 248 p. 23 cm. Bibliogr. ISBN: 0091151406 (rel.), 0091151414 (br.)

PENESCO Anne (dir.). *Etudes sur la musique française: Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994. 109 p. ISBN: 2-7297-0503-1. (Cahiers du Centre de Recherche Musicologiques, Université Lumière Lyon 2).

[Certains des articles figurent individuellement dans la bibliographie]

Contenu : Pierre SABY, Une relecture des écrits de Claude Debussy sur Jean-Philippe Rameau ; Christian GOUBAULT, Debussy, Ravel et la critique musicale de l'époque ; Christiane LE BORDAYS, Debussy, Ravel et l'Espagne ; Anne PENESCO, L'esthétique des instruments à archet chez Debussy et Ravel: Une poétique mallarméenne du timbre ; Philippe GONIN, Paul Le Flem-André Jolivet : Rencontre de deux personnalités et Esthétique de l'œuvre de Paul Le Flem : de 1905 à l'aube des années 1920., Etude panoramique ; André JOLIVET, Paul Le Flem, texte inédit.

PISTONE Danièle, (Ed.). *La musique à Paris en 1900. Revue internationale de musique française*. 12 Nov 1983. Paris: Slatkine, 1984. 124 p.

[Certains des articles figurent individuellement dans la bibliographie]

Contenu : 12 essais, dont : Elisabeth BERNARD, Kurt LUEDERS, Anne PENESCO, Danièle PISTONE, et Denis VERROUST, sur la musique instrumentale ; Marie-Claire BELTRANDO-PATIER, Paul GERBOD, Bernadette LESPINARD sur la musique vocale ; Manfred KELKEL sur la danse ; Véronique DONARD sur la musique religieuse ; Dominique PASQUIER sur les concerts du Conservatoire ; et Isabelle WERCK sur musique et peinture . Contient aussi des extraits des Mémoires de Jules BOUCHERIT (1877-1962), et de Louis DIEMER et Charles LAMOUREUX, annotés par Jacques CHAILLEY.

PISTONE Danièle. *La Musique en France, de la Révolution à 1900*. Paris : H. Champion, 1979. 243 p. Bibliogr. ISBN:ISBN 2-85203-07-8 (Br.). (Musique, musicologie, 0398-2599 ; 8).

PISTONE Danièle. *La réaction parisienne aux innovations musicales du XIXe siècle. Les sciences humaines devant la musique contemporaine: Actes du colloque interdisciplinaire*. Issy-les-Moulineaux: EAP, 1992. p. 72-78. Bibliogr.

PISTONE Danièle. *Répertoire international des travaux universitaires relatifs à la musique française du Moyen âge à nos jours : thèses et mémoires*. Paris : H. Champion, 1992. 414 p. ISBN:2-85203-253-8 (rel.). (Observatoire musical français ; 1).

PRADO Sharon S. *The Decadent aesthetic in France, 1880-1914: Musical manifestations in the works of Debussy and his contemporaries*. PhD diss., Musicology : U. of Cincinnati, 1992. 364 p. bibliog

Résumé :

Identifies elements of the Decadent aesthetic in Huysmans's novel *A rebours* and in poetry published in the weekly newspaper *Le chat noir*. Decadence is defined according to Paul Bourget's theory, and the Decadent-Symbolist controversy of the mid-1880s is clarified. Wagner's theories on *Stabreim* and expression emerge as important ties to the Decadents' interest in *vers libre* and other poetic innovations. Compares Nietzsche's Bourgetian interpretation of Wagner's Decadence in *Der Fall Wagner* to evaluations of Debussy's style as Decadent in C.F. Caillard and J. de Bérès's *Le cas Debussy* (Paris, 1910). Analyses provide paradigmatic models of musical decadence in Debussy's *Proses lyriques* and *Masques* and in Satie's *Prélude de la porte héroïque du ciel* and *Ogives*, introducing the concept of the rhythmic foot as a musical syntactic structure analogous to the poetic foot, organized according to proportional schemes. These modes of expression and manipulation parallel Decadent literary innovations.

PRESLEY Horton. *Principles of music and visual arts*. Lanham : London University Press of America, cop. 1986. [pag. non indiquée].

ROGEOZ-MALFROY Elisabeth. *La romance et la méditation dans la musique du XIXe siècle*. Besançon : Cêtre, 1996. [pag. non indiquée].

ROHOZINSKI L. (dir.). *Cinquante ans de musique française, de 1874 à 1925, sous la direction de L. Rohozinski. T. I, par Louis Laloy, Henri Malherbe, Jacques Brindejont-Offenbach et Émile Vuillermoz*. Paris : les Éditions musicales de la Librairie de France, 1925. XVI-395 p.

ROSTAND Claude. *La Musique française contemporaine*. Paris : Presses universitaires de France, 1952. 128 p. (Que sais-je ? 517).
[2e édition, même éditeur, même coll., 1957]

SALZMAN Eric. *Twentieth-century music: an introduction*. Englewood Cliffs, (N.J) : Prentice-Hall, [1967]. 196 p. Bibliogr. (Prentice-Hall history of music series)

SCHMIDT-GARRE Helmut. *Musique suggérée*. *Neue Zeitschrift für Musik, Germany*, Decembre 1969, Vol. CXXX/12 p. 567-75.

Résumé :

The term *musique suggérée* sums up the attempts of poets and painters (mainly French) in the second half of the 19th c. to imitate the qualities of music in their literary and artistic works. These attempts were in accord with Schopenhauer's idea that 'All art aspires to the condition of music'. Among the figures discussed are Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Carlyle, Whistler, Moreau, Redon, Gauguin, Maeterlinck. Topics include the work of Paul Verlaine, the 'instrumentation' of speech by René Ghil, and the history of word-music (*Wortmusik*), traced through Thomas Mann, James Joyce, Max Bense, and others to the present

SCHULTZ Wolfgang-Andreas. *Die freien Formen in der Musik des Expressionismus und Impressionismus*. Hamburg : Verlag der Musikalienhandl. Wagner, 1974. 143 p. 21 cm. Bibliogr. (Hamburger Beiträge zur Musikwissenschaft ; Bd.14).

Résumé :

An attempt to clarify structurally expressionist and impressionist works. The problem is approached on two levels: from the standpoint of thematic-motivic relationships, and from that of the termination of (tonal) movement. Structural strength in the face of termination of (tonal) movement is a striving for the establishment of balance, which emerges in a typical on-going form, here called the "fluctuation form". Works of Debussy, Ravel, Szymanowski, Schonberg, and Skrjabin are analyzed. A theoretical section precedes the analysis and reflects on the possibilities for a theory of functional form for the music of this period, and on the concept of "aesthetic causality".

SCHWAB Catharine Mary. *The mélodie française moderne: An expression of music, poetry, and prosody in fin-de-siècle France, and its performance in the recitals of Jane Bathori (1877-1970) and Claire Croiza (1882-1946)*. PhD. : University of Michigan, 1991, 313 p.

Résumé :

Composed ca. 1885-1918, the mélodie française moderne was the realization of a French song genre anticipated since the introduction of German lieder to France in the 1830s. Throughout the 19th c., terms such as romance, lied, and mélodie française moderne reflected changing French attitudes toward their own and foreign music. The final repertoire was characterized by the union of Symbolist poetry and music, and an extreme care for poetic prosody.

SERVIEN Pius. *Esthétique : musique, peinture, poésie, science*. Paris : Payot, 1953. 221 p. (Bibliothèque scientifique).

STAINER John. *La Musique dans ses rapports avec l'intelligence et les émotions, essai d'esthétique musicale*. Trad. par Louis Pennequin. Paris : H. Falque, 1911. 56 p.

SIMPSON Juliet A. Albert Aurier and Symbolism: From suggestion to synthesis in French Art. Apollo: The international magazine of the arts, Oct. 1995, Vol. CXLII/404, p 23-27. Illus.

Résumé :

Aurier's two articles on Symbolism in painting ((r)Le Symbolisme et peinture : Paul Gauguin¹, 1891 and Les Symbolistes, 1892) represent significant contributions to the development of Symbolist aesthetics. In extending debates on poetry and music directly to the visual arts, they redress the confusion between the verbal, the musical, and the visual which has arisen from the conflation of Baudelairean and Wagnerian ideas in Symbolist theories during the 1880s. But Aurier's conception of Symbolist art also serves to draw attention to the much larger problem of the relation between meaning and idea in works of art, thereby pointing to latent tensions which were to emerge more fully in the Symbolist aesthetic debates of the following decade. The grande synthèse envisaged by the Wagnerians in 1886 was ultimately an anachronism, since the innovative and experimental beginnings of Symbolism were to be succeeded by a paradox: a return to tradition and order.

SINISI Silvana (ed). *Miti e figure dell'immaginario simbolista*. Genova: Costa & Nolan, 1992. 375 p. ISBN/ISSN: 8-87648-153-2

Recueil. Contient : Enrico FUBINI, Debussy e il simbolismo nella critica musicale del novecento ; François LESURE, La formation symboliste de C. Debussy...

STRICKER Rémy. *La Musique française du romantisme à nos jours*. Paris : la Documentation française, 1966. 96 p.

STRIFFLING, Louis. *Musique et musiciens de France*. Paris : Fischbacher, 1921. 133 p.

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. *Musique nouvelle : illustrée par des exemples littéraires et musicaux, [Neue Musik]*, trad. de l'allemand par Jean-Claude Salel. Paris : Buchet-Chastel-Corrêa, 1956. 381 p. (Musique).

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. *La Musique du XXe siècle, Trad. de l'allemand par Gaston Duchet-Suchaux et Paule Druilhe*. Paris : Hachette, 1968. 256 p. (L'Univers des connaissances. 39).

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. *Neue Musik*. Berlin : Suhrkamp Verlag, 1951. 482 p. (Zwischen den beiden Kriegen. 2. Band).

SUARES André. *Musique et poésie, par André Suarès*. Paris : C. Aveline, A. Delpeuch, 1928. 125 p. (La Musique moderne, sous la direction de André Coeuroy).

Symbolisme et musique en France, 1870-1914. Paris : Champion, 1995. [pag. non indiquée].

VUILLERMOZ Émile. *Musiques d'aujourd'hui, Préface de Gabriel Fauré*. Paris : les Éditions G. Crès et Cie, 1923. VIII-228 p. (Artistes d'hier et d'aujourd'hui).

WANGERMUE Robert (ed.). *Capriccio: Musique et art au XXème siècle - Convergences, rencontres, affinités*. Bruxelles: Palais des Beaux-Arts, 1986. 129 p. bibliogr. [Catalogue de l'Exposition du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1986].

Résumé :

A study of the relations established in the 20th c. between musicians and painters: Debussy and impressionism and Symbolism, Mahler and Klimt, Schoenberg and Kandinsky, Stravinsky and Picasso, Satie and the Dadaists, Webern and Mondrian, and Cage and the Fluxus movement.

WOLFF Hellmuth Christian. *Ordnung und Gestalt. Die Musik von 1900 bis 1950*. Bonn-Bad Godesberg: Verlag für Systematisches Musikwissenschaft, 1978. 294 p. (Orpheus: Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik, Vol. 24).

Résumé :

The period of music from 1900 to 1950 is represented as a cohesive, unified stylistic period in which the renewal of the basic materials of music was undertaken. Practical examples of sound, melody, and rhythm are set forth systematically. The author examines intellectual bases of this era, recognizing the dichotomy between the physical and the spiritual as well as the connections between these two opposing tendencies, and also discusses the phenomena of ethical renewal and play elements. A new concept of 'ordo-style' is employed to designate the 50-year era. Compositional forms and genres of the era are analyzed, with the focus on works of Bartok, Hindemith, and Stravinsky.

YOUENS Susan. *Le soleil des morts: A fin-de-siècle portrait gallery. 19th-century music, United States, été 1987*, Vol. XI/1, p. 43-58.

Résumé :

Camille Mauclair's novel, *Le soleil des morts*, contains a series of fictionalized portraits of the major avant-garde artists, writers, critics, and composers of the 1890s. In it, he chronicles the ideological split between those who remained true to the chimerical universe of fin-de-siècle art and those who began to repudiate the tenets of Symbolism and decadence.

C. Emmanuel Chabrier (1841-1894)

ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ETUDE ET LA PROMOTION DES ACTIVITES MUSICALES EN AUVERGNE. *L'Auvergne célèbre Chabrier : 1841-1894*. Clermond-Ferrand (Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal, 63000) : AREPAMA, [1991]. 20 p. Bibliogr.

BILLINGS Carolyn Ann. *Orchestral aspects of Chabrier's piano style*. DMA diss.: University of Missouri, Kansas City, 1983. 138 p.

Résumé :

The piano works of Emmanuel Chabrier (1841-94), a largely self-taught composer best known for his orchestral and operatic works, reveal an orchestral style in which tone color plays the dominant role. Chabrier's interest in tone color was stimulated by the experiments with color made by the impressionist school of painters. His own experiments with the creation of colorful piano sonorities foreshadow those of later French composers, especially Debussy and Ravel, both of whom acknowledged Chabrier's influence. The sonorities in Chabrier's piano works, supplied by extreme ranges of pitch, dynamics, and articulations, are inspired by techniques explored in his orchestral works.

CHABRIER Emmanuel, DELAGE Roger (ed.& notes), DURIF François (ed.& notes), et al. "*Oeuvres choisies*" : *Correspondance*. Réunie et présentée par Roger Delage et François Durif, préf. par Thierry Bodin. Paris : Klincksieck, 1994. LIII-1261 p. Bibliogr. ISBN 2-252-02966-8 (rel.). (Domaine musicologique ; 16).

CHABRIER Emmanuel, DESAYMARD Joseph. *Emmanuel Chabrier d'après ses lettres : L'homme et l'œuvre*. Par Joseph Desaynard, Préface d'Alfred Cortot. Paris.: Fernand Roches, [1934]. 365 p. (Pro litteris et arte. Collection illustrée).

CHAILLEY Jacques. Quelques sources de l'harmonie de Ravel. *Maurice Ravel au XXe siècle, Table ronde internationale*. [sans lieu ni date mentionnés]. p. 47-53. [Note l'influence de Chabrier sur Ravel].

CHAILLEY Jacques. Sur un portrait de Chabrier. *Ostinato rigore : Revue internationale d'études musicales*, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p. 41-45.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano.-. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas.-. 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac*. Paris : éditions Rieder, 1930-1932. 2 vol. : 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des écoles musicales. Collection publiée sous la direction de Henry Prunières)

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas. 4e édition ; 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac, Maurice Emmanuel. 2e édition*. Paris : Presses universitaires de France, 1944. 2 vol.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. Nouvelle éd.* [article sur Chabrier]. Paris : PUF, 1981. 764 p. ISBN:2-13-037278-3 (Br.). (Quadriga ; 25).
[Réimpression, en un volume, de la série des volumes parus de 1930 à 1943, contenant de nombreux articles de Cortot écrits de 1920 à 1938, et dont la majorité était parue dans La Revue Musicale.]

DELAGE Roger. Chabrier et Bizet. *L'avant-scène opéra*, Oct. 1989, vol. 124, p. 77-80.

DELAGE Roger. Chabrier et Wagner. *Revue de musicologie*, 1996, Vol. LXXXII/1, p. 167-179.

DELAGE Roger. Chabrier mélodiste. *Ostinato rigore : Revue internationale d'études musicales*, 1994, vol.3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p. 57-71.

DELAGE Roger. *Emmanuel Chabrier: Iconographie musicale / Musical iconography*. [Genève] : Minkoff ; [Paris] : Lattès, 1982. 214 p. Bibliogr. ISBN 2-8266-0638-7 (Rel.). [In French and English].

DELAGE Roger, DURIF, François. Emmanuel Chabrier en Espagne. *Revue de musicologie*, 1970, Vol. LVI/2, p. 177-207.

DELAGE Roger. Manet et Chabrier. *Revue de l'art*, 1983, p. 65-70.

DELAGE Roger. Ravel and Chabrier. *Musical quarterly, USA*, Octobre 1975, LXI/4 p. 546-52.

DESTRANGES Étienne. *Emmanuel Chabrier et Gwendoline*. Paris : Fischbacher, 1904. In-16, 34 p.

FRAMPTON William McLeod. *The piano music of Emmanuel Chabrier*. DMA doc., Piano : University of Cincinnati, 1986. 101 p. bibliogr.

Résumé :

Information about the life of Chabrier is given, and the style of his solo piano works is described. Observable stylistic influences include the salon tradition, contemporary painting, Wagner, Spain, and Auvergne. Original stylistic traits include innovation in meter, experimentation with texture and range, precision in markings, and the use of harmony to introduce wit. His music bridges the gap between the Franck/ Saint-Saëns school and Impressionism.

GLOBENSKI Anna-Marie. *An analytical study of selected piano works by E. Chabrier*. DMus diss., Music : Indiana University, 1983. 88 p. bibliogr.

Résumé :

Provides a stylistic analysis of Chabrier's piano pieces written between 1873 and 1891. Beginning with *Impromptu* (1873), it includes the ten *Pièces pittoresques* (1881), the *Habanera* (1885), the five works known as the *Pièces posthumes* (1888-91), and the *Bourrée fantasque* (1891).

GOUBAULT Christian. La musique de Chabrier sous les feux de la critique. *Ostinato rigore : Revue internationale d'études musicales*, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p. 27-39.

IMBERT Hugues (de Moulins-Engilbert). *Profilis de musiciens, avec une préface par Édouard Schuré : P. Tchaikowsky, J. Brahms, E. Chabrier, Vincent d'Indy, J. Faure, C. Saint-Saëns*. Paris : Fischbacher, 1888. In-8° , XV-151 p.

INDY Vincent d'. *Emmanuel Chabrier et Paul Dukas. Conférence prononcée le 8 avril 1920 aux concerts historiques Pasdeloup*. Paris : Heugel, 1920. In-8° , 24 p.

KOCEVAR Erik. Emmanuel Chabrier (1841-1894). *Ostinato rigore: Revue internationale d'études musicales*, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 7-19.

MARTINEAU René. *Emmanuel Chabrier*. Paris : Dorbon aîné, 1910. In-12, IV-145 p.

MARTINEAU René. *Promenades biographiques : Flaubert, Barbey d'Aurévilly, Balzac, E. Chabrier, Tristan Corbière, Édouard Corbière, J.-K. Huysmans, etc.,*. Paris : F. Sant'Andrea et L. Marcerou, 1920. In-8° , 224 p.

MINOR Martha Danielson. *Hispanic influences on the works of French composers of the nineteenth and twentieth centuries*. PhD diss.: University of Kansas, 1983. 278 p.

Résumé :

A brief survey of exoticism in Western music and related arts from medieval times through the 19th c. serves as a background for a more specific survey of the influence of Hispanic exoticism on French literature, art, and music in the 19th c. Hispanic influences on the lives and music of seven major French composers of the 19th and early 20th c. - Lalo, Saint-Saëns, Chabrier, Bizet, Massenet, Debussy, and Ravel - are then discussed. Corresponding works by a few French composers after Ravel, namely Collet, Milhaud, Ibert, and Poulenc, are briefly described.

MORABIA Pierre. Notes sur la musique de piano [d'E. Chabrier]. *Ostinato rigore : Revue internationale d'études musicales*, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 83-101.

MYERS Rollo H. *Emmanuel Chabrier and his circle*. London : Dent, 1969. XII, 178 p., 23 cm. Bibliogr.. ISBN: 0460038265.

OSTINATO RIGORE : Revue internationale d'études musicales. Pref. Par Jean-Claude Teboul et Erik Kocevar. Vol. 3.: Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. 278 p. ISBN/ISSN: 2-85893-212-3.

Numéro spécial dédié à Emmanuel Chabrier en l'honneur du centenaire de sa mort. [Certains articles sont cités individuellement dans cette bibliographie].

Contient : Marie-Claire BELTRANDO-PATIER, QUELQUES ASPECTS FIN DE SIECLE DANS LA PRODUCTION MELODIQUE D'EMMANUEL CHABRIER ; Bruno BERENGUER, D'UN FONDS D'ARCHIVES EMMANUEL CHABRIER ; Jacques CHAILLEY, SUR UN PORTRAIT DE CHABRIER ; Roger DELAGE, CHABRIER MELODISTE ; Christian GOUBAULT, LA MUSIQUE DE CHABRIER SOUS LES FEUX DE LA CRITIQUE ; Serge GUT, Y A-T-IL UNE TENTATION DU BAROQUE DANS LA DANSE VILLAGEOISE? ; Frauke HEINSCHIEDT, CHABRIER L'ESPIEGLE: UNE ANALYSE DU MENUET POMPEUX ; Louis JAMBOU, MAURESQUE: UN TERME, UNE ŒUVRE ; Erik KOCEVAR, EMMANUEL CHABRIER (1841-1894) ; François MADURELL, LA BOURREE FANTASQUE: EQUIVOQUE ET SUBVERSION ; Pierre MORABIA, NOTES SUR LA MUSIQUE DE PIANO ; Danièle PISTONE, CHABRIER ET LA MUSIQUE FRANCAISE ; Frédéric ROBERT, EMMANUEL CHABRIER ET SON TEMPS ; Jean ROBERT, LE ROI MALGRE LUI: UN MAL-AIME! ; Henri de ROHAN-CSERMAK, MANIFESTE WAGNERIEN OU SYMPHONIE DRAMATIQUE: L'OUVERTURE DE GWENDOLINE ; Jean-Claude TEBOUL, MELANCOLIE, MODELE D'ECRITURE POUR A LA MANIERE DE CHABRIER DE RAVEL ; Jean-Jacques VELLY, UN MORCEAU EN FA.

PISTONE Danièle. Chabrier et la musique française. *Ostinato rigore* : Revue internationale d'études musicales, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p. 47-56.

PISTONE Danièle. Emmanuel Chabrier, opera composer. Trad E. Thomas Glasow. *The opera quarterly*, printemps 1996, Vol. XII/3, p. 17-25.

POULENC Francis. *Emmanuel Chabrier*. Paris, Genève : la Palatine, 1961. 192 p. 19 cm. [Contient des Lettres inédites d'Emmanuel Chabrier].

ROBERT Frédéric. *Emmanuel Chabrier. L'homme et son oeuvre*. Paris : Seghers, 1970. 190 p. bibliogr. (Musiciens de tous les temps, Vol. 43).

ROBERT Frédéric. Emmanuel Chabrier et son temps. *Ostinato rigore* : Revue internationale d'études musicales, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 21-25.

SERE Octave (pseud. de Jean Poueigh). *Musiciens français d'aujourd'hui. Notices biographiques, suivies d'un Essai de bibliographie et accompagnées d'un autographe musical... Georges Bizet. Charles Bordes. Alfred Bruneau. Alexis de Castillon. Emmanuel Chabrier. Gustave Charpentier. Ernest Chausson. Camille Chevillard. Claude Debussy. Léo Delibes. Paul Dukas. Henri Duparc. Gabriel Fauré. César Franck. Vincent d'Indy. Paul Ladmirault. Édouard Lalo. Guillaume Lekeu. Jules Massenet. André Messager. Gabriel Pierné. Jean Poueigh. Maurice Ravel. Albert Roussel. Camille Saint-Saëns. Florent Schmitt. Déodat de Séverac*. Paris : Mercure de France, 1911. 416 p.

▪ 9ème édition : Paris : Mercure de France, 1921. 456 p.

SERVIERES Georges. *Emmanuel Chabrier, 1841-1894*. Paris : F. Alcan, 1912. 160 p.

TEBOUL Jean-Claude. Mélancolie, modèle d'écriture pour "A la manière de Chabrier" de Ravel. *Ostinato rigore* : Revue internationale d'études musicales, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p.103-115.

TIENOT Yvonne. *Chabrier par lui-même et par ses intimes : biographie, suivie d'un tableau chronologique comprenant une liste complète des oeuvres de Chabrier*. Paris : H. Lemoine et Cie, 1964. 159 p. 22 cm. [Comprend : Chabrier, Emmanuel : "Textes choisis"].

VELLY Jean-Jacques. Un morceau en fa. *Ostinato rigore* : Revue internationale d'études musicales, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p.195-199.

*****

LISTE ANNEXE : Thèse et mémoires soutenus aux Etats- Unis, liste non vérifiée extraite de la base : "Dissertation Abstracts Online", interrogée sur le serveur DIALOG. Les résumés ont été conservés en l'état.

GISBRECHT Nancy Ann. *Wagnerian elements in six french operas written or performed in the 1880s*. PH.D : University of Southern California, 1985. [pagination non indiquée]

Résumé :

Richard Wagner created his theories and music dramas at a time when French opera had lost its creative momentum. Many French composers turned to the Wagnerian model for inspiration; Reyer, Lalo, Franck, Chabrier, Chausson, and d'Indy were among those who were influenced, to varying degrees, by Wagner. They each worked on operas during the 1880s, the decade in which Wagner's influence was at its peak in Paris. These six operas are Sigurd (Reyer), Le Roi d'Ys (Lalo), Hulda (Franck), Gwendoline (Chabrier), Le Roi Arthur (Chausson), and Fervaal (d'Indy). The six composers wrote their operas at a time when Wagnerian excerpts were performed at symphonic concerts but not at the Opera or Opera-Comique where the traditional repertory prevailed. They attempted to combine Wagnerian innovations with elements of traditional French opera. Reyer, Lalo, Franck, and Chabrier maintained the essence of the French tradition while incorporating superficial Wagnerian features into their operas. These superficial features included the use of legends as libretti, continuous music, an increased emphasis upon the orchestra, and a limited use of recurring motives.

Chausson and d'Indy recognized the essence of Wagner's style and incorporated it into their operas with a greater degree of success. In addition to the superficial features cited above, Chausson and d'Indy incorporated the idea of an underlying philosophical message, structural divisions, and leitmotivic construction of Wagner's music dramas into their operas. D'Indy also utilized tonal associations that were influenced by the Wagnerian model. Wagner-influenced French operas from this period have been misrepresented in secondary literature. Far too often, the precise qualities of Wagner's music dramas that influenced these composers are referred to in vague and abstract terms. Coupled with a contemporary tendency to attribute all innovations to Wagner is the tendency of many biographers to downplay Wagnerian influences. The composers' statements and examination of their operas, however, reveal the extent to which Wagner influenced their compositional style. A complete assessment can be reached only after these works are performed on stage.

(Copies available exclusively from Micrographics Department, Doheny Library, USC, Los Angeles, CA 90089-0182.)

WEISER Daniel Eric. *The visual stimulus: the influence of the visual arts on the musical compositions of Emmanuel Chabrier, Erik Satie, and Francis Poulenc*. D.M.A., Piano : Peabody Conservatory of Music, Johns Hopkins University, 1998. v, 120 p. illus., pls., mus. exs., bibliog. Research director: Ray Sprenkle
DDM Code: 71arWeiD; DA no.: RILM no.: UM no.:

Résumé :

An interdisciplinary examination of the impact of the visual arts on three French composers in the period from 1870-1940. Chabrier, Satie, and Poulenc all had strong associations with avant-garde artists of their time and a profound understanding of the new ideas and techniques being explored in the visual realm. Their desire to translate some of these aesthetic concepts into music provided an important impetus for all three men in their compositional experimentation. Chabrier's open-ended harmonies have their parallel in luminous Impressionist painting, Satie found inspiration in the oddly juxtaposed fragments of Cubism and the absurdity of Dadaism, while Poulenc looked to Matisse and Dufy as models for his refined simplicity. This common affinity for painting and sculpture was a vital element in helping to push French music away from the previously dominant emotion-laden Germanic model and towards a more distinctly French style based on clarity, brevity, and pure sonic charm.

D. Claude Debussy (1862-1918)

Cahiers Debussy. Vol.I et suivants. Paris: Centre de documentation Claude Debussy, 1974 et suivantes. Parution annuelle. Pagination irrégulière.

[Informations sur les activités du Centre, signalement des publications importantes concernant Debussy et sa musique, essais et bibliographies sur Debussy. De 1974 à 1976, les Cahiers ont eu l'adresse d'édition du Centre, à Saint-Germain-en-Laye. De 1977 à 1987 (nouvelle série, n° 1 à 11), ils ont été édités par Minkoff à Genève. De 1988 à 1989 (n° 12 et 13), par Minkoff- France. Depuis 1990, (du n° 14 au dernier paru, n° 22 de 1998), ils sont de nouveau édités par le Centre, adresse actuelle : 2 rue Louvois, 75002 Paris].

ABRAVANEL Claude. Claude Debussy : a bibliography. *Detroit studies in music bibliography*, 1974, vol. 29, 214 p.

Résumé :

A bibliography containing 1.854 entries of books, articles, and dissertations about Debussy and his music, together with a bibliography on Debussy's literary works.

ANDREACCHI Peter. *An examination of the relation of text to music in Claude Debussy's Trois poèmes de Mallarmé*. PhD diss., Music : City University of New York, 1986. 360 p.

Résumé :

The demands of verbal logic are not the same as those of musical logic; thus, of necessity, poetic and musical forms maintain some independence. It is in the vocal part of the songs that the most direct relation may be noticed: here Debussy endeavours to heighten an already existing 'Mallarmean music' through subtleties of melodic inflection and rhythmic stress. The most interesting differences among the songs are in the indirect relation of the poems to the piano parts. Mallarmé and Debussy are perfectly fitted to one another, both delighting in ambiguous meaning, gradual evocation, and sonorous beauty. Both employ a symbolic language that transforms the meanings of common sounds or words through novel contexts.

ANDREANI Evelyne. Maeterlinck, Debussy - Pelléas et Mélisande: Les rapports texte-musique ou les aventures du sens. *Analyse musicale*, Octobre 1987, Vol. 9. p. 21-28. Bibliogr.

ARNDT Jürgen. *Einheitlichkeit versus Widerstreit : Zwei grundseitlich verschiedene Gestaltungsarten in der Musik Claude Debussys*. PhD diss.: Universität Detmold/Paderborn, 1992. Frankfurt am Main: Lang, 1993. 315 p. (Europäische Hochschulschriften, 36:91).

Résumé :

A thorough consideration of musical organization and literary, aesthetic, and political aspects of Debussy's oeuvre. It is pointless to subsume Debussy's music under a single concept; a pluralistic approach is preferable. Debussy appears to have adopted two fundamentally different approaches to organization: one based on uniformity and the other on conflict.

BANAKAS DUVAUCHELLE Isabelle. *Orphée-Roi de Victor Segalen*. Doctorat de 3è cycle, Littérature comparée : Université Paris IV (Paris-Sorbonne), 1986. [pag. non indiquée].

Résumé : CE DRAME LYRIQUE CONCU EN 1907 AVEC LA COLLABORATION DE CLAUDE DEBUSSY SEMBLE UNE INTERPRETATION ORIGINALE DU MYTHE D'ORPHEE. IL MONTRE LES ASPIRATIONS DE VICTOR SEGALEN POUR TOUTES LES FORMES DU BEAU, QU'IL RETROUVE DANS LA MUSIQUE DE CLAUDE DEBUSSY ET L'OEUVRE DE GUSTAVE MOREAU. SON INTENTION INITIALE ETAIT D'ECRIRE UN DRAME SYNTHETIQUE CELEBRANT L'UNION DES SONS, DES COULEURS, ET DE LA POESIE. MAIS CE PROJET TROP PRETENTIEUX SE REVELA IMPOSSIBLE, LA MUSIQUE AYANT PEINE A SE GREFFER SUR UN TEXTE TROP EVOCATEUR DE SONS. BIEN QUE TRIBUTAIRE DU SYMBOLISME, L'OEUVRE EXPLOITE D'UNE MANIERE NOUVELLE ET PERSONNELLE LE PERSONNAGE D'ORPHEE. IL N'EST PLUS LE MUSICIEN AMOUREUX D'EURYDICE, MAIS UN ETRE EXCEPTIONNEL DOUE DE LA MISSION D'ENSEIGNER AUX HOMMES LA VERTU MAGIQUE DES SONS. UN EXOTE SEULE LA VOIX SEULE ET LA LYRE PERMETTENT DE MIEUX APPREHENDER LE DIVERS ; VICTOR SEGALEN DESIGNER PAR CE TERME TOUT CE QUI ECHAPPE A NOS SENS. MAIS AFIN D'ACCOMPLIR SA MISSION AUPRES DES HOMMES, IL DOIT LUTTER CONTRE LE REEL, CETTE EXPRESSION CONCRETE DE LA VULGARITE HUMAINE ; TROP ATTACHEES AUX SENS DE LA VUE ET DU TOUCHER, LES HOMMES NE COMPRENNENT PAS L'EXOTE QUI CHANTE ET NE PARLE PAS. SEULE EURYDICE POURRA L'AIDER A CONSTRUIRE SON ROYAUME SONORE, ET LA PARTICIPATION DE LA FEMME A L'OEUVRE DU POETE DONNE UNE NOUVELLE DIMENSION AU THEME DE L'ANDROGYNAT. LA CONFRONTATION DU REEL ET DE L'IMAGINAIRE EST ILLUSTRÉE PAR L'EPISODE DES ENFERS, OU LE REGARD EN ARRIERE N'A PAS LIEU ; GRACE A LA LYRE, ORPHEE ECHAPPE A...

BARRAQUE Jean. *Debussy*. Paris : Éditions du Seuil, 1962. 192 p. (Microcosme. Solfèges. 22).

BARRAQUE Jean. *Debussy. Éd. rev. et mise à jour par François Lesure*. Paris : Seuil, 1994. 250 p. Bibliogr. (Solfèges).

BARRAUD Henry. *Les Cinq grands opéras*. ["Don Juan", "Tristan et Isolde", "Boris Godounov", "Pelléas et Mélisande", "Wozzeck"]. Paris : Éditions du Seuil, 1972. 304 p. (Musiques ; 4).

BEYER Richard. *Organale Satztechniken in den Werken von Claude Debussy und Maurice Ravel*. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1992. 380 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN: 3765102865. (Neue musikgeschichtliche Forschungen ; Bd. 19).

BONNAURE Jacques. De Banville à Mallarmé. *Silences*, Mai 1987, Vol. 4. p. 43-56.

Résumé :

Discussion of a relatively unfamiliar portion of Debussy's oeuvre, the mélodies for voice and piano. Their relationship to literary movements is taken into consideration.

BOUCOURECHLIEV André, et al. *Debussy*. [Paris], Réalités Hachette, [1972]. 236, [28]p. (Collection Génies et réalités).

Contenu :

Marcel SCHNEIDER, Toujours plus haut ; Dennis COLLINS, Influences et rencontres musicales ; Philippe JULLIAN, L'art et l'esprit fin de siècle ; André BOUCOURECHLIEV, La chair nue de l'émotion ; Maurice LE ROUX, La bataille de Pelléas et Mélisande ; Antoine GOLEA, Des cathédrales englouties ; Jacques FEVRIER, Interpréter Debussy ; François LESURE, Les leçons de Monsieur Croche ; Claude SAMUEL, "N'écoutez les conseils de personne" ; Harry HALBREICH, Catalogue commenté et discographie critique .

BOUCOURECHLIEV André. *Debussy : la révolution subtile*. Paris : Fayard, 1998. 180 p. ISBN 2-213-60030-9.

BOUCHER Maurice. *Claude Debussy. (Essai pour la connaissance du devenir)*. Paris : éditions Rieder, 1930. 72 p. (Maîtres de la musique ancienne et moderne. N°4).

BROWN Jennifer Lea. *Debussy and Symbolism: A comparative study of the aesthetics of Claude Debussy and three French Symbolist poets with an analysis of Debussy's Symbolist techniques in Pelléas et Mélisande*. DMA doc., Music : Stanford University, 1992. 159 p.

Résumé :

Debussy's aesthetic has many similarities with the Symbolists, rejecting the heavy rhetoric of the Romantics. A discussion of the techniques of Baudelaire, Verlaine, and Mallarmé is followed by an examination of parallel aesthetics and techniques of Debussy. In analyzing Pelléas et Mélisande it is clear that many Symbolist techniques are present. The expressive use of motion (including the arabesque), timbre, and harmony, have a parallel in Baudelaire. Debussy's expressive employment of silence, his manipulation of musical syntax, and his distortion of musical reality are similar to Mallarmé's. Debussy's concept of understatement, of fluidity and of motion, and the importance he places on nature and the senses are seen in the aesthetic of Verlaine.

BYRNSIDE Ronald L. Musical impressionism: the early history of the term. *Musical quarterly, USA*, Octobre 1980, Vol. LXVI/4. p. 522-37.

Résumé :

The term 'impressionism', introduced to painting with Claude Monet in 1873, eventually found its way into the field of music. In 1887 members of the Académie des Beaux-Arts first associated the term with Debussy's music, namely *Printemps*. The author discusses specific examples of the term in the Debussy literature from 1887 to 1910, including books, biographies, articles, and musical reviews. This historical association with musical impressionism and recurring references to visual images in Debussy's music may work to obscure understanding of his unique contribution to composition.

CAPGRAS Nicole. *Jeux de Claude Debussy : Les sens multiples d'une oeuvre, du symbolisme à la modernité*. Maîtrise : Université de Paris IV [Paris-Sorbonne], 1992. [Pag. Non notée].

CHENNEVIÈRE Daniel. *Claude Debussy et son œuvre*. Paris : Durand, 1913. 45 p.

CHIMENES Myriam. *Khamma, ballet de Claude Debussy : Histoire et analyse*. Doctorat de Musicologie : Université de Paris IV, 1980. [pag. non indiquée].

Claude Debussy : 1862-1962, livre d'or. [Programmes radiodiffusés et télévisés consacrés en 1962 à l'oeuvre de Claude Debussy, enquête du Centre international de la musique.(Vienne)]. *La Revue musicale*, 1964, Vol. 258-259. 2 vol., 176 et 56 p.

COBB Margaret G. (ed.). *The poetic Debussy: A collection of his song texts and selected letters*. 2nd ed. Rochester : University of Rochester, 1994. XXIII, 326 p. ISBN/ISSN: 1-878822-33-0. (Eastman studies in music).

Résumé :

Texts of all Debussy's songs, in the original French with English translation on the facing page, are collected in chronological order, with notes, and sources. Selected letters include poetic references.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano.-. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas.-. 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac*. Paris : éditions Rieder, 1930-1932. 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des écoles musicales. Collection publiée sous la direction de Henry Prunières)

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas. 4e édition ; 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac, Maurice Emmanuel. 2e édition*. Paris : Presses universitaires de France, 1944. 2 vol.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. Nouvelle éd.* Paris : PUF, 1981. 764 p. ISBN:2-13-037278-3 (Br.). (Quadrige ; 25).

[Réimpression, en un volume, de la série des volumes parus de 1930 à 1943, contenant de nombreux articles de Cortot écrits de 1920 à 1938, et dont la majorité était parue dans *La Revue Musicale*.]

CROTTY John E. Symbolist influences in Debussy's Prelude to the afternoon of a faun. *In theory only, USA*, Février 1982, Vol. VI/2. p. 17-30.

Résumé :

Identifies the compositional problem in Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune as the search for musical equivalents of Mallarmé's poetic language. Discusses the musical language and the large-scale realization of this syntax. Focuses on the beginning and ending in order to illustrate foreground voice-leading and harmonic relationships.

Debussy. *Silences*, Mai 1987, vol. 4. Paris: La Différence, 1987. 290 p.

Contenu : [certains articles figurent individuellement dans cette bibliographie]

Eric ANTONI, Le neveu de monsieur Croche; Jacques BONNAURE, De Banville à Mallarmé ; Danielle COHEN-LEVINAS, Pour une voix instrument, e...; François DECARSIN, La formulation du thème ; François FABINI, Proust: La recherche du temps debussyste ; Michel FAURE, "Pelléas": La trahison sociale au château ; Sylvie HAUEL, Compositeur de chevalet ; Théo HIRSBRUNNER, La rupture du cercle d'Occident ; Dominique JAMEUX, Mallarmé, Debussy, Boulez ; Thierry de LA CROIX, Ni sujet, ni finalité ; Georgette LEBLANC, Souvenirs (1895-1918) ; François LESURE, Les oeuvres complètes ; Philippe MAURER, Méditerraniser la musique ; Piero RATTALINO, Quelques aspects du piano de Claude ; François RUSSO, "Pelléas et Mélisande": Symbolique de la damnation ; Isabelle ROUARD, Pour en finir avec Docteur Gradus ; Patrick ROUDIER, L'illusion retrouvée ; Ivanka STOIANOVA, Saint Sébastien mythe et martyr ; Jozsef UJFALUSSY, Debussy et Bartok ; Mireille VIAL, Du ciel de naissance de: Achille-Claude Debussy . [Les articles de Hirsbrunner, Jameux, Rattalino, Stoianova, et Ujfalussy ont été présentés en première audition à un Colloque sur Claude Debussy à Milan en 1986].

DEBUSSY Claude. *Claude Debussy et Gabriele d'Annunzio. Correspondance inédite : présentée par Guy Tosi*. Paris : Denoël, (1948). 131 p.

DEBUSSY Claude. *Correspondance : de Claude Debussy et Pierre Louÿs, 1893-1904, recueillie et annotée par Henri Borgeaud*. Paris : J. Corti, 1945. 207 p.

DEBUSSY Claude. *Monsieur Croche, antidilettante*. Paris : libr. Gallimard, 1926. 213 p.

DEBUSSY Claude. *Monsieur Croche : et autres écrits. Édition complète de son oeuvre critique avec une introduction et des notes par François Lesure*. Paris : Gallimard, 1971. 333 p., 21 cm. Notes bibliogr. [Recueil d'articles extraits de divers journaux et revues; 1901-1917].

DEBUSSY Claude. *Monsieur Croche : et autres écrits*. Éd. rev. et augm. Paris : Gallimard, 1987. 361 p. ISBN:2-07-071107-2. (L'Imaginaire, 0151-7090 ; 187).

DEBUSSY Claude. *"Oeuvres choisies", Lettres : 1884-1918, réunies et présentées par François Lesure*. Paris : Hermann, 1980. XV-293 p. ISBN:2-7056-5918-8 (Rel.).

DEBUSSY Claude. *"Oeuvres choisies", Correspondance, 1884-1918, réunie et annotée par François Lesure* 2ème ed. Paris: Hermann, 1993. 399 p., 21 cm. Bibliogr. ISBN/ISSN: 2-7056-6204-9. (Collection Savoir: Sur l'art). [ed.augmentée de 75 lettres, la plupart inédites].

DENISOV Edison. *Über einige Besonderheiten der Kompositionstechnik Claude Debussys*. *Jahrbuch Peters, Germany*. Leipzig : Peters, 1979. p. 147-72.

Résumé :

Debussy succeeded in transferring to music the French impressionist painters' principle of 'listening to the outdoors' and also in developing musically the feeling for color and light. The author analyzes some of the preludes for piano (1910-13). Debussy's preludes are strictly constructed, but structurally important points are veiled and the form is dissolved; motives are varied in a kind of assemblage technique and melodic ideas serve as the basis for both vertical and horizontal formations in specific harmonic colors.

DOMMEL-DIENY Anny-Madeleine., *Debussy. Préface d'Yvonne Lefebure*. Neuchâtel, Paris : Delachaux et Niestle, 1967. 68 p. (L'Harmonie vivante. 16).

EISENHOWER Elise Beatrice Maureen. *An approach to achieving the impressionistic effect in the choral music of Claude Debussy*. DMA doc. : University of Texas, 1991. 227 p.

Résumé :

While many references acknowledge the influence of the impressionists and Symbolists on Debussy, the information is often scanty. Therefore an attempt is made to provide sufficient definition of terms, explanation of concepts, and introduction to influential individuals identified with each movement to convey the extent to which the influence is significant. The compositional techniques that contribute to what we identify as impressionistic sound are considered. Where possible, examples are taken from the choral works. The vocal techniques that create variations in vowel quality and consonant production are studied, as well as the joining and grouping of these elements in an ensemble. Interpretative suggestions are applied to the *Trois chansons de Charles d'Orléans*.

ETZION Judith. *Debussy et l'univers d'Arlequin*. *Schweizerische Musikzeitung/Revue musicale suisse*, Dec. 1989, Vol. XLII/4. p. 248-258. [Texte en Français].

FABIANI François. *Proust: La recherche du temps debussyste*. *Silences*, Mai 1987, vol. 4. p. 231-35.

FAURE Michel. *Musique et société, du Second Empire aux années vingt : autour de Saint-Saëns, Fauré, Debussy et Ravel*. Paris : Flammarion, 1985. 424 p., 24 cm. Bibliogr. ISBN: 2080646508. (Harmoniques).

FERCHAULT Guy. *Claude Debussy, musicien français*. Paris, la Colombe : Éditions du Vieux-Colombier, 1948. 132 p. (Collection Euterpe).

FUBINI Enrico. *Debussy e il simbolismo nella critica musicale del Novecento. Miti e figure dell'immaginario simbolista*. Genova: Costa & Nolan, 1992. p. 305-321.

GAUTIER Jean-François. *Claude Debussy, la musique et le mouvant*. Arles : Actes Sud, 1997. 188 p. Bibliogr. ISBN : 2-7427-1245-3. (Série Musique).

GERVAIS Françoise. *Étude parallèle des langages harmoniques de Fauré et de Debussy. Tome I-II [tome II : Exemples musicaux.]*. (S. l. n. d.) 2 vol. ronéographié. [Daté à la fin : 1951. - Thèse. Conservatoire de Paris].

GOLEA Antoine. *Pélléas et Mélisande : analyse poétique et musicale. [Lettre de Claude Debussy à André Messager.]*. Paris : Impr. du Château-Rouge, 1952. 79 p.

GONNARD Henri. *La modalité harmonique en France de Berlioz à Debussy (1850-1918)*. Thèse Doctorat (nouveau Doctorat), Musicologie : Université Lyon 2, 1988. [pag. non indiquée].

Résumé : CETTE THESE DONNE SUCCESSIVEMENT LIEU A UNE ETUDE EXTERNE PUIS INTERNE DE LA MODALITE HARMONIQUE. L'ETUDE EXTERNE COMMENCE PAR SITUER LE CONTEXTE HISTORIQUE DANS LEQUEL CE LANGAGE A PRIS PLACE, PUIS PROCEDE A L'EXAMEN SYSTEMATIQUE DES ECRITS -DES THEORICIENS ET DES COMPOSITEURS- QUI L'ONT ENTOURE ET QUI ONT PU LE SUSCITER. IL RESSORT QUE QUATRE GRANDS JALONS SE DETACHENT, A DES TITRES DIFFERENTS ET COMPLEMENTAIRES, L'INTERET DU PREMIER ET DU DERNIER SE SITUANT SURTOUT AU PLAN TECHNIQUE, CELUI DU DEUXIEME ET DU TROISIEME AU PLAN DE LA DIFFUSION DE L'IDEE MODALE : LE TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DE L'ACCOMPAGNEMENT DU PLAIN-CHANT, DE D'ORTIGUE ET NIEDERMEYER (1857), LA CONFERENCE SUR LA MODALITE DANS LA MUSIQUE GRECQUE, DE BOURGAULT-DUCOUDRAY (1878), LES MELODIES GREGORIENNES DE DOM POTHIER (1880) ET LE TRAITE DE L'ACCOMPAGNEMENT MODAL DES PSAUMES DE MAURICE EMMANUEL (1913). L'ETUDE INTERNE ANALYSE LES OEUVRES MUSICALES CONCERNEES. IL S'EN DEGAGE QUE, DE BERLIOZ A DEBUSSY, LA MODALITE HARMONIQUE PRESENTE DEUX GRANDES ETAPES -QUI NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES DANS UNE PERSPECTIVE EXCLUSIVEMENT CHRONOLOGIQUE : DANS UN PREMIER TEMPS, ELLE CHERCHE A SE DEMARQUER DE LA TONALITE EN SUPPRIMANT L'ATTRACTION SENSIBLE TONIQUE ; MAIS, SIMULTANEMENT, LA DOMINANTE TONALE EST TOUJOURS EXPLOITEE. CETTE "PREMIERE" MODALITE SE DEFINIT DONC ESSENTIELLEMENT EN "NEGATIF" PUISQUELLE S'OPPOSE A LA TONALITE TOUT EN N'EN RESTANT TRIBUTAIRE. DANS UN DEUXIEME TEMPS, ELLE OBEIT A DES LOIS QUI SONT D'ABORD FONCTION DES MODES UTILISES, SANS REJETER POUR AUTANT LE PRINCIPE DE HIERARCHISATION HARMONIQUE PROPRE A LA TONALITE. LES OEUVRES RELEVANT DE CETTE MODALITE "CLASSIQUE" NOUS CONDUISENT A PROPOSER L'EMPLOI NOUVEAU DE LA NOTION DE "SENSIBLE ET DOMINANTE HARMONICO-MODALES", CE CRITERE D'ANALYSE NOUS PARAISSANT SAISIR A LA FOIS LA CONTINUTE DANS LAQUELLE S'INSCRIT CE LANGAGE ET SON IRREDUCTIBILITE A LA MODALITE ANCIENNE D'UNE PART ET LA TONALITE DE L'AUTRE.

GOUBAULT Christian. *Claude Debussy*. Paris : H. Champion, 1986. 307 p. bibliogr. ISBN 2-85203-013-6 (br.). (Musichamp l'essentiel, 0982-3476 ; 1-2).

GOUBAULT Christian. *Debussy, Ravel et la critique musicale de l'époque. Etudes sur la musique française : Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem*. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1994. p.27-35.

GUIGUE Didier. *Une étude "pour les sonorités opposées". Pour une analyse "orientée Objets" de l'œuvre pour piano de Debussy et de la musique du vingtième siècle*. Thèse Doctorat (nouveau Doctorat), Musicologie : EHESS, 1996. [pag. non indiquée].

Résumé. LES OUTILS D'INVESTIGATION ANALYTIQUE DEVELOPPES AU COURS DE CE SIECLE SONT PRESQUE EXCLUSIVEMENT DEDIES A L'ETUDE DES SYSTEMES ORGANISANT LE NIVEAU LE PLUS ELEMENTAIRE DE LA COMPOSITION : LES CLASSES DE HAUTEURS. OR LA CONFIGURATION ET L'ARTICULATION D'OBJETS CONCEPTUELS COMPLEXES CONSTITUENT A L'EVIDENCE, DEPUIS DEBUSSY, DES VECTEURS AU MOINS AUTANT IMPORTANTS DE LA STRUCTURATION DE LA FORME. LE PRESENT TRAVAIL EXPOSE LES BASES D'UNE METHODE DE SAISIE ET D'EVALUATION DES COMPOSANTS DE L'ECRIURE SUSCEPTIBLE D'APPORTER DES INFORMATIONS PERTINENTES POUR UNE ANALYSE DU ROLE FONCTIONNEL DE CES OBJETS. CIRCONSCRITES ICI A UN CHOIX D'OEUVRES PARADIGMATIQUES POUR PIANO DE DEBUSSY, LES ANALYSES EXPERIMENTALES MONTRENT DE QUELLE MANIERE UNE TELLE APPROCHE ORIENTEE OBJETS PEUT S'INSERER DANS UNE STRATEGIE ANALYTIQUE GLOBALE.

GULKE Peter. *Musik aus dem Bannkreis einer literarischen Asthetik : Debussys Prélude à l'après-midi d'un faune*. *Jahrbuch Peters, Germany*, Leipzig : Peters, 1979. p.103-46.

Résumé :

Proceeds from aesthetic qualities such as the relation between time and musical tone, and the use of silence in investigating the l'art pour l'art principle in Mallarmé's poetry and the corresponding musical forms in Debussy (the central function of the flute is to represent the faune). Shows how linguistic symbols achieve contour and importance in the molding of the musical material, and how the impressionist relation to nature also absorbs retrospectively the traditions of a musica mundana. Altogether the aesthetic communication between poet and musician is very deep, although later Debussy no longer followed Mallarmé's ideas. This is understandable, since Symbolism as a literary movement in France was already considered a failure by 1914.

HERLIN Denis. *Histoire des nocturnes de Claude Debussy*. Thèse Doctorat (nouveau Doctorat, Musicologie : EPHE, 1996. [pag. non indiquée].

Résumé. D'ABORD CONCUS EN 1894 COMME DES NOCTURNES POUR VIOLON ET ORCHESTRE, PUIS FIN 1896, COMME TROIS NOCTURNES POUR ORCHESTRE, CETTE OEUVRE NE VIT LE JOUR QU'A LA FIN DE 1899, APRES UN CHEMIN DIFFICILE DONT MANTES LETTRES A SON PROTECTEUR ET EDEUR GEORGES HARTMANN SE FONT L'ECHO. POURTANT A CETTE LONGUE GENESE ALLAIT SUCCEDER UNE AUTRE PHASE : CELLE DES REMANIEMENTS, UNE FOIS L'OEUVRE EDEE EN 1900. LES NOMBREUSES EXECUTIONS DES NOCTURNES DU VIVANT DE DEBUSSY ET SON INSATISFACTION LORS DES EXECUTIONS SYMPHONIQUES L'ONT CONDUIT A CORRIGER LE TEXTE MUSICAL DE L'OEUVRE. CES AMENDEMENTS FURENT REPORTEES SUR DEUX EXEMPLAIRES ANNOTES. MAIS LA CONFRONTATION DE CES DEUX EDITIONS CORRIGEEES REVELE UN CERTAIN NOMBRE DE CONTRADICTIONS. POUR DES RAISONS DE CHANGEMENTS D'EDITEUR, DEBUSSY N'EUT PAS LA POSSIBILITE DE REALISER UNE SECONDE EDITION DE SON VIVANT. DOUZE ANS APRES SA MORT, UNE EDITION POSTHUME CORRIGEE (1930) FUT PUBLIEE AVEC UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS DE FACON FORT INCOHERENTE. L'ENJEU DE CETTE THESE EST DE CONDUIRE A L'ETABLISSEMENT D'UN TEXTE CRITIQUE DEFINITIF POUR UNE NOUVELLE EDITION.

HIRSBRUNNER Theo. *Debussys Le martyre de Saint-Sebastien und der Geist des Fin de siècle. Osterreichische Musikzeitschrift, Austria, Mai 1984, Vol. XXXIX/5. p. 230-36.*

Résumé :

The mystery play "Le martyre de Saint-Sebastien" by Gabriele d'Annunzio, with music by Claude Debussy, unites all art forms of the end of the century and appeals to all the senses. The combination of pagan and Christian elements, and of Greek beauty and Christian self-sacrifice play an important role.

HOLTMEIER AIDA. *Tristan et Iseut au tournant du siècle en France : Métamorphoses d'un mythe. Thèse Doctorat (nouveau Doctorat), Littérature Comparée : Université Grenoble III, 1994. [pag. non indiquée].*

Résumé : L'ETUDE DE "TRISTAN ET ISEUT" DANS SA RESURGENCE AU TOURNANT DU SIECLE EN FRANCE, PERMET DE CONCLURE SUR L'EXISTENCE DE TROIS LIGNEES DU MYTHE : L'UNE VA DE THOMAS, GOTTFRIED DE STRASBOURG A WAGNER, L'AUTRE DE BEROUL, EILHART D'BERG A BIEDER ET LA PROSE. ELLES CORRESPONDENT A TROIS FORMES LITTERAIRES DISTINCTES, A TROIS VARIANTES D'UN MEME ROMAN FAMILIAL ET A TROIS CONSTELLATIONS, DIFFERENTES, DE MYTHEMES. NOUS NOUS ARRETONS SUR LES DEUX PREMIERES. EN FAIT, LES DEUX VERSIONS LES PLUS RECENTES PERMETTENT D'ETABLIR UN LIEN ETROIT ENTRE LA FORME LITTERAIRE DU MYTHE ET SON CONTENU. LA PREMIERE LIGNEE, DITE TRAGIQUE, EST PLACEE SOUS LE SIGNE DU RENONCEMENT VOLONTAIRE ET LA DEUXIEME, DITE EPIQUE, SOUS CELUI DE LA RENONCIATION - RESIGNATION. LA FORME TRAGIQUE FAVORISE LE DEVELOPPEMENT D'UN CERTAIN PAQUET DE RELATIONS ET SURTOUT L'APPARITION D'UNE STRUCTURE ANTINOMIQUE ET D'UNE NOUVELLE CONCEPTION DU HEROS. DE MEME, L'ETERNEL RETOUR DEVIENT PAR LA POETIQUE DE WAGNER AUTOENGENDREMENT PAR L'ART. QUANT AU ROMAN DE TRISTAN ET ISEUT DE BIEDER, IL REVELE UNE FORME EPIQUE OU REPETITIONS ET REDONDANCES ENTRAINENT UNE INTERACTION ENTRE TROIS NIVEAUX DU RECIT : CELUI DU "REEL", CELUI DU MERVEILLEUX ET CELUI DE LA LEGENDE. CECI MENE A UNE DISSIMULATION DU ROMAN FAMILIAL TRISTANIEN ET A UNE QUETE DE LA FEMME-MORT. UN REPERAGE DES VERSIONS EXPLICITES ET IMPLICITES A CETTE EPOQUE CONFIRME LE ROLE DETERMINANT QU'A JOUE L'OPERA TRISTAN ET ISOLDE DE WAGNER DANS LA RESURGENCE DU MYTHE ENTRE 1890 ET 1914 EN FRANCE. NOUS PROCEDONS A UNE ANALYSE DETAILLEE DES ADAPTATIONS DITES EXPLICITES. DES VERSIONS IMPLICITES, EMERGE TOUTEFOIS, LE PELLEAS ET MELISANDE DE DEBUSSY (1896), LIVRET DE MAETERLINCK (1893), EN TANT QUE CONTRE FIGURE DU TRISTAN WAGNERIEN.

HOWAT Roy John. *Debussy in proportion. A musical analysis. Cambridge : Cambridge University Press, 1983. XI, 239 p. bibliogr.*

Résumé :

Analyses of Debussy's *Images*, *L'Isle joyeuse*, *La Mer*, and other works reveal intricate proportional structures based on symmetry and the Golden Section. Evidence is examined as to whether Debussy planned this consciously, and where he could have learned the techniques. The evidence, including his involvement in the Symbolist movement and in esotericism, his interest in the visual arts, and the writings of Charles Henry, suggests Debussy's awareness of proportional structure. An appendix discusses examples of proportional construction by other composers, notably Franz Schubert, Maurice Ravel, and Gabriel Fauré.

HOWAT Roy John. *Proportional Structure in the Music of Claude Debussy. Ph.D., Musicology : Cambridge University, 1979. [pag. non indiquée].*

HSU Samuel. *Imagery and diction in the songs of Claude Debussy. Doctor of Philosophy dissertation, Historical Musicology : University of California, Santa Barbara, 1972. 218 p.*

Résumé :

An examination of the aesthetic tenets of 19th-c. French symbolist poetry as they directly influenced the songs of Debussy. Focuses on the relationship between the imagery and diction of the poetry and the corresponding musical elements in the songs. Analyzes poems by Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Pierre Louÿs, and Stéphane Mallarmé, among others.

IMBERTY Michel. *Il senso del tempo e della morte nell'immaginario debussiano. Nuova rivista musicale italiana, Juil-Sept. 1987, Vol. XXI/3. p. 383-409.*

Résumé :

Debussy's music formulates a concept of time alien to the Classic-Romantic tradition: rather than a goal-oriented succession that terminates in death, time in Debussy is an eternal present, made of isolated enjoyable moments. The dread of death is one of the forces behind the Debussyan poetic sense, and the removal of this dread produces the feeling of inconclusiveness that is typical of his music, which seems to vanish into nothingness. Silence is another symbolic and structural element in Debussy, and is especially significant from *Pelléas et Mélisande* onward. The theme of water is most congenial to Debussy's inspiration in its capacity as an image of ambiguity and double meanings, functions dear to the Symbolist culture in which he himself was steeped.

IMBERTY Michel. *Signification and meaning in music (on Debussy's Préludes pour le piano)*. Montréal : Groupe de recherches en sémiologie musicale, Faculté de musique, Université de Montréal, 1976. 96 p. bibliogr. [Ce recueil donne une traduction anglaise de trois articles précédemment publiés en France, sous le titre général : "Polysémie et cohérence du langage musical" ; les deux premiers textes ont paru dans " Sciences de l'art, 1970, vol. VII, p. 75-90", et " Sciences de l'art, 1971, vol. VIII/2, p.65-81", le troisième était à paraître en 1976].

INGHELBRECHT Germaine, INGHELBRECHT Désiré-Émile. *Claude Debussy*. (Paris) : Costard, 1953. 311 p. (Musiciens d'hier et d'aujourd'hui. 1).

JACOB Maxime. Alain-Fournier et Debussy sous le signe de la poésie. *Bulletin des amis de Jacques Rivière et d'Alain-Fournier*, 1985, Vol. 38. p. 4-11.

JAKOBIK, Albert. *Claude Debussy oder die lautlose Revolution in der Musik. Analysen von Prélude à l'après-midi d'un faune, Les Nocturnes, Pelléas et Mélisande, La Mer, Jeux*. Würzburg: Tritsch, 1977. XII- 164 p.

Résumé :

The analyses are based upon a conception of Debussy's logic of sonorities (Klang-Denken); in each of his larger works there is a basic tonal color (Setzungsfarbe), a complementary tonal color (Gegenfarbe), and a transitional tonal color comprised of whole tones. The elements of this sonorous logic make up a palette allowing for the possibility of pure and mixed tones. The author provides tables of sonorities which make clear the architecture of sonorities in each of Debussy's major works. Debussy's influence on Penderecki and Ligeti is considered in closing.

JANKELEVITCH Vladimir. *Debussy et le mystère*. Neuchâtel : éditions de La Baconnière, 1949. 152 p. (Être et penser. Cahiers de philosophie. 28).

JANKELEVITCH Vladimir. *Debussy et le mystère de l'instant : (avec 46 exemples musicaux)*. Paris : Plon, 1988. 315 p. ISBN: 2-259-02075-5 (br.).

JANKELEVITCH Vladimir. *La Vie et la mort dans la musique de Debussy*. Neuchâtel : la Baconnière, [Paris : Payot], 1968. 142 p.

JARDILLIER Robert. *Claude Debussy*. (s. l.) : Editions de la Revue de Bourgogne, (s. d.). 111 p. [Daté : Dijon, 12 février 1922].

□

JAROCINSKI Stefan. *Debussy a impresjonizm i symbolizm*. Ph.D., Musicologie : Institut des Arts, Varsovie , 1964. [En Polonais. Pag. non indiquée].

JAROCINSKI Stefan. *Debussy, impressionisme et symbolisme*. Paris: Ed. du Seuil, 1971. 199 p. bibliogr. (Musiques. 3). [Traduction en Français de la 1ère édition commerciale polonaise, Varsovie, 1966].

JOUBERT Muriel. *Matière, espace, temps. L'œuvre de Debussy à la rencontre des arts et des lettres*. Thèse de Doctorat, Musicologie : Université Lyon 2, 1997. [pag. non indiquée].

Résumé : L'OEUVRE DE DEBUSSY S'INSCRIT DANS UNE PERIODE RICHE EN MOUVEMENTS ARTISTIQUES ET EN ECHANGES CULTURELS. SI DEBUSSY REJETTE CERTAINES TENDANCES REVOLUTIONNAIRES (CUBISME, FAUVISME, ABSTRACTION), SES OEUVRES SONT EMPREINTES DE L'IMPRESSIONNISME QUI ANEANTIT LE CONTOUR, DU SYMBOLISME QUI EXPLORÉ L'INCONSCIENT, DE LA PURETE ORIGINELLE ET GRAPHIQUE DES NABIS, DE L'INSPIRATION ORIENTALE DE L'ART NOUVEAU. LA MATIERE, L'ESPACE ET LE TEMPS, CARACTERISANT LES TROIS ARTS ETUDIES (LITTERAIRE, PLASTIQUE, MUSICAL) DANS LEUR PERCEPTION PROPRE, SUBISSENT A CETTE EPOQUE DE PROFONDS CHANGEMENTS. AINSI, LA MATIERE PERD L'OPACITE ROMANTIQUE ET LE CONTOUR ORIGINEL (MELODIE, TRAIT, VERSIFICATION RIGOUREUSE) POUR S'ESTOMPER, SE BROUILLER, VOIRE S'EFFRITER (ABSENCE DE CONTOUR, MELANGE DE COULEURS, VERSIFICATION PLUS LIBRE, SEMANTIQUE DE L'IMPRECIS, SUPERPOSITION DE MOTIFS, ORCHESTRATION PAR TOUCHES, HIERARCHIES HARMONIQUES ATTENUÉES, SOUPLESSE RYTHMIQUE). LA MATIERE PICTURALE, SONORE OU POETIQUE SE FOND ALORS VERS LE BLANC ET LE SILENCE ISSUS DU BROUILLAGE OU DE LA TRANSPARENCE, PAR DES MOYENS PROCHES OU DES THEMES COMMUNS (BRUME, REFLET, FEMME IMMATERIELLE...), ET REMET MEME EN CAUSE SON EXISTENCE. D'AUTRE PART, LA MUSIQUE DE DEBUSSY EXPLORÉ, COMME LES AUTRES ARTS, LES DIFFÉRENTES PARTIES DE L'ESPACE (BAS, HAUT, PROFONDEUR) ET LES DEPLACEMENTS. APRES LE PHENOMENE DE "CHUTE", L'ASCENSION VERS LES REGIONS CELESTES PERMET L'APPROCHE DE L'INFINI OU DE L'"AILLEURS". QUANT AU DOMAINE TEMPOREL, LES OEUVRES DE DEBUSSY OSCILLENT ENTRE LA DUREE BERGSONNIENNE ET LE TEMPS BACHELARDIEN. LA DISCONTINUITÉ, POURTANT INSERÉE DANS UNE VASTE CONTINUITÉ, PLACE LA MUSIQUE, A L'IMITATION DE LA PHOTOGRAPHIE OU DU ROMAN PROUSTIEN, DANS UN STATISME DE L'ETERNEL PRESENT, DE L'INSTANT SAISI, OU DE L'ETERNITE "HORS-DU-TEMPS". INTEGEE A DES ESTHETIQUES PICTURALES ET LITTERAIRES DIVERSES, LA MUSIQUE DE DEBUSSY CONDUIT A UN UNIVERS DU REVE ET DE L'AU-DELA QUI N'ETAIT AUPARAVANT QUE PARTIELLEMENT EXPLORÉ.

KANNY Thérèse. *Rapprochement esthétique : Debussy-Monet*. Mémoire de Maîtrise en Musicologie : Université Lyon 2, 1994. Bibliogr. 262 feuillets.

KASABA Eiko. *Le Martyre de Saint-Sébastien de Claude Debussy et Gabriele D'Annunzio : Etude historique et analytique*. Doctorat de Musicologie : Université de Paris IV, 1981. [pag. non indiquée].

KEIL Werner. *Untersuchungen zur Entwicklung des frühen Klavierstils von Debussy und Ravel*. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1982. 233 p. Bibliogr. ISBN: 3765101850. (Neue musikgeschichtliche Forschungen ; Bd. 12).

KLEINEN Günter. *Seerosen-Bilder und Schritte im Schnee: Strukturelle Analogien zwischen Bildern und Musik als Weg einer Annäherung an den musikalischen Impressionismus*. *Musik und bildende Kunst*, Essen : Blaue Eule, 1990. p. 145-153.

Résumé :

Discusses correspondences between pictorial and musical designs in Monet's Waterlilies series and Debussy's prelude *Des pas sur la neige*.

KOECHLIN Charles. *Debussy*. Paris : Henri Laurens, éditeur, 1928. 127 p. (Les Musiciens célèbres).

KOECHLIN Charles. *Debussy*. Paris : H. Laurens, 1956. 128 p. (Les Musiciens célèbres).

KOPCEVSKIJ Nikolaj. *Children's corner von Claude Debussy: stilistische Parallelen und Probleme der Interpretation*. *Jahrbuch Peters, Germany*, Leipzig: Peters, 1979. p. 173-209.

Résumé :

Children's corner (1906-08) marks a change in Debussy's oeuvre, both in timbre and in the treatment of the piano: from transparent, bright values, created under the influence of Impressionism in visual arts and Symbolism in literature, to hard and resolute, concise compositional draftsmanship, especially in the melody. The new approach is realized through wide register dispositions, frequent doublings of the melody, and humorous touches in combination with stylistic traits adopted from the Russian school of composers.

KREMER Joseph-François. *Les "Préludes pour piano" de Claude Debussy en correspondance avec "A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust, Préf. de Claude Ballif, Analyse musicale des vingt-quatre préludes par Marcel Bitsch*. Paris : Éd. Kimé, 1996. 129 p. Bibliogr. ISBN: 2-84174-047-1 (br.). (Musica).

LALOY Louis. *Claude Debussy*. Paris : les Bibliophiles fantaisistes, 1909. 113 p.

LALOY Louis. *Debussy*. Paris : Aux armes de France, 1944. 145 p.

LESURE François. *Catalogue de l'oeuvre de Claude Debussy*. Publications du Centre de Documentation Claude Debussy, Vol. 3, Genève : Minkoff, 1977. 167 p. bibliogr.

LESURE François. *Claude Debussy: [reproductions de photos concernant sa vie]*. Genève : Editions Minkoff, 1975. 179 p. Bibliogr. ISBN/ISSN: 2826605984. (Iconographie musicale; 4).

LESURE François. *Claude Debussy : biographie critique*. Paris : Klincksieck, 1994. 498 p. Bibliogr. ISBN:2-252-02981-1 (rel.).

LESURE François (ed.). *Claude Debussy : textes et documents inédits. Édité par François Lesure*. Paris : Société française de musicologie, 1962. 145 p. (Revue de musicologie. N° spécial).

LESURE François. *Claude Debussy avant Pélleas, ou Les années symbolistes*. Paris : Klincksieck, 1992. 262 p. Bibliogr. ISBN: 2-252-02879-3 (br.). (Domaine musicologique ; 14).

LESURE François. *Debussy*. Genève : Minkoff, Lattès ; Paris: Congdon-Lattès, 1980. 189 p. Bibliogr. (Iconographie musicale). [Ed. bilingue Anglais/Français, à partir de la 1ère ed. de 1975 en Français].

LESURE François. *Debussy, le symbolisme et les arts plastiques*. *Cahiers Claude Debussy*, 1984, Vol. 8. p. 3-12.

LESURE François (ed.) et COGEVAL Guy (ed.). *Debussy e il simbolismo*. Roma: Palombi, 1984. 297 p. Catalogue de l'Exposition de 1984 à la Villa Médicis, en l'honneur du Centenaire du Prix de Rome de C. Debussy. [Textes en Italien].

Résumé :

Debussy's connections with the Symbolist movement are demonstrated by the works of the artists he associated with (e.g., Henry de Groux, Georges de Feure, Louis Weldon Hawkins, Maurice Denis, Camille Claudel), and those he admired (Whistler, Turner, the Japanese). The label of impressionist, often applied to Debussy, is expressly challenged.

LESURE François. *Exposition Debussy (Claude), 1962, Bibliothèque Nationale : [Catalogue par François Lesure. Préface de Julien Cain]*. Paris : Bibliothèque Nationale (les Presses artistiques), 1962. 80 p.

LESURE François. La formation symboliste de C. Debussy. *Miti e figure dell'immaginario simbolista*, Genova : Costa & Nolan, 1992. p. 293-304. [Texte en Français].

LESURE François (ed.). L'oeuvre de Claude Debussy: Actes du colloque international. *Cahiers Claude Debussy*, 1988-89, Vol. XII-XIII. 160 p. Bibliogr.

Résumé :

Myriam CHIMENES, LA CHIMIE MUSICALE DE KHAMMA ; Margaret G. COBB, AU TEMPS DE LA DAMOISELLE ELUE ; Jean-Jacques EIGELDINGER, DEBUSSY ET L'IDEE D'ARABESQUE MUSICALE ; David A. GRAYSON, THE INTERLUDES OF PELLEAS ET MELISANDE ; Denis HERLIN, LE DEDALE DES CORRECTIONS DANS SIRENES ; Theo HIRSBRUNNER, DEBUSSY D'OUTRE-TOMBE ; Roy HOWAT, DEBUSSY ET LES MUSIQUES DE L'INDE ; François LESURE, ACHILLE A LA VILLA (1885-1887) ; Jean-Michel NECTOUX, DEBUSSY ET MALLARME ; Marie ROLF, DES ARIETTES (1888) AUX ARIETTES OUBLIEES (1903) ; Richard Langham SMITH, RODRIGUE ET CHIMENE: GENESE, HISTOIRE, PROBLEMES D'EDITION.

LESURE François. Les oeuvres complètes. *Silences*, Mai 1987, Vol. 4. p. 203-06. [Compte-rendu du travail d'édition des œuvres complètes de C. Debussy, éditées en 34 volumes par Durand et Costallat, avec financement du Ministère de la Culture].

LESURE François. Ravel et Debussy. *Cahiers Maurice Ravel*, 1990-92, Vol. 5. p. 27-33.

LEWINSKI Wolf-Eberhard von. Die Rolle der Klangfarbe bei Strauss und Debussy. *Schweizerische Musikzeitung/Revue musicale suisse*, Nov.-Dec. 1970, Vol. CX/6. p. 357-61.

LOCKSPEISER Edward. *Debussy*. 5ème ed. rev. par Richard Langham Smith. London : Dent, 1980. XVI, 301 p. bibliogr. (Master musicians series).

LOCKSPEISER Edward. *Debussy et Edgar Poe : manuscrits et documents inédits, recueillis et présentés par Edward Lockspeiser*. Préface d'André Schaeffner. Monaco : Éditions du Rocher, 1962. 132 p. (Domaine musical).

LOCKSPEISER Edward. *Debussy : sa vie et sa pensée, suivi de l'analyse de l'oeuvre par Harry Halbreich*. Paris : Fayard, 1980. 823 p. Bibliogr. ISBN:2-213-00921-X (Rel.). (Bibliothèque des grands musiciens).

LOCKSPEISER Edward. *Debussy : sa vie et sa pensée, suivi de l'analyse de l'oeuvre par Harry Halbreich*. Paris : Fayard, 1989. 823 p. Bibliogr. ISBN:2-213-02418-9 (br.). (Les Indispensables de la musique).

LOECKLE Michael. Natur-Klang: Zur musikalischen Impression von Claude Debussy. *Die Drei*, Mai 1995, Vol. LXV/5. p. 383-88.

Résumé :

Comparison of Debussy's musical techniques with the visual impressionism of Monet.

LONG Marguerite. *Au piano avec Claude Debussy*. Paris : R. Julliard, 1960. 71 p.

LUMPKIN Robert. *Musical symbolism as a compositional process in selected works for piano by Claude Debussy and Olivier Messiaen*. DM doc., Performance practice : Indiana University, 1994. 45 p.

Résumé :

The term Symbolism, as used by many writers on 20th-c. music, better describes Debussy's compositional technique than does the term Impressionism. Using the former also makes clear Debussy's considerable influence on music of the 20th c.

Le Martyre de Saint Sébastien : mystère en 5 actes de Gabriele d'Annunzio, de la création, 1911, à la reprise à l'Opéra de Paris, 1957. [Préface par Albert Richard.]. Paris : *la Revue musicale*, 1957. 80 p. (La Revue musicale. N° spécial. N° 235).

MISURACA Pietro. "Eau sonore": Liquidità e simbolismo nella musica di Debussy. *Ceciliana, per Nino Pirrotta*. Palermo : Flaccovio, 1994. p. 271-298.

Résumé :

The water Debussy so often evoked in his music had an important symbolic function closely related to the human subconscious. The musical means he used to signal this liquescence is examined in examples from vocal, piano, and orchestral works.

MOUREY, Gabriel, LESURE François (ed). Souvenirs sur Debussy. *Cahiers Claude Debussy*, 1991, Vol. 15. p. 55-58. [Première publication en Français de ce texte du poète et critique d'art Gabriel Mourey (1865-1943) sur Debussy].

NECTOUX Jean-Michel (ed.). *L'après-midi d'un faune: Mallarmé, Debussy, Nijinsky*. [Exposition. Paris. Musée d'Orsay, 14 février-21 mai 1989]. catalogue établi et réd. par Jean-Michel Nectoux. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1989. 64 p. bibliogr. (Dossiers du Musée d'Orsay, 29). ISBN: 2-7118-2248-6 (br.).

NECTOUX Jean-Michel. Debussy et Mallarmé. *Cahiers Claude Debussy*, 1988-89, Vol. XII-XIII : L'oeuvre de Claude Debussy: Actes du colloque international. p. 54-66.

NECTOUX Jean-Michel. Musique, Symbolisme et Art nouveau. Notes pour une esthétique de la musique fin de siècle. *Art nouveau, Jugendstil und Musik*. Zürich : Atlantis, 1980. p. 13-20.

NECTOUX Jean-Michel (dir.). *Nijinsky : "Prélude à l'après-midi d'un faune" / Claudia Jeschke, Ann Hutchinson Guest, Jean-Michel Nectoux, Philippe Néagu ; sous la dir. de Jean-Michel Nectoux*. Paris : A. Biro, 1989. 141 p. Bibliogr. ISBN :2-87660-056-0 (rel.).

PAOLI Rodolfo. *Debussy*. Firenze : Sansoni, 1951. 240 p. (Biblioteca sansoniana musicale. II).

ORLEDGE Robert. Debussy's piano music: some second thoughts and sources of inspiration. *Musical times, Great Britain*, Janvier 1981, Vol. CXXII/1655. p. 21-27.

Résumé :

Presents evidence from manuscript and other sources to show that Claude Debussy invariably improved his music on more than one level in a single revision and rarely composed his piano sets in the order in which they were published. He was often inspired by specific extramusical sources, which suggests that the case for 'symbolism' has been perhaps overstated, while his condemnation of 'impressionism' may have been a smokescreen. The author suggests possible sources of inspiration, including Kipling's Jungle book story of Toomai of the elephants; he discusses the composer's concern about cover layout and lack of respect for pianists. Examples in detail are drawn from Suite bergamasque, Images, Preludes I and II, Epigraphes antiques, and the Etudes.

PAPADIMITRIOU Nicolas. *Etre compositeur aujourd'hui : de l'analyse à la création*. Thèse de Doctorat (nouveau Doctorat), Musicologie : Université Paris I, 1995. [pag. non indiquée].

Résumé : ETUDE SUR LA CREATION MUSICALE CONTEMPORAINE A TRAVERS L'ANALYSE D'UNE DEMARCHE COMPOSITIONNELLE PERSONNELLE, CELLE DE L'AUTEUR. INFLUENCES ET REVELATIONS PAR L'ANALYSE COMPAREE DES OEUVRES DE SCHONBERG ET DE DEBUSSY, DEFINITION DE DEUX MODERNITES DONT SE RECLAMENT BEAUCOUP DE COMPOSITEURS AUJOURD'HUI: LA MODERNITE FRANCAISE ET LA MODERNITE ALLEMANDE. QUESTIONS DE FORME ET DE CONTENU ET DISCUSSION DE LA DISSONANCE COMME FACTEUR DE MOUVEMENT DANS L'OEUVRE MUSICALE. TEMOIGNAGE PERSONNEL DU CHEMINEMENT ENTRE LA POETIQUE DE L'IDEE COMPOSITIONNELLE ET LES TECHNIQUES DE SA REALISATION.

PEHLIVANIAN Elisabeth Zachary. *Ariettes oubliées: A sonorous symbolism*. MM thesis: California State University, Long Beach, 1993. 99 p.

Résumé :

Discusses similarities of symbolic expressions conveyed through the music of Debussy's song cycle *Ariettes oubliées* and the poetry of the source text, Verlaine's *Romances sans paroles*. Both artists freed the language and music from conventional restrictions, Verlaine with uneven rhythm and rhymes, and Debussy by breaking away from traditional tonal concepts. Debussy's innovations included parallelism of fifths *C'est l'extase*, *L'ombre des arbres*; diminished sevenths, tritones, and illogical key modulations and whole-tone scales to illustrate poetic disparity between illusion and reality *Il pleure dans mon cœur*, *Spleen*, *L'ombre*; mere suggestion of melody through short rhythmic and melodic motives *C'est l'extase*, *Chevaux de bois*, *Spleen*; juxtaposition of duplets and triplets *Green*; repetitive single-pitch recitatives *Spleen*; harmonically vertical structure to color words *Green*; intense chromaticism and whirling modulations *Chevaux de bois*; and entire sections stripped of cadential resolutions to emphasize anxiety in the text.

PENESCO Anne. *L'esthétique des instruments à archet chez Debussy et Ravel : Une poétique mallarméenne du timbre*. *Études sur la musique française: Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994. P. 51-62.

PENESCO Anne (dir.). *Études sur la musique française: Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem*. textes réunis et présentés par Anne Penesco. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994. 109 p. ISBN: 2-7297-0503-1. (Cahiers du Centre de Recherche Musicologiques, Université Lumière Lyon 2).

[Certains articles figurent individuellement dans cette bibliographie].

Contenu : Pierre SABY, Une relecture des écrits de Claude Debussy sur Jean-Philippe Rameau ; Christian GOUBAULT, Debussy, Ravel et la critique musicale de l'époque ; Christiane LE BORDAYS, Debussy, Ravel et l'Espagne ; Anne PENESCO, L'esthétique des instruments à archet chez Debussy et Ravel: Une poétique mallarméenne du timbre ; Philippe GONIN, Paul Le Flem-André Jolivet : Rencontre de deux personnalités et Esthétique de l'œuvre de Paul Le Flem : de 1905 à l'aube des années 1920., Étude panoramique ; André JOLIVET, Paul Le Flem, texte inédit.

PETER René. *Claude Debussy*. Paris : Gallimard, 1931. 227 p.

PETER René. *Claude Debussy : Édition augmentée de plusieurs chapitres et de lettres inédites de Claude Debussy*. Paris : Gallimard, 1944. 233 p. (Leurs figures).

RAAD Virginia. *The cathedrals of Monet and Debussy*. *Clavier, USA*, Mars 1986, Vol. XXV/3. p. 11-15.

Résumé :

Debussy and Claude Monet shared a preoccupation with atmospheric evocations rendered in unconventional styles. Monet used light and its effect on color at different times of the day to create what the painter Edouard Manet called 'composed instants.' Monet's paintings of Rouen Cathedral captured the church as it looked at various times from dawn to sunset. He exhibited twenty canvases of the work on 11 May 1895 at Durand-Ruel's gallery in Paris. Debussy developed his extraordinary style primarily at the piano, at which the possibilities of iridescent color were almost limitless. Debussy's use of the piano was prodigious and innovative. His *La Cathédrale Engloutie* explores every avenue of piano sonority. It was introduced, 15 years after Monet's exhibition, at a concert of the Société Musicale Indépendante.

RINGGOLD John Robert. *The linearity of Debussy's music and its correspondences with the symbolist esthetic : developments before 1908*. PhD diss., Musicology : University of Southern California, 1972. 436 p.

ROSSO François. *Pélléas et Mélisande: Symbolique de la damnation*. *Silences*, Mai 1987, Vol. 4. p. 87-97.

SAINT-YVES Claire. *Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Debussy : Correspondances*. Maitrise : Université de Paris VII, 1994. [pag. non indiquée].

SCHAEFFNER André. *Essais de musicologie et autres fantaisies*. Paris : le Sycomore, 1980. 371 p. ISBN:2-86262-033-5 (Br.). (Les Hommes et leurs signes, 0222-5379).

SCHAEFFNER Georg. *Claude Debussy und das Poetische : aus Igors Papieren*. Bern : A. Franck (Druck von Bühler und Werder), (s. d.). 421 p.

SCHULTZ Wolfgang-Andreas. *Die freien Formen in der Musik des Expressionismus und Impressionismus*. Doctor of Philosophy dissertation, Musicology : Universität Hamburg, 1974. Hamburg: Wagner, 1974. 143 p. (Hamburger Beiträge zur Musikwissenschaft 14).

Résumé :

An attempt to clarify structurally expressionist and impressionist works. The problem is approached on two levels: from the standpoint of thematic-motivic relationships, and from that of the termination of (tonal) movement. Structural strength in the face of termination of (tonal) movement is a striving for the establishment of balance, which emerges in a typical on-going form, here called the "fluctuation form". Works of Debussy, Ravel, Szymanowski, Schonberg, and Skrjabin are analyzed.

SEPE Randolph Neal. *Large-scale structure and the compositional idea in the music of Claude Debussy*. PhD diss., Music theory : Yale University, 1993. 327 p.

Résumé :

Debussy's music contains a complex network of juxtaposed diatonic and nondiatonic harmonic regions. Symbolist aesthetics, tonal allusion, note-set interrelations, and extended analyses of several works lead to the presentation of two compositional ideas: source note-set contrast, and central keynotes and nondiatonic source note-sets.

SERAPHIN Hellmut. *Debussys Kammermusikwerke der mittleren Schaffenszeit : analytische und historische Untersuchung im Rahmen des Gesamtchaffens unter besonderer Berücksichtigung des Ganztongeschlechts*, 2. Auflage. Kassel-Wilhelmshöhe : Bärenreiter Verlag, 1964. 144 p. [Inaugural-Dissertation. Philosophische Fakultät. Erlangen-Nürnberg, 1962].

SERE Octave (pseud. de Jean Poueigh). *Musiciens français d'aujourd'hui. Notices biographiques, suivies d'un Essai de bibliographie et accompagnées d'un autographe musical... Georges Bizet. Charles Bordes. Alfred Bruneau. Alexis de Castillon. Emmanuel Chabrier. Gustave Charpentier. Ernest Chausson. Camille Chevillard. Claude Debussy. Léo Delibes. Paul Dukas. Henri Duparc. Gabriel Fauré. César Franck. Vincent d'Indy. Paul Ladmirault. Édouard Lalo. Guillaume Lekeu. Jules Massenet. André Messager. Gabriel Pierné. Jean Poueigh. Maurice Ravel. Albert Roussel. Camille Saint-Saëns. Florent Schmitt. Déodat de Séverac*. Paris : Mercure de France, 1911. 416 p.

▪ 9ème édition : Paris : Mercure de France, 1921. 456 p.

STEGEMANN Michael. *Ausdruck und Eindruck*. I : Claude Debussys missverstandene Ästhetik; II : Aussen und Innen. *Neue Zeitschrift für Musik, Germany*, 1986, Vol. CXLVII/10, 11. p. 8-12; 13-18.

Résumé :

Starting from the cliché that Debussy created an impressionistic music style, the origin and the meaning of the term impressionism, and Debussy's opinions about such a characterization of his music are analyzed. Opposed to this cliché, Debussy saw himself as a musicien français whose Symbolist aesthetic was centered on *clarté*, *élégance*, and a simple and natural *déclamation*.

SUARES André. *Debussy*. Paris : Émile-Paul frères, 1922. 139 p.

SURCHAMP Angelico (O.S.B., Dom). *Debussy : (1862-1962)*. [Par Dom Angelico Surchamp, O.S.B.]. Saint-Léger-Vauban : Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire (Presses monastiques), 1962. 54 p. (Zodiaque. 53)

THORNE Linda. *Debussy's Mélisande : A character analysis*. DM doc.: Indiana University, 1994. 116 p.

Résumé :

By studying the role of *Mélisande*, a singer can interpret the character with a conviction true to the Symbolic story line of Maeterlinck's play. Biographical sketches of Debussy and Maeterlinck, a survey of Symbolist theater, and Debussy's innovative compositional techniques are included. Scene-by-scene aspects of the character are given.

TOLIVER Brooks. *Debussy after Symbolism : The formation of a nature aesthetic, 1901-1913*. PhD diss., Musicology : University of California, Los Angeles, 1994. 383 p. Bibliogr.

Résumé :

Beginning in the last years of the 19th c., French writers sought to correct what they perceived as the excesses of their Symbolist forebears. Promoters of the new spirit, sometimes called post-Symbolist, advanced a rhetoric of health, humanity, vigor, manliness, clarity, optimism, and above all, nature. This rhetoric exists in Debussy reception and in the composer's own writings, which reveal the tenets behind that rhetoric in his music. Debussy joined others in seeking a middle ground between old and new aesthetics.

UPPER Henry A. Jr. *A study of selected twentieth-century keyboard suites*. DMA diss., Piano : Indiana University., Bloomington, USA, 1971. 51 p. Bibliogr.

Résumé :

Concerns 20th-c. adaptations of 17th and 18th-c. musical forms. Selected impressionistic and neoclassical keyboard suites by Bartok, Debussy, Ravel, Schönberg, and Stravinsky are analyzed.

VALLAS Léon. *Achille-Claude Debussy*. Paris : Presses universitaires de France, 1944. VIII-256 p.
-2ème ed. en 1949, même editeur., 268 p. [Contient en plus de la 1ère édition la Table des oeuvres de Debussy].

VALLAS Léon. *Debussy, 1862-1918*. Paris : Plon, 1926. 192 p.

VALLAS Léon. *Claude Debussy et son temps*. Paris : F. Alcan, 1932. IV-396 p.

VALLAS Léon. *Claude Debussy et son temps*. Paris : A. Michel, 1958. 445 p.

VALLAS Léon. *Les Idées de Claude Debussy, musicien français*. Paris : éditions musicales de la Librairie de France, 1927. 252 p.

VILLATICO Dino. *I suoni delle parole. All'ombra delle fanciulle in fiore : La musica in Francia nell'età di Proust*. Monfalcone: Teatro Comunale, 1987. p. 275-301.

Résumé :

A discussion of the sounds of words and their musical implications in the works of Debussy, focusing on his settings of Baudelaire's (r)Le jeu d'eau (1889), Maeterlinck's Pélleas et Mélisande, and the Trois poèmes de Stéphane Mallarmé (1913).

VUILLERMOZ Émile. *Claude Debussy, conférence prononcée le 15 avril 1920 aux concerts historiques Pasdeloup*. Paris : Heugel, (1920). 23 p.

VUILLERMOZ Émile. *Claude Debussy, [Introduction par Bernard Gavoty]*. Genève : R. Kister, 1957. 160 p.
(Les Grands compositeurs du XXe siècle)

VUILLERMOZ Émile. *Claude Debussy*. Paris : Flammarion, 1962. 157 p.

WANGERMUE Robert (ed.). *Capriccio : Musique et art au XXème siècle - Convergences, rencontres, affinités*. Bruxelles : Palais des Beaux-Arts, 1986. 129 p. Bibliogr. [Catalogue de l'exposition du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1986].

Résumé :

A study of the relations established in the 20th c. between musicians and painters: Debussy and impressionism and Symbolism, Mahler and Klimt, Schoenberg and Kandinsky, Stravinsky and Picasso, Satie and the Dadaists, Webern and Mondrian, and Cage and the Fluxus movement.

WEISSENBACHER Cristiane. *Le récitatif mélodique dans Pélleas et Mélisande de Claude Debussy*. Doctorat de Musicologie (ancien régime) : Université de Strasbourg II, 1979. [pag. non indiquée].

WEBER Edith. *Debussy et l'évolution de la musique au XXe siècle : études réunies et présentées par Edith Weber*. Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1965. 367 p. (Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique. Sciences humaines. Paris, 24-31 octobre 1962).

WERNER-JENSEN Arnold. *Malerischer und musikalischer Impressionismus. Gegenüberstellung von Monet und Debussy. Musik und Bildung, Germany, 1977, Vol. IX/7-8. p. 402-07.*

Résumé :

Using as illustrations Monet's Rouen Cathedral: the facade at sunset (1894) and Debussy's prelude no. 10, La cathédrale engloutie, the author demonstrates interdisciplinary music instruction at the secondary levels I and II. The instructional information contains allusions to impressionism, to the two works cited, and to other works by Monet and Debussy with related themes, and discusses the similarities and differences between painting and music. Contains reflections of a pedagogical nature, definitions of goals, and suggestions for expanding the ideas, as well as an enumeration of sample means by which the material may be taught and learned.

ZENCK-MAURER Claudia. *Versuch über die wahre Art Debussy zu analysieren*. München: Katzbichler, 1974. 147 p. (Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten. Bd. 8).

Résumé :

The two analytical chapters form the focal point of the work and offer an aesthetic interpretation of the Preludes for piano. Other chapters deal with the critical reception that some works of Debussy encountered between 1954 and 1960 (in the context of the new music), with Debussy's subtle rhythmic organization, and with the graphic role that Debussy assigned to notation in the Preludes (the notation may actually provide clues to the interpretation). The final chapter includes an aesthetic and historical summary of concepts and facts, centering on the art nouveau ; the difficult problem of the carryover between two arts is examined.

ZULUETA Jorge, ROMANO Jacobo. *Claude Debussy, la obra completa para piano : análisis y manuscritos*. Buenos Aires : 1964. 159 p. [Universidad nacional de Tucumán. Publicacion 926. - L'achevé d'imprimer est daté de 1966].

*****

Liste annexe : interrogation de la base "DOCTORAL DISSERTATIONS IN MUSICOLOGY-ONLINE" sur Internet, adresse : <http://www.music.indiana.edu/ddm> (School of Music, Indiana University, Bloomington, IN 47405).

Thèses et mémoires soutenus principalement aux USA; sont listés ici 58 travaux non vérifiés sur les 70 consacrés à Debussy figurant dans la base. (12 des travaux, analysés dans la base "MUSE", ont été intégrés à la bibliographie principale).

La qualité de ces 58 travaux n'a pas été vérifiée. Les notices déchargées de la base ont été laissées en l'état. La base ne comprend pas de résumés.

Certains de ces travaux figurent également dans la base " MUSE", avec un résumé, et n'ont pas été retenus pour la bibliographie principale, car ne relevant pas de l'aspect particulier de l'esthétique musicale de Debussy abordé.

Alfred, E. Maurice.

A Study of Selected Choral Works of Claude Debussy.

Ph.D., Fine Arts, Texas Tech University, 1980. XXIII, 392 p. plts., tpls., facs., mus. exs., append., bibliog.

Research director: M. Appledorn

DDM Code: 71ciAlfE; DA no.: 41/12:4878; RILM no.: UM no.: 81-11,943

Appledorn, Mary Jeanne van.

A Stylistic Study of Claude Debussy's Opera Pelléas et Mélisande.

Ph.D., Theory, University of Rochester, 1966. 452 p.

DDM Code: 71opAppM; DA no.: 28/02:716; RILM no.: UM no.: 67-1312

Bein, Joseph H.

Debussy's Orchestral Images: Other Features of the Style.

Ph.D., Music, University of Rochester, 1970. 234 p. illus., mus. exs., bibliog.

DDM Code: 71oqBeiJ; DA no.: 30/09:3965-6; RILM no.: 76:10824dd; UM no.: 70-4456

Bennat, Andreas.

Debussy--Klavieretuden.

Ph.D., Musicology, Technische Universität, Berlin.

Research director: Helga de la Motte

DDM Code: 71keBenA*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Berman, Laurence David.

The Evolution of Tonal Thinking in the Works of Claude Debussy.

Ph.D., Music, Harvard University, 1965. 2 vols., 265 p.

DDM Code: 79toBerL; DA no.: RILM no.: UM no.:

Bourne, W.

A Kindling Fever: A Study of Some Religious, Socio-Ethical and Literary Themes in Music, between 1890 and 1920, with Special Reference to Debussy, Stravinsky, and Schoenberg.

Ph.D., Music, University of Auckland, 1969.

DDM Code: 76phBouW; DA no.: RILM no.: UM no.:

Briscoe, James Robert.

The Compositions of Claude Debussy's Formative Years (1879-1887).

Ph.D., Musicology, University of North Carolina, 1979. XIV, 448 p. tpls., mus. exs., works lst., thematic cat., append., bibliog., ind.

Research director: Thomas Warburton

DDM Code: 61woBriJ; DA no.: 40/08:4290; RILM no.: UM no.: 79-25,888

Buck, Charles Henry, III.

Structural Coherence in the Préludes for Piano by Claude Debussy.

Ph.D., Musicology, University of California at Berkeley, 1975. XIII, 211 p. tpls., mus. exs., bibliog.

DDM Code: 79srBucC; DA no.: RILM no.: 76:15508dd; UM no.:

Byrnside, Ronald Lee.

Debussy's Second Style.

Ph.D., Musicology, University of Illinois, 1971. 277 p.

DDM Code: 71stByrR; DA no.: 32/08:4647; RILM no.: 76:10863dd; UM no.: 72-06,878

Caballero, Carlo.

Fauré and French Musical Aesthetics.

Ph.D., History of Music, University of Pennsylvania, 1996. XIII, 417 p. tpls., mus. exs., transl., bibliog.

Research director: Jeffrey Kallberg

DDM Code: 01aeCabC; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: sincerity, originality, novelty, influence (theories of), homogeneity, religion, Proust, Bergson, Dukas, Debussy, Valéry, Ravel, Van Lerberghe

Collins, Zelda T.

Tonal Structures in the Preludes of Debussy.

Ph.D., Musicology, University of Otago.

DDM Code: 79haColZ*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Cummins, Linda Page.

Debussy and the Fragment.

Ph.D., Musicology, Louisiana State University.

Research director: Matthew Brown

DDM Code: 01geCumL*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: romanticism, symbolism, modernism, literary theory, interdisciplinary studies

Cuneo-Laurent, Linda.

The Performer as Catalyst: The Role of the Singer Jane Bathori (1877-1970) in the Careers of Debussy, Ravel, Les Six, and their Contemporaries in Paris 1904-1926.

Ph.D., Music, New York University, 1982.

Research director: John V. Gilbert

DDM Code: 71mvCumL; DA no.: RILM no.: UM no.:

Davidian, Teresa Maria.

Debussy's Sonata Forms.

Ph.D., Music History and Theory, University of Chicago, 1988. III, 212 p. tpls., mus. exs., bibliog.

Research director: Ellen Harris

DDM Code: 79srDavT; DA no.: RILM no.: UM no.:

Davison, Archibald Thompson.

The Harmonic Contribution of Claude Debussy.

Ph.D., Music, Harvard University, 1908. 131 p.

DDM Code: 79haDavA; DA no.: RILM no.: UM no.:

Donnellon, Déirdre.

Debussy, Satie and the Critical Press, 1902-1925.

Ph.D., Musicology, University of Liverpool.

Research director: Robert Orledge

DDM Code: 71crDonD*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Frantz, Charles F.

Fin-de-siècle Visual Art and Debussy's Music: New Paths for Analysis and Interpretation.

Ph.D., Musicology, Rutgers University, 1997. V, 183 p. tpls., mus. exs., transl., bibliog.

Research director: Floyd Grave

DDM Code: 01arFraC; DA no.: RILM no.: UM no.:

Friedman, Edward Arthur.

Texture and Ornament in the Music of Claude Debussy.

Ph.D., Music, University of Connecticut, 1987. VIII, 171 p. mus. exs., transcr., append., bibliog.

DDM Code: 79srFriE; DA no.: 49/01:10; RILM no.: UM no.:

Gitter, Felix.

Die Programmatik im klavieristischen und orchestralen Schaffen von Claude Debussy.

Ph.D., Musicology, Halle-Saale, 1973.

DDM Code: 71cmGitF; DA no.: RILM no.: UM no.:

Grover, Ralph Scott.

The Influence of Franck, Wagner, and Debussy on Representative Works of Ernest Chausson.

Ph.D., Music, University of North Carolina, 1966. V, 336 p. mus. exs., bibliog.

DDM Code: 61stGroR; DA no.: 27/09:3072-3; RILM no.: UM no.: 67-992

Hilbk, Iris Helene.

Studien zum Wort-Ton-Verhältnis bei Claude Debussy (bezogen auf sein Vokalwerk, seine Feuilletons und Kritiken).

Ph.D., Musicology, Detmold.

DDM Code: 71tmHill*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Holden, Calvin E.

The Organization of Texture in Selected Piano Compositions of Claude Debussy.

Ph.D., Musicology, University of Pittsburgh, 1973. 101 p.

DDM Code: 79srHolC; DA no.: 34/09:6022; RILM no.: 76:15479dd; UM no.: 74-06,793

Holloway, R. G.

Debussy and Wagner.

Ph.D., Music, Cambridge University, 1972.

DDM Code: 61stHolR; DA no.: RILM no.: 75:1496dd; UM no.:

Karpinski, Gary.

Procedures of Pitch Organization in the Early 20th Century: Bartók, Debussy, and Schoenberg.

Ph.D., Musicology, New York University.

Research director: Allan W. Atlas

DDM Code: 79pkKarG*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Klepsch, Barbara.

Natur und Zeit bei Debussy.

Ph.D., Musicology, Freie Universität, Berlin.

Research director: Helga de la Motte

DDM Code: 71cmKleB*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Koh, JoAnnh Hwee Been.

East and West: The Aesthetics and Musical Time of Toru Takemitsu.

Ph.D., Musicology, Boston University, 1998. XIII, 294 p. illus., facs., mus. exs., transl., works lst.,

append., bibliog.

Research director: Marjorie Merryman

DDM Code: 71cmKohH; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: eastern aesthetics, philosophy, Zen Buddhism, east-west cross-cultural influences, culture, Japan, Japanese scroll painting, Japanese art, Japanese music, western aesthetics, Claude Debussy, Olivier Messiaen, John Cage, twentieth-century music, analysis, compositional technique, silence, concept of Ma, time, continuity, pacing, nature, Japanese garden, Japanese landscape, dream, text-music relations, orchestral music, film music, literature, twentieth century, temporal proportions, Japanese garden

Latham, Edward D.

Linear-Dramatic Analysis of Twentieth-Century Opera.

Ph.D., Music Theory, Yale University.

Research director: Allen Forte

DDM Code: 79opLatE*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: Heinrich Schenker, Konstantin Stanislavsky, Claude Debussy, Benjamin Britten, George Gershwin, Arnold Schoenberg

Leydon, Rebecca Victoria.

Narrative Strategies in Debussy's Late Style.

Ph.D., Theory, McGill University.

Research director: Brian Alegant

DDM Code: 79cmLeyR*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Loupassakis, Ioannis A.

Pastoral Aspects in Debussy's Vocal Repertoire.

Ph.D., Musicology, Reading University.

Research director: Sophie Fuller

DDM Code: 01voLouI*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: literary and musical associations

McFarland, Mark J.

Claude Debussy and the Concept of Chromatic Harmony in His Late Works (1911-1915).

Ph.D., Music Theory, University of California at Santa Barbara, 1997. VIII, 345 p. tpls., mus. exs., bibliog.

Research director: Pieter van den Toorn

DDM Code: 79ckMcfM; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: Igor Stravinsky

McGinness, John Randolph.

Playing with Debussy's Jeux: Music and Modernism.

Ph.D., Music Theory, University of California at Santa Barbara, 1996. 2 vols., VI, 285 p. plts., tpls., mus. exs., transl., append., bibliog.

Research director: Pieter C. van den Toorn

DDM Code: 71aeMcgJ; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: Ballets Russes, Vaslav Nijinsky, Pierre Boulez, aesthetics

Mikorey, Stefan.

Klangfarbe und Komposition. Besetzung und musikalische Faktur in Werken für grosses Orchester und Kammermusik von Berlioz, Strauss, Mahler, Debussy, Schönberg und Berg.

Ph.D., Musicology, München, 1980.

DDM Code: 61orMikS; DA no.: RILM no.: UM no.:

Miller, Cynthia.

Parallelism and Symmetry in Debussy's Preludes, Book I.

Ph.D., Music, City University of New York.

DDM Code: 71keMilC*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Mueller, Robert Earl.

The Concept of Tonality in Impressionist Music: Based on the Works of Debussy and Ravel.

Ph.D., Theory, Indiana University, 1954. 171 p.

DDM Code: 79toMueR; DA no.: 14/11:2088; RILM no.: UM no.: 19,153

Park, Raymond.

The Later Style of Claude Debussy.

Ph.D., Music, University of Michigan, 1966. ix, 528 p.

DDM Code: 71stParR; DA no.: 28/07:2718; RILM no.: 70:774dd; UM no.: 67-15,699

Parks, Richard S.

Organizational Procedures in Debussy's Douze Études.

Ph.D., Musicology, Catholic University of America, 1973. VIII, 597 p. tpls., mus. exs., bibliog.

DDM Code: 79srParR; DA no.: 34/09:6025; RILM no.: 76:15645dd; UM no.: 74-07,663

Peterson, William John.

Debussy's Douze études: A Critical Analysis.

Ph.D., Musicology, University of California at Berkeley, 1981. 271 p.

DDM Code: 71kePetW; DA no.: 42/07:2927; RILM no.: UM no.: 82-00,236.

Pilgrim, Helen.

Debussy's Music française: Structural Issues in the Late Works.

Ph.D., , King's College, London.

DDM Code: 79srPilH*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Porten, Maria.

Zum Problem der Form bei Debussy. Untersuchungen am Beispiel der Klavierwerke.

Ph.D., Musicology, Zürich, 1972.

DDM Code: 79srPorM; DA no.: RILM no.: 75:2670dd; UM no.:

Prado, Sharon S.

The Decadent Aesthetic in France, 1880-1914: Musical Manifestations in the Works of Debussy and His Contemporaries.

Ph.D., Musicology, University of Cincinnati, 1992. IX, 364 p. illus., tpls., mus. exs., append., bibliog.

Research director: Karin Pendle

DDM Code: 66aePraS; DA no.: RILM no.: UM no.:

Prey, Stefan.

Schichtentechnik in der Oper um 1900 (Strauss, Debussy, Puccini).

Ph.D., Musicology, Technische Universität, Berlin.

Research director: Helga de la Motte

DDM Code: 71opPreS*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Ráfols, Alberto.

Debussy and the Symbolist Movement: The Preludes.

D.M.A., Performance, University of Washington, 1975. 195 p.

DDM Code: 71msRafA; DA no.: 37/02:683; RILM no.: 76:16359dd; UM no.: 76-17,594

Riessauw, Anne-Marie Rodolf.

Musico-literaire verhoudingen in de Verlaine-liederen van Fauré en Debussy. Een stijlkritisch onderzoek gevolgd door een catalogus van vocale werken van Europese componisten op gedichten van Verlaine [Text-Music Relations in the Verlaine Songs by Fauré and Debussy. A Stylistic Study with a Catalogue of Vocal Works on Verlaine Poems by European Composers].

Ph.D., Musicology, University of Ghent, 1978. 7 vols., XXXI, 2316. p. tpls., mus. exs., works lst., discog., bibliog., ind.

DDM Code: 71tmRieA; DA no.: RILM no.: UM no.:

Rolf, Marie.

Debussy's La Mer: A Critical Analysis in the Light of Early Sketches and Editions.

Ph.D., Theory, University of Rochester, 1976. X, 357 p. facs., mus. exs., append., discog., bibliog.

DDM Code: 71oqRolM; DA no.: 37/11:6833; RILM no.: 76:11141dd; UM no.: 77-08,315

Ross, James M.

Crisis and Transformation: French Opera, Politics and the Press, 1897-1903.

Ph.D., Music, Oxford University, 1997.

Research director: Roger Parker

DDM Code: 67opRosJ; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: Dreyfus Affair, Claude Debussy, opera, Alfred Bruneau, Émile Zola, Vincent d'Indy, Maurice Barrès

Shand, David A.

The Sonata for Violin and Piano from Schumann to Debussy (1851-1917).

Ph.D., Music, Boston University, 1948. 403 p.

DDM Code: 61snShaD; DA no.: RILM no.: UM no.:

Silver, Sheila Jane.

Some Aspects of Harmonic Organization in the Music of Debussy.

Ph.D., Theory, Brandeis University, 1976. 134 p.

DDM Code: 79haSilS; DA no.: 37/05:2487; RILM no.: UM no.: 76-25,325

Smith, R. L.

Debussy's Association with the Visual Arts.

Ph.D., Musicology, University of York.

DDM Code: 71arSmiR*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Sova-Winter, Sylvia.

Die Harfe im Impressionismus speziell bei Debussy.

Ph.D., Musicology, Technische Universität, Berlin, 1988.

Research director: Carl Dahlhaus

DDM Code: 71snSovS; DA no.: RILM no.: UM no.:

Thurgood, George Frederick.

Debussy, Rhythm, and Symbolism.

Ph.D., Musicology, University of Toronto.

DDM Code: 71cmThuG*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Travell, Jeremy P.

The Impact of Wagner and Debussy on Messiaen.

Ph.D., Musicology, Keele University.

Research director: B. Kelly and D. Nicholls

DDM Code: 71hiTraJ*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Trevitt, L. J. H.

The Role of the Diminished Seventh and Related Phenomena in the Development of Harmonic Dissension from Beethoven to Messiaen, with Special Reference to Claude Debussy.

Ph.D., Musicology, University of East Anglia, 1975.

DDM Code: 69haTreL; DA no.: RILM no.: 76:1654dd; UM no.:

Weil, Karola.

Debussy und der Symbolismus.

Ph.D., Musicology, Technische Universität, Berlin.

Research director: Helga de la Motte

DDM Code: 71cmWeiK*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Wenk, Arthur.

Claude Debussy and the Poets.

Ph.D., Musicology, Cornell University, 1970. 359 p. mus. exs., works lst., bibliog.

DDM Code: 71tmWenA; DA no.: 31/06:2964; RILM no.: 70:2169dd; UM no.: 70-23,094

Wheeldon, Marianne.

Block Structure in the Late Music of Claude Debussy: Linear Aspects of Large-Scale Organization.

Ph.D., Theory, Yale University.

Research director: Allen Forte

DDM Code: 79srWheM*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Wilson, Eugene Norman.

Form and Texture in the Chamber Music of Debussy and Ravel.

Ph.D., Theory, University of Washington, 1968. IV, 272 p. mus. exs., append., bibliog.

DDM Code: 79srWilE; DA no.: 29/03:927; RILM no.: 76:15608dd; UM no.: 68-12,723

Winzer, Dieter.

Debussy und die französische musikalische Tradition.

Ph.D., Musicology, Frankfurt, 1981.

Research director: Lothar Hoffmann-Erbrecht

DDM Code: 71stWinD; DA no.: RILM no.: UM no.:

Yih, Annie Ka-Po.

Continuity and Formal Organization in Debussy's Two Key Experimental Works during the Pelléas et Mélisande Years: The String Quartet and Nocturnes.

Ph.D., Theory, Yale University.

Research director: Allen Forte

DDM Code: 79srYihA*; DA no.: RILM no.: UM no.:

E. Maurice Ravel (1875-1937)

Cahiers Maurice Ravel. Paris : Fondation Maurice Ravel, 1985-1992. 24 cm. ISSN: 0769-7945.[5 numeros parus. Cette revue a cessé de paraître depuis 1992].

ANASTACIO S, CALLOU F. The language of music in Ravel. *Approaches to Semiotics, Germany*, 1996, N° 126//Vol.1, p. 591-594.[Article en Anglais].

BENARY Peter. Maurice Ravel und sein musikalisches Lebenswerk. Konturen des Komponisten. *Universitas, Germany*, 1975, Vol. 5, p. 463-66.

Résumé :

The concept 'Impressionism' is little suited to characterize Ravel's style . Landscape and folklore as well as virtuosity in sound and choreographic rhythms are the essential ingredients of Ravel's personal style.

BEYER Richard. *Organale Satztechniken in den Werken von Claude Debussy und Maurice Ravel*. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1992. 380 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN: 3765102865. (Neue musikgeschichtliche Forschungen ; Bd. 19).

BRUHN Siglind. *Images and ideas in modern French piano music : the extra-musical subtext in piano works by Ravel, Debussy, and Messiaen*. Stuyvesant, N.Y. : Pendragon Press, 1997. XXXIII-425 p. 24 cm. Bibliogr. ISBN: 0945193955. (Aesthetics in music ; no. 6).

BRAUN Jürgen. *Die Thematik in den Kammermusikwerken von Maurice Ravel*. Regensburg : G. Bosse Verlag, 1966. 174 p. 20 cm. (Kölner Beiträge zur Musikforschung. 33).

BRUYR José. *Maurice Ravel : ou le Lyrisme et les sortilèges*. Paris : Plon, 1949. XVIII-243 p. (Amour de la musique).

CALZA Renato. *Maurice Ravel nella storia della critica : poetiche decadenti raveliane e interpretazioni novecentesche in Francia, Italia, Inghilterra e Stati Uniti*. 1a ed. Padova : G. Zanibon, 1980. 201 p. 21 cm. Bibliogr.

CASINI Claudio. *Maurice Ravel*. 1a ed. Pordenone : Studio Tesi, 1989. XLI-232 p. 24 cm. Bibliogr. ISBN: 8876921664 : L26000. (Collezione L'Arte della fuga ; 13).

COEUROY André. *La Musique française moderne. Quinze musiciens français. 12 portraits. 15 autographes. Gabriel Fauré. Maurice Ravel. Paul Dukas. Florent Schmitt. Albert Roussel. Roger-Ducasse. Vincent d'Indy. Henri Duparc. Guy Ropartz. Paul Le Flem. Paul Dupin. Henri Rabaud. Arthur Honegger. Darius Milhaud. Erik Satie*. Paris : libr. Delagrave, 1922. 159 p.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano.-. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas.-. 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac*. Paris : éditions Rieder, 1930-1932. 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des écoles musicales. Collection publiée sous la direction de Henry Prunières)

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. 1re série. Claude Debussy, César Franck, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas. 4e édition ; 2e série. Maurice Ravel, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, Déodat de Séverac, Maurice Emmanuel. 2e édition*. Paris : Presses universitaires de France, 1944. 2 vol.

CORTOT Alfred. *La Musique française de piano. Nouvelle éd*. Paris : PUF, 1981. 764 p. ISBN:2-13-037278-3 (Br.). (Quadriges ; 25).

[Réimpression, en un volume, de la série des volumes parus de 1930 à 1943, contenant de nombreux articles de Cortot écrits de 1920 à 1938, et dont la majorité était parue dans La Revue Musicale.]

DEANE Basil. Renard, Ravel and the "Histoires naturelles". *Australian journal of French studies*, 1964, Vol. 1, n° 2, p. 177-187. [Melbourne : Cheshire ; Clayton : Monash University, Department of modern languages].

DELAGE Roger. Ravel and Chabrier. *Musical quarterly, USA*, Octobre 1975, LXI/4 p. 546-52.

DELAHAYE Michel. *Ravel et Mallarmé, rencontre privilégiée d'un musicien et d'un poète*. Doctorat (nouveau Doctorat) de Musicologie : Université Paris IV, 1992. [pag. non indiquée].

Résumé : PARMI LA PLEIADE DES MUSIENS NOVATEURS DE LA FIN DU XIXE ET DU DEBUT DU XXE S., LES SATIE, LES DEBUSSY, LES FAURE, LES SCHOENBERG ET AUTRES STRAVINSKY, RAVEL S'AFFIRME A LA FOIS PAR SON OUVERTURE D'ESPRIT, SES QUALITES DE SENSIBILITE D'HOMME ET DE CREATEUR. AYANT VECU DANS L'ATMOSPHERE SYMBOLISTE ET NEO-SYMBOLISTE DES ANNEES QUI PRECEDENT LA GUERRE DE 1914, VIVANT DANS UN MILIEU SOUVENT RAFFINE D'AMATEURS ET D'ESTHETES ECLAIRES OU S'EXERCAIT ENCORE INTENSEMENT L'INFLUENCE DE MALLARME, IL A SUBI PRECOCEMENT ET DURABLEMENT L'ATTRACTION DU POETE, QU'EXPLIQUENT DES AFFINITES NATURELLES ET PLUS ENCORE UN IDEAL ESTHETIQUE COMMUN DE RAFFINEMENT ET DE RIGUEUR. SANS INSISTER SUR LES RESEMBLANCES DE TEMPERAMENT QUI NE SONT PAS NEGLIGEABLES, C'EST SURTOUT LA QUETE CONSTANTE DE BEAUTE, DE PURETE, DE PERFECTION, LIEE A LA CONCISION, AU DEPOUILLEMENT, QUI RAPPROCHE LE POETE ET LE MUSICIEN. C'EST PRECISEMENT A TRAVERS SAINTE (1896) ET SURTOUT LES TROIS MALLARME (1913) CONTEMPORAINS DE L'EDITION DES POESIES DE MALLARME A LA N.R.F. ET DE LA CRISE DU NEO-SYMBOLISME, QU'ON PEUT LE MIEUX, DANS UNE ANALYSE TRES POUSSEE QUE NOUS CROYONS ORIGINALE, TROUVER LES ANALOGIES PROFONDES ET SUBTILES TENDRE LES DEUX ARTISTES, LEUR VOLONTE DE CREER UN LANGAGE NOUVEAU, LEURS EXIGENCES EXTREMES, LEUR DISTINCTION QUI VA JUSQU'A LA PRECIOSITE EVOCATRICE DU XVIIIE S., LEUR HERMETISME MEME, LEUR ELITISME VOULU. CHANTRE DE LA "GRACE DES CHOSES FANÉES" ET RARES, RAVEL A ETE AU SENS FORT DU TERME L'ARTISAN MAIS AUSSI LE POETE DELICAT D'UNE MUSIQUE NOUVELLE, COMME MALLARME, APRES BAUDELAIRE, VERLAINE ET RIMBAUD, ET PLUS QU'EUX ENCORE, AVAIT SU FAIRE DE LA POESIE UNE MUSIQUE.

DELAHAYE Michel. Symbolisme et impressionnisme dans *Soupir*, premier des 3 poèmes de Mallarmé de Maurice Ravel. *Cahiers Maurice Ravel*, 1988-89, Vol 4 p. 31-58.

FARGUE Léon-Paul. *Maurice Ravel*. Paris : Domat, 1949. 61 p. (Collection Au volier 4).

FAURE Henriette. *Mon maître Maurice Ravel : son œuvre, son enseignement, souvenirs et légendes*. Paris : Les Éditions ATP, 1978. 166 p. 21 cm. ISBN: 2859510206.

FAURE Michel. *Musique et société, du Second Empire aux années vingt : autour de Saint-Saëns, Fauré, Debussy et Ravel*. Paris : Flammarion, 1985. 424 p., 24 cm. Bibliogr. ISBN: 2080646508. (Harmoniques).

FLACHAIRE DE ROUSTAN HONSCHEIDT Franke. *Maurice Ravel : L'œuvre pour piano à quatre mains, L'écriture pianistique dans le contexte historique*. Doctorat (nouveau Doctorat) de Musicologie : Université Paris IV, 1996. [pag. non indiquée].

Résumé : LE REPERTOIRE POUR PIANO A QUATRE MAINS ET DEUX PIANOS OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE DANS LA CREATION DE MAURICE RAVEL. EN EFFET, SES COMPOSITIONS ORIGINALES CONSTITUENT DES ETAPES DECISIVES DE SA CARRIERE (SITES AURICULAIRES, MA MERE L'OYE, FRONTISPICE). PAR AILLEURS, LES VERSIONS PIANISTIQUES DE SES OEUVRES ORCHESTRALES (SHEHERAZADE, RAPSODIE ESPAGNOLE, LA VALSE, "FANFARE" DE L'EVENTAIL DE JEANNE, BOLERO) SONT DES REVELATEURS DE SA DEMARCHE CREATRICE. SES ADAPTATIONS DES NOCTURNES ET DU PRELUDE A L'APRES-MIDI D'UN FAUNE DE CLAUDE DEBUSSY METTENT EGALEMENT EN LUMIERE L'ORIGINALITE ET LA FORCE DE SON TALENT DE TRANSCRIPTEUR. LA QUALITE DE CES PARTITIONS A PERMIS A CERTAINES D'ENTRE ELLES D'ACQUERIR UNE PARFAITE INDEPENDANCE, NOTAMMENT LA VERSION POUR DEUX PIANOS DE LA VALSE. LE PRESENT TRAVAIL TENTE DE CERNER L'APPORT DE RAVEL SUR LE PLAN DES SPECIFICITES DE L'ECRITURE POUR PIANO A QUATRE MAINS ET DEUX PIANOS. IL PROPOSE UNE ETUDE DU CADRE HISTORIQUE ET DEFINIT LE ROLE DU JEU A QUATRE MAINS DANS LA VIE DU COMPOSITEUR. LES ACTIVITES, LES PREFERENCES MUSICALES, LES RELATIONS ARTISTIQUES ET LA CREATION DE RAVEL SONT AINSI PRESENTES SOUS UN ANGLE NOUVEAU. LA PRODUCTION FRANCAISE DE L'EPOQUE EST MISE EN LUMIERE A TRAVERS UN SCHEMA D'ANALYSE QUI RASSEMBLE LES PARAMETRES SPECIFIQUES DES FORMATIONS. UNE PLACE IMPORTANTE EST CONSACREE A LA DISCUSSION DE LA GENESE ET DES PARTICULARITES DES OEUVRES ORIGINALES. CELLES-CI SONT ENSUITE SOUMISES A L'ANALYSE SYSTEMATIQUE, TOUT COMME LES PREMIERES VERSIONS ET TRANSCRIPTIONS.

HIRSBRUNNER Theo. *Maurice Ravel, sein Leben, sein Werk*. Laaber : Laaber-Verlag, 1989. 328 p. 23 cm. Bibliogr. ISBN: 3890071430.

HIRSBRUNNER Theo. Nur eine Stunde: L'heure espagnole von Maurice Ravel. *Geschichte und Dramaturgie des Operneinakters*, Laaber : Laaber Verlag, 1991, p.347-353

Résumé :

Ravel and the poet Franc-Nohain (Maurice Etienne Legrand) conceived their one-act opera (r)L'heure espagnole as a vaudeville that would parody the pathos of Symbolists and Wagnerians. To this end, Ravel used an open-ended, seemingly lawless musical syntax and a harmonic language derived from partial-tone spectra. These style features, which were carried on by Messaien, would serve a new generation of French composers in their turn.

Hommage à Maurice Ravel, [Introduction par Roland Manuel.]. Paris, 70 avenue Kléber, (s. d.). 480 p. (Revue musicale. N° spécial, décembre 1938.).

[Hommage à Maurice Ravel]. Maurice Ravel : l'hommage de la Revue musicale, décembre 1938, introduction, notes et additifs de Marcel Marnat. Lyon : Manufacture, 1987. 487 p. 18 cm. + 1 cassette. Bibliogr. ISBN: 2737700523. (Qui êtes-vous? ; 32).

JANKELEVITCH Vladimir. *Maurice Ravel*. Paris : Rieder, 1939. 135 p. (Maîtres de la musique ancienne et moderne. N° 18).

JANKELEVITCH Vladimir. *Ravel*. 1ère ed. Paris : Éditions du Seuil, 1956. 192 p. 18 cm. (Solfèges. 3). [3e éd. rev. et augm. d'un choix de textes [par Jean-Michel Nectoux]. Même éditeur, même coll., 1995, 220 p. Bibliogr. et discogr. ISBN:2-02-023490-4 (br.).].

JOURDAN-MORHANGE Hélène. *Ravel à Montfort l'Amaury. Ravel par lui-même et ses amis*, Paris: M de Maule, 1987, p. 370-78.

JOURDAN-MORHANGE Hélène, PERLEMUTER Vlado. *Ravel d'après Ravel, (Suivi de) Rencontres avec Vlado Perlemuter par Jean Roy*. Aix-en-Provence : Alinéa, 1989. 159 p. ISBN:2-904631-78-X (br.). (De la musique).

JOURDAN-MORHANGE Hélène. *Ravel et nous : l'homme, l'ami, le musicien. Préface de Colette., Dessins inédits de Luc-Albert Moreau*. Genève : Éditions du Milieu du monde, 1945. 271 p.

JOURDAN-MORHANGE Hélène. *Ravel et ses amis. Cahiers Maurice Ravel*, 1985, Vol. I p. 25-27.

KEIL Werner. *Untersuchungen zur Entwicklung des frühen Klavierstils von Debussy und Ravel*. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1982. 233 p. Bibliogr. ISBN: 3765101850. (Neue musikgeschichtliche Forschungen ; Bd. 12).

KUHN-SCHLISS Ortrud. *Klassizistische Tendenzen im Klavierwerk von Maurice Ravel*. PhD diss.: Universität Köln, 1992. Kassel: Bosse, 1992. 234 p. (Kölner Beiträge zur Musikforschung, 171).

Résumé :

Ravel's piano music paves the way for the neoclassicism of the 20th c. It is characterized by use of traditional forms (minuet, pavane, sonata, sonatina, waltz), by a closed, concise compositional style, and a formal disposition that recalls the structural clarity of classicism. Therefore the concept of impressionism is not adequate to describe this music.

LECHLEITNER Gerda. *Klangfarbenétude : Studien zum Bolero von Maurice Ravel*. Tutzing : H. Schneider, 1989. 162 p. 24 cm. Bibliogr. ISBN: 3795205220. (Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft; Bd. 27).

LESURE François. *Maurice Ravel : [Exposition, Bibliothèque Nationale, 1975 : catalogue par François Lesure et Jean-Michel Nectoux]*. Paris : La Bibliothèque Nationale, 1975. 78 p. 21 cm. ISBN: 2-7177-1234-8.

LESURE François. *Ravel et Debussy. Cahiers Maurice Ravel*, 1990-92, Vol. 5 p. 27-33.

LONG Marguerite. *Au piano avec Maurice Ravel, textes réunis et présentés par le Pr Pierre Laumonier*. Paris : G. Billaudot, 1984. 186 p.

MACHABEY Armand. *Maurice Ravel*. Paris : Richard-Masse, 1947. 126 p. (Collection Triptyque, Musique. N° 1).

MARNAT Marcel. *Maurice Ravel*. Paris : Fayard, 1986. 828 p. Bibliogr. ISBN:2-213-01685-2 (Rel.). (Bibliothèque des grands musiciens, 0248-3750).

MARNAT Marcel. *Maurice Ravel*. Ed. rev. et corr.. Paris : Fayard, 1995. 828 p. Bibliogr. ISBN:2-213-01685-2. (Les Indispensables de la musique).

MARTIN Jörg Christian. *Die Instrumentation von Maurice Ravel*. Mainz : [s.n.], 1967 (Trier : Grafische Werkstatt). XI-317 p. 21 cm. Bibliogr. [Thèse de Doctorat, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 1967].

MILON Yves. *Maurice Ravel à Montfort l'Amaury, préface de Manuel Rosenthal, Texte de Yves Milon, légendes de Claude Moreau, photographies de Thomas Renaut*. Paris : ASA, [1996], ISBN : 2911589106. [pag. non indiquée].

MUNOZ Phyllis Ray. *Impressionism: trends and parallels in music and painting as related to the Miroirs of Maurice Ravel*. Ph.D, Music : North Texas State University, 1973, 52 p.

Résumé :

A lecture-recital discussing relationships between impressionist music and painting, submitted along with four other piano recitals as part of the dissertation.

MYERS Rollo H. *Ravel : life and works*. London : Duckworth, 1971. 239 p. 23 cm. 23 cm. Bibliogr. ISBN: 0715605666. (Paperduck).

ORENSTEIN Arbie. *The Vocal Works of Maurice Ravel*. Ph.D., Musicology : Columbia University, 1968. 274 p.

ORENSTEIN Arbie. *Ravel : man and musician*. New York : Columbia University Press, 1975. XVI-290 p. 24 cm. Bibliogr. ISBN: 0231039026.

ORENSTEIN Arbie. *Ravel : man and musician*. New York : Dover Publications, 1991. XVIII-292 p. 22 cm. ISBN: 0486266338 (br.). [Réédition légèrement corrigée de l'édition de 1975, Columbia University Press, New York, avec mise à jour du catalogue des œuvres et de la bibliographie sélective].

PAGANO Roberto. *Maurice Ravel tra scommessa e impegno. [Festival Ravel, 6 marzo-15 aprile 1987 : Palermo, Italia, atti a cura di Roberto Pagano.]*. Milano : Unicopli, [1988]. 92 p. 21 cm. ISBN: 8870619206. (Quaderni di Musica/Realtà ; 20).

[articles en Italien, traduits du Français, sauf celui de R Pagano].

Contenu : L'ispanismo raveliano / Christiane Le Bordays -- Maurice Ravel, coscienza degli anni venti / Marcel Marnat -- Maurice Ravel, uomo e musicista di frontiera / Roberto Pagano -- Maurice Ravel attraverso gli scritti e la corrispondenza / Jean Roy.

PALLAUD Sylvain. *Étude de l'affectivité du musicien Ravel*. [S. l. n. d.]. 38 p., multigr. 27 cm. [Thèse. Méd. Paris. 1963. N° 479].

PENESCO Anne (dir.). *Études sur la musique française: Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994. 109 p. ISBN: 2-7297-0503-1. (Cahiers du Centre de Recherche Musicologiques, Université Lumière Lyon 2).

[Certains des articles figurent individuellement dans cette bibliographie].

Contenu : Pierre SABY, Une relecture des écrits de Claude Debussy sur Jean-Philippe Rameau ; Christian GOUBAULT, Debussy, Ravel et la critique musicale de l'époque ; Christiane LE BORDAYS, Debussy, Ravel et l'Espagne ; Anne PENESCO, L'esthétique des instruments à archet chez Debussy et Ravel: Une poétique mallarméenne du timbre ; Philippe GONIN, Paul Le Flem-André Jolivet : Rencontre de deux personnalités et Esthétique de l'œuvre de Paul Le Flem : de 1905 à l'aube des années 1920., Étude panoramique ; André JOLIVET, Paul Le Flem, texte inédit.

PENESCO Anne. L'esthétique des instruments à archet chez Debussy et Ravel: Une poétique mallarméenne du timbre. *Études sur la musique française: Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994. p.51-62.

PETERSEN Cornelia. *Die Lieder von Maurice Ravel*. Frankfurt am Main, New York : P. Lang, 1995. XIII-280 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN/ISSN: 3-631-48055-5. (Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI, Musikwissenschaft, 0721-3611 ; Bd. 132 = Publications universitaires européennes. Série XXXVI, Musicologie ; vol. 132 = European university studies. Series XXXVI, Musicology ; vol. 132).[A partir de la thèse de Doctorat, Universität Hamburg, 1992].

Résumé :

The numerous single songs and song cycles that Maurice Ravel composed between 1893 and 1933 stand in the shadow of his popular instrumental music. Ravel's preference for the luxurious, the unusual, and the exotic is found in his songs as well as in his instrumental music. His compositional language was noticeably determined by the text. He always strove to find a musical equivalent for the extremely varied texts, which stem from literature of the 16th c. to French Symbolism of the late 19th c. An appendix contains all the song texts chiefly in French, with German translation, and a catalogue of Ravel's music library.

PFANN Walter. *Zur Sonatengestaltung im Spätwerk Maurice Ravel's* : (1920-1932). Regensburg : G. Bosse, 1991. 181 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN: 3764924241. (Forschungsbeiträge zur Musikwissenschaft ; Bd. 32).

PISTONE Danièle (Ed.). *Maurice Ravel au XXe siècle : table ronde internationale organisée à l'occasion du centenaire de sa naissance (1875-1975) par le Centre national de la recherche scientifique sous l'égide du Comité national des commémorations musicales. Paris, Cité des arts, 13 novembre 1975: textes réunis par Danièle Pistone*. Paris : Comité national des commémorations musicales, 1976. 55 p.

Contenu : Communications de Stefan Jarocinski, René Bernier, Marius Flothuis, Samuel Baud-Bovy, Emil Petrovics, Françoise Gervais, Arthur Hoérée et Jacques Chailley.

RAVEL Maurice. *Esquisse autobiographique de Maurice Ravel*. Liège : P. Aelberts, 1943. 10 p. (Brimborions. N° 1.).

RAVEL Maurice, CHALUPT René (Ed.). *Ravel au miroir de ses lettres : correspondance réunie par Marcelle Gerar et René Chalupt*. Paris : R. Laffont, 1956. 280 p. (Collection musicale).

RAVEL Maurice, ORENSTEIN Arbie (Ed.). *A Ravel reader : correspondence, articles, interviews, compiled and edited by Arbie Orenstein*. New York : Columbia University Press, 1990. XVI-653 p. 25 cm. Bibliogr. ISBN: 0231049625.

RAVEL Maurice, ORENSTEIN Arbie (Ed.). *Lettres, critiques et entretiens*. Paris: Flammarion, 1989. 626 p.

RAVEL Maurice, ROY Jean (Ed.). *Correspondance : Selections, Lettres à Roland-Manuel et à sa famille, préface et notes de Jean Roy*. Quimper : Calligrammes, 1986. 167 p. 23 cm. Bibliogr. ISBN: 2903258856.

Ravel par lui-même et ses amis. Paris : M. de Maule, 1987. 423 p. ISBN:2-87623-006-4 (erroné). (Les Silences compacts).

ROLAND-MANUEL [pseud. de Roland Alexis Manuel Levy]. [Maurice Ravel] A travers sa correspondance avec Roland-Manuel. *Ravel par lui-même et ses amis*, Paris: M de Maule, 1987, p. 87-100. [Article précédemment publié dans La Revue musicale, Janv.-Fevr. 1939].

ROLAND-MANUEL. *Maurice Ravel et son œuvre*. Paris : Durand, (1914). 49 p.

ROLAND-MANUEL. *Maurice Ravel et son œuvre*. Paris : Durand, 1925. 50 p.

ROLAND-MANUEL. *Maurice Ravel et son oeuvre dramatique*. Paris : éditions musicales de la Librairie de France, 1928. 172 p. (Collection des Grandes oeuvres musicales, publiée sous la direction de René Dumesnil).

ROLAND-MANUEL. *Ravel*. Paris : Éditions de la Nouvelle revue critique, (1938). 286 p. (Collection A la gloire de... publiée sous la direction littéraire de Abel Hermant).

ROLAND-MANUEL. *Ravel*. Paris : Gallimard, 1948. 192 p. (Leurs figures).

ROSENTHAL Manuel. *Ravel : souvenirs de Manuel Rosenthal, recueillis par Marcel Marnat*. Paris : Hazan, cop. 1995. 206 p. ISBN:2-85025-402-9.

SANNEMULLER Gerd. Maurice Ravel und der Klassizismus: Zum 50. Todestag des Komponisten. *Neue Zürcher Zeitung, Switzerland, Decembre 1987, Vol. 301, p. 41-57.*

Résumé :

Ravel's unmistakable musical language, touched by impressionism, shows elective affinities (Wahlverwandtschaften) and sources of inspirations (the 18th c., Spain, dance, fairy tale, jazz) melded into a stylistic unity by virtuosic craftsmanship. His classicism, a confirmation of the elective affinities, manifests itself in a clear form and an equilibrium among all musical elements.

SCHULTZ Wolfgang-Andreas. *Die freien Formen in der Musik des Expressionismus und Impressionismus*. Doctor of Philosophy dissertation, Musicology : Universität Hamburg, 1974. Hamburg: Wagner, 1974, 143 p. (Hamburger Beiträge zur Musikwissenschaft 14).

Résumé :

An attempt to clarify structurally expressionist and impressionist works. The problem is approached on two levels: from the standpoint of thematic-motivic relationships, and from that of the termination of (tonal) movement. Structural strength in the face of termination of (tonal) movement is a striving for the establishment of balance, which emerges in a typical on-going form, here called the "fluctuation form". Works of Debussy, Ravel, Szymanowski, Schonberg, and Skrjabin are analyzed. A theoretical section precedes the analysis and reflects on the possibilities for a theory of functional form for the music of this period, and on the concept of "aesthetic causality".

SERE Octave (pseud. de Jean Poueigh). *Musiciens français d'aujourd'hui. Notices biographiques, suivies d'un Essai de bibliographie et accompagnées d'un autographe musical... Georges Bizet. Charles Bordes. Alfred Bruneau. Alexis de Castillon. Emmanuel Chabrier. Gustave Charpentier. Ernest Chausson. Camille Chevillard. Claude Debussy. Léo Delibes. Paul Dukas. Henri Duparc. Gabriel Fauré. César Franck. Vincent d'Indy. Paul Ladmirault. Édouard Lalo. Guillaume Lekeu. Jules Massenet. André Messager. Gabriel Pierné. Jean Poueigh. Maurice Ravel. Albert Roussel. Camille Saint-Saëns. Florent Schmitt. Déodat de Séverac*. Paris : Mercure de France, 1911. 416 p.

▪ 9ème édition : Paris : Mercure de France, 1921. 456 p.

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. *Maurice Ravel : Variationen über Person und Werk*. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1966. 322 p. 20 cm.

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. *Ravel : variations sur l'homme et l'œuvre, trad. de l'allemand par Pierre Landy*. Paris : J.-C. Lattès, 1981. 273 p. Bibliogr. (Musiques et musiciens, 0242-7834).

VAN. ACKERE Jules. *Maurice Ravel. Avant-propos par Roland-Manuel*. Bruxelles : Elsevier, cop. 1957. 216 p.

*****

Liste annexe : interrogation de la base "DOCTORAL DISSERTATIONS IN MUSICOLOGY-ONLINE" sur Internet, adresse : <http://www.music.indiana.edu/ddm> (School of Music, Indiana University, Bloomington, IN 47405).

Thèses et mémoires soutenus principalement aux USA; sont listés ici 18 travaux non vérifiés sur les 22 consacrés à Ravel figurant dans la base. (3 des travaux, analysés dans la base "MUSE", ont été intégrés à la bibliographie principale).

La qualité de ces 18 travaux n'a pas été vérifiée. Les notices déchargées de la base ont été laissées en l'état. La base ne comprend pas de résumés.

Certains de ces travaux figurent également dans la base "MUSE", avec un résumé, et n'ont pas été retenus pour la bibliographie principale, car ne relevant pas de l'aspect particulier de l'esthétique musicale de Ravel ici abordé.

Caballero, Carlo.

Fauré and French Musical Aesthetics.

Ph.D., History of Music, University of Pennsylvania, 1996. XIII-417 p. tpls., mus. exs., transl., bibliog.

Research director: Jeffrey Kallberg

DDM Code: 01aeCabC; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: sincerity, originality, novelty, influence (theories of), homogeneity, religion, Proust, Bergson, Dukas, Debussy, Valéry, Ravel, Van Lerberghe

Clark, Lauren Schack.

The Role of the Piano in the Songs of Maurice Ravel.

D.M.A., Collaborative Piano, Boston University.

Research director: Joel Sheveloff

DDM Code: 71keClal*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Clifton, Keith E.

Maurice Ravel's *L'Heure espagnole*: Genesis, Sources, Analysis.

Ph.D., Musicology, Northwestern University, 1998. x, 247 p. plts., facs., mus. exs., transl., bibliog.

Research director: Richard D. Green

DDM Code: 71anCliK; DA no.: RILM no.: UM no.:

Additional keywords: opera, Albert Carré, opéra-comique, Franc-Nohain

Cuneo-Laurent, Linda.

The Performer as Catalyst: The Role of the Singer Jane Bathori (1877-1970) in the Careers of Debussy, Ravel, Les Six, and their Contemporaries in Paris 1904-1926.

Ph.D., Music, New York University, 1982.

Research director: John V. Gilbert

DDM Code: 71mvCunL; DA no.: RILM no.: UM no.:

Dubbiosi, Stelio.

The Piano Music of Maurice Ravel: An Analysis of the Technical and Interpretative Problems Inherent in the Pianistic Style of Maurice Ravel.

Ph.D., Music Education, New York University, 1967. 2 vols., 311 p. mus. exs., transcr., works lst., bibliog.

DDM Code: 71keDubS; DA no.: 26/08:4710; RILM no.: 67:258dd; UM no.: 67-15,175

Dunfee, Norman V.

Maurice Ravel in America--1928.

D.M.A., Performance, University of Missouri, 1980. 182 p.

Research director: Leroy Pogemiller

DDM Code: 71boDunN; DA no.: 41/10:4206; RILM no.: UM no.: 81-07,081

Herwig, Johannes.

Der Exotismus in der Musik von Maurice Ravel.

Ph.D., Musicology, Hamburg.

Research director: Constantin Floros

DDM Code: 71stHerJ*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Hopkins, James Fredrick.

Ravel's Orchestral Transcription Technique.

Ph.D., Composition, Princeton University, 1969. 2 vols., IV-151 p. mus. exs., append., bibliog.

DDM Code: 79orHopJ; DA no.: 30/06:2560; RILM no.: 69:1656dd; UM no.: 69-18,167

Koppensteiner, Gerda.

Klangfarbenetüde. Zum Bolero von Maurice Ravel.

Ph.D., Musicology, Wien, 1980.

DDM Code: 71oqKopG; DA no.: RILM no.: UM no.:

Light, Edwin Hamilton.

Ravel's *Jeux d'eau*.

D.M.A., Performance, Boston University, 1983. VII-124 p. tbls., mus. exs., bibliog.

DDM Code: 71keLigE; DA no.: RILM no.: UM no.:

McCrae, Elizabeth.

Ravel's Valses nobles et sentimentales: Analysis, Stylistic Considerations, Performance Problems.

D.M.A., Performance, Boston University, 1974. 196 p.

DDM Code: 71keMcCrae; DA no.: 35/03:1688; RILM no.: 75:1549dd; UM no.: 74-20,474

Mueller, Robert Earl.

The Concept of Tonality in Impressionist Music: Based on the Works of Debussy and Ravel.

Ph.D., Theory, Indiana University, 1954. 171 p.

DDM Code: 79toMueR; DA no.: 14/11:2088; RILM no.: UM no.: 19,153

Pepin, M. Natalie.

Dance and Jazz Elements in the Piano Music of Maurice Ravel.

D.M.A., Performance, Boston University, 1972. 289 p. mus. exs., bibliog.

Pepin, M. Natalie.

Dance and Jazz Elements in the Piano Music of Maurice Ravel.

D.M.A., Performance, Boston University, 1972. 289 p. mus. exs., bibliog.

DDM Code: 71kePepM; DA no.: 33/04:1772; RILM no.: 73:825dd; UM no.: 72-25,126

Pohl, Norma Doris.

Gaspard de la nuit by Maurice Ravel: A Theoretical and Performance Analysis.

Ph.D., Musicology, Washington University, 1978. 283 p.

DDM Code: 71kePohN; DA no.: RILM no.: 78:6120dd; UM no.:

Russon, Philip Wade.

Structural Levels in Post-Tonal Music as Exemplified in Works of Maurice Ravel.

Ph.D., Theory, Yale University.

DDM Code: 79srRusP*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Wetzlar, Christiane.

Die französische Kammermusik von Saint-Saëns bis Ravel (1855-1920).

Ph.D., Musicology, Frankfurt.

Research director: Lothar Hoffmann-Erbrecht

DDM Code: 61chWetC*; DA no.: RILM no.: UM no.:

Wilson, Eugene Norman.

Form and Texture in the Chamber Music of Debussy and Ravel.

Ph.D., Theory, University of Washington, 1968. IV-272 p. mus. exs., append., bibliog.

DDM Code: 79srWilE; DA no.: 29/03:927; RILM no.: 76:15608dd; UM no.: 68-12,723

Zank, Stephen Paul.

Maurice Ravel and Virtuosity as an Element of Compositional Style.

Ph.D., Musicology, Duke University.

DDM Code: 71stZanS*; DA no.: RILM no.: UM no.:

TABLE DES MATIERES

Résumé et descripteurs/Abstract and Keywords	2
I. PREMIERE PARTIE : LA METHODE DE RECHERCHE	3
A. Généralités sur la recherche	3
1. Présentation du sujet	3
2. Orientation de la recherche	3
3. Choix des mots-clefs et stratégie	4
B. Les sources bibliographiques utilisées	5
1. Les bibliographies sous forme papier	5
a) Bibliographies de thèses et mémoires, spécialisées dans le domaine de la musicologie	5
b) Périodiques spécialisés en musicologie	6
c) Bibliographie de ressources électroniques	7
2. Les CD-ROM bibliographiques non- spécialisés	8
a) Le CD-ROM BNF Catalogue Général des ouvrages imprimés, Livres et Périodiques depuis la naissance de l'imprimerie jusqu'en 1970.	8
b) Le CD- ROM Bibliographie Nationale Française, Livres depuis 1970..	8
c) Le CD-ROM DOC- Thèses.	9
d) Les CD-ROM FRANCIS.	9
3. Le CD-ROM spécialisé : MUSE (MUSIC Search).	10
4. Les bases bibliographiques non- spécialisées sur Internet	11
a) La base de la British Library : OPAC 97.	11
b) La base de la Library of Congress.	12
c) La base Doctoral Dissertations in Musicology (DDM).	13
5. Les bases de données en ligne sur le serveur DIALOG	13
a) Art and Humanities Search, base n° 439.	14
b) Dissertation Abstracts Online, base n°35.	15
C. Durée et coût de la recherche	17
1. Durée de la recherche	17
2. Coût de la recherche	18
D. Traitement des résultats, et présentation de la bibliographie	18
II. DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE	20
A. Les relations entre la musique française et les mouvements Impressioniste et Symboliste dans les années 1870-1930 : état de la problématique.	20
B. EMMANUEL CHABRIER (1841-1894)	21
1. CHABRIER : QUELQUES DATES	22
C. CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)	23
1. DEBUSSY : QUELQUES DATES	24
D. MAURICE RAVEL (1875-1937)	25
1. RAVEL : QUELQUES DATES	26

III. TROISIEME PARTIE : REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	28
A. Musique : Dictionnaires et encyclopédies	29
B. Esthétique de la musique française : ses relations avec le Symbolisme et l'Impressionisme	30
C. Emmanuel Chabrier (1841-1894)	40
D. Claude Debussy (1862-1918)	44
E. Maurice Ravel (1875-1937)	64
Table des matières	72

*****

Impression Mars 1999

*****