

REPRÉSENTER L'ORIENT EN FRANCE AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
REPRESENTING THE ORIENT IN FRANCE IN THE EARLY 20TH CENTURY

JOURNÉE D'ÉTUDE DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION
« MERVEILLES ET MIRAGES DE L'ORIENTALISME »

STUDY DAY AS PART OF THE EXHIBITION
“MARVELS AND MIRAGES OF ORIENTALISM”

SOUS LA DIRECTION SCIENTIFIQUE DE / *UNDER THE SCIENTIFIC SUPERVISION OF*
SYLVAIN CARON ET/AND FRANÇOIS DE MÉDICIS

AUDITORIUM MAXWELL CUMMINGS,
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL
29 AVRIL 2015

*MAXWELL CUMMINGS AUDITORIUM,
MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS
APRIL 29TH, 2015*

Dans la foulée de l'exposition consacrée à Benjamin-Constant et l'orientalisme, cette journée d'étude a pour but de réunir des musicologues et historiens de l'art voulant faire évoluer la connaissance à la lumière du dialogue entre les arts. Au début du XXe siècle, la vie culturelle parisienne connaît de profonds bouleversements, où se renégocient les rapports entre tradition et modernité. Porteuse de l'héritage du XIXe siècle, la génération de Saint-Saëns et de Benjamin Constant rencontre celle des avant-gardes, comprenant Debussy, Ravel et Matisse. Dans ce décor métissé, l'attrait envers les civilisations extraeuropéennes répond à un désir de renouvellement des formes d'expressions, alors que le retour aux sources de la tradition française vient alimenter la quête d'une identité nouvelle.

As part of the exhibition dedicated to Benjamin-Constant and Orientalism, this study day will bring together musicologists and art historians who hope to further knowledge through dialogue between the arts. In the early 20th century, the cultural scene in Paris underwent major changes in which the relationship between tradition and modernity was redefined. Heirs to the traditions of the nineteenth century, the generation of Saint-Saëns and Benjamin-Constant also mingled with avant-garde artists such as Debussy, Ravel and Matisse. In this temporal tapestry, those seeking to renew forms of expression were inspired by non-European civilizations. Still others explored French traditions in their quest for a new identity.

HORAIRE DE LA JOURNÉE/SCHEDULE

9h00 – Ouverture de la journée/*Opening remarks*

9h25 – Michel Duchesneau (Université de Montréal, OICRM)
« Pagodes et pagodins : l’Orient ravélien »

9h50 – Olivia Mattis (New-York)
« *Rodin’s Japanese Beethoven* »

10h15 – Discussion

10h35 – Pause/*Break*

11h00 – Sabina Ratner (Université de Montréal, OICRM)
« *Saint-Saëns’s Orientalism* »

11h25 – Samuel Montière (MBAM/MMFA)
« Benjamin Constant et la musique »

11h50 – Discussion

12h10 – Pause du midi/*Lunch*

13h30 – Sylvain Caron (Université de Montréal, OICRM)
« Mélodie et orientalisme : de l’évocation du merveilleux aux séductions de l’avant-garde »

13h55 – Nicole Dubreuil (Université de Montréal)
« L’Orient et la peinture française à son tournant moderniste : du régime du fantasme au régime du tableau »

14h20 – Discussion

14h40 – Pause/*Break*

15h00 – Adalyat Issiyeva (Université McGill)
« *Dialogue of Cultures: Russian-French Conversation on Orientalism* »

15h25 – François de Médicis (Université de Montréal, OICRM)
« Les sinuosités de la ligne debussyste et la mélodie du faune : Frise hellénique ou arabesque orientale? »

15h50 – Discussion

16h10 – Synthèse des discussions et clôture/*Discussion round-up and closing remarks*

Michel Duchesneau (Université de Montréal, OICRM)
« Pagodes et pagodins : l'Orient ravélien »

L'œuvre du compositeur Maurice Ravel (1875-1937) fait résonner un Orient singulier. Si on y découvre l'ombre scintillante du monde de la pacotille « fin de siècle », on y trouve aussi les couleurs chaudes et rêveuses que la littérature et la peinture ont données à un Orient imaginé depuis plus de deux siècles. Au cours de cette conférence, nous présenterons quelques aspects de l'œuvre de Ravel qui font appel à une culture de l'Orient basée sur le récit et l'imagination. C'est par un processus d'appropriation très particulier que le compositeur réalise certaines de ses œuvres les plus emblématiques et caractéristiques de ce que nous appellerons un orientalisme « poétique ». Nous puiserons nos exemples musicaux dans *Shéhérazade* (1903), *Ma mère l'Oye* (1908-1910) et dans *L'Enfant et les sortilèges* (1919-1925).

The works of composer Maurice Ravel (1875–1937) call to mind a very specific vision of the Orient. While the music reveals shimmering shadow of a tawdrier fin-de-siècle world, summons the warm and dreamy colours used to portray the Orient by writers and painters over the two previous centuries. This lecture provides a window on various aspects of Ravel's work that develop from a construct of the Orient that was firmly based on stories and the imagination. The composer used a very specific process of appropriation to create some of his most emblematic pieces—a process we would characterize as “poetic” Orientalism. Musical examples will include excerpts from Shéhérazade (1903), Ma mère l'Oye (1908–1910) and L'Enfant et les sortilèges (1919–1925).

Michel Duchesneau est professeur titulaire à la Faculté de musique de l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Il est l'auteur du livre *L'avant-garde musicale en France et ses sociétés de 1871 à 1939* (Mardaga, 1997), le coéditeur des collectifs *Musique et modernité en France* (PUM, 2006), *Musique, art et religion dans l'entre-deux-guerres* (Symétrie, 2009), *Charles Koechlin, compositeur et humaniste* (VRIN, 2010), *Écrits de compositeurs* (VRIN 2013) et l'éditeur de deux volumes consacrés aux écrits du compositeur et pédagogue français Charles Koechlin (Mardaga, 2006 et 2009).

Michel Duchesneau is a full professor at the Faculté de musique de l'Université de Montréal and Director of the Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. He is the author of L'avant-garde musicale en France et ses sociétés de 1871 à 1939 (Mardaga, 1997), coeditor of many collections of articles such as Musique et modernité en France (PUM, 2006), Musique, art et religion dans l'entre-deux-guerres (Symétrie, 2009), Charles Koechlin, compositeur et humaniste (VRIN, 2010), Écrits de compositeurs (VRIN 2013), and editor of two volumes of writings by the French composer and teacher Charles Koechlin (Mardaga, 2006 and 2009).

Olivia Mattis (New-York)

« Rodin's Japanese Beethoven »

Pour Auguste Rodin, Beethoven fut une figure de première importance. Les archives conservées dans les collections du Musée Rodin démontrent l'intérêt avec lequel le sculpteur a recherché toutes occasions d'entendre l'œuvre du compositeur, que ce soit dans des cadres publics ou lors de représentations privées. À l'instar de Romain Rolland, biographe de Beethoven, Rodin fut l'un des membres fondateurs de la Société Beethoven en 1905. De fait, certains éléments historiques – incluant de la correspondance, des entrevues, et la mémoire de ses proches – suggèrent que Rodin se considérait comme le Beethoven de la sculpture : une figure pivot dans la tradition artistique occidentale. Et pourtant, Rodin fut également un orientaliste qui, par exemple, réalisa des centaines de dessins de danseurs cambodgiens. L'actrice et danseuse japonaise Hisa Ota, aussi connue sous le nom de Hanako, fut l'un de ses modèles favoris. Mais comment Hanako devint-elle la source improbable de Rodin pour la réalisation du portrait de Beethoven?

For Auguste Rodin, the figure of Beethoven was of prime importance. Documents in the archives of the Musée Rodin reveal that the sculptor sought out all opportunities to hear the composer's work in both public and private settings. Along with Beethoven biographer Romain Rolland, Rodin was one of the founding members of the Société Beethoven in 1905. Indeed, the historical evidence—including letters, interviews, and the reminiscences of his friends—suggests that Rodin considered himself to be the Beethoven of sculpture: a pivotal figure in the Western artistic tradition. And yet, Rodin was also an Orientalist who, for example, made hundreds of drawings of Cambodian dancers. The diminutive Japanese dancer and actress Hisa Ota, known as Hanako, was one of his favorite models. How did Hanako become the improbable source for Rodin's portrait of Beethoven?

Olivia Mattis, musicologue, est co-éditrice de *Rival Sisters, Art and Music at the Birth of Modernism, 1815-1915* (Ashgate, 2014) et co-auteur de *Visual Music: Synaesthesia in Art and Music Since 1900* (Thames & Hudson, 2005). Elle bénéficie d'un mandat NEH et est récipiendaire de l'ASCAP-Deems Taylor Award.

Olivia Mattis, musicologist, is co-editor of Rival Sisters, Art and Music at the Birth of Modernism, 1815-1915 (Ashgate, 2014) and co-author of Visual Music: Synaesthesia in Art and Music Since 1900 (Thames & Hudson, 2005). She is a recipient of an NEH Fellowship and the ASCAP-Deems Taylor Award.

Sabina Ratner (Université de Montréal, OICRM)
« Saint-Saëns's Orientalism »

C'est à l'âge de trois mois que Camille Saint-Saëns (1835-1921) subit la perte tragique de son père, emporté par la tuberculose. Malheureusement, la maladie laissera des traces sur la santé du compositeur. Dès sa prime jeunesse, Saint-Saëns doit combattre des troubles pulmonaires. Aux mois d'octobre et novembre 1873, sa santé fragile lui impose une retraite dans un climat plus sain. Installé à Pointe Saint-Eugène, près d'Alger, il parvient à terminer le troisième acte de son opéra *Samson et Dalila*. À partir de ce moment, Saint-Saëns cherche refuge sous le soleil pendant les mois d'hiver, avec une préférence pour l'Égypte et spécialement l'Algérie. En novembre 1891, il se rend à Pointe Pescade pour réviser ses *Mélodies persanes* en une nouvelle version intitulée *Nuit persane* et y inclure l'orchestre. Sa pièce *La Crampe des écrivains* est donnée en première au Théâtre municipal d'Alger le 17 mars 1892. Il est alors également occupé à la composition de son second *Trio*. L'hiver 1905 à Biskra (Algérie) marque la naissance de sa seconde *Sonate pour violoncelle*. Pour célébrer son engagement avec Alger, Saint-Saëns compose une marche avec chœur pour les étudiants de la ville (avril 1921). Il décède en ce lieu plus tard la même année.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) at the age of three months had experienced the tragic loss of his father due to tuberculosis. Unfortunately the disease left its mark on him as well. Since early childhood Saint-Saëns had battled lung ailments. In October and November 1873 his health demanded that he spend time in a more salubrious climate. Selecting Pointe Saint-Eugène near Algiers he managed to complete the third act of his opera Samson et Dalila. From this point onwards he sought a sunny refuge during the winter months favoring Egypt and especially Algeria. In November 1891 he turned to Pointe Pescade to transform his Mélodies persanes into Nuit persane to include orchestra. His play La Crampe des écrivains was première at the Municipal Theatre in Algiers 17 March 1892. At that time he was also working on his Second Trio. Winter 1905 in Biskra (Algeria) marked the birth of the Second Sonata for cello. To celebrate his involvement with Algiers Saint-Saëns wrote a march with choir for its students (April 1921). He died in Algiers later that year.

Sabina Teller Ratner, professeure associée en musicologie à la Faculté de Musique de l'Université de Montréal, est spécialiste de la musique française des XIXe et XXe siècles. Elle est l'auteur du catalogue définitif des œuvres instrumentales et dramatiques de Camille Saint-Saëns pour lequel elle reçoit en 2004 le prix du meilleur outil pour la recherche musicale décerné par la Music Library Association of America. Elle a découvert plus d'une centaine de manuscrits inconnus de Saint-Saëns et édité six volumes des œuvres du compositeur. Elle a contribué à des articles pour le *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, et le *Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters*. Sabina Ratner a également rédigé plusieurs chapitres et études autour de la musique française.

Sabina Teller Ratner, adjunct professor in musicology at the Faculty of Music of l'Université de Montréal, specializes in French music of the nineteenth and twentieth centuries. She is the author of the definitive catalogue of the instrumental and dramatic works of Camille Saint-Saëns which received the award of best music research tool of 2004 from the Music Library Association of America. She has discovered over 100 unknown manuscripts of Saint-Saëns and has edited six volumes of his works. She has contributed articles to the New Grove Dictionary of Music and Musicians, and Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, as well as many chapters and studies dealing with French music.

Samuel Montière (MBAM/MMFA)

« Benjamin Constant et la musique »

Dans l'œuvre de Jean-Joseph Benjamin-Constant, la musique est omniprésente – tant par la représentation d'instruments que l'éloge accordé aux grands compositeurs tels Beethoven ou Camille Saint-Saëns. Du tableau de chevalet aux grands décors peints, l'artiste joue de la correspondance des arts, entre peinture et musique.

Music permeates the work of Jean-Joseph Benjamin-Constant's-in his portrayals is instruments and tributes to great composers from Beethoven to Camille Saint-Saëns. In ranging from the easel canvas to the large mural, this artist explores the relations between painting and music.

Samuel Montière est docteur en Histoire de l'Art et commissaire associé à l'exposition *Benjamin-Constant, merveilles et mirages de l'orientalisme* coproduite par le Musée des Beaux-arts de Montréal et le Musée des Augustins, Toulouse.

Samuel Montière has a Ph. D in Art History and is Assistant Curator of the Exhibition Benjamin-Constant, Marvels and Mirages of Orientalism at the Montréal Museum of Fine Arts and the Musée des Augustins, Toulouse.

Sylvain Caron (Université de Montréal, OICRM)

« Mélodie et orientalisme : de l'évocation du merveilleux aux séductions de l'avant-garde »

Au tournant du XXe siècle, les mélodies françaises représentent l'Orient comme un ailleurs merveilleux. Elles déclenchent un voyage imaginaire par un jeu de figures musicales évoquant souvent un univers riche en stimulations sensorielles (*Les roses d'Ispahan* de Leconte de Lisle/Fauré) ou en symbolisme érotisme (*Trois Chansons de Bilitis* de Louÿs/Debussy). Or, dans la seconde décennie du siècle, l'Orient perd son aura évocatrice ; il devient plutôt l'élément déclencheur d'explorations avant-gardistes. Nourris par les découvertes musicologiques et par le développement des moyens de transport, les compositeurs deviennent plus sensibles à l'acte même de composer dans

les cultures extraeuropéennes et rapport au son qu'il implique. En choisissant le timbre musical comme moteur de la forme, ils créent de nouveaux paysages musicaux. C'est ainsi que les *Poèmes hindous* de Delage et les *Chansons madécasses* de Ravel s'approprient l'Orient comme la source pure d'une humanité retrouvée, gage d'une authenticité artistique véritable.

At the turn of the 20th century, French music depicted an idealized and exotic Orient. It took listeners on a voyage, with melodies and musical figures that created a world often overloaded with sensory stimulation (Les roses d'Ispahan by Leconte de Lisle/Fauré) and rich in symbolism and eroticism (Trois Chansons de Bilitis by Louÿs/Debussy). However, in the 1910s, the Orient lost its suggestiveness and instead triggered avant-garde explorations. Fuelled by musicological discoveries, and with the development of new modes of transport, composers became more sensitive to composing on non-European themes and to the sounds this entailed. Using timbre to drive form, new musical landscapes were created, as seen in Delage's Quatre poèmes hindous and Ravel's Chansons madécasses, in which the Orient was seen as the very source of humanity rediscovered—a token of true artistic authenticity.

Sylvain Caron est professeur titulaire à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, où il enseigne l'écriture et la musicologie. Ses domaines de recherche touchent à la mélodie française, à la musique religieuse, aux relations entre musique et beaux-arts et à la *cognitive music theory*. Il est coéditeur de deux livres : *Musique et modernité en France* (PUM, 2006); *Musique, art et religion dans l'entre-deux-guerres* (Symétrie, 2009). Il dirige le Groupe de recherche en interprétation musicale, analyse et expression (GRIMAE), qui se penche sur l'étude d'œuvres musicales dans leurs multiples composantes : analyse de la partition, du jeu de l'interprète, de son expression et de sa réception. En 2014, il a présenté à Cambridge les travaux de son groupe au colloque international des *Performance Studies Network* : « Comparative analysis of expressive timing variations in 15 performances of a Scarlatti sonata ».

Sylvain Caron is a full professor at the Université de Montréal where he teaches music theory and musicology. His research field focuses on French melodies, sacred music, the relations between music and fine arts, and cognitive music theory. He is co-editor of two books: Musique et modernité en France (PUM, 2006); Musique, art et religion dans l'entre-deux-guerres (Symétrie, 2009). M. Caron is currently Director of the Groupe de recherche en interprétation musicale, analyse et expression (GRIMAE). This research group considers several components of musical works: analysis, musicians' performance, expression and reception. In 2014, he presented the works of his group at Cambridge within the international colloquium Performance Studies Network: « Comparative analysis of expressive timing variations in 15 performances of a Scarlatti sonata ».

Nicole Dubreuil (Université de Montréal)

« L'Orient et la peinture française à son tournant moderniste : du régime du fantasme au régime du tableau »

Les manifestations de l'Orientalisme dans la peinture française du XIXe siècle s'inscrivent dans la lignée des dépaysements romantiques et participent au renouvellement des sujets peints. Même si elles s'inspirent de rencontres concrètes avec les civilisations visées et affichent à l'occasion des ambitions archéologiques, les scènes d'Orient qu'élabore cette peinture demeurent d'abord et avant tout des projections fantasmées, arrimées aux enjeux de la culture d'accueil. À partir des impressionnistes, alors que commence à s'affirmer la double reconnaissance du contexte et des moyens de production de la représentation en peinture, le motif oriental s'avoue le produit d'un bricolage d'atelier. Parallèlement, et dans un registre plus formel, il contribue à la crise généralisée des moyens traditionnels de l'illusionnisme en peinture : la dimension décorative du médium (des couleurs sur une surface assemblées) qui s'affirme avec le modernisme a contracté une dette envers l'Orient.

The romanticized and exoticized depiction of the Orient in 19th-century French paintings was part of a revitalization of the painted subject. The images were in part inspired by direct contact with Oriental civilizations, and occasionally, they were driven by archaeological ambitions; however, images of the Orient as seen in paintings of this period were largely projected imaginings, coloured of course by the host culture, of an unknown world. From the time of the Impressionists on, while the importance of context and technique were both recognized in the creation of representations in painting, the Oriental feel imbued was the product of experimentation. More formally, Orientalism in painting contributed to the generalized crisis that challenged the traditional concept of illusionism in painting: the decorative dimension of paintings that arose with modernism (colours assembled together on a surface) grew directly out of this Oriental influence.

Professeure honoraire du Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, Nicole Dubreuil, qui détient un doctorat de l'Université de Paris X et qui a poursuivi, pendant plus de quarante ans, une carrière de professeure et de chercheure, s'est spécialisée en art moderne envisagé de plusieurs points de vue : historiographique, esthétique et idéologique.

Honorary Professor at the Art History and Film Studies Department of the Université de Montréal, Nicole Dubreuil holds a Ph.D. from the Université Paris X. For more than forty years, she has been pursuing a research and teaching career, specialized in modern art from many different points of view, such as historiography, esthetic and ideology.

Adalyat Issiyeva (Université McGill)

« Dialogue of Cultures: Russian-French Conversation on Orientalism »

L'influence des Saisons russes sur le modernisme français et la culture occidentale est bien connue et abordée par plusieurs chercheurs. Toutefois, peu de travaux se sont penchés sur l'influence des stimuli européens dans l'émergence de l'orientalisme en Russie et sur le fait que, à de nombreux égards, son existence est liée à l'orientalisme français. Au cours du XIXe siècle, plusieurs littéraires, peintres et linguistes russes ont tiré parti des œuvres des orientalistes français. De même, quelques compositions musicales orientalistes de cette époque sont inspirées par des sources françaises, tel que *Antar* de Rimsky-Korsakov dans lequel on retrouve l'emploi de chansons arabes issues de l'*Album de douze chansons arabes* de Daniel. Cette communication entend considérer les dynamiques du dialogue culturel entre la France et la Russie autour de l'orientalisme et pose les questions suivantes : quelles étaient les réflexions des compositeurs russes à propos de l'orientalisme français et étaient-ils réceptifs aux relations politiques entre les deux pays ? Quels éléments musicaux ont-ils considérés (in)appropriés à emprunter ?

*The influence of the Saisons Russe on French modernism and Western culture in general is well-known and discussed by many researchers. Less emphasised is the fact that Russian Orientalism emerged from European stimuli and that, in many respects, its very existence is indebted to French Orientalism. In the course of the nineteenth century, many Russian literary men, painters, and linguists learnt from French Orientalists and some nineteenth-century Russian Orientalist musical compositions were also inspired by French sources: Rimsky-Korsakov in his *Antar* used original Arabic songs from Daniel's *Album de douze chansons arabes*. This presentation considers dynamics of Russian-French cultural dialogue on Orientalism and addresses the following questions: What did Russian composers think about French Orientalism and were they receptive to the political relations between the two countries? What musical elements did they consider (in)appropriate to borrow?*

Adalyat Issiyeva a récemment complété un doctorat en musicologie à l'Université McGill sous la direction de Steven Huebner, appuyée par une bourse du Fonds de recherche québécois sur la société et la culture (FRQSC) et de la Schulich School of Music Scholarship. Ses travaux ont fait l'objet de publications dans des journaux tels que *La Revue du Centre Européen d'Études Slaves* (2013) et *Sacre Celebration: Revisiting, Reflecting, Revisioning* (2013). Elle a présenté des communications lors de colloques nationaux et internationaux réputés, notamment le *Annual Meeting of the American Musicological Society* (2013, 2011, 2007), la *Biennial 19th-Century Music Conference* (2014), la *National Convention of the American Association for the Advancement of*

Slavic Studies (2006), et la *Central and Inner Asia Studies Conference* (2005). Elle enseigne présentement à temps partiel à l'Université McGill.

Adalyat Issiyeva recently completed her PhD in musicology at McGill University, under the supervision of Steven Huebner, and her studies were funded by the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada, Fonds de recherche sur la société et la culture (FRSC), and the Schulich School of Music Scholarship. Her work has been published in journals, such as Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves (2013) and Sacre Celebration: Revisiting, Reflecting, Revisioning (2013). She has presented papers at leading national and international conferences, including the Annual Meeting of the American Musicological Society (2013, 2011, 2007), the Biennial 19th-Century Music Conference (2014), the National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies (2006), and the Central and Inner Asia Studies Conference (2005). She is currently teaching part time at McGill University.

François de Médicis (Université de Montréal, OICRM)

**« Les sinuosités de la ligne debussyste et la mélodie du faune :
Frise hellénique ou arabesque orientale? »**

Cette communication s'intéresse à l'influence des mélodies de caractère arabe sur la construction musicale audacieuse du *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Debussy. De nombreux travaux se sont intéressés à l'arabesque chez Debussy, et ici, j'aborde cette notion non sous l'angle esthétique et théorique, mais en considérant ses manifestations pratiques dans le *Prélude à l'après-midi d'un faune*, sa puissance évocatrice et ses sources d'inspiration. En effet, si Mallarmé situe le poème qui a inspiré Debussy dans le monde archaïque de la mythologie grecque, l'œuvre orchestrale, elle, témoigne de l'influence paradoxale d'œuvres orientalistes russes. Je vais inscrire les arabesques du faune debussyste dans une filiation qui remonte d'abord au répertoire traditionnel arabe de l'Afrique du Nord, grâce aux transcriptions publiées en France par Salvador Daniel, passe par leur appropriation subséquente par les Russes, qui les intègrent à une conception très sophistiquée sur le plan de l'harmonie, de l'orchestration et de la structure formelle, en particulier dans *Antar* de Rimski-Korsakov (que le compositeur français a entendu à l'exposition universelle de 1889), avant de susciter à leur tour une réponse créatrice dans l'œuvre de Debussy.

This address will look at the influence of Arabic melodies in the construction of Debussy's revolutionary Prélude à l'après-midi d'un faune. Since Debussy's notion of 'arabesque' has been amply treated in the literature, its aesthetic and theoretical dimensions will not be addressed here. I will be considering the sources of inspiration and the evocative power of the transformed figures, as seen in Prélude à l'après-midi d'un faune. The Mallarmé poem that Debussy used was set in the world of ancient Greek mythology. Debussy's orchestral rendering, however, introduces the paradoxical influence of works from the Russian Orient. I trace the melodic structures of the Debussyan fawn back to

traditional Arabic repertoire from Northern Africa, based on transcriptions published in France by Salvador Daniel. These melodies were subsequently appropriated by Russian composers, who worked them into a complex and sophisticated design that affected harmony, orchestration and form. An example of this is Rimsky-Korsakov's Antares, which Debussy heard at the 1889 World Fair. Finally, the music of Russian composers was appropriated by Debussy and assimilated into his own works.

François de Médicis est professeur à l'Université de Montréal. Ses travaux se concentrent essentiellement sur la musique française et russe entre 1870 et 1945 (Debussy, Milhaud, Scriabine et Stravinski). Éditeur francophone de la revue *Intersections* (2006-2009), il a co-dirigé le livre *Musique et modernité en France, 1900 à 1945* (2006), publié des articles dans *Acta Musicologica*, *Music & Letters*, *Il Saggiatore musicale*, *Intersections*, *STM-Online*, *l'Enciclopedia della musica* (Einaudi), et dans des ouvrages collectifs publiés par Vrin, Symétrie, Dohr, la Sorbonne, l'Harmattan, et les Presses de l'Université de Montréal. Il complète actuellement une monographie sur Debussy, dirige un ouvrage collectif sur Debussy (conjointement avec Steven Huebner et Michel Duchesneau), et prépare une édition critique des œuvres pour violon et piano de Camille Saint-Saëns (Bärenreiter).

François de Médicis is a full professor at the Université de Montréal. His research interests center on French and Russian music from 1870-1945 (Debussy, Milhaud, Scriabin and Stravinsky). French editor of Intersections (2006-2009), he co-edited the book Musique et modernité en France, 1900 à 1945 (2006), published articles in Acta Musicologica, Music & Letters, Il Saggiatore musicale, Intersections, STM-Online, l'Enciclopedia della musica (Einaudi), and contributed to collections of articles published by Vrin, Symétrie, Dohr, the Sorbonne, l'Harmattan, and Presses de l'Université de Montréal. He is currently finishing a monography on Debussy, editing a collection of essays on Debussy (jointly with Steven Huebner and Michel Duchesneau), and preparing a critical edition of Camille Saint-Saëns' works for violin and piano (Bärenreiter).

Cette journée d'étude a été rendue possible grâce à la collaboration de

This study day has been made possible thanks to the support of

Observatoire interdisciplinaire
de création et de recherche
en musique

en musique
de création et de recherche

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTREAL
MUSEUM OF
FINE ARTS

FINE ARTS