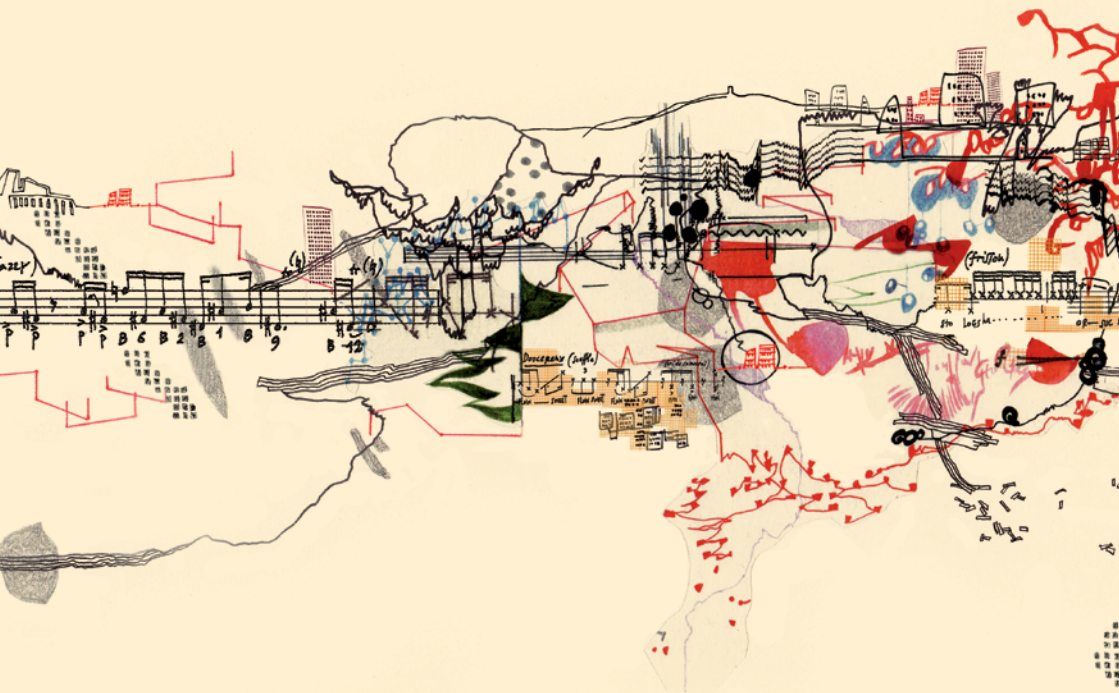

Catalogue

livres et revues

SYMÉTRIE

Catalogue

livres et revues

SYMÉTRIE édite et distribue des livres, des revues et des partitions de musique. Les livres et revues de ce catalogue s'adressent aux mélomanes, aux amateurs de musique, d'histoire, de poésie ou de littérature sur la musique mais aussi aux professionnels, instrumentistes, enseignants, élèves ou chercheurs.

Le classement retenu suit les catégories du CLIL : l'onglet de couleur correspond au premier niveau, le titre en haut de chaque colonne au second niveau.

Le catalogue des partitions ainsi que nos conditions de vente sont disponibles sur notre site <https://symetrie.com>.

Vous trouverez dans ce catalogue les livres de Symétrie et ceux des éditeurs suivants :

- Ambronay éditions
- Cig'art
- Île bleue
- Microsillon
- Millénaire III
- Pro musica
- Tsipka Dripka
- les publications de la Société française de musicologie
- les publications du C.D.M.C (Centre de documentation de la musique contemporaine)

Littérature

Mémoires

comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre

Hector Berlioz (1803-1869)

720 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2014
15,10 € ISBN 978-2-914373-71-5

« On a imprimé, et on imprime encore de temps en temps à mon sujet des notices biographiques si pleines d'inexactitudes et d'erreurs,

que l'idée m'est enfin venue d'écrire moi-même ce qui, dans ma vie laborieuse et agitée, me paraît susceptible de quelque intérêt pour les amis de l'art. Le public s'inquiète peu, je n'en saurais douter, de ce que je puis avoir fait, senti ou pensé. Mais un petit nombre d'artistes et d'amateurs de musique s'étant montrés pourtant curieux de le savoir, encore vaut-il mieux leur dire le vrai que de leur laisser croire le faux. Je ne dirai que ce qu'il me plaira de dire ; et si le lecteur me refuse son absolution, il faudra qu'il soit d'une sévérité peu orthodoxe, car je n'avouerai que les péchés véniels. » (Hector Berlioz)

préface d'Alban Ramaut.

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du musée Hector-Berlioz.

Les Grotesques de la musique

Hector Berlioz (1803-1869)

264 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2014
10,00 € ISBN 978-2-914373-77-7

« L'art musical est sans contredit celui de tous les arts qui fait naître les passions les plus étranges, les ambitions les plus saugrenues, je dirai

même les monomanies les plus caractérisées. Je m'abstiendrai de parler à ce sujet des hommes de lettres, qui écrivent, soit en vers, soit en prose, sur des questions de théorie musicale dont ils n'ont pas la connaissance la plus élémentaire, en employant des mots dont ils ne comprennent pas le sens ; qui se passionnent de sang-froid pour d'anciens maîtres dont ils n'ont jamais entendu une note ; qui admirent en bloc, et avec la même effusion de cœur, deux morceaux signés du même nom, dont l'un est beau en effet, quand l'autre est absurde ; qui disent et écrivent enfin ces étonnantes bouffonneries que pas un musicien ne peut entendre citer sans rire. » (Hector Berlioz)

préface de Gérard Condé.

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du musée Hector-Berlioz.

2019

150e anniversaire
de la disparition de Berlioz

Les Soirées de l'orchestre

Hector Berlioz (1803-1869)

464 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2012
13,40 € ISBN 978-2-914373-89-0

« Un cauchemar musical est une de ces réalités inqualifiables qu'on exècre, qu'on méprise, qui vous obsèdent, vous irritent, vous donnent

une douleur d'estomac comparable à celle d'une indigestion, une de ces œuvres chargées d'une sorte de contagion cholérique qui se glissent on ne sait comment, malgré tous les cordons sanitaires, au milieu de ce que la musique a de plus noble et de plus beau, et qu'on subit cependant en faisant une horrible grimace, et qu'on ne siffle pas, tantôt parce qu'elles sont faites avec une sorte de talent médiocre et commun, tantôt à cause de l'auteur qui est un brave homme à qui l'on ne voudrait pas causer de peine, ou bien parce que cela se rattache à un ordre d'idées cher à un ami, ou bien encore parce que cela intéresse quelque imbécile qui a eu la vanité de se poser votre ennemi, et que vous ne voudriez pas, en le traitant selon son mérite, avoir l'air de vous occuper de lui. » (Hector Berlioz)

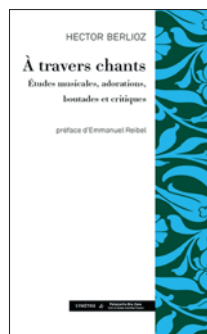
préface de Bruno Messina.

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du musée Hector-Berlioz. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

À travers chants

Études musicales, adorations, boutades et critiques

Hector Berlioz (1803-1869)

388 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2013
13,00 € ISBN 978-2-36485-029-3

« Être ou ne pas être, voilà la question. Une âme courageuse doit-elle supporter les méchants opéras, les concerts ridicules, les virtuoses médiocres, les compositeurs enrégés, ou s'armer contre ce torrent de maux, et, en le combattant, y mettre un terme ? Mourir, – dormir, – rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux déchirements de l'oreille, aux souffrances du cœur et de la raison, aux mille douleurs imposées par l'exercice de la critique à notre intelligence et à nos sens ! – C'est là un résultat qu'on doit appeler de tous ses vœux. – Mourir, – dormir, – dormir, – avoir le cauchemar peut-être. – Oui, voilà le point embarrassant. » (Hector Berlioz)

préface d'Emmanuel Reibel.

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du musée Hector-Berlioz. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

2019

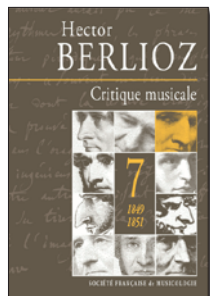
**150e anniversaire
de la disparition de Berlioz**

Critique musicale

volume 7 : 1849-1851

Hector Berlioz (1803-1869)

Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï
(direction scientifique)

711 p., 16,5 x 24 cm, broché (collé),
Société française de musicologie,
2014
55,00 € ISBN 978-2-85357-245-3

« Aide-toi, le ciel t'aidera », dit en conclusion le ministre à la musique, dans l'article que Berlioz

consacre à la situation musicale de ces années qui ont suivi la révolution de 1848, résumant dans un brillant dialogue imaginaire les griefs qu'il accumule contre la médiocrité où se complaisent compositeurs, interprètes et publics, et l'attitude désastreuse d'un jeune gouvernement qui asphyxie les beaux projets faute d'argent (*Journal des débats*, 28 septembre 1849).

C'est sur ce fond de désillusion que, tout au long du présent volume, en particulier à travers les comptes rendus des nombreuses créations et reprises d'opéras et d'opéras-comiques, Berlioz ne va pas craindre d'exprimer encore et toujours ses convictions, s'adressant parfois au lecteur pour le prendre à témoin.

Nourri de réflexions profondes et d'anecdotes amusantes, ce volume offre une véritable fresque de la vie musicale des années 1849-1851, qui préludent à l'émergence d'un monde nouveau, le Second Empire.

Anne Bongrain, Marie-Hélène Coudroy-Saghaï, Bruno Mantovani

Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

Critique musicale

volume 8 : 1852-1855

Hector Berlioz (1803-1869)

Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï
(direction scientifique)

646 p., 16,5 x 24 cm, broché (collé),
Société française de musicologie,
2016
45,00 € ISBN 978-2-85357-254-5

Entre deux séjours à l'étranger où ses œuvres connaissent un grand retentissement, Berlioz nous

entraîne dans le tourbillon de la vie des théâtres et des concerts qui sévit à Paris dans les premières années du Second Empire.

Dans ce nouveau volume, la plume de Berlioz sait une fois encore captiver le lecteur en faisant revivre avec panache nombre de musiques et musiciens parfois tombés dans l'oubli et montrer ainsi toute la richesse de la vie musicale parisienne de l'époque.

Publié avec le concours du C.N.S.M.D.P. et le soutien du ministère de la Culture et de la Communication

2019

**150e anniversaire
de la disparition de Berlioz**

Notes et souvenirs

Charles Dancla (1817-1907)

192 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2012
9,50 € ISBN 978-2-914373-88-3

« J'avais treize ans lorsque j'entendis Paganini. Homme étrange, fantastique, doué d'une puissance prodigieuse de mécanisme. Quelle justesse, quelle sûreté dans le trait, quelle chaleur sympathique dans le son !

C'est dans sa musique surtout qu'il était inimitable. Les œuvres de Viotti, de Rode, de Kreutzer convenaient moins à sa nature nerveuse, fiévreuse même. Pour l'interprétation de Viotti qui demande une variété d'accent extraordinaire, il fallait l'archet fulgurant de Baillot.

On ne pouvait du reste faire de comparaison entre ces deux grands artistes. Certes Paganini n'eût pas joué comme Baillot le sublime *Quatuor en ré mineur* de Mozart ou le *Septuor* de Beethoven, mais, par contre, Baillot aurait été peu à son aise dans l'exécution diabolique de la musique de Paganini. Non que Baillot manquât de mécanisme, mais son tempérament le portait à éviter ce qu'il appelait les grandes excentricités. Il me semble toujours voir Paganini tant il m'a frappé : son violon chante encore à mes oreilles. » (Charles Dancla)

préface d'Étienne Jardin.

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Figures d'opéra-comique

Arthur Pougin (1834-1921)

220 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2012
12,00 € ISBN 978-2-914373-87-6

« Quelques types de chanteurs se sont présentés à moi, des plus originaux et des plus sympathiques à la fois parmi ceux qui ont brillé jadis sur

notre seconde scène lyrique ; je me suis pris à les étudier, à les aimer, et ce que je veux faire, c'est rapporter simplement ce que des recherches, parfois laborieuses, m'ont appris à leur sujet. Et comme en eux le caractère est aussi curieux que le talent, je tâcherai, en faisant connaître de mon mieux l'artiste, d'esquisser la physionomie vive et accentuée de l'individu. Personne, j'en suis sûr, ne saurait s'en plaindre, car le portrait ainsi sera complet, et l'on verra qu'il est loin de manquer d'intérêt. » (Arthur Pougin)

préface de Patrick Taieb.

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française. Ouvrage publié avec le soutien de l'Opéra-Comique et de la région Rhône-Alpes.

Souvenirs de ma vie

Théodore Dubois (1837-1924)

Christine Collette-Kléo (édition scientifique)

240 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
20,00 € ISBN 978-2-914373-42-5

Les souvenirs du compositeur Théodore Dubois (1837-1924) permettent de découvrir que l'au-

teur du *Traité d'harmonie*, des *Sept Paroles du Christ* et de la *Toccata pour orgue* est aussi l'auteur de nombreuses autres œuvres. À la lecture de ces pages, apparaissent peu à peu les contours d'une personnalité musicale généreuse et attachante. Théodore Dubois développe ici sa conception de la musique et, au risque de s'attirer l'ironie de certains de ses contemporains, défend « l'évolution » face à « la révolution ». À travers ces lignes transparaît son attachement à une musique où « le sentiment, les impressions sont tout ».

préface de Alexandre Dratwicky.

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Journal

Théodore Dubois (1837-1924)

Alexandre Dratwicky et Charlotte Segond-Genovesi
(édition scientifique)

368 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2012
20,00 € ISBN 978-2-914373-79-1

Le jour de ses 75 ans, en 1912, Théodore Dubois (1837-1924) commence la rédaction d'un journal in-

time qu'il tiendra presque jusqu'à la fin de sa vie. Les premières pages retracent le récit du quotidien tranquille d'un musicien adoubé par les milieux officiels mais dont la notoriété artistique est en perte de vitesse ; un compositeur bientôt submergé par les sacs et ressacs des modernités éprouvantes de Ravel, Stravinski ou Milhaud. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce journal prend une tout autre tournure. Rythmé par des nouvelles du front (déformées selon le prisme d'une presse de propagande) ainsi que par des préoccupations personnelles et matérielles, le texte de Dubois livre désormais le regard attentif et inquiet de son auteur sur un conflit aux proportions et aux enjeux inédits. Au fil des pages, le compositeur témoigne aussi de pratiques, d'institutions et de sociabilités musicales qui naissent et s'organisent avec la Grande Guerre.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Écrits

Tōru Takemitsu (1930-1996)

Wataru Miyakawa (édition scientifique)

464 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche,
série 20-21, **Symétrie**, 2018
37,00 € ISBN 978-2-36485-042-2

Figure majeure de la création musicale au cours de la seconde moitié du xxe siècle, Tōru Takemitsu (1930-

1996) attachait aussi une grande importance à l'écriture qu'il a pratiquée tout au long de sa vie, passant du manifeste esthétique au récit littéraire, de l'analyse musicale au portrait, de l'aphorisme à l'essai développé.

Proche de personnalités telles qu'Isamu Noguchi, Akira Kurosawa, Jasper Johns ou Kenzaburō Ōe, Takemitsu ne se limite pas au cadre musical dans ses écrits : on est frappé par la variété et la richesse des centres d'intérêt du compositeur. Son art de la métaphore, ancré dans la perception, réticent à la généralisation théorique, résonne aujourd'hui avec force. Ces écrits témoignent aussi bien de la vie créative du compositeur que d'une grande richesse culturelle et artistique du Japon de la seconde moitié du xxe siècle.

préface de Kenzaburō Ōe.

traduction de Wataru Miyakawa et Véronique Brindeau.

publié avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa, de la Fondation Suntory et de la Fondation Francis et Mica Salabert.

Écrits sur la musique

(1827-1846)

Joseph d'Ortigue (1802-1866)

Sylvia L'Écuyer (édition scientifique)

736 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2003
56,10 € ISBN 978-2-85357-012-1

Pendant près de quarante ans, le Caennais Joseph d'Ortigue fit carrière à Paris comme « musicien-littérateur ». Il mit à profit sa riche bibliothèque pour étoffer ses écrits dont le sérieux et la fiabilité offrent peu d'exemples dans la presse française contemporaine. S'il s'intéresse évidemment à l'art lyrique, il place au premier rang l'œuvre instrumentale de Beethoven. Homme de conviction, il affronte avec passion François-Joseph Fétis dans une querelle sur le « mouvement » et la « résistance » en musique, proclamant une foi dans le progrès qui fera de lui un des plus solides soutiens de Berlioz. Témoins du foisonnement artistique qui anime Paris sous la Restauration et du goût musical de cette époque, les écrits de d'Ortigue ouvrent la voie à l'analyse et à l'histoire de la musique.

Lettres à Jean Cras, « le fils de mon âme »

Henri Duparc (1848-1933)

Stéphane Topakian (édition scientifique)

192 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
20,00 € ISBN 978-2-914373-59-3

Au début de 1901, Henri Duparc prend sous son aile le jeune Jean Cras qui hésite encore entre la carrière militaire et le métier de musicien.

Duparc décèle ses dons, ses manques, comprend ce garçon et sait le dissuader d'abandonner la marine. Sans la musique, Cras eût été le même grand marin ; l'inverse n'est pas vrai : ses œuvres sont nourries de l'expérience du navigateur, de l'homme qui voit l'horizon sans cesse indéfini. Le devinant, le « maître bien-aimé » va se faire mentor, guidant les travaux de cet unique disciple, qu'il baptisera dans une de ses lettres « le fils de mon âme ».

préface de Guy Sacre.

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Hérold en Italie

Alexandre Dratwicky (coordination)

448 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
20,00 € ISBN 978-2-914373-44-9

Adulé de son vivant, glorifié après sa mort, le compositeur Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833) est

aujourd'hui bien oublié. Cet ouvrage propose un choix de textes étudiant certains aspects historiques ou esthétiques de la période 1812-1821 ainsi que l'édition critique de la correspondance entretenue entre Hérold et sa mère au cours des deux séjours que le compositeur effectua en Italie.

préface de Jean Gribenski Olivier Bara, Hippolyte-André-Baptiste Chelard, Alexandre Dratwicky, Benoît Dratwicky, Jean Gribenski, Louis-Ferdinand Hérold, Julia Lu, Giuseppe Montemagno, Patrick Taïeb

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

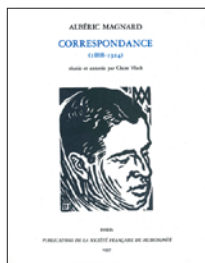

Correspondance

(1888-1914)

Albéric Magnard (1865-1914)

Claire Vlach (édition scientifique)

384 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
1997
45,90 € ISBN 978-2-85357-008-4

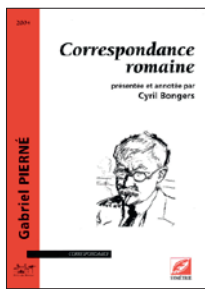
La correspondance d'Albéric Magnard comprend 405 lettres adressées à des mu-

siciens (Chausson, Dukas, d'Indy, Ropartz, Doret, Labey, Castéra), à des amis (Poujaud, Cordonnier, Lallemand) et à des critiques et hommes de lettres (Rolland, Zola, Carraud, Maus). Au travers de cette correspondance, la personnalité de ce dreyfusard apparaît forte et originale dans sa farouche indépendance. Cet élève de d'Indy, qui a le culte de Beethoven, n'hésite pas à adresser des jugements critiques à ses collègues après l'audition de leurs œuvres, y compris à son ancien maître. Solitaire et quelque peu misanthrope, Magnard se montre exigeant avec lui-même comme avec les autres, d'une extrême franchise, ayant le sentiment de vivre dans une « société de mufles ».

Correspondance romaine

Gabriel Pierné (1863-1937)

Cyril Bongers (édition scientifique)

464 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2005
30,00 € ISBN 978-2-914373-12-8

Si la postérité n'a voulu retenir de Gabriel Pierné que ses activités de chef d'orchestre, il n'en reste pas moins un grand

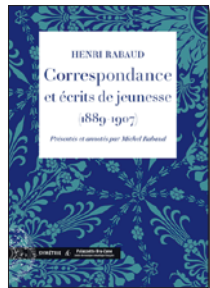
compositeur, auteur d'une œuvre de qualité encore à découvrir. C'est par le prestigieux prix de Rome qu'il achève ses années d'études au Conservatoire, récompense qui lui vaut de vivre quelques années dans le cadre idéal de la villa Médicis, avec pour seule obligation d'y parfaire son art. La correspondance totalement inédite présentée ici constitue le témoignage unique d'un jeune compositeur ambitieux, partagé entre l'espoir d'un avenir glorieux et l'insouciance de la jeunesse. Dans ce véritable journal de bord où se côtoient sans distinction les noms de Liszt, Wagner et Debussy, Pierné relate jour après jour, dans un style des plus vivants, l'émerveillement suscité par chacune de ses découvertes.

Correspondance et écrits de jeunesse

Henri Rabaud (1873-1949)

Michel Rabaud (édition scientifique)

512 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
20,00 € ISBN 978-2-914373-24-1

Henri Rabaud fait partie de ces compositeurs français « modernes » qui vé-

culent malgré eux dans l'ombre de Debussy et Ravel et ont – pour cette raison – été injustement écartés par la postérité. La publication de ce choix de lettres de Rabaud à Daniel Halévy et au compositeur Max d'Ollone – la plupart écrites lors du séjour de Rabaud à la villa Médicis, en tant que Grand prix de Rome (1894) – nous dévoile pourtant les pensées passionnantes d'un jeune homme désireux d'apporter sa contribution à une réflexion sur la modernité « fin de siècle ». Cette correspondance détaille en effet par le menu toute l'ambition des conceptions artistiques de Rabaud.

Jean Chantavoine, Benoît Duteurtre, Eugène Guillaume, Jules Massenet, Max d'Ollone, Henri Rabaud, Michel Rabaud

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation d'entreprise La Poste. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

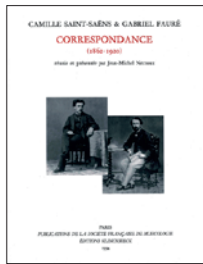
Correspondance

(1862-1920)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

et Gabriel Fauré (1845-1924)

Jean-Michel Nectoux (édition scientifique)

168 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
1994
20,40 € ISBN 978-2-85357-004-6

Fauré est adolescent lorsqu'il rencontre Saint-Saëns venu enseigner le piano à

l'école Niedermeyer ; entre le maître et l'élève s'établit un climat de confiance et d'affection qui ne s'altérera jamais durant soixante années d'amitié. Lorsque, en 1865, Fauré quitte l'école Niedermeyer, Saint-Saëns le fait connaître auprès de ses amis musiciens : Pauline Viardot, Anton Rubinstein, Pablo de Sarasate ou Franz Liszt. À chaque pas de la carrière de Fauré se devine désormais la présence discrète de l'ainé, qu'il s'agisse de places d'organistes ou de professeur au Conservatoire qu'il lui procure, jusqu'à la consécration suprême de l'entrée à l'Institut. Sur le plan musical, là où Saint-Saëns demeure farouchement attaché aux valeurs du XIXe siècle, Fauré prend nettement le tournant du XXe siècle, démarche que l'ainé avouera en toute humilité ne pouvoir comprendre pleinement.

Itinéraire d'un chanteur à travers vingt années de correspondance, 1844-1864

Jules Stockhausen (1826-1906)

Geneviève Honegger (édition scientifique)

440 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2011
20,00 € ISBN 978-2-914373-68-5

À travers vingt années d'une correspondance vibrante des découvertes, des luttes et des expériences

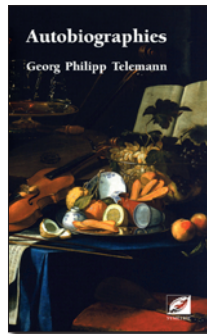
d'un jeune homme à la curiosité insatiable, Jules Stockhausen (1826-1906), célèbre baryton et pédagogue allemand, se montre à la fois excellent épistolier, critique sévère ou admirateur fervent, témoin avisé de la vie musicale et politique.

Vie quotidienne, tournées harassantes, succès et découragements, tourmentes sentimentales, le lecteur partage l'intimité d'un artiste passionné, aussi ambitieux qu'exigeant, dont la foi profonde s'associe à une haute idée de sa mission.

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation d'entreprise La Poste. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Autobiographies

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

96 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2013
9,50 € ISBN 978-2-914373-90-6

Au cours de sa vie, Telemann a rédigé trois autobiographies à la demande de ses amis musiciens.

La première, écrite en 1718, est complétée par une lettre mêlant citations et poèmes de sa composition, en différentes langues. Telemann y décrit dans un style humoristique ses expériences de musicien jusqu'à son arrivée à Francfort-sur-le-Main. La deuxième reflète brièvement sa carrière et présente un catalogue d'œuvres plus conséquent. Elle est commandée en 1729, alors qu'il a quarante-huit ans et s'est fixé définitivement à Hambourg. Elle paraît en 1732 dans le *Musikalisches Lexikon* de Johann Gottfried Walther. Lorsqu'en 1739 Mattheson demande une troisième autobiographie, qui paraît en 1740 dans sa *Grundlage einer Ehrenpforte*, Telemann a cinquante-huit ans et peut alors faire le bilan d'une vie bien remplie.

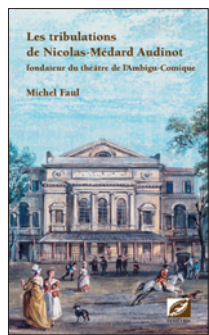
traduction de Gabrielle Marcq.

Les Tribulations de Nicolas-Médard Audinot

fondateur du théâtre de l'Ambigu-Comique

Michel Faul

192 p., 11 x 18 cm, cousu broché,
Symétrie, 2013
11,00 € ISBN 978-2-914373-97-5

La vie théâtrale à laquelle Audinot s'est consacré, en tenant parfois un rôle moteur, est celle qui prospère ou vivote dans la rivalité avec

les théâtres privilégiés – depuis les Foires du règne de Louis XV jusqu'au Boulevard du Directoire – et entre le théâtre privé du prince de Conti et l'entreprise théâtrale individuelle, malmenée par les chicanes du privilège.

À l'Ambigu, des années 1769 à la Révolution, Audinot pratique le théâtre de marionnettes, fait jouer des enfants, et recourt tour à tour à la pantomime ou à la satire sociale, jusqu'au mélodrame lors de son invention en 1801, explorant l'entrecroisement du jeu, de la musique et du spectaculaire avec une invention que le public a consacrée et qui fit la fortune de son théâtre.

préface de Patrick Taïeb.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

George Onslow

un « romantique » entre France et Allemagne

Viviane Niaux (coordination)

416 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
20,00 € ISBN 978-2-914373-67-8

Festina lente... jamais devise familiale n'a semblé plus appropriée à l'un de ses membres, George

Onslow (1784-1853), dont on commence seulement à découvrir – 150 ans après sa mort – la véritable stature. Cet ouvrage présente de nouvelles perspectives historiques et biographiques liées à l'artiste, explore de manière détaillée le champ de sa musique instrumentale et consacre une dernière partie à la redécouverte de sa musique lyrique. Outre des textes de synthèse, des études de cas s'attachent à des œuvres de nos jours totalement inconnues qu'elles remettent en lumière, comme la *Toccata pour piano*, les sonates pour piano à quatre mains, la cantate *Caïn maudit* ou encore l'opéra *Guise ou Les États de Blois...*

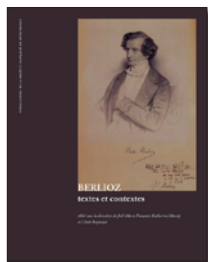
préface de René Koering Muriel Boulan, Alexandre Dratwicky, Benoît Dratwicky, Joann Élarg, Bert Hagels, Marie Hauguel, René Koering, Frédéric Lainé, Sylvia L'Écuyer, Viviane Niaux, Günter Schwenke, Frédéric Sendra, Pierre Sérié, Nicolas Southon, Gérard Streletski, Patrick Taïeb

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Berlioz, textes et contextes

Joël-Marie Fauquet, Catherine Massip
et Cécile Reynaud (direction scientifique)

326 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2011

32,60 € ISBN 978-2-85357-022-0

Les articles qui constituent la première partie de ce livre contribuent à éclairer

les différentes attitudes de Berlioz à l'égard du texte, musical et littéraire. Ceux de la deuxième partie sont consacrés aux diverses formes de contextualisation dont dépend la création berliozienne. Enfin, cet ouvrage fait ressortir aussi ce que signifie, dans le champ de la philosophie musicale du *xxe* siècle, la présence – ou l'absence – de Berlioz dans l'esthétique de Mahler ou la pensée d'Adorno, l'examen des opinions de cet autre novateur qu'est Debussy, ou encore les motifs d'admiration d'un musicien plus radical encore dans ses options créatives comme Varèse.

Violaine Anger, Jean-Pierre Bartoli, Éric Bordas, Matthias Brzoska, David Cairns, David Charlton, Damien Colas, Gérard Condé, Marie-Hélène Coudroy-Saghai, Béatrice Didier, Maria Eckhardt, Joël-Marie Fauquet, Dominique Hausfater, Denis Herlin, Katherine Kolb, Hervé Lacombe, Hugh Macdonald, Catherine Massip, Alban Ramaut, Cécile Reynaud, Julian Rushton, Rémy Stricker, Gianfranco Vinay, Jean-Claude Yon

Ernest Van Dyck, un ténor à Bayreuth

suivi de la correspondance avec Cosima Wagner

Malou Haine

273 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2005

30,00 € ISBN 978-2-914373-15-9

Le ténor belge Ernest Van Dyck (1861-1923) est l'un des interprètes wagnériens les plus renommés de son époque. Le 3 mai

1887, lors de la création parisienne de *Lohengrin* à l'Éden-Théâtre, il chante le rôle-titre et se fait remarquer par les émissaires de Cosima Wagner. Celle-ci auditionne le chanteur et l'engage pour le festival de Bayreuth de 1888.

Les relations entre Ernest Van Dyck et Cosima Wagner n'ont cessé d'évoluer de l'admiration la plus vive à la déception la plus cruelle.

La correspondance inédite entre Ernest Van Dyck et Cosima Wagner est rassemblée ici pour la première fois. Abondamment illustré de photographies d'époque, cet ouvrage ravira les wagnériens passionnés, mais aussi un large public qui découvrira les décors et costumes d'époque, ainsi que les artistes qui ont chanté avec Ernest Van Dyck.

2019

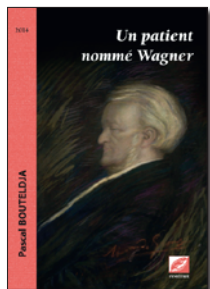
150e anniversaire

de la disparition de Berlioz

Un patient nommé Wagner

Pascal Bouteldja

328 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
Symétrie, 2014
40,00 € ISBN 978-2-914373-93-7

Un patient nommé Wagner est la première chronique médicale complète de la vie du compositeur, fondée sur un grand

nombre de sources inédites en français. Loin du rapport médical et de son inévitable jargon, l'ouvrage propose un récit de la vie de l'artiste à la lumière de ses maux. La notion de « santé » envisage ici l'homme dans sa globalité physique et psychique, ainsi que dans son quotidien. L'anecdote est mise au service du portait vivant d'un « patient » qui n'hésitait pas à dire de lui-même avec humour : « L'auteur de *Lohengrin* et *Tristan* est difficile à soigner ».

Cet ouvrage constitue une mine d'informations sur la relation d'un créateur à son corps, les pratiques, traitements et discours de l'époque relativement aux aspects physiques, physiologiques, pré-psychanalytiques, et plus précisément sur les rapports à la médecine et au corps du génie – toujours sacralisé – auquel nous semblons aujourd'hui encore refuser contingence et quotidienneté.

préface de Christian Merlin Christian Merlin

Janáček en France

de l'indifférence à la reconnaissance, la réception française de la musique de Janáček

Joseph Colomb

564 p., 16 x 22,8 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2014
35,00 € ISBN 978-2-917992-15-9

Le tribunal de l'Histoire peut-il se tromper provisoirement ? Si, dix ans après sa disparition, contrairement à l'Allemagne,

on ne reconnut dans notre pays à Janáček ni ses mérites, ni son apport, devait-on l'ignorer définitivement ? Le temps a fait son œuvre – pensait-on -, il a effectué le tri entre les génies et les faiseurs.

Romain Rolland, cependant, écrivait dès 1924 : « Janáček est un grand musicien dramatique [...]. Je ne vois personne à lui comparer dans ce domaine, en Europe actuelle ». Opinion que reprit Jean Mistler en 1954 : « Janáček est un des plus grands musiciens modernes et sa *Jenufa* [...] est un des drames lyriques les plus puissants qui aient paru depuis un siècle. » Pourquoi avoir attendu si longtemps pour reconnaître cette évidence ressentie par seulement quelques musicologues ?

Pourtant, sans appuis efficaces et prononcés d'écrivains, d'artistes et d'autres personnalités influentes dans notre pays, après avoir parcouru peu à peu un chemin dans le cœur des mélomanes, ce qu'on prenait pour bizarrerie ou exotisme ou encore naïveté se révéla une musique moderne exigeante, originale et forte et d'une beauté sidérante dès qu'on voulut bien l'entendre.

L'instrument dont jouait l'univers

Biographie romancée de Gustav Mahler

Benjamin Garzia

251 p., 16,5 x 23 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2016
25,00 € ISBN 978-2-917992-21-0

S'il existe un compositeur dans l'œuvre duquel s'est déversée l'âme tout entière, c'est bien Gustav Mahler. Pour embrasser son héritage, il nous faut donc nous aventurer en lui, là où l'histoire ne peut que nous épauler, là où les mots laissent la place aux simples émotions humaines qu'un homme peut imaginer pour un autre. C'est bien là le choix qui a été fait. Proposer une approche nouvelle, à la fois rapide, directe et immersive. Mahler la légende a évincé Mahler l'homme, le simple, le fragile. Avant de devenir un héros de la musique, il a été Gustav. Simplement Gustav. Un petit garçon rêveur et obstiné, malmené par la vie et qui s'est accroché à un idéal, un rêve artistique par lequel il souhaitait ouvrir les portes de la vie éternelle.

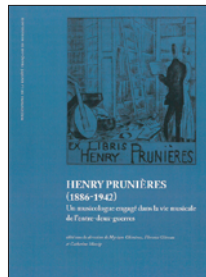
Écrire un livre sur Mahler en 2016 signifie donc vouloir se rapprocher le plus possible de ce petit garçon, l'observer davantage encore que le géant qu'il allait devenir. Immerger le lecteur dans son environnement direct, plus que dans le contexte historique de son époque.

préface de Philippe Schoeller.

Henry Prunières (1886-1942)

un musicologue engagé dans la vie musicale de l'entre-deux-guerres

Myriam Chimènes, Florence Gétreau et Catherine Massip (direction scientifique)

600 p., 16,5 x 24 cm, broché (collé),
Société française de musicologie,
2015
48,00 € ISBN 978-2-85357-246-0

Henry Prunières (1886-1942), l'un des grands musicologues français de la première moitié du

xxe siècle, demeure présent pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la musique de cette période et qui se sont nourris des riches pages de *La Revue musicale* ou de l'un des importants ouvrages qu'il a signés. Pourtant, jusqu'ici, aucune monographie ne lui avait été consacrée. Fruit des travaux d'un séminaire de recherche international, cet ouvrage comble cette lacune.

Auteur de deux thèses sur *L'Opéra italien en France* avant Lully et *Le Ballet de cour avant Benserade et Lully*, Henry Prunières est aussi ouvert à la musique de son temps et côtoie de nombreux compositeurs de premier plan.

Liouba Bouscant, Myriam Chimènes, Damien Colas, Justine Comtois, Pascal Denécheau, Alessandro Di Profio, Florence Gétreau, Elizabeth Giuliani, Philippe Gumpłowicz, Malou Haine, Denis Herlin, Rémi Jacobs, Barbara Kelly, Alexandra Laederich, Jérôme de La Gorce, Nicole Lallement, Catherine Massip, Jean-Michel Nectoux, Barbara Nestola, Yvan Nommick, Alessio Ruffatti, Mila de Santis, Herbert Schneider, Manuela Schwartz, Cédric Segond-Genovesi, Yannick Simon.

Nadia Boulanger et Lili Boulanger

témoignages et études

Alexandra Laederich (direction scientifique)

544 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2007
50,00 € ISBN 978-2-914373-29-6

Consacrant sa vie entière à la musique, Nadia Boulanger (1887-1979) fut interprète, compositeur,

professeur, critique musical et organisatrice de concerts. Sa sœur Lili Boulanger (1893-1918), morte à vingt-quatre ans, n'a pas eu cette heureuse longévité, mais elle a composé des œuvres qui portent la marque de son génie et qui lui confèrent une place de choix auprès des compositeurs de son temps.

Au travers d'analyses variées, ce livre propose une réflexion sur le rôle joué par les deux sœurs dans la vie musicale du xxe siècle. Il est enrichi des témoignages de disciples de Nadia Boulanger et de documents inédits : un double catalogue de l'œuvre des deux sœurs, une discographie, une bibliographie, le recensement des écrits de Nadia Boulanger et l'inventaire de ses correspondants.

Karol Beffa, Jeanice Brooks, Myriam Chimènes, Annegret Fauser, Elizabeth Giuliani, Gail Hilson Woldu, Sylvia Kahan, Alexandra Laederich, Florence Launay, Cécilia Malon-Diakonov, Catherine Massip, Orhan Memed, Jean-Michel Nectoux, Robert Pickering, Fiorella Sassanelli, Brian Stimpson, Rémy Stricker, Jean-Claire Vançon

Ouvrage publié avec le concours de l'Académie musicale de Villecroze. Réimpression soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes. Prix des muses de la biographie 2008.

Gilbert Amy : le temps du souffle

textes et essais sur sa musique

Pierre Michel (coordination)

192 p., 20 x 20 cm, cousu broché
avec DVD, Symétrie, 2015
29,00 € ISBN 978-2-36485-032-3

Compositeur, chef d'orchestre et figure de la vie musicale

française (par ses responsabilités au sein du nouvel Orchestre philharmonique de Radio-France et sa direction du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon par exemple), Gilbert Amy compte parmi les créateurs français les plus importants et remarquables de sa génération. Né en 1936, il a évolué tout d'abord dans les traces des grands aînés qu'étaient Boulez et Stockhausen tout en exprimant très vite sa différence grâce à un langage riche et original dans plusieurs domaines tels l'orchestre, les voix, l'électroacoustique entre autres.

Ce livre, issu de la journée d'étude tenue en janvier 2012 au C.D.M.C. à Paris, reflète par la diversité de ses approches les différentes facettes de la personnalité musicale de Gilbert Amy. Les regards analytiques sur des œuvres emblématiques se croisent avec les témoignages de compositeurs, d'enseignants en composition et d'interprètes.

Jésus Aguila, Gilbert Amy, François Bayle, Bruno Bossis, Jean-Jacques Di Tucci, Beat Föllmi, Bruno Gillet, Daniel Kawka, Franck Krawczyk, Pierre Michel, Jean-Claude Risset

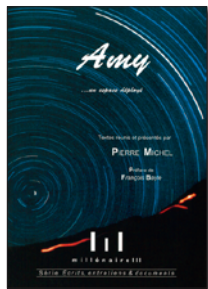
En collaboration avec le LABEX GREAM dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.

Ⓞ avec DVD

Gilbert Amy, un espace déployé

Pierre Michel

212 p., 14,5 x 20,5 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2002
19,00 € ISBN 978-2-911906-07-7

« L'œuvre musicale s'observe, se contemple, se reçoit, mais ne se décrypte pas : on risquerait d'y découvrir son au-

teur... Je retrouve dans cet ouvrage, enrichies de détails utiles, les étapes jalonnées d'œuvres dont le son de leur création me reste présent à l'oreille, éclats vifs et clairs, halos de lumière et de couleurs froissées. » (François Bayle)

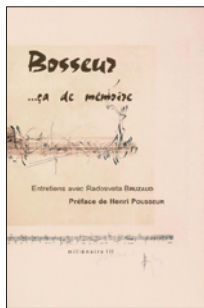
Gilbert Amy a fait ses classes au Conservatoire supérieur de Paris, avec notamment comme professeurs Darius Milhaud et Olivier Messiaen. Il présente sa *Sonate pour piano* à Pierre Boulez en 1959 ; ce dernier lui apprend la direction d'orchestre et lui commande *Mouvements*, qui est jouée au Domaine musical. Gilbert Amy en prend la direction de 1967 à 1974. Il fonde en 1976 le nouvel Orchestre philharmonique de Radio-France. Nommé directeur du Conservatoire supérieur de Lyon (1984-2000), il poursuit sa carrière de chef d'orchestre et de compositeur. Il collectionne les prix nationaux (de la musique, Sacem, Charles-Cros, etc.) et siège depuis 2013 à l'Académie des beaux-arts.

préface de François Bayle.

Coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

Jean-Yves Bosseur... ça de mémoire

Radosveta Bruzaud

260 p., 14,2 x 21 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2008
22,00 € ISBN 978-2-911906-18-3

« Un être aussi fin que passionné, aussi inquiet et habité d'interrogations multiples et fondamentales, que disposé à s'engager, fût-ce provisoirement et à titre expérimental, dans une foule de démarches prospectives, tout aussi préoccupé de réflexion esthétique [...] que de productions autant que possible à contre-courant des opinions et des diktats dominants. » (Henri Pousseur)

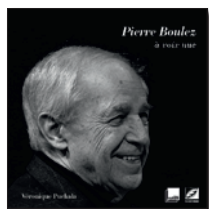
préface de Henri Pousseur.

Pierre Boulez

à voix nue

Véronique Puchala

168 p., 20 x 20 cm, cousu broché
avec 2 disques audio, **Symétrie**,
2008
39,80 € ISBN 978-2-914373-45-6

Ce livre-disque repose sur le principe d'une approche complé-

mentaire et contextualisée des cinq thèmes abordés lors des entretiens avec Pierre Boulez réalisés par Véronique Puchala pour France Culture en 2005 à l'occasion de la célébration des 80 ans du compositeur et chef d'orchestre : l'écoute, le regard, le geste, la voix et l'autre. L'ouvrage, en cinq chapitres, reprend la structure thématique des cinq émissions. Ce travail cherche simplement à mettre en évidence les lignes de force d'une pensée créatrice et le parcours hors du commun d'un homme dont l'œuvre reste, qu'on le veuille ou non, celle d'un des plus grands créateurs du xxe siècle.

En coédition avec France Culture et en collaboration avec Deutsche Grammophon. Coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

Ⓞ avec 2 CD

Jean-Claude Malgoire

50 ans de musiques et d'aventure

Virginie Schaefer-Kasriel

288 p., 21 x 27,8 cm, relié cartonné,
Symétrie, 2005
40,80 € ISBN 978-2-914373-18-0

Cet ouvrage luxueux qui s'intitule à juste titre *Jean-Claude Malgoire, 50 ans de musiques et d'aventure* retrace, à travers une

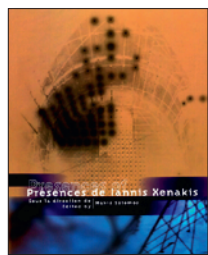
quinzaine de chapitres et une riche iconographie, le parcours unique d'un musicien d'exception, curieux et éclectique, qui a exploré et continue d'explorer toutes les musiques. L'ouvrage rend également hommage à l'homme d'une grande aventure : celle du renouveau de la musique baroque en France.

De la scène à la fosse et de la fosse au studio, du hautbois au cor anglais et de la direction musicale à la programmation lyrique, du Moyen Âge à l'avant-garde en passant par le jazz et la musique dite baroque, les confessions musicales de Jean-Claude Malgoire ont de quoi donner le vertige.

Présences de Iannis Xenakis

Makis Solomos (direction scientifique)

268 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2001
23,30 € ISBN 978-2-9516440-1-4

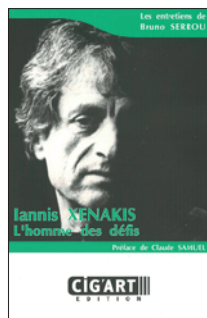
Cet ouvrage réunit
des essais de vingt-
cinq spécialistes
internationaux, mu-

sicologues, interprètes, compositeurs, architectes, philosophes. Il contient aussi la traduction française de deux articles grecs de Xenakis et une bibliographie commentée qui servira d'outil aux recherches futures.

Linda M. Arsenault, Angelo Bello, Serge Bertocchi, Joëlle Caullier, François Delalande, Agostino Di Scipio, Ellen Flint, Benoît Gibson, Matthieu Guillot, James Harley, Jean-Luc Hervé, Peter Hoffmann, Mihai Iliescu, Antonio Lai, Cândido Limá, Ricardo Mandolini, Philipp Oswald, Carmen Pardo Salgado, Beatrix Raanan, Helena Santana, Elisabeth Sikiaridi, Makis Solomos, Ronald Squibbs, Sven Sterken, Iannis Xenakis

Iannis Xenakis : L'homme des défis

Bruno Serrou

113 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé),
Cig'art, 2003
15,20 € ISBN 978-2-85894-014-1

Iannis Xenakis est
l'une des figures em-
blématiques de la
musique de la se-
conde moitié du
xxe siècle. Ayant vécu
et s'étant exprimé pa-

rallèlement aux créateurs de l'avant-garde dont il a été l'un des observateurs privilégiés tout en restant distant, il marque son siècle de son empreinte par son originalité et sa puissante personnalité. Penseur, théoricien, chercheur, sa quête incessante de savoir n'a été forgée que pour son propre usage et celui de sa musique, et s'il eut quantité d'élèves ce n'est pas pour avoir des disciples et constituer une école mais parce qu'il aimait à faire partager son expérience au plus grand nombre. Le présent ouvrage, qui révélera peut-être un Xenakis méconnu, est l'un des tout derniers entretiens que le compositeur ait accordés à un journaliste.

préface de Claude Samuel.

Ewa Podleścontralto *assoluto*

Brigitte Cormier

356 p., 15 x 21 cm, broché (collé),
Symétrie, 2015
30,00 € ISBN 978-2-914373-56-2

Agile à l'extrême, iri-
sée, sinueuse, im-
mense, sachant se
faire impérieuse, poi-
gnante, enjôleuse,
hilarante, la voix de

contralto d'Ewa Podleś a fait irruption dans tous les répertoires, ou presque : *bel canto* rossinien, musique baroque et contemporaine, mélodie russe, lied, symphonie romantique, opéra.

Admirée par ses pairs, ovationnée par le public tout au long de sa carrière, encensée par la critique, parfois contestée, voire dédaignée, Ewa Podleś a poursuivi son chemin avec une exigence artistique inébranlable qui a parfois pu aller jusqu'à l'intransigeance. Attitude ponctuée par un retentissant « *Love me or leave me !* » – injonction exprimant un besoin viscéral et dont elle a toujours assumé crânement les conséquences, quitte à demeurer en marge des circuits les plus médiatisés.

Intriguée par le pouvoir de fascination de l'artiste, j'ai voulu interroger son itinéraire. À travers quelques souvenirs confiés avec une franchise non dénuée d'humour, des rencontres avec certains de ses amis et collègues, la lecture de nombreux articles et interviews, j'ai vu apparaître différents fils rouges, éphémères ou durables, qui ont créé autour d'elle un réseau d'admirateurs passionnés et une aura particulière.

préface de Marc Minkowski.

György Ligeti

et la musique populaire

Simon Gallot

286 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
44,90 € ISBN 978-2-914373-25-8

L'évolution récente
de la recherche musi-
cologique permet de
considérer l'œuvre de
Ligeti dans sa totalité,

de revenir aux origines de son style et de réhabiliter ses années hongroises, souvent occultées. Simon Gallot établit la filiation du compositeur, présente et analyse des partitions oubliées, traduit les poésies et les articles hongrois essentiels. Il dessine ainsi le rôle capital de l'argument populaire dans l'œuvre de Ligeti qui, des premières compositions aux dernières *Études pour piano*, tisse la toile de fond d'un univers sonore infiniment ramifié et uni.

Le catalogue donné en fin d'ouvrage comprend les œuvres de György Ligeti et ses esquisses conservées à la Fondation Paul Sacher.

préface de György Kurtág.

Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Francis et Mica Salabert. Prix des muses de l'essai 2011.

Denise Duval

Bruno Berenguer

256 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2004
30,60 € ISBN 978-2-914373-04-3

Du Grand-Théâtre de Bordeaux au Carnegie Hall de New York, en passant par l'Opéra de Paris et les Folies Bergère, la so-

prano Denise Duval aura marqué toutes ses interprétations du sceau d'un engagement scénique hors du commun. Sa rencontre avec Francis Poulenc est le point de départ d'une relation humaine et artistique unique entre un compositeur et son interprète. Si le nom de Denise Duval reste indissociablement lié à celui de Poulenc, sa carrière s'est cependant développée au travers d'un très large répertoire : *Manon*, *Tosca*, *Madame Butterfly*, *Pelléas et Mélisande*...

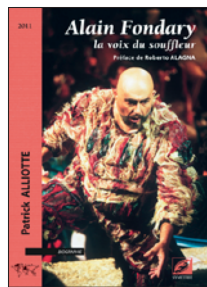
Ce portrait d'une artiste, en décalage par rapport à l'image convenue de la « cantatrice », est complété par un choix de lettres inédites de Francis Poulenc issues des archives de Denise Duval.

préface de Georges Prêtre.

Alain Fondary

la voix du souffleur

Patrick Alliotte

168 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2011
19,38 € ISBN 978-2-914373-58-6

« S'il vous plaît ! Permettez ! Mesdames et Messieurs !... Je suis le Prologue. L'auteur a cherché à peindre une tranche de vie. Il

a pour seule maxime que l'artiste est un homme, et que c'est pour les hommes qu'il doit écrire et s'inspirer de la vérité. Plutôt que nos pauvres défroques de bouffons, considérez nos âmes, car nous sommes des hommes de chair et d'os... Allons ! Commencez ! »

C'est par ces mots chantés par le Prologue dans *Pagliacci* que j'ai entendu pour la première fois Alain Fondary. Je n'imaginais pas alors que, quelques années plus tard, j'allais rencontrer, au-delà du mythe, un homme accessible, généreux et humain ni que ces mots me conduiraient à devenir l'auteur qui vous conte ici l'histoire d'un artiste lyrique hors du commun. (Patrick Alliotte)

préface de Roberto Alagna.

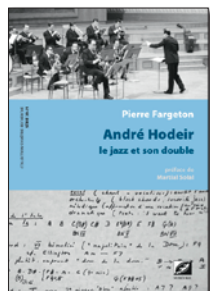
Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

André Hodeir

le jazz et son double

Pierre Fargeton

740 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
20-21, Symétrie, 2017
70,00 € ISBN 978-2-36485-028-6

André Hodeir est
une figure multiple
et paradoxale : élève
au Conservatoire de
Paris et violoniste au

Hot Club de France, stagiaire chez Pierre Schaeffer et compositeur de musiques de film, homme de radio au Club d'Essai et de presse à la tête de la revue *Jazz Hot*, simultanément auteur du célèbre essai *Hommes et problèmes du jazz* et d'un « Que sais-je ? » sur *La Musique étrangère contemporaine*, admirant d'un même élan Thelonious Monk et Jean Barraqué. En surplomb pourtant de tous ces visages, André Hodeir était d'abord un compositeur. Fondateur du Jazz Groupe de Paris, compagnon de route de Martial Solal, auteur de partitions essentielles telles que *Jazz cantata* ou *Anna Livia Plurabelle* (d'après James Joyce), il laisse derrière lui une œuvre musicale importante et singulière : « Une sorte d'autre jazz possible, un jazz imaginaire, fragile édifice rêvé un instant hors de l'histoire réelle », comme l'écrivit un critique au seuil des années 1980. Un double du jazz, en somme, dont ce livre retrace à la fois les fondements et les réalisations.

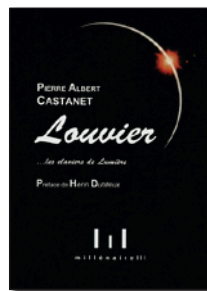
préface de Martial Solal

Cet ouvrage est publié avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert, de la SACEM au titre de la Bourse des muses et du laboratoire Sciences et Technologies de la Musique et du Son (Ircam-CNRS-UPMC, UMR 9912).

Alain Louvier, les claviers de lumières

Pierre-Albert Castanet

350 p., 14,5 x 20,5 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2002
29,00 € ISBN 978-2-911906-06-0

« Ce qui m'a toujours
attiré le plus, dans
la vie comme dans
la musique, c'est
la lumière. » (Alain
Louvier)

« À l'écoute des œuvres d'Alain Louvier [...], je pense à la recommandation que Paul Dukas, dit-on, adressait à ses élèves : "travaillez dans la complexité". [...] Pourtant, comme elle m'apparaît claire, limpide, colorée, lumineuse, cette musique... » (Henri Dutilleux)

préface de Henri Dutilleux.

Coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

Wolfgang Rihm et la Nouvelle Simplicité

La Capture des forces I

Nicolas Darbon

335 p., 14 x 21 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2007
29,00 € ISBN 978-2-911906-17-6

Wolfgang Rihm est un compositeur virtuose, brillant, prolifique, qui a clairement assimilé toutes les leçons que le modernisme et le

postmodernisme peuvent offrir. Cet ouvrage donne une image du courant qu'est la « Nouvelle Simplicité », mais il dresse également avec nuances le bilan de toute une époque.

« Nicolas Darbon contribue très efficacement à écrire une histoire de la musique non-cloisonnée et dépassionnée, c'est-à-dire objective, de la fin du xxe siècle musical. Il rompt la chaîne des histoires pensées de façon linéaire, impuissantes à exposer des faits denses, inattendus, multiples. » (Béatrice Ramaut-Chevassus)

préface de Béatrice Ramaut-Chevassus.

Giacinto Scelsi aujourd'hui

Pierre-Albert Castanet (direction scientifique)

389 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2008
29,60 € ISBN 978-2-916738-01-7

Émaillés de deux poésies originales respectivement signées par Joëlle Léandre et par

André Pieyre de Mandiargues, ces actes des Journées européennes d'études musicales consacrées à Giacinto Scelsi (1905-1988) se composent de trois parties. Les deux premières concernent l'esthétique et l'analyse des opus (tant poétiques que sonores) de Giacinto Scelsi alors que la troisième se consacre à l'impact et à la résonance du compositeur sur l'art contemporain. Sont ainsi convoqués des rapprochements plus ou moins probables avec Walther Klein, Constantin Brancusi, Bernd Alois Zimmermann, György Kurtág, Tristan Murail, Dominique Lemaître et Thierry Alla. Alors que le premier chapitre se concentre sur les atours de la muse poétique, le rapport à la danse, la spécificité sonore ou encore la médiation culturelle et rituelle de la musique de Scelsi, le deuxième chapitre se focalise sur les techniques de composition, les modes de jeu et quelques partitions majeures.

Aurélien Allain, Thierry Alla, Solange Ancona, Irène Assayag, Hervé Augier, Georges Bériachvili, Pierre-Albert Castanet, Nicola Cisternino, Nicolas Darbon, Jean-Paul Dessy, Fabrice Duclos, François-Xavier Féron, Grazia Giacco, Marco Giommoni, Harry Halbreich, Friedrich Jaecker, Muriel Jaër, Joëlle Léandre, Luciano Martinis, Christine Menesson, Pierre Michel, Christine Paquelet, Julien Payan, André Pieyre de Mandiargues, Jean-Baptiste Riffault, Michel Rigoni, Sophie Stevance

Silences de l'oracle

Autour de l'œuvre de Salvatore Sciarrino

Laurent Feneyrou

187 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2013
22,00 € ISBN 978-2-916738-06-2

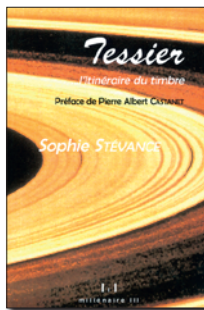
Né à Palerme en 1947,
Salvatore Sciarrino
évoque dans son art
les fascinants croisements
de la civilisation

sicilienne, lointains souvenirs, sur la terre d'Empédocle, des cultures grecque, romaine, byzantine, arabe, normande, espagnole... Sa musique, subtile et éminemment dramatique, traduit avec une acuité rare les lieux et milieux dans lesquels nous vivons, l'intensité de nos sensations et de nos sentiments, les tensions du corps à l'écoute, mais aussi les nocturnes et les mythes, anciens ou modernes, d'Andromède, de Carlo Gesualdo ou de Jules Laforgue.

Marco Angius, Laurent Feneyrou, Grazia Giacco, Pietro Misuraca, Stéphane Mroczkowski, Henri Scepi, Salvatore Sciarrino, Gianfranco Vinay

Roger Tessier, l'itinéraire du timbre

Sophie Stévançe

236 p., 14 x 21 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2006
19,00 € ISBN 978-2-911906-15-2

Au début des années
1970, Roger Tessier
fonde, avec Tristan
Murail, « l'itinéraire »,
collectif d'interprètes
et de compositeurs
spécialisés dans la

musique « contemporaine ».

Roger Tessier a la particularité d'élargir la musique à une réflexion plus vaste, de l'astro-scientisme à la philosophie, de l'alchimie de l'espace sonore à la « diffraction » du timbre parasité, de la quête du son hédoniste à la transmusicalité.

Cet ouvrage offre une vue d'ensemble sur une œuvre développée et pourtant méconnue...

préface de Pierre-Albert Castanet.

Changer des vies par la pratique de l'orchestre

Gustavo Dudamel et l'histoire d'El Sistema

Tricia Tunstall

304 p., 15 x 21 cm, broché (collé),
Symétrie, 2015
19,00 € ISBN 978-2-36485-036-1

Depuis 1975, le million d'enfants vénésuéziens formés par le Sistema donne raison à son fondateur, le musicien et économiste visionnaire José Antonio Abreu, récompensé en 1998 par l'UNESCO du titre d'ambassadeur pour la paix. Son programme d'éducation musicale propose gratuitement aux enfants l'apprentissage de la musique à des fins sociales. Un de ses plus célèbres élèves, Gustavo Dudamel, chef de l'orchestre philharmonique de Los Angeles, en a bénéficié depuis l'enfance et continue d'en faire la promotion dans le monde entier.

Tricia Tunstall nous fait découvrir le Sistema de l'intérieur, au cours de voyages et de rencontres au Venezuela, et nous éclaire sur les ressorts de ce mouvement : l'enseignement par la pratique collective, l'abord des grandes œuvres du répertoire, mais aussi la coopération, la transmission entre jeunes et l'émulation.

traduction de Cécile Roure.

Coup de cœur du Prix des Muses 2016

Édith Canat de Chizy : entre nécessité et liberté

François Porcile

182 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé)
avec DVD, Cig'art, 2008
26,50 € ISBN 978-2-85894-019-6

Musicienne de l'aube, de l'appel, de l'exaltation, de l'énergie, se plaçant sous l'invocation des anges bibliques ou de Nicolas de Staël, Édith Canat de Chizy en appelle à la magie sonore, racontant des fragments de « l'histoire du monde », selon le vœu de Debussy. L'œuvre de cette musicienne nous parle ainsi de nous, hors de toute socialité, dans le pur déploiement de l'humain.

Ce livre se présente sous la forme d'entretiens entre François Porcile et Édith Canat de Chizy.

préface de Richard Millet.

⊕ avec DVD

Suzanne Giraud : La musique nous vient d'ailleurs

Bruno Serrou

396 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé),
Cig'art, 2004
30,10 € ISBN 978-2-85894-016-5

Suzanne Giraud est une compositrice captivante, sincère et profonde. Puisant à toutes les sources de la pensée, pénétrée de l'esprit humaniste

de la Renaissance, de la littérature, des arts graphiques et de l'architecture, son œuvre est l'une des plus personnelles, denses, exigeantes et immédiatement séduisantes d'aujourd'hui. La musique de Suzanne Giraud est mue par une écriture serrée, virtuose, érudite, mais aussi pénétrante, prismatique, d'une force intérieure particulièrement communicative. Indépendante de tout courant de pensée, Suzanne Giraud, en pleine maturité de son art, se livre dans ces entretiens telle qu'elle est, spontanée, exigeante envers elle-même, ouverte au monde. Ce livre invite le lecteur à la découverte d'une personnalité de la création musicale des plus singulière de notre temps.

préface d'Olivier Py.

Lucien Guérinel : Le lac et le bosquet

Jean Roy et Marcel Marnat

165 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé),
Cig'art, 2006
18,36 € ISBN 978-2-85894-018-9

Ni mémoires ni auto-biographie : même sollicité, Lucien Guérinel se dérobe derrière son œuvre. Non qu'il veuille nous confier quelque intention si-

dérante mais, au contraire, humblement, il va nous rappeler quelles peuvent être les fascinations et aussi les inhibitions d'un autodidacte, les rencontres et les amitiés, surtout, qui ont conforté sa vocation de compositeur et de poète. De Beethoven à Bartók, s'assimilant voracement tout le répertoire, il tint à en fournir l'écho métamorphosé dans notre présent erratique. Bien qu'ayant toujours vécu hors les castes de l'avant-gardisme, Lucien Guérinel contemple aujourd'hui une œuvre riche de plus de cent pièces, brèves pour la plupart, denses mais lyriques, reflets d'une insatiable curiosité en direction de la photographie, du cinéma, de la peinture, de la poésie. Production rare et hautaine : pièces vocales, peu d'orchestre mais tout de même des musiques de scène et une comédie.

Il était nécessaire que ce créateur hors normes s'exprimât aujourd'hui avec la hauteur de vue qui est la sienne, sa morale ouverte, ses distances tant esthétiques que politiques : exemple météorique d'un solitaire qui ne lâche pas.

préface de Jean Gallois.

Philippe Hersant : le filtre du souvenir

Jean-Marc Bardot

207 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé),
Cig'art, 2003
20,40 € ISBN 978-2-85894-015-8

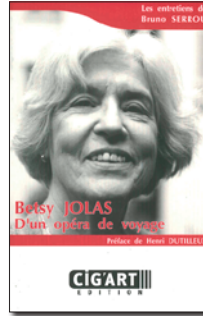
Depuis le début de son métier de compositeur, Philippe Hersant (né en 1948) a traversé le temps en suivant une trajectoire libre de tout

système musical. Mais cette liberté s'exerce également au cœur même de la composition, en laissant notamment à sa mémoire musicale toute latitude d'intervention dans le processus compositionnel. Sa mémoire est le véhicule d'une culture sonore qui s'ente sur l'œuvre en devenir. Il reste au compositeur de sculpter le son et le temps pour donner à l'œuvre sa forme vivante. Dans ces entretiens, Philippe Hersant se livre avec sincérité à une véritable introspection. Il tente de mettre à nu la source et les enjeux de sa propre œuvre, à l'aune d'une création artistique plus générale dans l'espace et le temps. C'est ainsi que, s'appuyant – outre la musique – sur la référence à la peinture, ces entretiens constituent un témoignage précieux de sa démarche personnelle, des origines de l'œuvre à sa réalisation sonore. Ils éclairent également l'auditeur-lecteur sur un aspect de la création musicale en ce début de siècle.

préface de Béatrice Ramaut-Chevassus.

Betsy Jolas : d'un opéra de voyage

Bruno Serrou

338 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé),
Cig'art, 2001
30,60 € ISBN 978-2-85894-011-0

S'il est vrai que, pour connaître un créateur, rien ne vaut l'écoute de sa musique, les propos de Betsy Jolas n'en sont pas moins du plus

vif intérêt. Ils témoignent en effet, en ce début de *xxi*^e siècle, de la vie d'un compositeur du *xx*^e siècle, et s'avèrent souvent émouvants, toujours passionnants car passionnés et vrais. Femme de conviction sachant précisément ce qu'elle veut et qui s'y tient, souvent crainte en raison de son exigence envers elle-même et envers les autres, cette musicienne engagée et hautement cultivée, amie des poètes et des peintres, aura marqué son temps, à la fois comme créatrice, comme pédagogue et comme femme à une époque où être femme compositeur était encore considéré avec défiance, ouvrant ainsi la voie à ses consœurs qui s'avèrent aujourd'hui de plus en plus nombreuses. « Je pense que nous autres, femmes, nous avons une sensibilité différente de celle des hommes, et c'est ce qui apparaît dans ma musique, qui, je l'espère, aidera à saisir cette différence... » Ce livre d'entretiens avec Betsy Jolas recueillis par Bruno Serrou est le panorama de la vie d'une des créatrices majeures de notre temps.

préface d'Henri Dutilleux.

Dominique Lemaître : L'instant et l'éternité

Pierre-Albert Castanet

215 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé),
Cig'art, 2005
21,40 € ISBN 978-2-85894-017-2

Empreinte de couleurs poétiques, la musique de Dominique Lemaître n'appartient à aucune école et ne dépend d'aucune esthétique

référentielle. Tout au plus, sa palette de charme opère avec sincérité en évoquant quelques sources sentimentales venant de ses premières amours électroacoustiques ou de sa culture approfondie des grandes pages musicales du *xxe* siècle. Face à la multiplicité des centres d'intérêt que revêt le grand œuvre du compositeur, l'ordonnancement sous la forme de dominos (« Prétextes et contextes », « Allusions et illusions », « Impressions et expressions ») a servi de trame thématique aux diverses conversations avec Pierre-Albert Castanet. Sont ici abordés – outre les domaines astrophysique et mythologique – les rapports aux arts (poésie, peinture, cinéma...), les concepts esthétiques de « post-modernité » ou de « barocco », les binômes circonstanciés cernant l'œil & l'oreille, timbres & matériaux, style & idée, espace & temps... Suivant un rituel somme toute bien établi, les œuvres de Dominique Lemaître rompent le silence, s'épanouissent puis y retournent... d'où le titre poétique du présent ouvrage : « L'instant et l'éternité ».

préface de Daniel Kawka.

Tôn-Thât Tiêt : dialogue avec la nature

Laurence Bancaud

165 p., 14 x 21,5 cm, broché (collé),
Cig'art, 2010
22,40 € ISBN 978-2-85894-020-2

Né en 1900 dans l'ancienne capitale impériale du Vietnam, Hué, Tõn-Thât Tiêt étudia la composition à Paris avec Jean Rivier et André Jolivet.

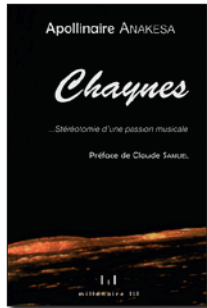
Formé aux techniques d'écritures européennes au début des années 1960, il développe un style personnel qui, tout en se réclamant de Webern et Penderecki, se nourrit de son héritage vietnamien : couleurs et rythmes des musiques traditionnelles, philosophies orientales, spiritualité, une autre conception du temps... Lecteur intime du philosophe chinois Tchouang-tseu et des poètes du *viiie* siècle Li Po, Tou Fou et Wang Wei, Tõn-Thât Tiêt, imprégné de taoïsme et de bouddhisme, poursuit le rêve d'une communion profonde avec la nature. Ce livre s'articule autour d'entretiens au fil desquels se dessine le portrait d'un homme sincère et humaniste ; commentaires et analyses détaillées permettent de pénétrer davantage au cœur de sa musique.

préface de Michèle Reverdy.

Charles Chaynes, stéréotomie d'une passion musicale

Apollinaire Anakesa

260 p., 14 x 21 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2007
29,00 € ISBN 978-2-911906-14-5

Qui ne connaît pas les opéras de Charles Chaynes, d'*Erzsébet à Cecilia, Noces de sang* ou *Jocaste* ? Cet amateur éclairé est l'un des plus grands professionnels de la création contemporaine.

Il n'est pas un domaine – le concert, l'enregistrement, l'interprétation – qui ne lui doive beaucoup. Dix ans directeur de France-Musique, quinze ans responsable de la création musicale à Radio-France, Charles Chaynes allie passion et modernité. « Dans ma vie et dans toutes mes œuvres, j'entrouvre une fenêtre vers un horizon d'espoir, de lumière. »

préface de Claude Samuel.

Edison Denisov, compositeur de la lumière

Ekaterina Kouprovskaja-Bruggeman (direction scientifique)

146 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2011
14,00 € ISBN 978-2-916738-05-5

Le présent ouvrage est le premier portrait du compositeur dont la France connaît le nom mais assurément moins la musique. Les auteurs – musicologues, compositeurs, élèves de Denisov et interprètes de sa musique, français et russes – racontent l'homme ainsi que son œuvre sous les aspects les plus divers, évoquant la profondeur, la densité et la modernité de son langage.

Pierre-Yves Artaud, Elena Barach, Pierre-Albert Castanet, Jean-Luc Darbellay, Edison Denisov, Mikhaïl Doubov, Youri Kasparov, Daniel Kawka, Ekaterina Kouprovskaja-Bruggeman, Claude Samuel, Alfred Schnittke, Dmitri Smirnov, Ivanka Stoianova

Henri Dutilleux, entre le cristal et la nuée

Nicolas Darbon (direction scientifique)

162 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2010
14,00 € ISBN 978-2-916738-03-1

Cet ouvrage est issu
des Journées Henri
Dutilleux organi-
sées par le C.D.M.C.

en décembre 2006. Regroupés en six chapitres : *Miroirs*, *Métamorphoses*, *Correspondances*, *Introspections*, *Résonances*, *Témoignages*, les textes présentent différentes approches et analyses de l'œuvre, ainsi que des témoignages de compositeurs, interprètes et commentateurs. Une liste des œuvres, des indications bibliographiques, une sélection discographique et une filmographie complètent l'ouvrage.

Aurélien Allain, Jean-Pierre Armengaud, Pascal Arnault, Francis Bayer, Jean-Yves Bosseur, Raphaël Brunner, Martine Cadieu, Pierre-Albert Castanet, Bernard Cavanna, Nicolas Darbon, Marie Delcambre-Monpoëil, Jacques Doucelin, Henri-Claude Fantapié, Éric Gaudibert, Gérard Grisey, Jacques Hétu, Didier Rotella, Sophie Stevance, Jeremy Thurlow

Brian Ferneyhough et la Nouvelle Complexité

La Capture des forces II

Nicolas Darbon

390 p., 14 x 21 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2008
29,00 € ISBN 978-2-911906-19-0

Les partitions « in-jouables » de Ferneyhough sont légendaires. Sa radicale complexité en fait le compositeur le plus emblématique

de la modernité. Adulé ou détesté, il n'a pourtant pas émergé seul : Finissy, Dillon et d'autres compositeurs sont réunis sous le chapeau de la « Nouvelle Complexité ».

« La valeur du livre de Nicolas Darbon ne réside pas seulement dans les nombreux éléments objectifs et subjectifs qu'il délivre, mais dans les perspectives historiques renouvelées qui sont les siennes. Elles nous donnent beaucoup de raisons de réfléchir, d'examiner et, en effet, de célébrer un répertoire musical phénoménal. Pour aller encore plus loin, il me semble qu'un livre comme celui-ci serait absolument impensable en anglais, non à cause de son sujet, mais en raison de son approche. Il enchante par les questions qu'il soulève, plutôt qu'il ne se complaît dans des assertions assurées. Et par conséquent, il pense de la même manière que la musique qu'il examine et qu'il défend. » (Richard Toop)

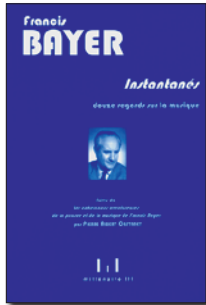
préface de Richard Toop.

Instantanés

douze regards sur la musique

Francis Bayer (1938-2004)

305 p., 13,9 x 20,5 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2003
29,00 € ISBN 978-2-911906-10-7

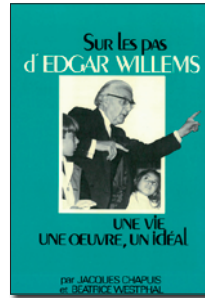
Instantanés est une série d'études sur des compositeurs et des œuvres singulières, multipliant les angles de vues, du récit à l'analyse, soulevant

des énigmes telles que le silence de Sibelius, entrant dans l'intimité de la correspondance entre Gide et Ohana... Dans sa postface, Pierre-Albert Castanet explique que les « cohérences aventureuses » de Francis Bayer surgissent des jeux de reflets renvoyant le musicologue au pédagogue ou au compositeur. C'est bien la musique qui miroite, mais dans le regard d'un homme, ainsi que les plus beaux des arcs-en-ciel n'existent pas, sans la pupille de celui qui les observe.

Sur les pas d'Edgar Willems

une vie, une œuvre, un idéal

Jacques Chapuis (1926-2007)
et Béatrice Westphal

191 p., 16,5 x 24 cm, broché (collé),
Pro Musica, 1980
20,80 € ISBN 978-2-940480-27-2

Que ce soit lorsqu'il écrivait patiemment, qu'il s'exprimait autour de lui, qu'il s'adressait à une assemblée ou qu'il don-

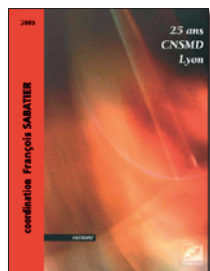
nait une leçon d'éducation musicale à des enfants, Edgar Willems proclamait avec énergie et sans relâche la vision qui l'habitait, de la musique en l'homme et pour l'homme, un et multiple sur la planète.

Ce livre a été conçu afin que la personnalité trop mal connue de Willems, exemple de culture, de connaissances et d'idéal, soit enfin éclairée par et pour tous ceux qui ont tant reçu de son œuvre ou du rayonnement de son être. La forme de cet ouvrage reflète le mieux possible ce fonds puissant de la pensée pétrie d'humanisme, d'art et d'amitié.

25 ans CNSMD Lyon

François Sabatier (coordination)

272 p., 21 x 27,8 cm, relié cartonné,
Symétrie, 2005
30,60 € ISBN 978-2-914373-19-7

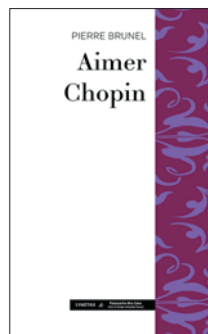
Ce volume retrace les principaux événements des vingt-cinq premières années du

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et récapitule, pour chaque discipline, une chronologie qui n'omet ni les finalités, ni les contenus, ni la personnalité des enseignants ou la réflexion sur les enseignements de chacun. Pour cela, il s'enrichit de nombreux témoignages des professeurs, assistants ou étudiants. L'ouvrage insiste également sur le fonctionnement interne de la maison et sur ses activités au niveau national et international.

Vaste chantier de création à travers la composition, l'écriture, l'électroacoustique ou la danse contemporaine, centre d'expériences en perpétuel devenir, mais aussi, de la musique ancienne à l'ethnomusicologie, diffuseur d'un patrimoine important. C'est toute cette aventure que tente de retracer ce livre, élaboré avec la participation de nombreuses personnalités.

Aimer Chopin

Pierre Brunel

280 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2010
10,40 € ISBN 978-2-914373-75-3

« Du plus loin que je me souviens, j'ai aimé la musique de Chopin. *Valse de l'adieu, Prélude de la goutte d'eau, Étude révolutionnaire...* Ces

titres font un peu partie de ma vie intérieure et j'ai décidé de les reprendre comme autant de jalons dans cette traversée de la vie et de l'œuvre de Chopin. Il a pris lui-même ses distances à l'égard de ce type de titres, mais il n'a pas renoncé, sous une forme plus discrète, au pouvoir de suggestion des mots... Il n'est plus besoin de lutter aujourd'hui pour imposer Chopin. Peu de compositeurs jouissent d'un prestige aussi universel. Mais il n'est pas interdit de vouloir le faire aimer ou mieux aimer encore. C'est la seule intention de ce livre. » (Pierre Brunel)

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Petits secrets de musiciens

pour réussir examens et concours

Marc-Olivier Dupin

208 p., 12 x 20 cm, broché (collé),
Tsipka Dripka, 2009
19,00 € ISBN 978-2-9528934-1-1

Qu'il soit jeune ou moins jeune, amateur ou professionnel, le musicien passe dans sa vie un nombre considérable d'exams et de concours.

Beaucoup en gardent un souvenir particulièrement marquant, rarement heureux et souvent déstabilisant. Ce livre n'est évidemment pas un recueil de recettes miracles permettant de réussir à tout coup. Il tente simplement de rendre compte et d'analyser les principales situations d'évaluation que peut rencontrer un musicien, de ses débuts à la musique au niveau le plus élevé de la compétition professionnelle.

Écoutez, c'est très simple...

Pour une autre éducation musicale

Marc-Olivier Dupin

158 p., 12 x 20 cm, broché (collé),
Tsipka Dripka, 2007
18,00 € ISBN 978-2-9528934-0-4

Écoutez c'est très simple... est un essai critique et dense sur l'éducation musicale, des débuts de l'enfant à la musique jusqu'à la formation supérieure et professionnelle.

Analyse approfondie et décapante de notre système actuel, il propose des orientations originales et audacieuses pour redonner un élan à notre éducation musicale. Ce livre s'adresse au grand public, ainsi qu'aux étudiants, enseignants et aux responsables institutionnels.

préface de Jack Lang.

La Musique à l'épreuve des mots

écrits croisés de France et d'Allemagne
à l'époque romantique

Michelle Biget-Mainfroy

244 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
32,60 € ISBN 978-2-914373-47-0

Le XIXe siècle voit se multiplier les écrits sur la musique. Celle-ci pose des questions gênantes : à ceux

qui la pratiquent, à ceux qui l'écoutent, à ceux qu'on n'appelle pas encore les intellectuels – écrivains et philosophes. Parler de musique, à l'époque romantique, singulièrement en France et dans l'espace germanophone, c'est chercher à capter l'effet qu'elle exerce, les émotions qu'elle procure, les images qu'elle évoque ; c'est parler de soi-même. Le discours sur la musique avoue aussi une impuissance : les paroles ne savent pas vraiment dire ce que dit la musique. À partir du moment où l'on abdique toute prétention à la rationalité, on se convainc que les notes ne soulignent pas simplement les informations d'un texte, livret d'opéra ou poème mis en Lied, pas plus qu'elles ne traduisent des intentions descriptives – quel intérêt y aurait-il à reproduire ce qui existe déjà ? Comment expliquer la puissance, le mystère, la richesse dont la musique est seule détentrice ?

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

Le Porteur de temps

Un regard à travers les transparences
de la philosophie, de la musique et de la physique

Epaminondas Chiriacopol

80 p., 14,8 x 21 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2015
12,00 € ISBN 978-2-917992-18-0

Qui a des yeux pour
voir au-delà de la
nuit ?

J'ai gardé mon py-
jama et je me suis
glissé dans la trans-

parence du premier rêve jusqu'au fond du monde pour admirer la relation accouchant du « pixel euclidien » lui-même géniteur des limites et de la discontinuité du perceptible.

J'ai voyagé dans ce train de nuit sur les chemins sans rails de la musique, de la physique et de la philosophie ; voyage identitaire sous les gémissements des vents cosmiques et les cris des quantas avalés par les tourbillons initiatiques des trous béants capitonnés de noir.

Parfois, de l'autre côté des trous, j'ai cru apercevoir l'ombre de Dieu, mais l'ange qui m'accompagnait, avait dit que c'était Rien. Ce Rien toujours plus grand et plus petit que « toute chose », incognoscible, inexorable, indestructible, dans une éternelle et silencieuse régénération.

À l'aube, une pluie de lettres étincelantes mélangeant le latin, le phénicien, le grec, le cyrillique, me réveilla sans ménagements et avec regret, je dus fermer la fenêtre du sommeil des raisons confondues.

Avant de me rendormir, j'ai accroché les lettres dans ce livre et j'ai poussé la porte des souvenirs.

La Musique de film en France

courants, spécificités, évolutions

Jérôme Rossi (direction scientifique)

470 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
20-21, Symétrie, 2016
45,00 € ISBN 978-2-914373-98-2

Depuis la première partition pour ensemble instrumental écrite spécifiquement pour un film, *L'Assassinat du duc de Guise* de Saint-Saëns en 1908,

le cinéma a demandé aux plus grands compositeurs de participer à cette union moderne de l'image et du son, héritière de l'« art total » wagnérien. Mais ces musiques « savantes » ne sauraient résumer à elles seules la prodigieuse diversité de la musique au cinéma ; aucun style musical n'a été écarté pourvu que son rapport à l'image ait été pertinent et fécond.

Cette ouverture caractérise la conception de la musique de film en France qui a permis aux réalisateurs et aux compositeurs d'affirmer leur personnalité artistique en interrogeant et en renouvelant sans cesse les interactions entre image, narration et musique. Ce livre tente de dégager les courants, les spécificités et les évolutions qui ont parcouru la pratique de la « musique française » de film.

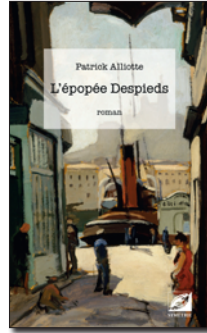
préface de Gilles Mouëllic.

Séverine Abhervé, Michaël Andrieu, Cécile Carayol, Stéphane Chanudaud, Arnaud Damian, Gérard Dastugue, Audrée Descheneaux, Alain Garel, Frédéric Gimello-Mesplomb, Philippe Gonin, Chloé Huvet, Nicolas Kannengiesser, Mara Lacchè, Orlene McMahon, Gilles Mouëllic, Michela Niccolai, Alexandre Poncet, Jérôme Rossi, Alexandre Tylski, Nicolas Viel, Cédrine Zwein-Chouard

Publié avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la Fondation Francis et Mica Salabert.

L'Épopée Despieds

Patrick Alliotte

232 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2014
10,00 € ISBN 978-2-914373-23-4

Don ou malédiction ? Jésus Despieds découvre qu'il est doté d'une voix de ténor extraordinaire, mais c'est son frère Louis-Guy qui a reçu l'intelligence en partage. Avec des termes sonnants et rares, l'auteur nous entraîne dans la fabuleuse épopée des frères Despieds, des quartiers populaires de Marseille à Venise : apprentissage du chant, recherche de maîtres, quête de la reconnaissance, de l'amour... Dans un style alternant sans pudeur l'extrême raffinement et le vulgaire débridé, Patrick Alliotte truffe son « bazar de l'ouïe » de quiproquos savoureux, de dialogues souvent hilarants et toujours rythmés musicalement. On se délecte des personnages hauts en couleur du microcosme lyrique et des formules abscones destinées à exprimer les subtilités de la technique vocale. Récit d'initiation, de découvertes et de désillusions, d'épanouissement et d'échecs, ce roman reste avant tout un moyen de traduire, à travers le chant, notre quête de sens. Ce livre généreux et plein d'humour est à déguster comme une pâtisserie savoureuse.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

La Marrakech du Nord

Le Musicos

Hervé Mestron

72 p., 11 x 18 cm, broché (collé),

Symétrie, 2011

10,00 € ISBN 978-2-914373-84-5

Je suis olympien dans cette tenue. Les palmes claquent sur les rosaces de ciment. Le barman m'adresse un petit sourire, style : « C'est fun ton truc ».

Une vaste discothèque en plein air, ponctuée de tables basses et de lanternes. Une extase. L'éclairage flottant, la caresse des bougies, le vent tiède de la nuit, Betty Boop assise seule à une table devant deux verres... Houlà, la soirée attendue depuis des lustres. Je commence à respirer très fort dans mon tuyau en plastique. Une vraie chaudière à fuel. Un rhinocéros, prêt à foncer tête en avant. Sur la salsa de Knokke-le-Zoute, je remue mon corps en latex dans tous les sens. Mine de rien, je me rapproche de Betty. Avec les bras, j'effectue quelques mouvements d'inspiration versaillaise, couleur Louis XIV. Je suis pour le raffinement des déclarations d'amour. L'hommage poussé à son paroxysme. Derrière mon masque couvert de buée, je scrute la moindre expression sur le visage de ma promise. Mais elle ne me reconnaît pas. Je continue à gesticuler. Heureusement, il n'y a pas de service d'ordre ici, la chasse aux asociaux est fermée.

Villa Marguerite

Le Musicos

Hervé Mestron

72 p., 11 x 18 cm, broché (collé),

Symétrie, 2011

10,00 € ISBN 978-2-914373-83-8

Je l'entends chanter sous la douche et mon sourire s'éteint brusquement tandis que mes oreilles se bouchent. Cristina chante faux. Au

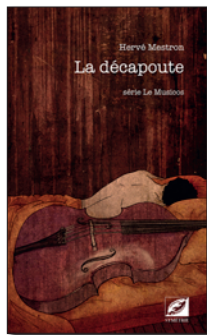
début, j'ai cru à une erreur de transmission du larynx, mais non, c'est comme ça jusqu'à la fin, c'est horrible, et elle continue de brailler en se gargarisant avec le shampooing. Je me suis toujours juré de ne jamais épouser une fille qui chante faux. C'est la cata. Je ne comprends pas, une poétesse qui chante faux, c'est comme un curé qui bégaie pendant la messe. La déception est si grande que j'ai envie d'un hamburger aux oignons. Là, tout de suite. Comment lui dire ? Comment vais-je m'y prendre pour mettre un terme à notre union ? Quels mots pour lui expliquer que non, ce n'est pas possible, que c'est définitif ? En même temps, on ne largue pas la mère de ses futurs enfants pour une défaillance vocale.

La décapoute

Le Musicos

Hervé Mestron

72 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2011
10,00 € ISBN 978-2-914373-81-4

J'arrive de Tokyo. Retour dans le caveau familial. Je ne suis qu'amour et j'ai un petit mot gentil pour tout le monde. Le radiateur du couloir, le

placard encastré, le clou auquel j'accroche mon trousseau de clefs. Je suis quelqu'un de très organisé. Un compliment, une caresse, pour moi ce n'est pas grand-chose, pour eux c'est tellement important. Je suis accueilli en héros. Je suis le seul dans cette maison à entrer et sortir avec une sorte d'autonomie parfaite, cela force le respect.

Dans la cuisine, c'est une autre paire de manches. Dès que j'arrive, le frigo se met à râler. Si j'en crois la cafetière électrique, il est très sympa quand je ne suis pas là, mais dès que je reviens, crac, il me fait payer le prix de mon absence. Il sent ma culpabilité et il en rajoute. Heureusement que le four micro-ondes est moins irascible parce que je ne sais pas si je pourrais supporter cette ambiance délétère chaque fois que je rentre de voyage. Quand on est musicien, on bouge, c'est normal. On ne joue pas une symphonie de Beethoven seul sur son canapé.

Images d'Épinal

Le Musicos

Hervé Mestron

96 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2011
9,80 € ISBN 978-2-914373-82-1

Le pire pour un célibataire, c'est la bouffe. À une époque, je plaçais un miroir devant moi. Je me regardais manger, je me parlais, je me souriais,

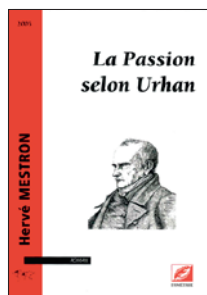
mais très vite, une sorte de ronron s'est installé. Je me curais les dents avec ma fourchette et la personne en face de moi faisait pareil. J'attrapais les spaghetti avec les doigts, hop, elle m'imitait. Je faisais la gueule, bing, kif-kif, elle me renvoyait une bouille de six pieds de long.

Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par me demander le divorce. Puis pour ajouter une charge symbolique, j'ai brisé le miroir, posé ma contrebasse à l'autre bout de la table et, à partir de ce jour, mes problèmes de couple se sont tassés. Tout baigne. Jamais un mot plus haut que l'autre. Respect mutuel. On travaille ensemble mais c'est boulot boulot. Quand on a quelque chose à se dire sur le mode intime, on attend d'être seuls à la maison ou, dans la plupart des cas, dans une chambre d'hôtel.

La Passion selon Urhan

Hervé Mestron

180 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2005
25,50 € ISBN 978-2-914373-17-3

Destin étrange et tourmenté que celui de Christian Urhan devenu Chrétien Urhan. Né à Aix-la-Chapelle d'une bal-

lerine qui mourra alors qu'il est encore enfant, il est à tout jamais marqué par le mystère de la mort de sa mère et celui de l'identité de son véritable père.

Partagé entre sa foi exaltée qui le pousse vers le mysticisme le plus absolu et son amour pour la musique à laquelle il ne peut renoncer malgré ses multiples tentatives, Chrétien Urhan, violoniste et altiste, est une personnalité en marge, mystérieuse et insaisissable, figure ascétique qui entre en musique comme on entre en religion dans le Paris de la Restauration qui applaudit à la virtuosité d'un Paganini et aux fastes des opéras de Meyerbeer.

La part du feu

Michèle Bus-Caporali

156 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2011
11,22 € ISBN 978-2-914373-80-7

Ton départ fulgurant n'a été qu'un immense appel, un cri total vers la vie, d'une intensité qui l'a transposé hors de l'audible. Étourdissant, il se perpétue en infrasons pour demeurer ici.

Par bonheur, la musique était entrée en moi assez tôt pour me faire vibrer d'une autre manière. Ces derniers temps, je n'ai été que la fille adoptive du silence. L'heure est venue de réintégrer le domaine impalpable des sons pour y trouver le soulagement. Finie l'inaction totale qui éteint. Heureusement, en musique, il s'agit d'abord de planer sur des étendues calmes, en attendant de redevenir capable de se laisser filer pour descendre des rapides, animé d'une autre sorte d'émotion.

La musique éternelle, indestructible, n'est pas soumise aux contingences de l'humanité. Dans l'abri de son enceinte immatérielle, un pouvoir invisible me maintient en dehors de la menace de tout arrêt du sort. Je réapprends à entendre autre chose que mon chagrin. (Michèle Bus-Caporali)

À bas Don Juan !

une bouffonnerie sévillane
suivi de La Cantate de Leipzig

Mario Bois

102 p., 14,7 x 21 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2015
14,00 € ISBN 978-2-917992-19-7

Don Juan depuis des siècles est considéré comme un grand séducteur. On l'envie, on admire ce grand seigneur. C'est un héros au théâtre, à l'opéra. C'est un personnage de fiction mais il est historiquement incarné par Miguel de Mañara qui vit à Séville au début du XVIIIe siècle.

En réalité, Don Juan n'est qu'un affreux personnage, un salopard cruel qui n'a qu'un but : abaisser la femme, lui mentir, la faire souffrir, l'humilier, la détruire.

Cette bouffonnerie veut le ridiculiser comme il le mérite.

La Cantate de Leipzig

Au début des années 1960, alors que l'Allemagne de l'Est est lourdement soviétisée, un éditeur de musique parisien se rend à Leipzig pour tenter d'établir un contrat de représentation avec les éditions Breitkopf & Härtel. C'est là qu'il rencontre Gunther Rosenthal, grand musicologue spécialiste de Bach. Les Juifs sont alors très maltraités par le pouvoir. Rosenthal a fait une extraordinaire découverte dans le grenier d'une vieille demeure : un manuscrit inconnu de Bach, une cantate perdue, inédite. Il l'a cachée et veut la faire passer secrètement à l'Ouest...

Réalto B

chronique d'un musicien entre deux siècles

Jacques Borsarello

208 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2004
25,50 € ISBN 978-2-914373-09-8

Comment ? Un musicien qui écrit ? Est-ce bien là son métier et ne suffit-il pas de l'écouter jouer ? Dans son premier livre, l'artiste Jacques Borsarello bouscule les préjugés en se risquant au genre périlleux de la nouvelle. Il brosse les coulisses d'un orchestre, d'une carrière ou d'une vie dédiée à la musique classique. Même les instruments ont droit à la parole ! Bien malin celui qui débrouillera la réalité de la fiction, car si l'autobiographie nourrit certainement ces premiers récits, l'ironie, l'humour et la fantaisie révèlent une imagination pétillante. Jacques Borsarello est un conteur humaniste dont les textes soulignent deux passions : la musique et l'amitié.

Concert champêtre

Jacques Borsarello

208 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2013
12,50 € ISBN 978-2-914373-13-5

« Seul Watteau, ou l'un de ses éminents contemporains, aurait su saisir du bout de ses pinceaux et de ses brosses l'atmosphère et les couleurs

de ce concert champêtre : une grande lueur blanche sur la gauche contrastant avec trois taches noires bien distinctes, plusieurs tons de vert enveloppant l'ensemble, un bleu nuit recouvrant le tout. »

Collectionneur d'anecdotes, Jacques Borsarello nous propose à travers ce nouveau recueil de nouvelles sa vision de l'univers de la scène. Il évoque avec une tendresse particulière les anonymes, ceux dont on ne parle jamais, et les petits métiers du monde du spectacle.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

L'Anneau du Nibelung

Richard Wagner (1813-1883)

416 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2015
13,80 € ISBN 978-2-36485-026-2

« Rien ne fait plus de tort à Wagner, et rien n'a plus contribué à amener chez nous le mouvement de réaction antiwagnérien qui se dessine

maintenant, que l'absurdité monumentale de ses traductions. Elles ne sont ni françaises ni même intelligibles dans aucune langue. » (Romain Rolland à Richard Strauss, 12 novembre 1905)

Henri Christophe a réalisé cette traduction en 1991 à l'occasion de la diffusion sur Arte de la fameuse tétralogie dirigée par Pierre Boulez et mise en scène par Patrice Chéreau en 1976 à Bayreuth.

Comment restituer, dans une traduction envisagée pour la scène moderne, cette liberté de création poétique, ces aspects formels spécifiquement créés pour le dialogue wagnérien ? Comment traduire une langue qui se veut archaïque, un style qui use de nombreux mots médiévaux et de cascades de néologismes parfois onomatopéiques, ceci afin de renvoyer l'auditeur aux temps anciens des origines ?

Le traducteur s'est efforcé de respecter les aspects sonores et novateurs de la langue wagnérienne en conservant autant que possible, les tournures négatives, l'ordre syntaxique, les mises en relief, les formules actives et passives.

traduction d'Henri Christophe.

Frénésies & Tonésies

Paolo Chiarocci

92 p., 14,8 x 21 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2012
15,00 € ISBN 978-2-917992-11-1

Nous sommes plusieurs « Moi » à vivre dans le JE.

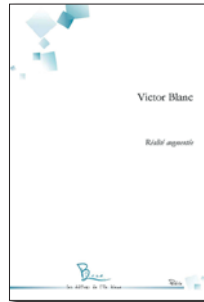
C'est un d'entre nous qui a écrit cette petite trilogie autour de

l'amour, du néant et du départ vers le commencement. Un autre, soucieux, a accroché quelques images, histoire de gratter autour du ciel pour voir si quelqu'un n'est pas resté enfermé ! Pendant ce temps, le dernier, celui qui porte le masque du JE, assis devant un piano sans queue ni tête dans l'espoir irrésistible d'un chant infini, essaie de remplacer ses dents avec le clavier. Sans doute, une source céleste a renversé une goutte, qui a pris de l'ampleur dans les douleurs de l'âge et le seul remède pour nous, poivrés d'esprit, est un brin de dérision dans un potage de poussière cosmique.

À vos lèvres.

Réalité augmentée

Victor Blanc

62 p., 14,8 x 21 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2012
12,50 € ISBN 978-2-917992-10-4

La lassitude des voyages peu lointains, l'inattendu ric-tus de la rue sous la lune : la poésie explore les clairs-obscur.

L'étrange exil que jeunesse ! On y rencontre, comme deux sœurs jumelles, la joie et la peine. L'amour et la révolte sont au cœur du langage. Qu'est-ce qu'un poète révolté ?

C'est un poète qui refuse le monde qu'on lui impose, pour tenter le procès du machinal, crier les couleurs, et dénoncer les faux-monnayeurs du changement ; changer la vie, enfin.

C'est peut-être cela, aussi, la Réalité augmentée.

Voix intérieures

Henri Rochais

86 p., 14,8 x 21 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2012
15,00 € ISBN 978-2-917992-12-8

Il est parfois utile de se mettre à l'écoute de ces Voix intérieures : elles nous rappellent des émotions et des savoirs

que nous avons oubliés.

Elles nous découvrent des aspects ignorés de notre personnalité.

Elles nous conduisent à plus d'humilité et de tolérance.

Elles nous donnent souvent accès à l'essentiel.

Sortir du temps

Clod' Aria

32 p., 12,5 x 21 cm, cahier à spirales,
Millénaire III, 2002
5,00 € ISBN 978-2-911906-09-1

L'essentiel : ce que l'on trouve au bout de sa vie.

Eh la vie !

Serge Duchesne

25 p., 12,5 x 21 cm, cahier à spirales,
Millénaire III, 2002
5,00 € ISBN 978-2-911906-08-4

L'onde immortelle est sortie de la boîte noire.

Elle m'envoie le reflux mystique de la continuité.

Tempêtes, le retour du romantisme

Tristan Bovier-Lapierre

42 p., 12,5 x 21 cm, cahier à spirales,
Millénaire III, 2006
10,00 € ISBN 978-2-911906-16-9

Page blanche.

Comme une soif, que l'inspiration impossible et absente, épanche, je cherche, épars et hagard

les mots qui sauvent du rêve blafard.

Histoire

La Monodie du psautier en vers français au XVIIe siècle

Marc Desmet (direction scientifique)

208 p., 17 x 21 cm, cousu broché, collection Symétrie Recherche, série Anciens & Modernes, **Symétrie**, 2015

47,00 € ISBN 978-2-914373-91-3

Les paraphrases poétiques sur les psaumes font l'objet, dans la France du

XVIIe siècle, d'un véritable engouement, dont témoigne le nombre élevé d'éditions pourvues d'une notation musicale. Cette publication aborde l'un des aspects éditoriaux les plus singuliers de ce vaste corpus, représenté par cinq psautiers complets parus entre 1624 et 1663 avec l'adjonction de mélodies à voix seule. Dans leur présentation et la disposition même de la musique, ces psautiers semblent adopter un modèle rendu courant depuis le milieu du XVIe siècle, et dont la diffusion la plus large fut assurée à partir de 1562 par le psautier dit « de Genève ». En pleine époque d'exercice de l'Édit de Nantes, il s'agira d'examiner comment ces cinq psautiers du XVIIe siècle, initialement conçus au sein de milieux catholiques, définissent leur identité mélodique. L'examen des écarts ou des similitudes mélodiques permettra de faciliter la lisibilité d'une véritable cartographie musicale du psautier en vers français au XVIIe siècle.

Cécile Davy-Rigaux, Marc Desmet, Thomas Leconte, Clémence Monnier, Jean-Michel Noailly

Ouvrage publié avec le concours de l'Institut d'histoire de la pensée classique (C.N.R.S. U.M.R. 5037) et du Centre national du livre.

Musique, théologie et sacré : d'Oresme à Érasme

Annie Cœurdevey et Philippe Vendrix (direction scientifique)

336 p., 16 x 23,5 cm, cousu broché, **Ambroise Éditions**, 2008
40,60 € ISBN 978-2-9523633-5-8

Oresme, Josquin des Prez, Tinctoris, Ockeghem, Érasme... Musiciens, mathématiciens, théologiens, humanistes : à l'aube

de la Renaissance, les liens tissés entre musique et sacré, entre le cœur et la voix, la foi et le geste musical ont été la source d'intenses enjeux théoriques.

Cet ouvrage présente un panorama passionnant et raisonné des débats intellectuels et artistiques qui ont parcouru l'Europe pendant un siècle et demi – d'Oresme à Érasme.

Vincenzo Borghetti, Marlène Britta, Martine Clouzot, Willem Elders, Jaap Van Benthem, Philippe Vendrix, Vasco Zara

Catalogue du motet imprimé en France (1647-1789)

Nathalie Berton-Blivet

1385 p., 18 x 23,6 cm, relié cartonné,
Société française de musicologie,
2011
96,90 € ISBN 978-2-85357-030-5

Ce catalogue décrit pour la première fois mille quarante-quatre motets

publiés en France entre 1647 (première publication française de motets avec basse continue) et la fin de l'Ancien Régime. Réparties dans quatre-vingt-sept recueils et attribuées à soixante-quatorze compositeurs différents, ces pièces composées en parallèle au type émergent du motet à grand chœur montrent l'extraordinaire vitalité d'un genre multiforme, reflet de pratiques musicales et de publics diversifiés. Chaque pièce musicale fait l'objet d'une description détaillée accompagnée, le cas échéant, de celle des différentes versions musicales recensées. L'ensemble des recueils répertoriés est également analysé. Un système de renvois permet d'aller de l'une à l'autre de ces parties. Classées selon l'ordre alphabétique des noms de compositeurs, les œuvres sont décrites suivant l'ordre alphabétique de leur incipit latin, tandis que les recueils le sont suivant leur date de publication. Plusieurs index sur les compositeurs, les poètes, les effectifs musicaux, les incipits musicaux, les incipits latins, les usages liturgiques et les titres des recueils complètent cet ensemble.

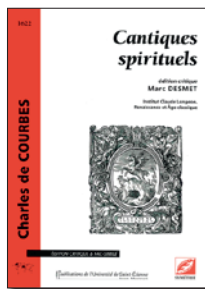
Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

Cantiques spirituels

Charles de Courbes

Marc Desmet (édition scientifique)

384 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2005
30,60 € ISBN 978-2-914373-14-2

Peu de recueils musicaux de l'époque de Louis XIII rassemblent autant d'énigmes que ces *Cantiques spirituels*. Un auteur jadis

très apprécié mais tombé dans l'oubli, une inspiration composite puisant dans tous les registres de la musique religieuse de l'époque. La matière multiforme des *Cantiques* a tôt fait de démentir la trompeuse modestie du titre du recueil. Charles de Courbes s'y révèle un poète musicien très au fait de la complexité de son temps.

La présente édition propose en intégralité les 37 pièces assorties d'un fac-similé de la source originale. L'auteur y apparaît sous un jour nouveau à la lumière de documents encore inexploités, permettant de prendre toute la mesure d'une découverte artistique fascinante, entre Renaissance tardive et baroque.

En coédition avec les Publications de l'université de Saint-Étienne.

Le Chant des muses chrétiennes

Cantique spirituel et dévotion en France
(1685-1715)

Thierry Favier

408 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2009
38,80 € ISBN 978-2-85357-015-2

Parallèlement aux productions parodiques et populaires, les cantiques et airs

spirituels composés sur les plus beaux recueils de poésie lyrique chrétienne, comme les *Cantiques spirituels* de Racine, les *Stances chrétiennes* de l'abbé Testu ou les *Psaumes de la pénitence* d'Élisabeth-Sophie Chéron, explorent toutes les ressources de la musique baroque française et offrent un témoignage de civilisation et de culture aussi éloquent que les meilleures réussites des genres profanes et religieux latins. Ces cantiques spirituels savants sont signés des plus grands noms – Michel-Richard de Lalande, Pascal Colasse ou André Campra – mais aussi de musiciens aujourd'hui moins connus comme Bénigne de Bacilly, Jean-Baptiste Moreau, Pierre-César Abeille ou Antonia Bembo, qui jouèrent un rôle important dans le succès de ce répertoire.

Leçons de Ténèbres

Jean-Yves Hameline (1931-2013)

272 p., 19 x 25 cm, broché (collé),
Ambronay Éditions, 2014
35,00 € ISBN 978-2-918961-04-8

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la fin du carême voyait se dérouler dans les églises une cérémonie particulièrement impressionnante : l'office des

Ténèbres.

Un rituel marqué par la symbolique, une musique rendue célèbre par Couperin et Charpentier notamment : c'est le Tout-Paris qui venait assister aux Ténèbres de la Chapelle royale.

Jean-Yves Hameline propose ici une exceptionnelle monographie à l'usage des musiciens qui souhaitent mieux comprendre et mieux interpréter ces pages de la musique liturgique.

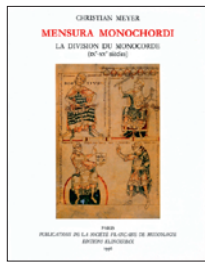
Grâce aux reproductions d'ouvrages anciens et rares issus de la collection personnelle de l'auteur, ce livre offre au lecteur une étude originale et approfondie de l'interprétation du chant des Leçons de Ténèbres en France, à l'époque baroque.

Mensura monochordi

la division du monochorde (IX-XVe siècles)

Christian Meyer

432 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
1996
57,60 € ISBN 978-2-85357-005-3

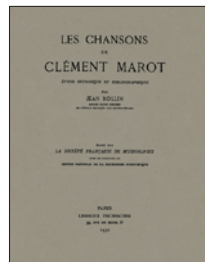
Cet ouvrage propose
la première édition
critique des mesures
de monocorde rédi-

gées au Moyen Âge. Il rassemble 144 textes dispersés dans près de 150 manuscrits. Ces textes décrivent des procédures permettant la construction géométrique des marques gravées sur la table du monochorde, sous la corde de l'instrument. Ainsi étalonné, le monochorde est l'instrument de démonstration le plus efficace des proportions pythagoriciennes constitutives du système acoustique hérité de l'Antiquité. Instrument de mesure acoustique, le monochorde devient autour de l'an mil l'instrument privilégié de la pédagogie musicale. Il joue à ce titre un rôle décisif, tant dans la structuration des pratiques vocales que dans l'évolution de la notation musicale.

Les Chansons de Clément Marot

étude historique et bibliographique

Jean Rollin

384 p., 18,5 x 23,8 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
1950
24,00 € ISBN 978-2-85357-027-5

Jean Rollin montre
que Clément Marot
était non seulement
poète mais aussi

chanteur, et « voudrait retrouver les accents de cette voix ; sans doute quelque voix chaude et vibrante, émouvante aussi d'un enfant du Midi ; que l'on désirerait entendre cette musique inséparable de la lettre, cette musique que le poète mettrait sous ses poèmes. »

Réunissant toutes les références des chansons (quelques-unes monodiques et la plupart polyphoniques), recensant leurs variantes poétiques et leur mise en musique, il tente de retrouver la trace de la mélodie que Marot aurait chantée.

Le livre vaut tant par la revue historique de la vie de Clément Marot que par la précision des sources bibliographiques collectées pour chaque texte.

Clément Janequin : un musicien au milieu des poètes

Olivier Halévy, Isabelle His
et Jean Vignes (direction scientifique)

504 p., 17,2 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2013

55,00 € ISBN 978-2-85357-031-2

Clément Janequin
(vers 1485-1558) a
brillé trente ans au
firmament de la mu-
sique vocale de la Re-

naissance : illustrant avec vivacité tous les genres de la chanson profane, il développe un usage spectaculaire de la polyphonie.

Réunissant des travaux d'historiens, de musicologues et de littéraires, ce livre est le premier spécialement consacré à Janequin depuis 1948. En faisant le point des connaissances sur sa vie, son œuvre et son succès, il prend le parti original d'explorer les liens du musicien avec la poésie de son temps, et précise sa singularité dans l'expérimentation des potentialités expressives de la polyphonie.

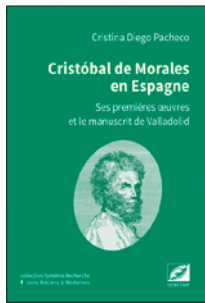
Jacques Barbier, Audrey Boucaut-Graille, Jeanice Brooks, Philippe Caron, Hélène Casanova-Robin, Christelle Cazaux-Kowalski, Annie Cœurdevey, Frank Dobbins, Jean Duchamp, Olivier Halévy, Isabelle His, Loris Petris, Isabelle Ragnard, Agnès Rees, François Rouget, Claire Sicard, Jean Vignes, Laurent Vissière

Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

Cristóbal de Morales en Espagne

ses premières œuvres et le manuscrit de Valladolid

Cristina Diego Pacheco

304 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
Anciens & Modernes, Symétrie,
2015

36,00 € ISBN 978-2-914373-92-0

Cristóbal de Morales
est sans doute l'un
des compositeurs les
plus fascinants de la
Renaissance. Auteur

d'une œuvre saisissante par sa densité et sa subtilité, bien que relativement peu abondante, sa musique continue encore à captiver les auditeurs.

Cet ouvrage vient combler le grand vide qui jusqu'à présent régnait sur l'une des périodes créatrices les moins connues du compositeur : celle qui a précédé son séjour romain, que l'on devine, grâce aux œuvres du manuscrit de Valladolid, beaucoup plus riche et féconde que ce que nous imaginions auparavant. Le répertoire que nous présentons est par conséquent celui d'un compositeur très mûr musicalement et suffisamment connu pour avoir eu l'honneur de voir au moins une de ses œuvres faire l'objet d'une version instrumentale.

Cet ouvrage tente donc de relever les défis de cette personnalité complexe et de décrypter à la fois ses premières données biographiques et les controverses dont il a été l'objet au fil des siècles.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

La Musique et la révolution de l'imprimerie

les mutations de la culture musicale au XVIe siècle

Paweł Gancarczyk

256 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
Anciens & Modernes, Symétrie,
2015

35,00 € ISBN 978-2-36485-034-7

Quel a été l'impact de l'invention de l'imprimerie sur la culture musicale du

XVIe siècle ? En retraçant l'histoire des débuts de l'imprimerie musicale et ses fondements technologiques, économiques et sociaux, l'auteur présente le marché des éditions musicales qui s'est ainsi formé, analyse la relation entre le contenu et la forme extérieure des éditions ainsi que les conditions économiques dans lesquelles celles-ci ont circulé.

La typographie a participé au développement de la culture musicale en permettant l'unification d'un répertoire européen, mais elle a également contribué à accentuer les différences entre genres et styles musicaux.

L'auteur défend l'idée d'un vaste élargissement de l'horizon social et esthétique de la culture musicale grâce à la révolution de l'imprimerie. Cet ouvrage montre comment ces divers phénomènes se trouvent liés entre eux, en observant comment certains – initiés au XVIe siècle – sont toujours sensibles au sein la culture d'aujourd'hui.

traduction de Wojciech Bońkowski.

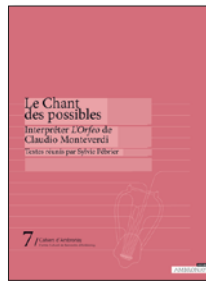
Traduction financée par la Fondation pour la science polonaise. Prix des Muses 2015, catégorie Histoire

Le Chant des possibles

Interpréter *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi

Sylvie Pébrier (coordination)

112 p., 16 x 22 cm, cahier agrafé,
Ambronay Éditions, 2013

14,00 € ISBN 978-2-918961-15-4

Emblème du passage entre deux styles musicaux, *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi a consacré la mise en place des nouveaux principes apportés par la réforme de la musique ancienne.

Créer une œuvre comme *L'Orfeo* fait intervenir des instrumentistes, des chanteurs, des metteurs en scène, des programmeurs, un public, etc. tous engagés à divers degrés dans le processus d'interprétation. Ce nouveau Cahier d'Ambronay est une invitation à s'interroger sur les ressorts et les modalités d'une telle pratique, à l'occasion notamment du xxe anniversaire de l'Académie baroque européenne d'Ambronay, consacrée à cette œuvre emblématique.

Pierre Kuentz, Marianne Massin, Sylvie Pébrier, Richard Uhl

« *Ercole Amante* » –
« *Hercule Amoureux* »
de Cavalli, ballets de Lully

166 p., 16 x 22 cm, cousu broché,
Ambronay Éditions, 2006
15,30 € ISBN 978-2-9523633-2-7

Un opéra de Cavalli,
des ballets de Lully,
un nouveau théâtre
de presque sept mille
places, des machines
époustouflantes per-

mettant d'élever la cour dans les airs... Rien ne saurait être trop beau, trop fastueux pour célébrer les noces de Louis XIV et de l'infante d'Espagne. Comment, aujourd'hui, interpréter cet opéra et le mettre en scène ?

Voici un voyage à travers le mythe, l'histoire et la musique d'une œuvre emblématique et méconnue avec l'intégrale du livret et sa traduction française.

Gabriel Garrido, Pierre Kuentz, Jean-François Lattarico, Marianne Massin, Sylvie Pébrier, Richard Uhl, Ana Yepes

« *Il Diluvio universale* »
de Michelangelo Falvetti

96 p., 16 x 22 cm, cousu broché,
Ambronay Éditions, 2011
13,20 € ISBN 978-2-918961-01-7

Aimez-vous Falvetti ?

Répondre à cette
question avant le
11 septembre 2010,
date de la recréation

d'*Il Diluvio universale* au Festival d'Ambronay, était presque impossible. La découverte de ce compositeur sicilien du XVIIe siècle fut un moment d'émotion rare et intense pour le public comme pour les interprètes. Accompagner cette renaissance, analyser cette émotion, voici l'objet de ce nouveau Cahier d'Ambronay.

Une étude biographique et musicologique accompagnée d'illustrations inédites de la partition de Michelangelo Falvetti, une proposition d'analyse scientifique du moment émotionnel vécu à l'écoute du *Diluvio universale*, un entretien avec le chef d'orchestre Leonardo García Alarcón : cet ouvrage rend sa place à ce « Monsieur Très Singulier » de la musique baroque italienne du XVIIe siècle et interroge les conditions de l'alchimie qui suscite une émotion hors du commun.

Bernardino Fantini, Nicolò Maccavino, Antoine Pecqueur

Le Carnaval et la Folie d'André Cardinal Destouches

Nathalie Berton-Blivet et Gérard Geay
(coordination)

112 p., 16 x 22 cm, broché (collé),
Ambronay Éditions, 2007
13,20 € ISBN 978-2-9523633-7-2

« Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux de choses frivoles ; mais rien n'est plus spirituel que de faire servir les frivolités à des choses sérieuses », écrivait Érasme à son ami Thomas More.

Un Roi Soleil sur son déclin. Des Modernes qui questionnent l'état du monde dans les salons, dans les cercles, dans les cafés philosophiques... et s'emparent de l'outil de propagande royale par excellence, l'opéra.

Ce livre comprend le livret de l'opéra d'André Cardinal Destouches ainsi que les analyses d'interprètes contemporains de ce texte.

Nathalie Berton-Blivet, Gérard Geay, Marianne Massin,
Michael Nafi

L'Art de bien chanter : Michel Lambert

(1610-1696)

Catherine Massip

416 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
1999

54,60 € ISBN 978-2-85357-006-0

Michel Lambert, beau-père de Jean-Baptiste Lully, fut, en son temps, le plus célèbre compositeur d'airs sérieux. Plus de trois cents pièces dispersées dans les manuscrits et les éditions françaises du XVIIe siècle ainsi que deux cycles de *Leçons de ténèbres* témoignent de cette activité foisonnante. Lié aux cercles de poètes précieux, ayant travaillé pour divers mécènes dont le cardinal de Richelieu et Fouquet, puis titulaire d'une charge de maître de la musique de la Chambre auprès de Louis XIV, il exerça une influence profonde et durable sur le chant français au XVIIe siècle. De nombreux témoignages attestent d'un art qu'il inculqua à ses élèves et disciples.

Les Violons de la musique de la chambre du roi sous Louis XIV

Bernard Bardet

528 p., 17,2 x 23,5 cm, broché (collé),
Société française de musicologie,
2016
39,00 € ISBN 978-2-85357-251-4

Cet ouvrage se propose de mettre en lumière l'organisation du corps que formaient les violons du

Roi, ceux de la Grande et la Petite Bande de la Chambre, ainsi que leur vie privée et professionnelle.

La période du règne de Louis XIV coïncide exactement avec des événements capitaux de l'histoire des violons du Roi : le début de la régence d'Anne d'Autriche voit se former la première organisation complète des Vingt-quatre Violons en association, et, quand le Roi-Soleil s'éteint, les Petits violons formés au temps de Lully, disparaissent. Les nombreuses découvertes de documents inédits dans les minutes notariales parisiennes permettent de comprendre comment se perpétuait le métier, comment s'édifiaient les dynasties de musiciens ou quels étaient les liens entre l'ancienne corporation des joueurs d'instruments et la musique royale. Les contours de leurs activités musicales se dessinent grâce aux musiques qu'ils ont laissées et aux livrets des spectacles de cour auxquels ils ont participé.

Le Théâtre des demoiselles

tragédie et musique à Saint-Cyr
à la fin du Grand Siècle

Anne Piéjus

848 p., 18,5 x 23,5 cm, relié toilé
avec jaquette, Société française de
musicologie, 2000
65,30 € ISBN 978-2-85357-010-7

La fondation royale
Saint-Louis de Saint-
Cyr se signale comme
un centre artistique

important de la fin du XVIIe siècle. Les « demoiselles », élevées sous la houlette de Mme de Maintenon, suivaient un programme éducatif ambitieux et résolument moderne, et furent les destinataires des deux dernières tragédies de Racine, *Esther* (1689) et *Athalie* (1691). Ce théâtre biblique, emblématique de la fin du règne du Roi Soleil, accueillait des intermèdes musicaux dus à Jean-Baptiste Moreau, Claude Oudot et leurs contemporains. Le lyrisme dépouillé des chœurs, la simplicité touchante des enfants jouant Racine et la réputation de Saint-Cyr firent un temps les délices d'une cour vieillissante avide de divertissements pieux. En dépit de la régularisation de l'institution, la pratique musicale et dramatique perdura, offrant à la postérité un répertoire unique.

Les Concerts de la Reine (1725-1768)

David Hennebelle

352 p., 17 x 24 cm, cousu broché, collection Symétrie Recherche, série Histoire du concert, **Symétrie, 2015**
30,00 € ISBN 978-2-36485-030-9

Par leur longévité et le nombre des concerts – entre un et trois par semaine en moyenne –, par

le faste des moyens humains et financiers et par la diversité des lieux qui les accueillirent (Versailles, Marly, Fontainebleau, Compiègne...), les concerts de la reine Marie Leszczynska furent incontestablement l'une des plus importantes structures permanentes de concerts de l'Europe du XVIIIe siècle.

Inscrits dans la continuité des concerts d'appartement institués sous le règne de Louis XIV, les Concerts de la Reine programmèrent essentiellement des actes d'opéra exécutés indépendamment de la scène lyrique. Si le choix de mettre une œuvre au programme des concerts de la Reine peut s'interpréter comme une démarche d'ordre artistique ou esthétique, on ne doit cependant jamais perdre de vue qu'il s'agissait d'abord d'un acte dont la portée était clairement d'ordre symbolique et politique. En ce sens, ces manifestations constituèrent un creuset totalement singulier dans le monde du concert au siècle des Lumières, creuset où l'affirmation d'une tradition nationale se conjuga avec l'émergence du concept nouveau de musique classique.

Ouvrage publié avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et du Centre national du Livre.

Mozart et la France

de l'enfant prodige au génie (1764-1830)

Jean Gribenski et Patrick Taïeb (direction scientifique)

224 p., 17 x 24 cm, cousu broché, collection Symétrie Recherche, série Histoire du concert, **Symétrie, 2014**
39,00 € ISBN 978-2-914373-86-9

Cet ouvrage n'a pas tant pour but de se pencher une fois de plus sur les œuvres de Mozart que de poser

un problème nouveau : de son vivant et dans les années qui suivirent sa mort, quel Mozart a-t-on connu ? Quelle image du compositeur a peu à peu émergé ? Comment, concrètement, s'est formé « notre » Mozart ? 1801 marque un tournant décisif dans la réception de Mozart en France avec trois événements d'une importance capitale : la première représentation des *Mystères d'Isis*, l'installation à Paris d'une troupe allemande qui donne *Die Entführung aus dem Serail* en langue originale et enfin la publication des premières biographies de Mozart en français. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans la formation du « mythe Mozart » qui, nourri d'« anecdotes miraculeuses », mettra en valeur tant « l'enfant prodige » qu'une nouvelle conception du « génie ».

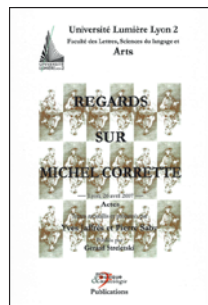
Alexandre Dratwicky, Cécile Duflo, Joann Élart, Andrea Fabiano, Guy Gosselin, Jean Gribenski, David Hennebelle, Marie-Pauline Martin, Herbert Schneider, Patrick Taïeb, Juliette Valle, Henri Vanhulst

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Mention du prix des Muses 2014.

Regards sur Michel Corrette

Yves Jaffrès et Pierre Saby (direction scientifique)

181 p., 16 x 24 cm, broché (collé),
Microsilicon, 2011
27,00 € ISBN 978-2-9527137-4-0

Cet ouvrage des éditions du département Musique et Musicologie de l'Université Lumière Lyon 2 vient combler un manque

certain de connaissances sur Michel Corrette (1707-1795). En effet, Corrette est largement oublié durant tout le XIXe siècle et si ses œuvres commencent à être rééditées partiellement depuis le début du XXe siècle, il n'est lui-même l'objet de travaux musicologiques français qu'à partir des années 1980.

Le tricentenaire de sa naissance a donc été l'occasion de lui consacrer une journée d'étude dont les résultats sont recueillis dans cet ouvrage collectif. Il présente à la fois des études strictement musicales mais aussi esthétiques et sociologiques et donne ainsi au lecteur une ouverture sur les pratiques musicales du XVIIIe siècle, de même qu'un regard intéressant sur l'exercice du métier de compositeur à cette époque.

Nous découvrons alors le portait multiple d'un artiste aux nombreuses facettes : compositeur, organiste, théoricien et pédagogue.

Georges Escoffier, Paul Fustier, Yves Jaffrès, Jean-Christophe Maillard, Pierre Saby

Histoire du Concert spirituel

(1725-1790)

Constant Pierre (1855-1918)

376 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2000
31,10 € ISBN 978-2-85357-007-7

Pendant soixante-cinq ans – entre 1725 et 1790 – dans deux

salles successives du palais des Tuileries, le Concert spirituel a été l'organisme le plus stable et le plus cosmopolite de l'Europe. On y a produit plus de 1250 œuvres de 456 compositeurs ! Si le répertoire français y occupe d'abord la plus grande place, les programmes s'ouvrent progressivement aux Italiens et aux pays germaniques, à partir de 1750 environ. Cet ouvrage en étudie le fonctionnement, analyse son évolution et fournit le contenu exhaustif des programmes, qui reflètent le goût musical de tout un siècle et dans lequel sont représentés tous les genres musicaux de l'époque. Une nouvelle introduction permet d'actualiser et de compléter sur certains points l'exposé de l'auteur.

préface de François Lesure.

Rire et sourire dans l'opéra-comique en France aux XVIIIe et XIXe siècles

Charlotte Lorient (coordination)

336 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche,
Symétrie, 2015
45,00 € ISBN 978-2-36485-027-9

Lorsque l'opéra-comique apparaît au début du XVIIIe siècle, il est apparenté à la farce et à la comédie.

Cependant, les travaux consacrés à l'étude du genre soulignent l'ambiguïté du terme « comique » : en effet, si le caractère comique semble initialement constituer un trait définitoire, l'évolution de la forme suggère bientôt une redéfinition voire une éviction du rire.

Cet ouvrage a pour objectif de reconsidérer la dimension comique du genre aux XVIIIe et XIXe siècles, examinant tant l'apport de compositeurs comme Auber, Bizet et Ildefonse Luce, que l'enracinement de l'opéra-comique dans le vaudeville et la parodie, ou encore l'évolution des conventions à l'époque d'Offenbach et de Delibes. Entre musicologie, littérature et arts du spectacle, l'ouvrage rend compte de la variété de l'expression comique.

Pauline Beaucé, Maria Birbili, Valérie Bonche, Matthieu Cailliez, Loïc Chahine, David Charlton, Arnold Jacobshagen, Thibaut Julian, Raphaëlle Legrand, Stéphane Lelièvre, Bérengère de L'Épine, Charlotte Lorient, Nathalie Otto-Witwicky, Thierry Ozwald, Benjamin Pintiaux, Françoise Rubellin, Denise Scandarolli, Patrick Täieb

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre et de l'université de Paris-Sorbonne.

Un nouveau commerce de la virtuosité

émancipation et métamorphoses de la musique concertante au sein des institutions musicales parisiennes (1780-1830)

Alexandre Dratwicky

425 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2006
30,00 € ISBN 978-2-914373-11-1

La popularité de la symphonie concertante en France coïncida exactement avec le goût d'une époque : celui du

classicisme (environ 1770-1830). Le genre permit d'entendre les meilleurs virtuoses de la capitale rivaliser dans des textures instrumentales souvent étonnantes. Dès la fin du règne de Louis XVI, la musique concertante fut envisagée comme un élément publicitaire de certaines institutions parisiennes. Utilisée d'abord comme divertissement pendant les entractes, cette musique fit bientôt partie intégrante des ouvrages qu'elle ponctuait jusqu'alors. Plusieurs formules hybrides apparurent, comme l'ouverture « en symphonie concertante » ou l'air avec plusieurs instruments solistes, exécutées dans des contextes surprenants. L'innovation la plus originale fut sans doute le potentiel chorégraphique que révéla cette musique dans le cadre des ballets-pantomimes modernes de Gossec, Catel ou Méhul.

préface de Jean Gribenski.

Prix des muses de l'essai 2007.

L'invention des genres lyriques français et leur redécouverte au XIXe siècle

Agnès Terrier et Alexandre Dratwicky (coordination)

566 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
30,00 € ISBN 978-2-914373-65-4

Pour la première fois, un ouvrage s'intéresse de manière concomitante aux genres de la tragédie

lyrique et de l'opéra-comique. Les passerelles lancées entre l'un et l'autre sont multiples : rapport au merveilleux, travail sur la déclamation, modernité musicale et enjeux sociaux et politiques. Autre nouveauté abordée, la question de la résurgence de cet opéra « classique » au XIXe siècle. Abandonnant les deux genres à l'acmé de leur notoriété (vers 1780), le lecteur les retrouve un siècle plus tard, à une époque où les conceptions romantiques de l'opéra font d'*Armide* ou de *Richard Cœur-de-lion* des curiosités divertissantes.

préface de Jérôme Deschamps Olivier Bettens, Catherine Cessac, Sabine Chaouche, David Charlton, Christophe Corbier, Jérôme Deschamps, Alexandre Dratwicky, Benoît Dratwicky, Georgie Durosoir, Andrea Fabiano, Pierre Frantz, Laurent Guillo, Judith Le Blanc, Isabelle Martin, Laura Naudeix, Barbara Nestola, Buford Norman, Claire Picaut, Katharina Piechocki, Rudolf Rasch, Nathalie Rizzoni, Françoise Rubellin, Cédric Segond-Genovesi, Agnès Terrier, Sabine Teulon Lardic, Jean-Claire Vançon

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Le surnaturel sur la scène lyrique

du merveilleux baroque au fantastique romantique
Agnès Terrier et Alexandre Dratwicky (coordination)

384 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche,
Symétrie, 2012
20,00 € ISBN 978-2-914373-76-0

Quels que soient l'époque et le genre, qu'il joue sur la surprise ou sur la connivence, le théâtre

lyrique français cherche sans cesse la formule la plus appropriée pour enchanter son public. Le surnaturel, qu'il s'agisse du merveilleux baroque ou du fantastique romantique, se rend dès l'origine indispensable au déploiement des formules de spectacle réclamées par la société urbaine ainsi qu'à l'expression subtilement variée de la vie moderne de l'âme.

Cet ouvrage aborde la question de la représentation lyrique du surnaturel, envisagé sur une longue période (du théâtre de Foire jusqu'au début du XXe siècle) : influences, signification, modalités de mise en scène et formulations dans l'œuvre de grands compositeurs du XIXe siècle.

Olivier Bara, Jean-Christophe Branger, David Chaillou, Francis Claudon, Gérard Condé, Jérôme Deschamps, Alexandre Dratwicky, Catherine Kintzler, Hervé Lacombe, Judith Le Blanc, Stéphane Lelièvre, Marie-Pauline Martin, Laura Naudeix, Michela Niccolai, Benjamin Pintiaux, Bertrand Porot, Emmanuel Reibel, Nathalie Rizzoni, Corinne Schneider, Pierre Sérié, Agnès Terrier, Jean-Claude Yon

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française. Mention du prix des Muses 2013.

Histoire de l'opéra-comique

Castil-Blaze (1784-1857)

Alexandre Dratwicky et Patrick Taïeb (coordination)

352 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
Musique romantique française,
Symétrie, 2012
20,00 € ISBN 978-2-914373-69-2

François-Henri-Jo-
seph Blaze (1784-
1857), dit Castil-Blaze
– surtout connu au-

jourd'hui pour ses adaptations françaises particulièrement libres d'ouvrages de Mozart, Weber, Donizetti et Rossini – fut également critique, compositeur et historien de la scène lyrique française. Dans la continuité de ses ouvrages sur les grandes institutions musicales parisiennes (Chapelle royale et impériale, Opéra, Théâtre-Italien), il se pencha sur l'histoire de l'opéra-comique ; étude que son décès laissa à l'état de manuscrit. Depuis la création des théâtres de la Foire jusqu'à la fin des années 1830, Castil-Blaze propose – en compilant sources anciennes et connaissances personnelles – l'analyse d'un genre musical où se mêlent reconstitution du répertoire, récits anecdotiques et réflexions esthétiques. Cette première édition du texte est complétée par une série d'index (personnes, œuvres, incipit, notions, lieux et institutions) corrigeant certaines erreurs de l'auteur et facilitant la lecture de ce texte riche et foisonnant.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Richard Wagner et sa réception en France

Du ressentiment à l'enthousiasme (1883-1893)

Michał Piotr Mrozowicki

1200 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
Symétrie, 2016
74,00 € ISBN 978-2-36485-049-1

L'ouvrage, divisé en deux volumes, présente l'évolution du wagnérisme français dans les années 1883-1893, mouvement qui

a trouvé son expression principalement dans l'activité de *La Revue wagnérienne*.

Après avoir étudié et montré les mérites de ceux qui œuvraient par la plume avec plus ou moins de persévérance – et parfois bien au-delà de cette période – en faveur du compositeur allemand et de la promotion de son œuvre en France, l'auteur décrit la présence de l'œuvre de Wagner, de plus en plus importante, dans la décennie 1883-1893, aux concerts parisiens, ainsi que le chemin long et sinueux que parcoururent les Parisiens avant d'accepter avec enthousiasme, en 1891, trente ans après la chute de *Tannhäuser*.

Ces deux volumes s'inscrivent dans un cycle consacré à la réception de Richard Wagner et de son œuvre en France.

Publié avec le soutien du Doyen de la faculté des Lettres de l'université de Gdańsk et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Liszt, virtuose subversif

Bruno Moysan

304 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
45,90 € ISBN 978-2-914373-41-8

À travers un moment
d'une carrière – les
années 1830-1848 –
et un genre musical
– la fantaisie –, Bruno

Moysan envisage Liszt virtuose comme acteur clef dans la construction de l'image de l'artiste romantique. L'étude croisée des œuvres et des mœurs, menée par un spécialiste des rapports entre la musique et la politique, rend compte au mieux de ce qu'a été le romantisme. Il ne s'agissait pas simplement d'un parti pris esthétique, mais bien de l'utilisation du champ artistique comme tremplin vers le champ social. Liszt, le premier, est parvenu à rivaliser avec le poète comme prophète des temps à venir : il a su placer le musicien, aux côtés de l'écrivain, à l'avant-garde de la société.

préface de Bernard Stirn.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Mention spéciale du prix des Muses 2011.

Franz Liszt

un saltimbanque en province

Malou Haine et Nicolas Dufetel (dir. scientifique)

Franz Liszt (1811-1886)

448 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2007
45,00 € ISBN 978-2-914373-27-2

Durant sa carrière de
virtuose et de com-
positeur, Liszt a par-
couru les routes de
l'Europe. La France

occupe une place particulière dans ces tournées : il n'a jamais manqué de s'y faire entendre et de parcourir ses provinces à plusieurs reprises.

Deux angles d'approche sont mis en évidence dans cet ouvrage : l'interprète, mais aussi sous les deux aspects apparemment contradictoires de sa personnalité, celui de l'amuseur et celui du créateur.

Le présent ouvrage offre un vaste aperçu de ses concerts français, des tournées, du répertoire, de la réception par la critique et de l'accueil du public. Les sphères de sociabilité propres aux artistes de l'époque apparaissent dans toute leur complexité.

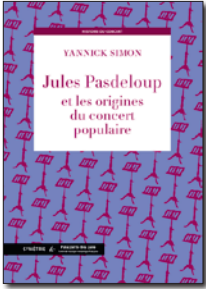
Jacqueline Bellas, Michelle Biget-Mainfroy, Florence Doë de Maindreville, Nicolas Dufetel, Maria Eckhardt, Florence Gétreau, Guy Gosselin, Serge Gut, Malou Haine, Geneviève Honegger, Claude Knepper, Bruno Moysan, Pauline Pocknell, Cécile Reynaud, Corinne Schneider

Ouvrage publié avec l'aide de l'Équipe de recherche et d'accueil de doctorants « Lieux et enjeux des modernités musicales » et de l'École doctorale « Sciences de l'homme et de la société » (université François-Rabelais, Tours), de la Ville d'Angers, de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire et de l'Association angevine Franz Liszt.

Jules Pasdeloup et les origines du concert populaire

Yannick Simon

188 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
Histoire du concert, **Symétrie**, 2011
20,00 € ISBN 978-2-914373-78-4

En 1861, Jules Pasdeloup décide de fonder une société de concerts avec l'ambition de diffuser la mu-

sique classique auprès des « masses ». Il s'inspire, pour les programmes, du modèle de la Société des concerts du Conservatoire, mais s'en distingue en installant son orchestre dans un quartier populaire de la capitale et en pratiquant des prix d'entrée très bas. Le succès est au rendez-vous et ne se dément pratiquement pas jusqu'en 1884. Occupant une place centrale dans la vie musicale parisienne au cours des années 1860, les Concerts populaires ne résistent pourtant pas, après la chute du Second Empire, à la concurrence des concerts Colonne et Lamoureux. Le dernier concert, le 8 avril 1887, intervient quelques semaines seulement avant le décès du fondateur des Concerts populaires.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Inventer le concert public à Montpellier

la Société des concerts symphoniques (1890-1903)

Sabine Teulon Lardic

400 p., 24 x 17 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
Histoire du concert, **Symétrie**, 2014
50,00 € ISBN 978-2-914373-99-9

Fondée en 1890 par des musiciens du Grand-Théâtre et par une poignée de no-

tables montpelliérains amateurs de musique, la Société des concerts symphoniques de Montpellier propose chaque année six à huit manifestations dans la salle de Concerts du théâtre. De 1890 à 1903, elle en organise 82 dont la programmation exemplaire laisse deviner une activité artistique ambitieuse à la hauteur des aspirations de la cité languedocienne.

Sa dissolution en 1903 coïncide avec la crise de l'industrie viticole régionale et met momentanément fin à une activité symphonique du plus haut niveau, faisant de la S.C.S.M. l'ancêtre, tardif mais parmi les plus remarquables, de l'Orchestre de

Montpellier fondé en 1979 par Georges Frêche, lointain successeur du maire républicain Alexandre Laissac.

préface de Patrick Taïeb

Ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre. Mention du prix des Muses 2014.

L'Association artistique d'Angers (1877-1893)

histoire d'une société de concerts populaires, suivie du répertoire des programmes des concerts

Yannick Simon

416 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2006
30,60 € ISBN 978-2-85357-018-3

Fondée en 1877, l'Association artistique d'Angers propose

chacune des seize saisons de son activité environ vingt-cinq concerts populaires qui se déroulent dans un cirque-théâtre, le dimanche après-midi entre les mois d'octobre et d'avril. Ses deux principaux fondateurs, le banquier Jules Bordier et le comte Louis de Romain, tous les deux compositeurs et abonnés des concerts du Châtelet organisés par Édouard Colonne à Paris, font venir à Angers de nombreux artistes et compositeurs. Charles Gounod est le président d'honneur de l'association et Jules Massenet y dirige pour la première fois un concert. D'une richesse extraordinaire, le répertoire de cet orchestre professionnel fait la part belle aux compositeurs contemporains.

L'Ouverture d'opéra en France

de Monsigny à Méhul

Patrick Taïeb

496 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2007
47,90 € ISBN 978-2-85357-017-6

En s'intéressant aux discours théoriques et à la critique,

aux procédés dramatiques imaginés par les librettistes et les compositeurs, au style et au statut des ouvertures qui, pendant la Révolution, s'imposent comme un répertoire symphonique national, cette étude attire l'attention sur des ouvrages de Philidor, Monsigny, Cherubini et Méhul, qui ont servi de socle esthétique au théâtre lyrique français et européen du XIXe siècle. Elle invite aussi à revoir en profondeur l'historiographie relative à ce genre en tenant compte de l'esthétique particulière de l'opéra français de la fin du XVIIIe siècle.

L'Opéra en France et en Italie (1791-1925)

une scène privilégiée d'échanges littéraires et musicaux

Hervé Lacombe (direction scientifique)

320 p., 18,6 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2000
25,50 € ISBN 978-2-85357-011-4

Au cours des siècles se sont édifiées une idée française de l'Italie et une idée italienne de la France. Dans l'histoire complexe des liens entre opéra français et opéra italien, il n'est pas exagéré de parler de rapports passionnels, faits d'attirances et de répulsions. L'opéra est un lieu d'échanges exceptionnellement riche, puisqu'il engage l'histoire de la musique et des musiciens ou encore des institutions et des idées.

Traiter des échanges franco-italiens dans le domaine lyrique demande donc de diversifier les analyses et les méthodes. Ainsi cet ouvrage propose la comparaison d'opéras français et italiens et de leur dramaturgie : *Camille* de Dalayrac et Paër ; *Gustave III* d'Auber et *Un ballo in maschera* de Verdi ; une réflexion sur le modèle italien dans *Don Procopio* de Bizet, ou dans les grands opéras de Massenet ; des analyses plus spécifiquement littéraires des sources d'*Il Pirata* de Bellini et de *Tosca* de Puccini.

Damien Colas, Andrea Fabiano, Karen Henson, Steven Huebner, Hervé Lacombe, Anik Lesure-Devriès, François Lévy, Gérard Loubinoux, Fiamma Nicolodi, Pierluigi Petrobelli, Gilles de Van, Danilo Villa

Le Concours du prix de Rome de musique (1803-1968)

Julia Lu et Alexandre Dratwicky (coordination)

912 p., 17 x 24 cm, relié cartonné,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2011
30,00 € ISBN 978-2-914373-51-7

Le prix de Rome fut l'objet de toutes les convoitises et de toutes les cabales. Taxé d'académisme, dénigré voire moqué, il devint le synonyme du mauvais goût d'un « romantisme » jugé décadent. Première étude d'envergure sur le sujet, cet ouvrage propose une vue d'ensemble de l'histoire de l'épreuve et de son fonctionnement, et offre plusieurs focalisations sur des aspects précis du concours. Il devenait urgent de rendre à cette institution sa véritable place dans l'histoire de la musique française et de rectifier les mythes et croyances qui entourent encore le « prix de l'Institut ».

préface de Éric de Chassey.

Carole Bertho-Woolliams, Cyril Bongers, Jean-Christophe Branger, Matthias Brzoska, Rémy Campos, David Charlton, Éric de Chassey, Malika Combes, Gérard Condé, Christophe Corbier, Sylvie Douche, Alexandre Dratwicky, Benoît Dratwicky, Michel Duchesneau, Vincent Giroud, Diana Hallman, Denis Herlin, Steven Huebner, Denis Huneau, Pierre Lalo, Bernadette Lespinard, Julia Lu, Marie-Pauline Martin, Jann Pasler, Aurélien Poidevin, Caroline Potter, Henri Rabaud, Alban Ramaut, Emmanuel Reibel, Julian Rushton, Corinne Schneider, Pierre Sérié, Patrick Taïeb, Jean-Claire Vançon, Oliver Vogel, Lesley Wright

Ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre et de la Fondation Francis et Mica Salabert. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

« Pelléas et Mélisande » cent ans après : études et documents

Jean-Christophe Branger, Sylvie Douche et Denis Herlin (coordination)

624 p., 17 x 24 cm, cousu broché, collection Symétrie Recherche, Symétrie, 2013
30,00 € ISBN 978-2-914373-85-2

Pelléas et Mélisande, depuis sa création en 1902, n'aura cessé d'interroger ou d'inspirer compositeurs,

interprètes et mélomanes. L'unique opéra de Debussy demeure à juste titre comme un événement marquant et singulier de l'histoire du théâtre lyrique. Debussy est devenu une figure majeure de la création musicale et de l'histoire du théâtre lyrique, ce qui peut apparaître comme un paradoxe pour un auteur qui n'a achevé aucun autre opéra. Aussi convient-il de s'interroger de nouveau sur la réception immédiate de l'œuvre et son étonnante postérité, d'éclairer sous un nouveau jour ses conceptions, de définir la place qu'elle occupe dans le répertoire et dans la pensée des musiciens contemporains.

préface de Pierre Boulez (1925-2016).

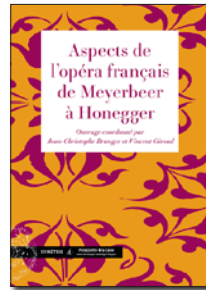
Joseph-Marc Bailbé, Anne-Sylvie Barthel-Calvet, Jean-Christophe Branger, Aude Caillet, Sylvie Douche, Beat Föllmi, Vincent Giroud, Christian Goubault, David Grayson, Denis Herlin, Barbara Kelly, Annie Labussière, Roger Nichols, Richard Langham Smith, Renata Suchowiejko

Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Francis et Mica Salabert, de la SACEM et du Centre national du livre. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française. Prix des muses du document 2013.

Aspects de l'opéra français de Meyerbeer à Honegger

Jean-Christophe Branger et Vincent Giroud (coordination)

272 p., 17 x 24 cm, cousu broché, collection Perpetuum mobile, Symétrie, 2009
20,00 € ISBN 978-2-914373-46-3

Les approches proposées sont de nature très différente et témoignent, en quelque sorte, de la

diversité générique de l'opéra français : étude génétique (*Carmen*, *Hérodiade* et *La Chute de la maison Usher*), présentation d'œuvres oubliées (*La Carmélite*), étude de la réception d'un opéra (*L'Africaine*), relation entre compositeur et chanteur (Georges Bizet et Célestine Galli-Marié ; Alfred Bruneau et Marie Delna), analyse thématique et musicale (*L'Heure espagnole*) ou bien encore lecture socio-historique (*Antigone*).

Philippe Blay, Jean-Christophe Branger, Gérard Condé, Jane Fulcher, Vincent Giroud, Karen Henson, Steven Huebner, Hervé Lacombe, Robert Orledge

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Aspects de la mélodie française

Gérard Streletski (1953-2013) (coordination)

304 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2008
25,00 € ISBN 978-2-914373-26-5

Outre l'étude d'œuvres emblématiques – comme *Biondina* de Charles Gounod, les *Ariettes oubliées* de Debussy

ou la mise en musique de *Recueillement* de Charles Baudelaire par Claude Debussy, Louis Vierne et Jean-Yves Malmasson – et de corpus plus rares – les mélodies de Gustave Charpentier et de Georges Enesco, ou encore les mélodies composées sur des poèmes de René Chalupt –, cet ouvrage propose un éclairage nouveau sur la vie musicale lyonnaise de la Belle Époque à travers les archives du critique Émile Baux et l'étude des compositions pour voix et piano d'Ennemond Trillat.

Françoise Andrieux, Isabelle Bretaudeau, Georges Escoffier, Muriel Joubert, Denis Le Touzé, David Pastor, Anne Penesco, Pierre Saby, Guy Sacre, Gérard Streletski

En partenariat avec le Concours international de musique de chambre de Lyon.

Le Trio avec piano

histoire, langages et perspectives

Gérard Streletski (1953-2013)
(coordination)

178 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2005
20,00 € ISBN 978-2-914373-08-1

Parallèlement aux épreuves du Concours international de musique de chambre de Lyon, consacré en

avril 2004 au trio avec piano, une réflexion musicologique menée par un ensemble de chercheurs a permis d'éclairer l'histoire du répertoire de cette formation, notamment au travers des *Pièces pour clavecin en concerts* du précurseur Jean-Philippe Rameau, d'examiner l'évolution du rôle du piano à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.

L'analyse du trio opus 100 de Franz Schubert met en lumière la dramaturgie de la forme, et celle de l'opus 3 d'Ernest Chausson révèle son ambiguïté modale. Une table ronde réunissant interprètes et pédagogues conclut ces journées et aborde l'aspect pratique de la carrière d'artiste et du choix de répertoire.

Hervé Audéon, Isabelle Bretaudeau, Catherine Legras, Denis Le Touzé, Pierre Saby, Gérard Streletski

En partenariat avec le Concours international de musique de chambre de Lyon.

Le Quintette de cuivres

aspects historiques et actualité

Gérard Streletski (1953-2013)
(coordination)

152 p., 15 x 21 cm, broché (collé),
Symétrie, 2006
20,00 € ISBN 978-2-914373-10-4

Le deuxième
Concours international
de musique de
chambre de Lyon,
consacré en avril
2005 au quintette de

cuivres, a récompensé trois formations parmi les six retenues. Parallèlement aux épreuves du concours une réflexion musicologique menée par des chercheurs retrace l'apparition du répertoire instrumental pour cuivres à la Renaissance, s'arrête sur le premier des douze quintettes de Jean Bellon (composé en 1848), détaille l'évolution organologique du cor avec l'apport des pistons par Joseph Meifred au début du XIXe siècle et apporte un commentaire sur le *Traité d'instrumentation* de Berlioz. Deux membres du quintette l'Odyssee ensemble & Cie témoignent de leur pratique et montrent comment de larges horizons artistiques peuvent s'ouvrir pour l'évolution d'un ensemble classique.

Catherine Bosc, Isabelle Bretaudeau, Serge Dorny, Jean Duchamp, Philippe Genet, Nicolas Gouilloux, David Pastor, Gérard Streletski

En partenariat avec le Concours international de musique de chambre de Lyon.

Duo violon piano

Mémoire et présence d'un genre

Gérard Streletski (1953-2013)
(direction scientifique)

256 p., 16 x 24 cm, broché (collé),
Microsilion, 2010
25,00 € ISBN 978-2-9527137-2-6

Cet ouvrage des
éditions retrace la
journée d'étude
consacrée au duo
violon-piano (union
de deux instruments

rois) dans le cadre de la 4e édition du Concours international de musique de chambre de Lyon. Le concours de 2007 a réuni 45 duos de 27 nationalités différentes et une dizaine de chercheurs, soulignant une fois encore la richesse du partage qui peut – et doit – exister entre interprètes et musicologues.

L'ouvrage aborde le genre phare de la sonate de plusieurs points de vue : historique, esthétique, analytique et sociologique. Après un bref retour sur les origines du genre, le lecteur est vite plongé dans le répertoire riche et fertile du XXe siècle (notamment à travers les œuvres de Lucien Durosoir, compositeur à l'honneur du 4e concours, mais aussi de celles de Webern, Enesco, Greif, etc.).

Isabelle Bretaudeau, Brigitte François-Sappey, Frédéric Gonin, Denis Le Touzé, David Pastor, Anne Penesco, Gérard Streletski

Le Duo violoncelle piano, approches d'un genre

Mélanie Guérimand, Muriel Joubert
et Denis Le Touzé (direction scientifique)

264 p., 15 x 21 cm, broché (collé),
Microsilicon, 2017
27,00 € ISBN 978-2-9553842-1-3

Depuis environ deux siècles, le répertoire instrumental et le concert laissent une large place au violoncelle. Instrument qui

sait à la fois accompagner et chanter, ce grand violon a su intégrer une multitude de formations. Dès le XVIIIe siècle, piano et violoncelle offrent aux instrumentistes professionnels, aux amateurs et aux mélomanes des pièces d'une grande diversité esthétique.

Malgré ce succès qui se mesure à la fois par une attirance croissante pour les classes de violoncelle et par des concerts de sonate de plus en plus fréquents, la musicologie a consacré peu de recherches à cette formation. Ce livre interroge les origines et l'évolution du genre et de son répertoire, des sonates de Beethoven aux compositions actuelles, selon des approches organologiques, historiques, sociologiques, esthétiques ou analytiques. Des regards d'interprètes et de pédagogues enrichissent la réflexion musicologique et permettent au lecteur de s'informer sur un genre qui attendait une exploration approfondie.

Jean-Jacques Balet, Yannick Callier, Lluís Claret, Jérôme Collomb, Bernard Fournier, Mélanie Guérimand, Muriel Joubert, Denis Le Touzé, Hilary Metzger, Bruno Moysan, Philippe Muller, Édouard Sapey-Triomphe, Éric Sauda, Brice Tissier, François-Gildas Tual, Chu Yi-Bing

Le Quatuor à cordes, vers les séductions de l'extrême

Mélanie Guérimand, Muriel Joubert
et Denis Le Touzé (direction scientifique)

332 p., 15 x 21 cm, broché (collé),
Microsilicon, 2016
29,00 € ISBN 978-2-9553842-0-6

Le quatuor à cordes est considéré comme un cadre privilégié de l'expression artistique. Dès sa naissance, le genre

représente dans la vie d'un compositeur un passage initiatique obligé, un aboutissement artistique, l'antichambre d'œuvres de plus grande envergure ; ou souvent, un dépassement.

Aussi les musiciens ont-ils toujours été tentés de jouer avec les goûts dominants en création musicale. Ils en élargissent les frontières ou au contraire les circonscrivent, dans le cadre épuré offert par le matériau des quatre instruments à cordes.

Ce livre interroge l'extrême comme constante dans l'histoire du quatuor à cordes, grâce à des approches historiques, sociologiques, esthétiques ou analytiques, couvrant une large période, allant des compositeurs français de la Révolution aux quatuors avec électronique ou mise en scène théâtrale. Il retrace pour une part l'histoire d'un genre dont l'exploration est loin d'être achevée.

Claude Abromont, Isabelle Bretaudeau, Olivier Class, Florence Doé de Maindreville, Georges Escoffier, Bernard Fournier, Michelle Garnier-Panafieu, Frédéric Gonin, Mélanie Guérimand, Muriel Joubert, Roseline Kassap-Riefenstahl, Léo Larbi, Denis Le Touzé, Bruno Moysan, Viviane Niaux, David Pastor

Les relations franco-allemandes et la musique à programme

1830-1914

Damien Ehrhardt

168 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
30,60 € ISBN 978-2-914373-43-2

À une époque où se constituent et s'affrontent les nations en tant qu'entités culturelles, la mu-

sique constitue un enjeu politique déterminant. La musique à programme est un cas exemplaire de cette rivalité dans la construction de deux écoles nationales : la Neudeutsche Schule et la Société nationale de musique. Cet ouvrage propose une analyse historique à partir des institutions, des genres et des œuvres, dont celles de Berlioz, Liszt, Chausson, d'Indy et Debussy.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

La Grande Guerre des musiciens

Stéphane Audoin-Rouzeau, Esteban Buch,
Myriam Chimènes et Georgie Durosoir (direction
scientifique)

256 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
32,00 € ISBN 978-2-914373-54-8

Pour les combattants de la Grande Guerre, l'oreille fut parfois l'organe qui leur apprit, à leur corps défen-

dant, la nouveauté technique du conflit ; elle leur permit aussi d'entretenir, sous la forme d'activités musicales développées dans des conditions précaires, un lien avec leur part d'humanité. À l'arrière, le caractère rituel des pratiques musicales donna aux discussions sur l'engagement et le patriotisme une traduction politique directe, dont témoignent également la réorganisation de la vie musicale et parfois même la création d'institutions. Enfin, la guerre mit les compositeurs face à une véritable alternative esthétique et morale, entre la culture de la « musique pure » et la production d'une musique politique que certains envisagèrent comme une forme de combat.

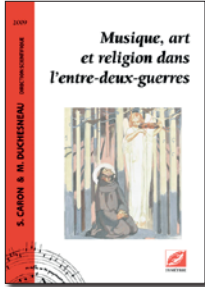
Esteban Buch, Aude Caillet, Rémy Campos, Georgie Durosoir, Mathieu Ferey, Didier Francfort, Florence Gétéreau, Dominique Huybrechts, Sara Iglesias, Alexandra Laederich, Patrice Marcilloux, David Mastin, Charlotte Segond-Genovesi, Carine Trevisan

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) : laboratoire Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (I.R.P.M.F.), et laboratoire Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) de l'École des hautes études en sciences sociales (É.H.É.S.S.).

Musique, art et religion dans l'entre-deux-guerres

Sylvain Caron et Michel Duchesneau (direction scientifique)

512 p., 17 x 24 cm, cousu broché, collection Perpetuum mobile, Symétrie, 2009
45,00 € ISBN 978-2-914373-50-0

Comment s'articulent religion, courants néo et modernité dans la musique et les arts de l'entre-deux-

guerres ? Cet ouvrage aborde la question complexe de la place qu'occupe la religion dans la pensée, les arts et plus particulièrement la musique de l'entre-deux-guerres – à une époque de profonds bouleversements, où le retrait progressif de l'Église des affaires de l'État et de la société en général n'empêche pas les créateurs de professer leur foi par leur art et de chercher à reconstruire, sous une nouvelle forme, une culture catholique.

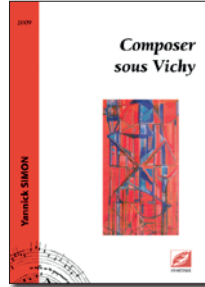
Cécile Auzolle, Yves Balmer, Jean Boivin, Radosveta Bruzaud, Sylvain Caron, Mario Coutu, Audrée Descheneaux, Nicole Dubreuil, Michel Duchesneau, Valérie Dufour, Dominique Escande, Robert Fallon, Jon-Tomas Godin, Anne-Marie Green, Delphine Grivel, Jacinthe Harbec, Steven Huebner, Barbara Kelly, Marie-Louise Langlais, Marie-Noëlle Lavoie, Pascal Lécroart, Marie-Thérèse Lefebvre, Jacques Rhéaume, Martine Rhéaume, Gilles Routhier, Fabienne Stahl, Michel Steinmetz

Ouvrage publié avec le soutien de l'Observatoire international de la création et des cultures musicales — Université de Montréal.

Composer sous Vichy

Yannick Simon

432 p., 17 x 24 cm, cousu broché, collection Perpetuum mobile, Symétrie, 2009
40,80 € ISBN 978-2-914373-57-9

À l'image des cinémas, des théâtres et des lieux d'exposition, les salles de concert connaissent

une forte affluence sous l'Occupation. Ce succès n'échappe pas aux autorités allemandes qui l'encouragent et font de la musique « savante » l'une de leurs priorités artistiques. Pour sa part, l'État français entreprend une réorganisation du secteur musical qui implique nécessairement les compositeurs. Malgré les difficultés conjoncturelles, ceux d'entre eux qui ne sont pas réduits au silence bénéficient de l'intervention de l'État, d'une forte demande, d'un climat nationaliste et de l'absence de concurrence étrangère.

Ouvrage publié avec le soutien de la SACEM. Seconde édition avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. Cet ouvrage a reçu la bourse des Muses 2008.

Musiques vocales en Italie depuis 1945

Pierre Michel et Gianmario Borio (direction scientifique)

310 p., 14 x 21 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2005
19,00 € ISBN 978-2-911906-11-4

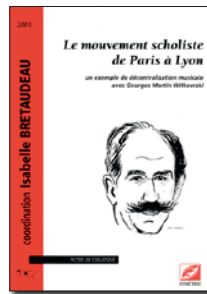
Parmi les répertoires récents particulièrement remarqués, les musiques vocales italiennes d'après 1945 offrent une très grande diversité d'ex-

pressions. Le colloque de Strasbourg (29 et 30 novembre 2002) leur était consacré ; il résultait d'une collaboration entre Pierre Michel et Gianmario Borio (un colloque sur l'Italie en France, un colloque sur la France en Italie) et réunissait certain(e)s des meilleur(e)s spécialistes. De Luigi Dallapiccola à Stefano Gervasoni, le lecteur pourra reconstituer dans ce livre une partie de ce « chapitre » très vivant de l'histoire des musiques d'aujourd'hui.

Le mouvement scholiste de Paris à Lyon

un exemple de décentralisation musicale avec Georges Martin Witkowski

Isabelle Breteau (coordination)

448 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2004
30,60 € ISBN 978-2-914373-07-4

Qui sait, de nos jours, combien riche et dynamique fut la vie musicale lyonnaise dans les cinquante premières années du

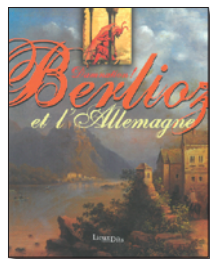
xixe siècle, combien également elle fut ouverte, innovante et exemplaire tant dans les domaines artistique, créatif, institutionnel que pédagogique ? Qui sait surtout que cette formidable éclosion et ce rayonnement sont principalement dus à l'initiative et à l'action d'un homme, Georges Martin Witkowski ? Sur le modèle de la Schola cantorum de Paris impulsé neuf ans plus tôt par Vincent d'Indy, Alexandre Guilmant et Charles Bordes, Georges Martin Witkowski, chef de chœur, chef d'orchestre et compositeur réputé qui deviendra directeur du conservatoire de Lyon, fonde en 1903 la Schola cantorum de Lyon, puis, deux ans plus tard, la Société des grands concerts – futur Orchestre national de Lyon.

Isabelle Breteau, Gérard Corneloup, Mathieu Ferey, Philippe Gonin, Henri Gonnard, Muriel Joubert, Bernadette Lespinard, Denis Le Touzé, Benoît Menut, Fabien Michel, Bertrand Pouradier Duteil, Henri Pouradier Duteil, Gérard Streletski, Damien Top, Ivan Witkowski

Beaux- livres

Damnation ! Berlioz et l'Allemagne

80 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Symétrie, 2006
8,00 € ISBN 978-2-914528-27-6

illustrations couleur
sur toutes les pages

Sillonnant les villes germaniques, autrichiennes et hongroises à la rencontre d'un succès « pyramidal » que seule la France semble vouloir lui

refuser, Hector Berlioz crée en 1846 l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre : *La Damnation de Faust*.

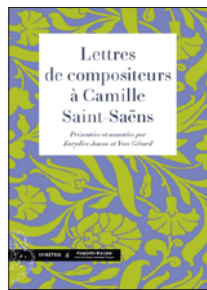
Réunissant les contributions de musicologues allemands et français, spécialistes de l'œuvre de Berlioz et de la littérature germanique, l'ouvrage retrace l'histoire d'une rencontre presque inévitable entre la sensibilité d'un génie insoumis et la flamboyance du romantisme allemand.

Véritable carnet de voyage dans l'Allemagne du XIXe siècle, émaillé d'illustrations d'époque, ce beau livre gaufré nous introduit dans l'intimité du grand Berlioz, notamment grâce aux nombreux extraits de lettres, programmes griffonnés et autres objets personnels. Mais autour de Berlioz et de son périple dans les villes allemandes, c'est aussi toute l'Allemagne romantique que l'on découvre, et les grands artistes de l'époque, amis et confrères de Berlioz : Goethe, Liszt, Schumann, Wagner...

Lettres de compositeurs à Camille Saint-Saëns

Eurydice Jousse
et Yves Gérard (édition scientifique)

illustrations couleur et noir & blanc

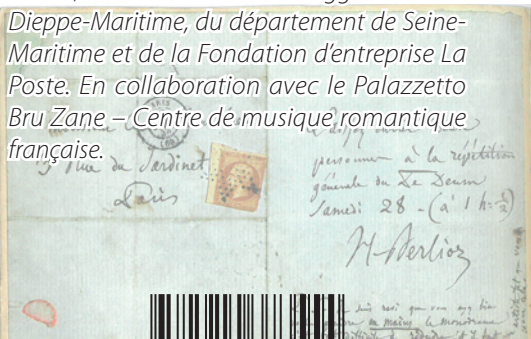

704 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
30,00 € ISBN 978-2-914373-55-5

Des simples billets de Berlioz, Bizet, Wagner aux correspondances fournies de Gounod (affectueuse), Liszt (aux conseils avisés) ou Widor (amusée ou mordante), de la lettre torrentueuse de Stamaty en 1846 – proposant un programme d'études pour le jeune Saint-Saëns – à celle argumentée de d'Indy, en 1919, défendant ses convictions musicales, ce sont plusieurs générations de créateurs notoires, à des titres divers, qui sont représentées par près de six cents documents tirés des archives personnelles de Camille Saint-Saëns (1835-1921), accumulées au cours d'une étonnante carrière de soixante-quinze ans comme pianiste, organiste et compositeur à la réputation internationale.

préface de Pierre Ickowicz.

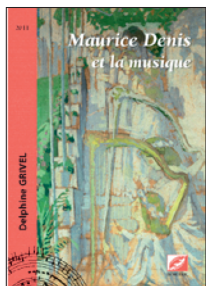
Ouvrage publié avec le soutien des Amys du Vieux-Dieppe, de la Ville de Dieppe-Château-Musée, de la Communauté d'agglomération Dieppe-Maritime, du département de Seine-Maritime et de la Fondation d'entreprise La Poste. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Maurice Denis et la musique

Delphine Grivel

100 reproductions d'illustrations
en couleur et noir & blanc

336 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2011
48,00 € ISBN 978-2-914373-53-1

Maurice Denis (1870-1943), l'un des peintres français les plus connus de son temps, n'a cessé, de la période nabis jusqu'à la fin de sa vie, de contribuer, par la plume et le pinceau, à l'évolution de l'art. Très apprécié des musiciens, il se passionne très jeune pour la musique, se liant d'amitié avec de talentueux interprètes et compositeurs. Sa correspondance révèle la richesse des relations du peintre avec la société musicale à laquelle il prendra une part très active sa vie durant. L'œuvre et la pensée de Maurice Denis, mises en parallèle avec son goût musical, sont confrontées à l'œuvre et à l'esthétique des musiciens qu'il côtoie. L'étude, fondée sur les écrits du peintre et des témoignages souvent inédits, est agrémentée de nombreuses reproductions de ses œuvres.

préface de François Sabatier et Marie-Claire Alain.

Ouvrage publié avec le soutien de la région
Rhône-Alpes Mention du prix des Muses 2012.

Trois Fugues de Luigi Cherubini

mises en partition de piano

Luigi Cherubini (1760-1842)

Jean-Jacques Eigeldinger (édition scientifique)

fac-similé

76 p., 28,8 x 21,6 cm, relié cartonné,
Société française de musicologie,
2017
35,00 € ISBN 978-2-85357-259-0

Chopin a toujours voué un soin particulier à l'art du contrepoint. Au début des années 1840, il se plonge notamment dans l'étude du *Cours de contrepoint et de fugue* de Cherubini (1832), dont il transcrit trois fugues pour piano. L'autographe, inédit et conservé dans une collection particulière, figure parmi ceux que Chopin a écrits avec le plus grand soin. Il est reproduit dans ce volume pour la première fois. Dans l'introduction, Jean-Jacques Eigeldinger retrace l'histoire de ce manuscrit fascinant et revient sur l'importance du contrepoint pour Chopin, qui en prit le goût dès sa jeunesse, à Varsovie, avec ses maîtres Żywny et Elsner, qui lui transmièrent aussi le culte de J.-S. Bach et du Clavier bien tempéré.

Le volume est augmenté de plusieurs exemples musicaux, illustrations (portraits de Chopin à sa table de travail et de Cherubini), fac-similés et transcriptions des autres rares manuscrits contrapuntiques de Chopin et des notes critiques.

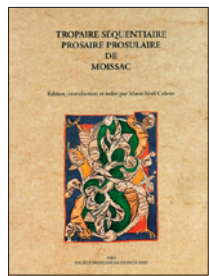
arrangement de Frédéric Chopin (1810-1849).

Tropaire séquentiaire prosaire prosulaire de Moissac

Marie-Noël Colette (édition scientifique)

fac-similé

480 p., 24 x 32 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2006
60,00 € ISBN 978-2-85357-016-9

Dès le XIe siècle, l'abbaye de Moissac rayonne par la qualité de sa vie intellectuelle et musicale.

Son tropaire-prosaire présente un bel échantillon de la production littéraire et musicale de son époque dans la France de l'ouest. Il est aussi un des premiers manuscrits qui fut copié selon une notation musicale parfaitement lisible grâce à une répartition rigoureuse des notes autour d'une ligne de référence. Il transmet des textes poétiques chantés dont la beauté séduira non seulement des spécialistes de la littérature, de l'histoire ou de la musique, mais aussi les chanteurs et leur public. Cette édition comble une lacune car, si les éditions en fac-similé ont amplement servi les manuscrits du graduel et de l'antiphonaire, elles ont presque ignoré, pour cette haute époque, les répertoires de tropes et de proses.

L'Abbaye d'Ambronay, désirs de lieux

Béatrice Méténier

reproductions
photos sur toutes
les pages

128 p., 19 x 25 cm, cousu broché,
Ambronay Éditions, 2011
19,50 € ISBN 978-2-918961-00-0

Depuis sa création au IXe siècle par saint Bernard, l'abbaye d'Ambronay n'a cessé de se transformer. Monastère au Moyen Âge, prison durant la période révolutionnaire, logements sociaux au XIXe siècle et centre culturel de rencontre depuis 2003 : une histoire singulière s'inscrit en ces lieux au fil du temps.

Cet ouvrage propose de découvrir l'abbaye d'Ambronay en flânant entre les vies passées et l'actualité dans ce patrimoine remarquable. Fort d'une activité culturelle intense, le centre culturel d'Ambronay réussit jour après jour le pari de faire vivre les pierres de l'abbaye, invente de nouvelles formes d'habitation de ces lieux, développe des synergies originales entre art et patrimoine. Au rythme des saisons, au rythme de la musique, l'histoire de l'abbaye d'Ambronay continue de s'écrire...

Cet ouvrage propose de découvrir l'abbaye d'Ambronay en flânant entre les vies passées et l'actualité dans ce patrimoine remarquable. Fort d'une activité culturelle intense, le centre culturel d'Ambronay réussit jour après jour le pari de faire vivre les pierres de l'abbaye, invente de nouvelles formes d'habitation de ces lieux, développe des synergies originales entre art et patrimoine. Au rythme des saisons, au rythme de la musique, l'histoire de l'abbaye d'Ambronay continue de s'écrire...

Enchantements et merveilles

aux sources de mon œuvre

Jean-Louis Florentz (1947-2004)

reproductions
photos sur toutes
les pages

132 p., 20 x 20 cm, cousu broché,
Symétrie, 2008
25,50 € ISBN 978-2-914373-40-1

Ce livre-album présente au public le catalogue des œuvres du compositeur Jean-Louis Florentz, sous forme d'extraits photographiques et textuels. Chacune de ses œuvres musicales est née d'une imagination poétique et mystique, nourrie des voyages, essentiellement africains, de Jean-Louis Florentz et des explorations littéraires de contes, textes apocryphes et mystiques orientaux, chrétiens, juifs et arabes.

Cet ouvrage accompagnera le rêve de l'auditeur dans l'écoute des enregistrements des œuvres de Jean-Louis Florentz. Au-delà de ce rôle de guide, la consultation des sources d'inspiration, scientifiquement classées et ordonnées par leur auteur, fascine, tant il est rare de pénétrer ainsi les arcanes de la composition musicale.

préface de Pierre David.

Ouvrage réalisé avec la collaboration de la S.E.P.R.

Médecine

Moyens d'investigation et pédagogie de la voix chantée

Guy Cornut (coordination)

196 p., 15 x 21 cm, broché (collé)
avec cédérom (et audio), Symétrie, 2002
33,70 € ISBN 978-2-914373-01-2

De la connaissance de la physiologie à l'analyse psychologique, du fonctionnement vocal à la

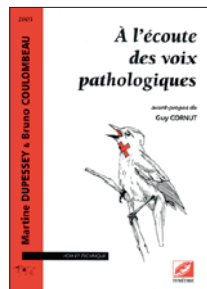
perception acoustique, ce livre éclaire le sujet complexe de la voix chantée par une approche multi-disciplinaire.

Ce tableau, brossé par des médecins, des chercheurs et des pédagogues – et enrichi par les exemples sonores et vidéos joints sur le cédérom – donne à penser à tous les pédagogues de la voix, et plus généralement à toute personne directement concernée par la voix chantée.

Simha Arom, Cori Casanova, Marie-France Castarède, François Combeau, Guy Cornut, Bruno Coulombeau, Marianne James, Trân Quang Hai, Jean-Blaise Roch, Bernard Roubeau, Jocelyne Sarfati, Annie Trolliet-Cornut, Virginie Woisard-Bassols, Paolo Zedda

À l'écoute des voix pathologiques

Bruno Coulombeau et Martine Dupessey

112 p., 15 x 21 cm, cousu broché avec cédérom (et audio), Symétrie, 2004
40,80 € ISBN 978-2-914373-06-7

Pour tous ceux qui s'intéressent à la pathologie de la voix, il est un passage obligé que d'« entraîner » leur oreille à l'écoute analytique du dysfonctionnement vocal.

Durant deux années, les auteurs ont soigneusement recueilli, au cours d'une consultation quotidienne de phoniatre-orthophonie, un échantillon de cas cliniques les plus représentatifs des pathologies vocales courantes bénignes. S'appuyant sur une quarantaine d'enregistrements audio évalués par un jury d'écoute d'experts, complétés d'illustrations didactiques et d'images cliniques endoscopiques, ils se sont attachés à montrer la relation entre l'origine du trouble vocal et les caractéristiques acoustiques de la voix pour chacun des cas décrits.

En fin d'ouvrage, quelques cas permettront à chacun de pratiquer ses propres évaluations et de « tester son écoute ».

préface de Guy Cornut.

⊙ avec cédérom

La voix en confort

Marc Dubois

176 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2011
35,70 € ISBN 978-2-914373-74-6

L'activité vocale ne peut être efficace et durable que dans le confort de sa pratique, grâce à une attitude ouverte, en

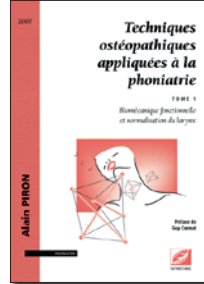
tenant compte de ses capacités, en respectant son corps, hors de toute idée de souffrance de manière à progresser dans une aisance physique, physiologique et psychique. Cet ouvrage d'un praticien s'adresse aux orthophonistes, mais également aux « professeurs de voix », aux enseignants et à toutes les personnes qui utilisent la voix de manière intensive : conférenciers, entraîneurs sportifs, éducateurs spécialisés, animateurs, comédiens... Résultat des recherches et de la pratique assidue d'un passionné de la voix, ce livre entend montrer que le corps est un instrument de musique à part entière qu'il convient d'utiliser avec un maximum de confort.

préface de Jean Abitbol.

Techniques ostéopathiques appliquées à la phoniatry

Biomécanique fonctionnelle
et normalisation du larynx

Alain Piron

224 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
Symétrie, 2007
71,40 € ISBN 978-2-914373-28-9

Cet ouvrage est le premier manuel pratique d'ostéopathie appliquée à la rééducation vocale. Il s'adresse aux étudiants et professionnels de santé, aux thérapeutes manuels et à tous ceux qui sont amenés à traiter les troubles de la voix ou à enseigner son utilisation en tant qu'outil de communication et d'expression.

Dans un but pédagogique, l'auteur a réalisé lui-même une très importante iconographie qui met en évidence d'une manière volontairement simplifiée et très claire tous les éléments anatomiques indispensables à la compréhension de la biomécanique phonatoire.

Dans un but pédagogique, l'auteur a réalisé lui-même une très importante iconographie qui met en évidence d'une manière volontairement simplifiée et très claire tous les éléments anatomiques indispensables à la compréhension de la biomécanique phonatoire.

La démarche d'Alain Piron, ostéopathe, apporte une dimension nouvelle et beaucoup plus vaste en replaçant le larynx dans les grandes chaînes musculaires de l'organisme.

préface de Guy Cornut.

Sciences humaines

La Voix soliste contemporaine

Repères, technique et répertoire

Valérie Philippin

760 p., 17 x 24 cm, relié cartonné,
Symétrie, 2017
48,00 € ISBN 978-2-914373-63-0

La musique savante de la deuxième moitié du xxe siècle et contemporaine reste pour nombre de chanteurs une

forêt vierge où l'on n'ose s'aventurer. L'incroyable diversité des esthétiques et des langages peut paraître étourdissante, elle permet pourtant à toutes les sensibilités d'y trouver un chemin singulier. Apprivoiser ces langages, se les approprier, c'est ouvrir la voix à tous les possibles.

Ce livre propose des clefs pour découvrir, ressentir, interpréter et transmettre le répertoire contemporain. Avec un catalogue de plus de cent cinquante œuvres de musique de chambre détaillé – type de voix, ambitus, niveau de difficulté, commentaire technique, repères historiques et esthétiques, il propose des outils de technique vocale et musicale à l'intention des interprètes, professeurs de chant et de formation musicale, ainsi qu'à destination des formateurs, gens de théâtre, compositeurs, ou de toute personne désireuse d'étendre ses connaissances sur la voix et le répertoire d'aujourd'hui.

Cet ouvrage est publié avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert et de la SACEM au titre de la Bourse des muses.

L'Éducation artistique de la main

selon l'enseignement de Marie Jaëll,
pianiste et pédagogue

Charles Polio, Marie-Charlette Benoit, Denise Grunwald (1920-2004) et Marie-Claude Frénéa

56 p., 21 x 29,7 cm, cahier agrafé,
Symétrie, 2010
25,50 € ISBN 978-2-914373-66-1

La main, ce premier intermédiaire à l'instrument, est la grande oubliée de tous les apprentissages instrumentaux. Marie

Jaëll, pianiste et pédagogue, héritière de la tradition de Liszt, est à l'origine d'une méthode simple et progressive de prise de conscience des mouvements fins de la main. Cette « éducation manuelle » rejoint l'écoute et favorise le développement de l'audition intérieure. Elle concerne tous les instrumentistes et intéressera particulièrement les professeurs de musique qui voudront développer chez les élèves la conscience et l'habileté des doigts, leur adresse, leur rapidité, leur efficacité ainsi que le raffinement de la sensibilité et la dissociation des mouvements des doigts.

Chanter sur le livre

Manuel pratique d'improvisation
polyphonique de la Renaissance

Barnabé Janin

192 p., 21 x 29,7 cm, cousu broché
avec intérieur en couleur, **Symétrie**,
2014

45,00 € ISBN 978-2-914373-95-1

« Chanter sur le Livre », à la Renaissance, c'est ajouter une ou plusieurs voix à une mélodie écrite,

la *cantus firmus*. Autour de cette mélodie, qu'elle soit de plain-chant, de chanson, de psaume, etc., les chanteurs ou instrumentistes improvisent d'autres lignes, en créant le contrepoint sur le vif.

Du gymel (à 2 voix) et jusqu'aux contrepoints à 4 et 5 voix, ce manuel pratique explore méthodiquement les différentes techniques d'improvisation sur *cantus firmus*... ou sans *cantus firmus*, comme les canons à 2 et à 3 voix.

Pour chaque technique, des consignes précises illustrées d'exemples musicaux sont données pour improviser les différentes voix. Des conseils de travail et des exercices préparatoires viennent guider les apprentis dans leur progression.

Cet ouvrage s'adresse à tous, musiciens amateurs, enseignants et professionnels, chanteurs aussi bien qu'instrumentistes. Chacun y glanera les conseils qui lui conviennent, selon ses aptitudes et ses envies. On pourra également se servir de ce livre comme outil d'initiation à l'arrangement et à l'écriture dans le style de la Renaissance.

préface de Jean-Yves Haymoz.

Chansons de deux à cinq notes

Edgar Willems (1890-1978)

23,8 x 16,2 cm, cahier agrafé,
collection Carnets de méthode
Willems, Pro Musica

Carnet 0. Initiation musicale des enfants. <

Principes et plan de travail, 1978, 16 p.

4,00 € – ISBN 978-2-940480-07-4

Carnet 1. Chansons de deux à cinq notes, 1996, 16 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-08-1

Carnet 2. Chansons d'intervalles, 1986, 20 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-09-8

Carnet 2b. Chansons d'intervalles avec accompagnement
de piano, 1994, 17 p.

11,00 € – ISBN 978-2-940480-10-4

Carnet 3. Les exercices d'audition, 1983, 16 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-11-1

Carnet 4. Les exercices de rythme et de métrique, 1986, 16 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-12-8

Carnet 4b. Les frappés et l'instinct rythmique, 1975, 16 p.

4,00 € – ISBN 978-2-940480-13-5

Carnet 4c. Le rythme musical et le mouvement

naturel dans les cours d'éducation musicale, 1987, 16 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-14-2

Carnet 5. Introduction à l'écriture et à la lecture, 1986, 16 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-15-9

Carnet 7. Première littérature, pour le piano, 2009, 16 p.

11,00 € – ISBN 978-2-940480-16-6

Carnet 7b. Première littérature pour piano à quatre mains, 2004, 24 p.

11,00 € – ISBN 978-2-940480-17-3

Carnet 7c. Amusements au clavier, 1975, 16 p.

4,00 € – ISBN 978-2-940480-18-0

Carnet 8. Douze Pièces faciles, pour piano, 2003, 16 p.

11,00 € – ISBN 978-2-940480-19-7

Carnet 9. Petites marches faciles, pour piano, 1983, 16 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-20-3

Carnet 10. Petites danses, sauts et marches, pour piano, 1983, 24 p.

6,50 € – ISBN 978-2-940480-21-0

Solfège, cours élémentaire. Livre de l'élève

Edgar Willems (1890-1978)

130 p., 17 x 24 cm, cousu broché, Pro Musica, 2013
29,60 € ISBN 978-2-940480-02-9

Solfège, ce *solfeggio* des fils de Bach ? Formation musicale, dit-on aujourd'hui, n'est-ce pas ? Willems propose d'accompa-

agner la pratique musicale consciente, caractéristique de son IVe degré d'éducation musicale, d'un manuel, au contenu très réfléchi, tout en sachant que le manuel parfait n'existe pas. Le professeur qui l'utilise adjoindra des lectures sur partitions (vocales, de musique de chambre ou d'orchestre) adaptées et variées.

Le sous-titre « cours élémentaire » précise d'emblée que Willems s'occupe des fondations, des éléments constitutifs d'une conscience musicale permettant la transcription écrite (pour ne pas oublier) et la capacité à redonner vie sonore à ce souvenir écrit. L'ouvrage comprend une progression organique depuis les tout-débuts, pour la lecture mélodique relative puis dans les clés de *sol* et de *fa*, modales, tonales et modulantes, la lecture rythmique (jusqu'aux doubles-croches dans le binaire et le ternaire), la lecture polyphonique, à partir du canon puis à 2 et 3 voix harmoniques, avec des textes courts dont il est l'auteur.

préface de Jacques Chapuis (1926-2007).

Solfège, cours élémentaire. Livre du maître

Edgar Willems (1890-1978)

220 p., 17,6 x 24,6 cm, cousu broché, Pro Musica, 1988
33,60 € ISBN 978-2-940480-25-8

Le contenu musical de livre du maître est identique à celui de l'élève. Il ne présente pas d'accompagnement, cette compé-

tence faisant partie de la formation du professeur de solfège. Par contre, cette version comprend des chapitres détaillant toutes les pratiques orales et écrites utiles pour la réalisation de cours de solfège complets et efficaces.

préface de Jacques Chapuis (1926-2007).

Carillon intratonal

notice explicative

Jacques Chapuis (1926-2007)

33 p., 21 x 29,8 cm, cahier agrafé,
Pro Musica, 2000
15,00 € ISBN 978-2-940480-04-3

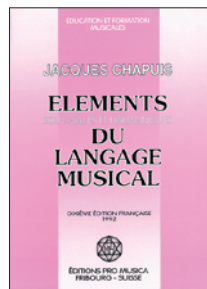
« Un jour où je m'efforçais de faire chanter juste une élève qui travaillait les intervalles, je me suis tenu le raisonnement sui-

vant : l'élève chante faux ; elle chante donc un son qui est entre les notes ; or, ce son faux est l'ennemi à combattre ; étudions-le de près afin de le connaître, de la maîtriser et... de l'éviter. Voilà comment a pris naissance une série d'exercices que je pratique avec mes élèves depuis 1926 et qui m'ont donné de bons résultats au point de vue de l'éducation de l'oreille. Ce travail étant nouveau et caractéristique, il fallait un mot pour le désigner. J'ai créé, dans ce but [...] l'expression *espace intratonal*. Je nomme ainsi l'écart auditif entre deux sons à distance d'un ton. Il s'agit donc de l'infinitement petit à l'échelle pan-chromatique des sons. » (Edgar Willems)

Le carillon intratonal était né.

Éléments solfégiques et harmoniques du langage musical

Jacques Chapuis (1926-2007)

130 p., 20,9 x 29,6 cm, cousu broché,
Pro Musica, 1992
35,50 € ISBN 978-2-940480-26-5

La musique est un langage intuitif et d'expression universelle, de par ses fondements et ses archétypes rythmiques, mélodiques et harmoniques. C'est aussi un art et une science dont s'occupent entre autres les acousticiens et les musicologues.

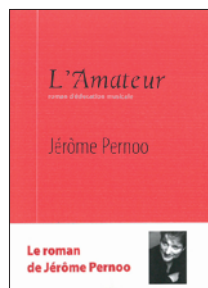
Ces *éléments* se veulent être un guide et un support pour tous ceux qui souhaitent maîtriser leur vie rythmique, mélodique, polyphonique et harmonique, allant vers toujours plus de conscience musicale.

Cette édition s'adresse aux étudiants, éducateurs, professeurs et musiciens.

L'Amateur

Jérôme Pernoo

432 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2013
32,00 € ISBN 978-2-914373-94-4

Violoncelliste, Arsène vit de ses concerts, mais ne peut s'empêcher de consacrer une partie de son temps à l'enseignement :

tous les mois, à Châtelleraut, dans une étonnante propriété en bord de Vienne, il réunit une dizaine d'élèves d'âges et de niveaux extrêmement variés, certains mêmes pratiquant un autre instrument que le violoncelle.

Très largement inspiré d'expériences personnelles de Jérôme Pernoo, cet ouvrage les rassemble et les organise de telle sorte qu'il puisse être aussi bien lu comme un roman que consulté comme un guide.

préface de Gilles Cantagrel.

Mémoire d'empreintes

à l'écoute des deux mains

Brigitte Bouthinon-Dumas

124 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2016
14,00 € ISBN 978-2-36485-047-7

Pianiste et pédagogue reconnue, Brigitte Bouthinon-Dumas partage son expérience sur la manière de perfectionner son jeu au piano. Vingt ans après le premier volume (Mémoire d'empreintes, l'enseignement du piano, I.P.M.C., 1993) qui abordait déjà les questions de l'échec instrumental et des moyens de le surmonter, sa pensée s'est encore éclaircie et précisée. Elle cherche à donner à chacun les moyens de trouver dans son geste une liberté d'expression musicale individuelle, d'assouplir et de renouveler sa relation à l'instrument. Pour cela, l'auteur envisage successivement les éléments corporels, mentaux et musicaux déterminant un jeu libre et confortable. Elle s'appuie aussi sur les connaissances récentes que nous avons du fonctionnement du cerveau.

Elle termine avec des exemples tirés du répertoire pour lesquels elle donne des clés de travail.

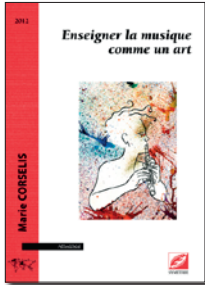
Elle termine avec des exemples tirés du répertoire pour lesquels elle donne des clés de travail.

Ce livre modeste dans son apparence et dense dans son contenu ravira non seulement les pianistes, mais aussi tous les instrumentistes, amateurs ou professionnels en formation, qui y trouveront de nombreuses pistes pour repousser leurs limites.

Enseigner la musique comme un art

Marie Corselis

208 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2012
25,00 € ISBN 978-2-914373-96-8

Serait-ce donc un pléonasmе que d'élever la musique au rang d'un art, comme si l'enseignement de la flûte ou de la gui-

tare pouvait viser autre chose et impliquait un choix : la musique, prétexte éducatif ou but en soi ; la pratique instrumentale, simple mobile d'éveil, de développement psychomoteur, ou approche exclusivement artistique, l'épanouissement venant de surcroît ?

À moins que ce ne soit l'enseignement lui-même que l'on envisage comme un art – ce qui semble, à juste titre, être revendiqué depuis que le mot « pédagogie » existe –, rendant à l'activité toutes ses lettres de noblesse.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

L'Oreille musicale

La préparation auditive de l'enfant

Edgar Willems (1890-1978)

160 p., 16 x 24 cm, cousu broché, Pro
Musica, 1985
19,95 € ISBN 978-2-940480-24-1

Edgar Willems inscrit d'emblée son propos dans un mouvement, dans la continuation d'un élan éducatif puissamment renouvelé au XIXe-XXe siècle,

par de fortes personnalités philosophiques, psychologiques, médicales ou artistiques, toutes aussi audacieuses que visionnaires. Pour l'éducation musicale, Edgar Willems se pose en continuateur d'Émile Jaques-Dalcroze, en contributeur reconnaissant vers ceux qui l'ont précédé.

Ouvrage révolutionnaire ? Quand on le feuillette, que l'on regarde les planches finales, on pense plutôt à de charmantes bandes dessinées des années Gédéon !

Et pourtant cet ouvrage reste un outil de révolution, de mise en mouvement, de mise en action, de stimulation créative et ce, par deux paramètres principalement : son langage simple, clair, imagé, la description honnête de ses observations, de ses essais, de ses impasses, et le tout avec finesse psychologique et vie débordante, d'une part ; et d'autre part son extrême ordre, sa précision en terme de progression, le détail des principes à pratiquer, la description des exemples de mise en œuvre, sans jamais se mettre à la place du lecteur-professeur auquel il reviendra de créer sa forme de transmission, avec souplesse et liberté d'action, simplement un peu plus éclairée par la lecture d'un tel ouvrage.

Principes fondamentaux de formation musicale et leur application

Maurice Martenot (1898-1980)

236 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
Éditions de l'île bleue, 2010
26,00 € ISBN 978-2-917992-00-5

Maurice Martenot, grand pédagogue français, nous a quittés en 1980, mais son enseignement n'a jamais cessé de nourrir

la pédagogie de la formation musicale. Ce terme est d'ailleurs issu de sa pédagogie, bien qu'il eût de beaucoup préféré le terme de « développement musical », car pour Maurice Martenot, le professeur est d'abord et avant tout un « éducateur par l'art ». Selon lui, « l'enseignement des matières artistiques est souvent la seule chance laissée à un homme divisé de retrouver ses racines profondes, de se réconcilier avec lui-même, corps avec esprit, sentiments avec intellect ».

Apprendre la musique ensemble

Les pratiques collectives de la musique, base des apprentissages instrumentaux

Éric Demange, Karine Hahn et Jean-Claude Lartigot

240 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2007
25,50 € ISBN 978-2-914373-22-7

Les cours à horaires aménagés, les ateliers de pratique musicale et l'accompagnement des groupes de musiques actuelles se

multiplient dans les écoles de musique.

À travers cet ouvrage, les trois auteurs ont souhaité analyser les enjeux pédagogiques et institutionnels d'une généralisation des pratiques collectives. S'appuyant sur des cas concrets de situations d'enseignement, ils pointent les craintes suscitées par ces changements et les évolutions à prévoir dans le métier d'enseignant. Enfin, les raisons invoquées pour justifier les pratiques collectives sont passées au crible, pour repérer celles qui sont porteuses d'avenir et peuvent donner naissance à de nouvelles institutions.

préface de Henry Fourès.

Introduction à un solfège de l'audible

L'improvisation libre comme outil pratique

Alain Savouret

192 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2011
25,50 € ISBN 978-2-914373-73-9

Alain Savouret explore dans ce livre un domaine peu pensé par les compositeurs et les pédagogues : comment guider et

enseigner l'improvisation libre. Il le fait non pas en théoricien, mais en tirant les fruits de son expérience accumulée, entre autres, à la classe qu'il a dirigée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Cette première brique, modeste mais ambitieuse, vers un solfège de l'audible est peut-être un moyen de revenir au senti dans l'expression du musicien, à rebours du caractère souvent trop abstrait ou théorique de l'abord qui est donné aux musiques savantes (classique, jazz ou contemporaine) enseignées traditionnellement.

L'ouvrage est prolongé de quelques descriptions d'exercices, de textes complémentaires écrits par d'anciens élèves ou collaborateurs et se termine par des fiches pédagogiques.

Les Bases psychologiques de l'éducation musicale

Edgar Willems (1890-1978)

149 p., 16,1 x 23,9 cm, cousu broché,
Pro Musica, 1987
24,95 € ISBN 978-2-940480-22-7

Edgar Willems définit son propos en quelques phrases ; tout d'abord une question : « Comment peut-on établir les fondements d'une

éducation musicale et lui donner des points de départ sains, non conformistes, et cependant respectueux des valeurs vitales de la tradition ? » Puis une proposition : « Il faut étudier à fond la nature des éléments matériels et spirituels de la musique. Cette nature ne se découvre pas seulement dans la musique même mais aussi, et surtout, dans le musicien en tant qu'être humain. »

Lors de sa réédition, Jacques Chapuis s'exclamera : « Et là, au milieu [de la société, avec ses difficultés présentes ou annoncées], voici réapparaître, tel un chalet en plein New York... un livre simple et naturel, [...] où l'on parle davantage de l'être que de l'avoir, [...] un livre pour tous ceux qui ont vocation d'initier en s'initiant, d'éduquer en s'éduquant, de révéler en se révélant. »

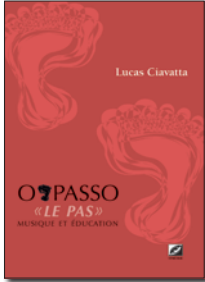
préface de Jacques Chapuis (1926-2007).

O Passo

« Le pas », musique et éducation

Lucas Ciavatta

154 p., 21 x 29,7 cm, cousu broché,
Symétrie, à paraître
ISBN 978-2-36485-056-9

Basé sur un mouvement de marche précis et quatre piliers (corps, imagination, groupe et culture), O Passo a introduit

dans l'enseignement et l'apprentissage du rythme et du son de nouveaux concepts, comme ceux de position et d'espace musical, ainsi que de nouveaux outils, comme le pas qui donne son nom à la méthode.

O Passo propose d'identifier, de comprendre et de noter chaque élément musical, rythmique ou mélodique, de manière orale, corporelle et graphique. Ce qui le différencie d'autres méthodes est la constante préoccupation de ne jamais dissocier ces éléments musicaux du flux qui leur donne vie au cours de ce processus.

L'objectif principal de ce livre est avant tout la présentation de tous les outils théoriques et pratiques d'O Passo, pour qui souhaite en faire usage.

traduction de Cléa Thomasset.

La Pratique d'orchestre historique

baroque, classique et romantique

Kai Köpp

362 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
Symétrie, à paraître
ISBN 978-2-36485-051-4

Ce manuel propose un panorama général de l'art du jeu en ensemble aux périodes baroque, classique et romantique.

Les sujets relatifs aux effectifs, à la constitution des ensembles et à leur direction sont abordés, mais c'est surtout la question de la pratique des musiciens qui est ici centrale : comment un musicien d'orchestre, entre le *xviie* et le *xixe* siècle, comprend-il les indications portées sur sa partie, et comment les exécute-t-il ?

De ce point de vue, ce livre peut se lire comme un cours fondamental sur la pratique d'exécution historique. Quatorze études de cas, sur des partitions issues des trois périodes, permettent en outre d'appréhender les informations théoriques données à la lumière du répertoire de l'époque.

Ce manuel pratique s'adresse à tous ceux qui sont concernés par l'interprétation d'œuvres orchestrales : étudiants, musiciens professionnels, chefs d'orchestre, mais aussi musicologues ou éditeurs, ainsi qu'aux profanes qui s'intéressent à ces sujets.

traduction de Fabien Roussel.

Publié avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Modèle et l'Invention

Olivier Messiaen et la technique de l'emprunt

Yves Balmer, Thomas Lacôte
et Christopher Brent Murray

624 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
20-21, Symétrie, 2017
65,00 € ISBN 978-2-36485-045-3

Pour composer, Messiaen emprunte des matériaux mélodiques, harmoniques et rythmiques aux œuvres du passé, lointain ou récent, et se forge des techniques de transformation pour en faire la matière de sa propre musique, se constituant ainsi une véritable méthode, extrêmement personnelle et aboutie. Connue jusqu'à présent dans quelques rares cas très isolés, jamais formulée comme telle par le compositeur malgré son affleurement, elle s'avère en réalité constituer une clé de lecture permettant de reconsidérer l'ensemble de son atelier de compositeur.

Après un premier questionnement sur notre connaissance des processus créateurs d'Olivier Messiaen, l'ouvrage propose de formuler une théorie de ce que nous nommons « technique de l'emprunt » par une étude précise des écrits théoriques du compositeur. Le cœur de l'ouvrage étudie la relation de Messiaen à ses différentes sources d'emprunts et démontre l'immense diversité du champ d'application de sa méthode et l'impact concret de ces sources sur sa pratique de compositeur.

préface de George Benjamin.

Publié avec le soutien de la Fondation de France et du Centre national du livre.

Jean-Louis Florentz et l'orgue. Essai analytique et exégétique

L'univers florentzien et Une tétralogie pour l'orgue

Michel Bourcier

900 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
Symétrie, 2018
80,00 € ISBN 978-2-36485-033-0

L'orgue est, pour le compositeur français Jean-Louis Florentz (1947-2004), l'instrument privilégié à partir duquel un univers musical parmi les plus originaux de l'ère post-Messiaen a pu voir le jour. Le premier volume explore les divers aspects d'une pensée complexe : le rapport à l'orgue, l'expérience

acquise lors des voyages d'études, l'intérêt pour l'acoustique animale, le rapport au religieux, les fondements du langage modal. Le second volume analyse en profondeur chacune des quatre œuvres majeures que Jean-Louis Florentz a destinées à l'instrument à tuyaux

préface d'Olivier Latty.

Publié avec le soutien de l'Institut de France de l'Académie des beaux-arts, Orgue en Pays de la Loire, la SACEM et la Fondation Francis et Mica Salabert. Prix de la Bourse des Muses.

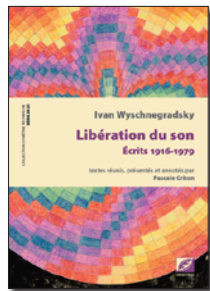

Libération du son

Écrits 1916-1979

Pascale Criton (édition scientifique)

Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

528 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
20-21, **Symétrie**, 2013
65,00 € ISBN 978-2-914373-64-7

Pionnier de l'ultra-chromatisme et de la musique microtonale, Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

se distingue par une proposition esthétique et théorique d'une exceptionnelle originalité, contemporaine des courants symbolistes, futuristes et constructivistes : l'« espace pansonore ».

En rassemblant en un seul volume les écrits inédits de la période russe (1916-1925) ainsi que les nombreuses contributions de Wyschnegradsky à des revues musicales dans les décennies ultérieures, cette édition critique et commentée des écrits du compositeur permet de rendre lisible la continuité de sa pensée esthétique et théorique et de réinterroger le contexte artistique dans lequel son œuvre a été élaborée.

traduction de Michèle Kahn et Pascale Criton.

Ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre, de la Fondation Francis et Mica Salabert et de l'Association Ivan Wyschnegradsky. Prix des muses du document 2014.

Wozzeck ou l'opéra révélé

lecture musicale et dramaturgique

de l'opéra d'Alban Berg

Gérard Gubisch

302 p., 16 x 23 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2011
30,00 € ISBN 978-2-917992-08-1

La lecture linéaire de ce bref et fulgurant opéra d'à peine une heure quinze, dont la rare complexité n'a

obstacle à son entrée quasi immédiate au répertoire des plus grandes scènes lyriques, aurait voulu ainsi révéler que, à l'instar de quelques incontournables chefs-d'œuvre, une connaissance approfondie de sa structure, tout en ne constituant pas un préalable nécessaire au plaisir et à la compréhension de son écoute, pouvait toutefois, en vertu même de cet écheveau de complexités dont elles semblent mystérieusement induites, déclencher les émotions et éveiller à la conscience de beautés vertigineuses.

préface de Pascal Dusapin.

Théories de la composition musicale au xxe siècle

Nicolas Donin et Laurent Feneyrou (direction scientifique)

1 840 p., 17 x 24 cm, relié cartonné, collection Symétrie Recherche,

série 20-21, **Symétrie**, 2013

395,00 € (prix pour les deux volumes)

ISBN 978-2-914373-60-9

220,00 € (prix au volume)

volume I ISBN 978-2-914373-61-6

190,00 € (prix au volume)

volume II ISBN 978-2-914373-62-3

Le xxe siècle musical n'a eu de cesse de renouveler les langages, les techniques d'écriture et les outils technologiques, mais aussi d'en observer les principes, voire d'en prescrire les règles.

Comme Baudelaire l'avait annoncé, avec la modernité naît l'exigence de l'artiste raisonnant son art et découvrant les lois en vertu desquelles il crée.

Rédigé par les meilleurs spécialistes, ravivant sans cesse les équilibres entre idées, faits historiques et analyses de partitions, *Théories de la composition musicale au xxe siècle* présente plus d'une soixantaine de chapitres de référence introduisant à des corpus d'écrits de compositeurs ou à des notions plus transversales, qui ont architecturé la musique occidentale tout au long du siècle passé.

Jésus Aguila, Pierre-Laurent Aimard, Philippe Albèra, Jacques Amblard, Moreno Andreatta, Jérôme Baillet, Marc Battier, Michael Beckerman, Alain Bioteau, Konrad Boehmer, Jean-Yves Bosseur, Roman Brotbeck, Rémy Campos, Pascale Criton, François Decarsin, Pascal Decroupet, Nicolas Donin, Stefan Drees, Michel Duchesneau, Emmanuel Ducreux, Laurent Feneyrou, Giordano Ferrari, Jean-Charles François, Dorothea Gail, Grazia Giacco, Robert Hasegawa, Gareth Healey, Heribert Henrich, Theo Hirsbrunner, Ludwig Holtmeier, Martin Kaltenecker, Martin Laliberté, Philippe Lalitte, Helga de La Motte, Iwona Lindstedt, Marina Lobanova, Joachim Lucchesi, Olivier Lussac, Alain Mabit, Geneviève Mathon, François de Médicis, Flo Menezes, Wataru Miyakawa, Rainer Nonnenmann, Max Noubel, Angelo Orcalli, Carmen Pardo Salgado, Robert Pienckowski, Alain Poirier, Keith Potter, Herman Sabbe, Stéphan Schaub, Giselher Schubert, Makis Solomos, Georges Starobinski, Vincent Tiffon, Richard Toop, Jean-François Trubert, Elena Ungeheuer, Alvisé Vidolin

Ouvrage publié avec le concours de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (O.I.C.R.M.) – Université de Montréal et avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert et du Centre national du livre.

Prix des muses du xxe siècle 2014.

volume I

volume II

volumes I et II

Traité du contrepoint simple

Louis-Joseph Marchand (1692-1774)
et Henry Madin (1698-1748)
Jean-Paul C. Montagnier (édition scientifique)

136 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2004
23,50 € ISBN 978-2-85357-014-5

Le domaine de l'improvisation collective sur le plain-chant, pourtant propre à la

France d'Ancien Régime, demeure largement ignoré alors qu'il était monnaie courante dans la plupart des chapitres du royaume. Cette pratique orale, qui déclina progressivement au cours du siècle des Lumières pour disparaître complètement après la Révolution, ne doit cependant pas être minimisée. Les deux traités reproduits dans ce volume furent les seuls, entre 1700 et 1750, à détailler les règles du contrepoint dans un but pédagogique afin de perpétuer une tradition pratiquée à l'ombre des cathédrales et à cent lieues de toute spéculation ramiste. Louis-Joseph Marchand et Henry Madin transmettent ici les clefs nécessaires à une meilleure compréhension de l'art musical à l'époque de Louis XV.

La Théorie musicale germanique du XIXe siècle et l'idée de cohérence

Marc Rigaudière

384 p., 18,6 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2009
32,60 € ISBN 978-2-85357-020-6

Le présent ouvrage offre une perspective historique sur les concepts théoriques

qui ont participé à l'émergence d'une véritable pensée de l'unité en musique. La première partie est consacrée au système tonal, lequel, d'abord envisagé comme une construction abstraite soumise à la pensée mathématique ou physicienne, acquiert progressivement le statut d'un système d'équilibre hiérarchisé et dynamique. La seconde partie, laissant le système pour se tourner vers ses produits, montre comment le processus de formation, loin de juxtaposer les éléments constitutifs de l'œuvre, doit réussir à les intégrer dans un « organisme » régi par des lois d'unité, d'équilibre et de logique, de façon à ce que leur succession apparaisse comme le résultat d'une nécessité et non de choix arbitraires.

Les Esquisses de Richard Wagner pour « Siegfried's Tod » (1850)

essai de poïétique

Jean-Jacques Nattiez

160 p., 19 x 23,5 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2004

19,38 € ISBN 978-2-85357-013-8

Entre le 27 juillet et le 12 août 1850, Wagner a écrit deux esquisses musicales

pour *Siegfried's Tod*, première version du *Götterdämmerung*. Cette étude présente et commente la première transcription complète, comparative et critique de ces esquisses. Discutant les travaux antérieurs que Curt von Westernhagen et Robert Bailey leur avaient consacrés, Jean-Jacques Nattiez propose sa propre « intrigue » du processus créateur révélé par ces traces et donne sa version des raisons pour lesquelles Wagner a décidé de remonter du *Götterdämmerung* au *Rheingold*. À cet égard, l'irruption inattendue et la présence du thème de la chevauchée des Walkyries dans ces manuscrits joue un rôle important. Au début et à la fin de son texte, l'auteur souligne l'analogie entre la démarche créatrice de Wagner et celle de Proust.

Du langage au style

singularités de Francis Poulenc

Lucie Kayas et Hervé Lacombe

400 p., 16,5 x 24 cm, broché (collé),
Société française de musicologie,
2016

38,00 € ISBN 978-2-85357-255-2

Pétrie d'influences, écrite dans des genres établis, fondamentalement tonale, l'œuvre de Francis

Poulenc montre de manière éclatante qu'il est encore possible, durant la première moitié du xxe siècle, de tirer un style éminemment personnel d'un langage hérité.

Animée de paradoxes et oscillant du profane au sacré, empruntant constamment sa matière à d'autres auteurs sans jamais perdre son caractère propre, la musique du compositeur français est reconnaissable entre toutes. Elle porte la marque de singularités que cet ouvrage se propose d'identifier, d'explorer et d'expliquer en croisant approches et méthodes d'analyse aussi stimulantes qu'inattendues. Les différents genres dans lesquels Poulenc s'est exprimé sont abordés de la messe à l'opéra, de la mélodie à la musique de film, de la symphonie à la musique de chambre, du concerto à la sonate.

Violaine Anger, Jean-Pierre Bartoli, Karol Beffa, Muriel Boulan, Isabelle Bretaudeau, Philippe Cathé, Alain Corballeri, Stéphane Etcharry, Franck Ferraty, Lucie Kayas, Barbara Kelly, Hervé Lacombe, Michel Lehmann, Pierre-Emmanuel Lephay, Christopher Moore, Marc Rigaudière, Jérôme Rossi, Carl B. Schmidt, Herbert Schneider, Markus Schneider, Jean-Claire Vaçon

Publié avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et de l'Association des Amis de Francis Poulenc.

Von Zeit zu Zeit

Klaus Huber

349 p., 16 x 22,9 cm, broché (collé),
Éditions de l'île bleue, 2016
38,00 € ISBN 978-2-917992-20-3

Klaus Huber est le compositeur suisse le plus significatif. Il est l'une des figures les plus importantes de la génération aujourd'hui âgée de

plus de 80 ans qui a activement développé la musique nouvelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

Von Zeit zu Zeit [De temps en temps] est un essai sans précédent dans l'histoire de la musique. Il présente l'ensemble de son œuvre de façon systématique avec ses techniques de composition, les articulant simultanément autour des fondements éthiques et esthétiques. Ce livre comprend plus de 100 illustrations dont d'innombrables esquisses qui mettent en évidence le processus de composition et de travail de Klaus Huber.

Musique et sacré

152 p., 18 x 22 cm, broché (collé),
Ambronay Éditions, 2005
22,50 € ISBN 978-2-9523633-1-0

Premier livre édité par Ambronay Éditions en 2005, il pose les fondements de la problématique choisie par le centre culturel de rencontre.

En organisant ce colloque « Musique et Sacré », le Centre culturel de rencontre d'Ambronay s'est attaché à faire dialoguer les grands concepts que sont la musique et le sacré, à cerner leur ambivalence, leurs antagonismes et similitudes.

Ce « et » entre musique et sacré constitue bien le cœur du débat.

Bernard Baas, Raymond Court, Michel Cusin, Alain Didier-Weill, Jean-Yves Hameline, Michel Poizat, Aline Tausin, Bernard Tétu, Sophie Wahnich

Transe, Ravissement, Extase

Marianne Massin (direction scientifique)

112 p., 16 x 22 cm, cahier agrafé,
Ambronay Éditions, 2012
14,00 € ISBN 978-2-918961-02-4

Ce recueil étudie l'expérience paradoxale que constitue l'émotion musicale et se focalise sur ses manifestations les plus intenses :

les états de transe, de ravissement et d'extase. La confrontation de textes de personnalités d'horizons divers permet de préciser les notions de transe, de ravissement et d'extase et invite à un cheminement libre dans ces notions pour poursuivre le dialogue qui s'instaure en filigrane dans les textes rassemblés.

Violaine Anger, Marion Aubrée, Pierre Kuentz, Marianne Massin, Bruno Moysan, Sylvie Pébrier, Aline Tauzin

Célébrer-profaner

Dynamiques de l'écoute et de la création musicale

Marianne Massin (coordination)

144 p., 16 x 22 cm, cousu broché,
Ambronay Éditions, 2016
10,00 € ISBN 978-2-918961-16-1

Célébrer une œuvre, c'est l'honorer dans un rituel d'hommage solennel, c'est « consacrer » sa valeur... Sous la direction de

Marianne Massin, membre du Comité scientifique du CCR d'Ambronay, les différents contributeurs de ce cahier se sont interrogés sur la relation de la musique à certaines formes de sacralisation ainsi qu'à leur possible retournement en transgressions ou profanation.

Élisabeth Brisson, David Christoffel, Martin Kaltenecker, Marianne Massin, Maud Pouradier, Camille Prost, Jean-Claire Vançon

L'Émotion improbable

ethnographie de la 26e édition du Festival d'Ambronay

Laurent Denizeau

40 p., 16 x 22 cm, cahier agrafé,
Ambronay Éditions, 2006
6,20 € ISBN 978-2-9523633-3-4

Depuis toujours, le centre culturel de rencontre d'Ambronay affirme sa volonté de croiser pratiques intellectuelles et artis-

tiques. C'est ainsi qu'il s'est soumis aux feux de la recherche ethnographique en invitant Laurent Denizeau à réaliser une étude de l'édition 2005 du Festival, « Eldorado, le souffle d'Iberia ».

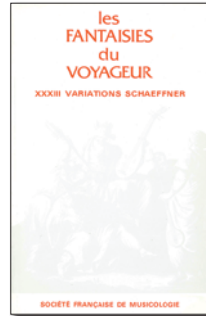
Une étude autour des concerts, du public et des lieux de spectacles, une recherche au plus intime des réactions qui naissent à l'écoute des artistes. Voici qu'émergent l'attente de l'émotion improbable, la ritualisation d'un dispositif...

Une matière à réflexion pour tous ceux qui s'intéressent au spectacle vivant : institutionnels, festivals et organisateurs de concerts, artistes, spectateurs...

Les Fantaisies du voyageur

XXXIII variations Schaeffner

Denise Paulme-Schaeffner et Jean Gergely
(coordination)

416 p., 15,5 x 24 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
1982

31,10 € ISBN 978-2-85357-001-5

« André Schaeffner était un homme d'une immense culture – comme on n'en voit plus – et l'un des derniers témoins

de cette éblouissante période de l'entre-deux-guerres qu'il a, lui aussi, marquée de son empreinte aux côtés de ceux – de Mauss à Strawinsky – dont il fut le familier. L'ethnologie française, sans lui, n'aurait pas été la même ; il l'a dotée d'un nouveau chapitre, musical, et surtout, par son exemple, il l'a gardée solidaire de la vie intellectuelle et artistique, bien au-delà de ses frontières, et il lui a insufflé une sensibilité qui, autrement, lui aurait manqué. »
(Claude Lévi-Strauss)

Ces *Variations Schaeffner*, publiées par la Société française de musicologie en hommage à l'un de ses anciens présidents, ont été réunies à l'initiative de Mme Denise Paulme-Schaeffner, avec le concours de Jean Gergely.

Simha Arom, Samuel Baud-Bovy, Marcel Belvianes, Lucien Bernot, Monique Brandily, Jacques Chailley, James Clifford, Paul Collaer, Éric de Dampierre, Geneviève Dournon, Louis Dumont, Charles Duvelle, Pierre Fortassier, Jean Gergely, Mireille Helffer, Jacques B. Hess, Arthur Hoérée, Jean Jacquot, Jean Jamin, Hassan Jouad, Denise Launay, Michel Leiris, François Lesure, Claude Lévi-Strauss, Bernard Lortat-Jacob, Lucien Malson, Denise Paulme-Schaeffner, Gilbert Rouget, Pierre Souvtchinsky, Théodore Stravinsky, Tràn Van Khê, Iannis Xenakis, Hugo Zemp

Musique et fêtes au Haut-Atlas

Bernard Lortat-Jacob

164 p., 18,4 x 24,4 cm, cousu broché avec 33 tours souple, Société française de musicologie, 1980
 23,50 € ISBN 978-2-85357-029-9

Bernard Lortat-Jacob a découvert des chants berbères auprès de Gilbert Rouget au milieu des

années 1960. Après plusieurs missions en pays Ayt Mgun (groupe berbère du Haut-Atlas central) et la rédaction d'une thèse de 3e cycle, l'auteur a synthétisé les connaissances qu'il a réunies sur la pratique musicale de ce groupe dans cette monographie très complète, comprenant transcriptions, photos et un enregistrement livré sur disque 33 tours souple.

⊙ avec disque 33 tours

Musique, habiter le temps

Alain Bancquart

128 p., 15 x 21 cm, cousu broché, Symétrie, 2003
 14,28 € ISBN 978-2-914373-03-6

Depuis les temps héroïques des travaux de l'École de Vienne et de ceux d'Ivan Wyschnegradsky, le flambeau de la création

musicale est passé de main en main. À notre époque également il est des compositeurs qui résistent victorieusement aux blandices de la régression. Voici un paradoxe de l'époque présente : on assiste à la marginalisation de l'expression actuelle de la recherche musicale, à un moment où la situation historique de la pensée permet de croire à un véritable renouveau. Je crois pouvoir affirmer que nous sommes, du point de vue de l'imagination des formes et du langage, à un moment aussi riche que l'était la Renaissance. (Alain Bancquart)

préface de Franck Christoph Yeznikian.

Penser l'œuvre musicale au xxe siècle : avec, sans ou contre l'histoire ?

Martin Kaltenecker
et François Nicolas (direction scientifique)

135 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2006
14,00 € ISBN 978-2-9516440-9-0

Les textes rassemblés
dans ce volume pro-
cèdent de commu-
nications présentées

dans le cadre de deux séminaires : l'un, tenu par Gilles Dulong et François Nicolas à l'École normale supérieure (2003-2004), s'intitulait « Penser la musique contemporaine avec/sans/contre l'Histoire ? » ; l'autre, placé sous la direction de Martin Kaltenecker, s'est déroulé la même année au Centre de documentation de la musique contemporaine, proposant comme sujet de réflexion « La musique du xxe siècle : l'hypothèse de la continuité ».

Un certain nombre de références ou de problématiques communes nous ont amenés à regrouper ces communications. Sans vouloir accentuer artificiellement des traits convergents, on peut souligner que la notion d'autonomie de la musique (ou de l'œuvre d'art) semble parcourir la plupart de ces réflexions, notion par rapport à laquelle se situent les méthodes d'approche elles-mêmes très différentes – esthétiques, historiques, sociologiques.

Esteban Buch, Hugues Dufourt, Antoine Hennion, Isabelle His, Martin Kaltenecker, François Nicolas, Jacques Rancière

Gilles Deleuze

la pensée-musique

Pascale Criton et Jean-Marc Chauvel (édition scientifique)

304 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2015
29,00 € ISBN 978-2-916738-08-6

La musique occupe
une place significa-
tive dans la pensée
de Gilles Deleuze, de
la musique contem-

poraine aux musiques baroque. Sollicitée au niveau expressif, technique, historique, non moins qu'anthropologique et politique, la musique prend part aux grands concepts deleuzo-guattariens – ritournelle, rhizome, agencements, machines, désormais traduits dans de nombreuses langues.

Un état des lieux des relations que la musique entretient avec la pensée de Gilles Deleuze – est apparu nécessaire. Ce premier ouvrage collectif en français réunit les travaux de musicologues, ethnomusicologues, compositeurs, philosophes et théoriciens de l'art qui font appel au corpus de sa pensée dans le domaine musical.

Ce livre entend repérer l'impact de ces outils de pensée sur la recherche et la création musicale contemporaine tant pour l'approche des cultures orales que pour les besoins de l'analyse ou ceux de l'écriture.

Georges Aperghis, François Bayle, Frank Bedrossian, Antoine Bonnet, Jean-Marc Chauvel, Jérôme Cler, Pascale Criton, François Decarsin, Élie During, Jean Dusing, Laurent Feneyrou, Sylvio Ferraz, Bastien Gallet, Carole Gubernikoff, Maël Guesdon, Bruno Heuzé, Clovis Labarrière, Nick Nesbitt, Jean-Paul Olive, Carmen Pardo Salgado, Béatrice Ramaut-Chevassus, Anne Sauvagnargues, Makis Solomos, Frédéric Voisin, Aliocha Wald Lasowski, Brent Waterhouse

Sciences sociales

Les Métiers de la culture

Pierre-Albert Castanet et Nicole de Mourgues

150 p., 14 x 21 cm, broché (collé),
Millénaire III, 2005
19,00 € ISBN 978-2-911906-12-1

Les métiers de la culture sont au cœur du débat sur la réforme du régime de l'intermittence. Ils sont pris dans la spirale de la décentra-

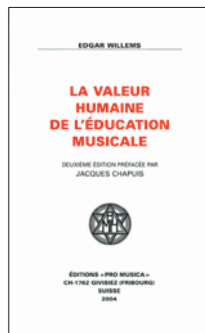
lisation. Quelles nouvelles formes doit prendre l'intervention publique ? Quels sont les territoires réels de la « culture » ? Qu'advient-il de la relation du professionnel avec l'artiste ? Du spectacle vivant aux métiers du son, ces actes du colloque organisé par l'université de Rouen tentent de cerner quelques aspects majeurs de la professionnalisation du secteur culturel.

préface de Françoise Benhamou.

Coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

La Valeur humaine de l'éducation musicale

Edgar Willems (1890-1978)

190 p., 14 x 23 cm, cousu broché, Pro Musica, 2004
36,85 € ISBN 978-2-940480-23-4

C'est un ouvrage tardif, publié en 1975, soit trois ans avant sa mort, qu'Edgar Willems propose après des années d'approfondissement sur le

sujet introduit dans *Les bases psychologiques de l'éducation musicale*. Il y détaille une dernière fois la synthèse musicale-humaine qui l'aura occupé toute sa vie.

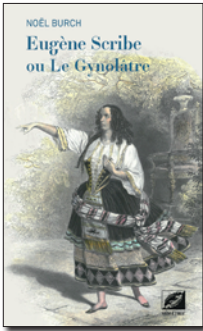
Observateur insatiable, curieux de la réalité du monde dans toute sa diversité, Edgar Willems constate dès 1950, notamment à travers ses contacts tels qu'Ernest Ansermet, la mondialisation culturelle naissante, contrastant avec ses expériences musicales très caractérisées *in situ* sur divers continents, dont l'Afrique et l'Amérique du Sud et ce, bien avant que les moyens de diffusion ou de retransmission ne les atteignent. Cette évolution le fit beaucoup hésiter, non pas au plan du contenu mais à sa publication, sur certains schémas « risqués », du fait même de leur concision, la rapidité de leur lecture pouvant entraîner une compréhension caricaturée. Il en assumera finalement la publication, au nom de son admiration pour le phénomène de la vie dans sa réalité musicale multiple, observée et souvent pratiquée par lui-même, sans idée préconçue, sans jugement de valeur, en totale réceptivité.

préface de Jacques Chapuis (1926-2007).

Eugène Scribe ou Le Gynolâtre

Noël Burch

216 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2017
11,00 € ISBN 978-2-36485-037-8

Depuis un siècle et demi, le nom d'Eugène Scribe, inventeur du vaudeville moderne, dramaturge le plus populaire d'Europe un siècle durant, est devenu, pour les élites, synonyme de médiocrité académique et bourgeoise. Aujourd'hui il n'est connu que des amateurs d'opéra français... cette minorité dans une minorité. Et pour ceux-là, il n'est guère plus qu'une signature, compte tenu du peu d'intérêt que l'amateur d'opéra aujourd'hui porte aux livrets, malgré la révolution des surtitres.

Or, la principale cohérence de ces œuvres réside dans leurs représentations des rapports sociaux de sexe. C'est vrai des grands opéras, qui systématiquement mettent en scène pour les dénoncer des fanatismes masculins (politico-religieux, comme dans *La Juive*, *Les Huguenots* ou *Le Prophète*, impérialistes comme dans *L'Africaine*, ou simplement phallocentriques et homosociaux, comme dans *Robert le diable*). Et de ces fanatismes, ce sont des femmes qui sont tout aussi systématiquement les victimes. Et c'est encore plus vrai, peut-être, des opéras-comiques que l'on joue parfois encore où l'on rencontre un authentique féminisme à une époque où celui-ci en est encore en France à ces balbutiements.

Blanche Selva

naissance d'un piano moderne

Jean-Marc Warszawski (coordination)

304 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2010
30,00 € ISBN 978-2-914373-21-0

Si le nom de Blanche Selva est aujourd'hui inconnu du grand public, il est bien présent dans le milieu musical, pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire de la technique pianistique ou à celle du monde musical français du premier tiers du xxe siècle.

Concertiste admirée, considérée comme une spécialiste de Bach, elle est proche de nombreux compositeurs (Vincent d'Indy, Isaac Albeniz, Albert Roussel, Déodat de Séverac, Joseph-Guy Ropartz...) et taquine elle-même la composition.

Professeur de piano à la Schola cantorum, elle développe une pédagogie personnelle et publie une imposante méthode de technique pianistique ainsi que des livres sur la sonate, des articles pour diverses revues et une biographie de Déodat de Séverac.

préface de Gilles Cantagrel.

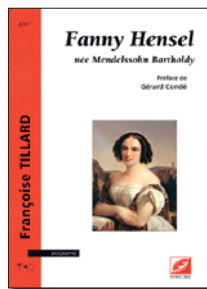
Diane Andersen, Rémy Campos, Gilles Cantagrel, Luca Chiantore, Stéphan Etcharry, Yves Ferraton, Claude Gay, Delphine Grivel, Ludivine Isaffo, Florence Launay, Florence Le Doussal, Cécile Quesney, Blanche Selva, Françoise Thinat, Damien Top, Jean-Marc Warszawski

Fanny Hensel

née Mendelssohn Bartholdy

Françoise Tillard

448 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Symétrie, 2007
30,00 € ISBN 978-2-914373-20-3

Fanny Hensel (1805-1847) fut une pianiste et une compositrice de premier ordre. Acceptant avec tristesse de voir son talent

étouffé pour des raisons familiales, elle n'en continua pas moins à composer – des lieder et des pièces pour le piano – et à organiser dans son salon des concerts privés qui devinrent des événements berlinois.

Ce n'est qu'un an avant sa mort qu'elle décida de passer outre les interdits familiaux et de publier ses compositions.

Françoise Tillard livre à travers cet ouvrage un portrait de la vie culturelle berlinoise au XIXe siècle. Elle pose également la question de la place de la femme dans le processus de création et des raisons pour lesquelles nombre de compositrices, victimes de préjugés, sont tombées dans l'oubli.

préface de Gérard Condé.

Écrire l'opéra au féminin

Compositrices et librettistes sous la Révolution française

Robert Adelson et Jacqueline Letzter

320 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche, série
Histoire du concert, Symétrie, 2017
32,00 € ISBN 978-2-36485-050-7

À l'époque de la Révolution française, aucun lieu n'est aussi public, aussi exposé aux intrigues poli-

tiques et aux querelles esthétiques que l'opéra. Dans un tel environnement, les compositrices et librettistes d'opéra sont perçues comme une menace et comme rebelles à leur condition. Néanmoins, cette époque leur permet d'accéder en nombre aux scènes d'opéra, leurs œuvres étant parmi les plus jouées à Paris.

Cet ouvrage s'intéresse aux phénomènes qui ont rendu possible la floraison d'opéras dus à des femmes. La première partie se concentre sur les femmes qui ont réussi à faire représenter leurs opéras sur scène. La deuxième partie est une étude détaillée du cas d'Isabelle de Charrière, auteur qui fut témoin du succès de ses collègues féminines et qui a partagé leur ambition, mais n'a pas réussi à surmonter les obstacles qui se dressés sur son parcours malgré son talent et ses efforts. L'ouvrage s'achève sur un épilogue qui analyse la situation des créatrices dans la culture et la société révolutionnaire.

préface de Jérôme Dorival.

traduction de Hjördis Thébault.

Publié avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Musique, Femmes et Interdits

Aline Tauzin

256 p., 16 x 22 cm, broché (collé),
Ambronay Éditions, 2013
25,00 € ISBN 978-2-918961-03-1

Les articles de ce recueil interrogent la fascination exercée par la musique et son association commune à l'élé-

ment féminin, la relégation des femmes aux marges des mondes musicaux – de nos jours ou dans le passé –, mais aussi le fonctionnement d'autres sociétés, plus minoritaires, où les femmes exercent un rôle central dans la gestion du sacré et donc dans certaines formes de pratiques musicales.

Des schémas se dessinent, des propositions sont formulées, pour que chacun puisse se saisir du débat et que, peut-être, il n'aille plus si sûrement de soi d'associer les mots « musique », « femmes » et « interdits »...

Alain Brunet, Josko Caleta, Francesca Cassio, Cécile Davy-Rigaux, Jérôme Dorival, Susanne Fűrnis, Florence Gétreau, Claire Gillie, Bonnie Gordon, Jean-Yves Hameline, Madeleine Leclair, Katarina Livljanic, Catherine Monnot, Reine Prat, Denis Raisin Madre, Aline Tauzin

Pratiques musicales féminines

discours, normes, représentations

Caroline Giron-Panel et Catherine Deutsch
(direction scientifique)

224 p., 17 x 24 cm, cousu broché,
collection Symétrie Recherche,
Symétrie, 2016
32,00 € ISBN 978-2-36485-046-0

Le fait d'être une femme a-t-il eu, historiquement, une incidence sur les pratiques des musi-

ciennes ? S'il est aujourd'hui avéré que le genre du musicien n'influe pas directement sur le son produit – à l'exception évidente de la voix –, les interdits sociaux ou culturels qui pesaient et pèsent encore sur les pratiques musicales féminines ont nécessairement eu des conséquences sur ces dernières, qu'il s'agisse du choix de l'instrument, de la position de l'instrumentiste ou de l'accès même des femmes à l'apprentissage de la musique.

À la croisée de l'histoire culturelle de la musique, de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre, cet ouvrage place les femmes au centre de l'histoire de la musique tout en mettant en lumière le rôle des pratiques musicales dans la constitution des normes de genre et leurs perpétuelles transformations.

Catherine Cessac, Carla Conti, Catherine Deutsch, Estelle Freyermuth, Caroline Giron-Panel, Inga Mai Groote, Fabien Guilloux, Massimo Privitera, Cécile Queffélec, Martine Sonnet

Les Femmes et la création musicale — Women and Musical Creation

118 p., 20 x 25 cm, broché (collé),
Centre de documentation de la
musique contemporaine, 2002
12,00 € ISBN 978-2-9516440-3-8

Ce livre est issu du
colloque du Conseil
international de la
musique et du Centre

de documentation de la musique contemporaine, UNESCO, 7 et 8 mars 1996.

Articles en anglais et en français.

Jean-Yves Bosseur, Alex Dutilh, Françoise Escal, Sophie Fuller, Judith Lang Zaimont, Antoine Livio, Marianne Lyon, Avril Mcrory, Françoise Nowak, Elena Ostleiner, Jacqueline Rousseau-Dujardin, Frans de Ruiter, Wassyla Tamzali, Catherine Vidal

Hélène de Montgeroult

La Marquise et la Marseillaise

Jérôme Dorival

160 p., 15 x 21 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
2006

35,00 € ISBN 978-2-914373-16-6

Reconnue en France
comme la meil-
leure pianiste de son
temps, Hélène de
Montgeroult (1764-

1836) fut nommée professeur de piano au Conservatoire en 1795, bien qu'elle n'ait jamais donné de concert public. Sa vie l'entraîna à composer une musique d'intériorité refusant le « commerce de la virtuosité » alors en pleine expansion. Qualifiée de « savante musicienne » et donc peu comprise alors en France, elle n'en composa pas moins une musique où l'émotion se mêle profondément à la science.

Son monumental *Cours complet*, commencé vers 1788 et publié vers 1812, montre que le piano romantique était déjà présent à Paris sous la Révolution et l'Empire – bien avant l'essor de Mendelssohn et de Schumann.

préface de Geneviève Fraisse

Documentation

Catalogue du fonds musical de la bibliothèque de Versailles

Denis Herlin

952 p., 18,5 x 24 cm, relié toilé avec jaquette, **Société française de musicologie**, 1995

74,50 € ISBN 978-2-85357-003-9

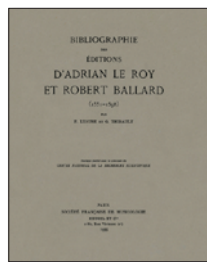
La bibliothèque de Versailles possède l'un des fonds musicaux les plus remarquables de l'île-

de-France, tant par sa richesse que par sa qualité. Les précieux exemplaires d'opéras de la Musique du roi annotés pour l'exécution ou les nombreux volumes de motets des demoiselles de Saint-Cyr sont autant de témoignages de la vie musicale à la cour. Divisé en deux sections, l'une consacrée aux imprimés, l'autre aux manuscrits, ce catalogue retrace également, dans l'introduction et les annexes, la genèse de cette collection prestigieuse.

Bibliographie des éditions d'Adrian Le Roy et Robert Ballard

(1551-1598)

François Lesure et Geneviève Thibault (édition scientifique)

312 p., 18,8 x 23,8 cm, cousu broché, **Société française de musicologie**, 1955

24,00 € ISBN 978-2-85357-025-1

Cette bibliographie constitue la seconde étape du « Vogel français » qui a été entre-

pris par Nicolas Du Chemin. Elle couvre la plus grande partie de la production française pendant un demi-siècle et son travail de rassemblement a été très complexe, notamment par la dispersion des sources, inaccessibles au lendemain de la guerre.

Ce livre fait apparaître à quel point la musique française de la Renaissance reste un monde à découvrir, notamment par le peu de rééditions modernes aujourd'hui disponibles.

Inventaire critique du fonds Blancheton de la bibliothèque du Conservatoire de Paris

Lionel de La Laurencie (édition scientifique)

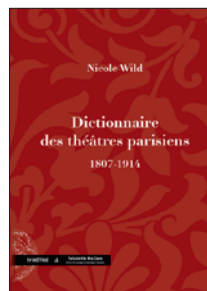
272 p., 18,7 x 23,8 cm, cousu broché,
Société française de musicologie,
1930
24,00 € ISBN 978-2-85357-024-4

Ce fonds, conservé à la bibliothèque du Conservatoire de Paris comprend 27 vo-

lumes in-folio reliés en veau ou en maroquin rouge et ornés des armes de la famille Blancheton de Rochepot. L'inventaire est classé par nom alphabétique d'auteur, de Francesco Abaco à Zuccari. Ce livre se présente en deux volumes.

Dictionnaire des théâtres parisiens (1807-1914)

Nicole Wild

520 p., 17 x 24 cm, relié cartonné,
collection Perpetuum mobile,
Symétrie, 2012
60,00 € ISBN 978-2-914373-48-7

Cette nouvelle édition du *Dictionnaire des théâtres parisiens*, entièrement révisée, complétée et enrichie, couvre désormais la période 1807-1914. L'auteur démêle l'imbroglio des salles, des appellations qui jalonnent l'histoire des grandes institutions, des théâtres secondaires et des entreprises, parfois éphémères, qui voient le jour après la proclamation de la liberté des théâtres en 1864.

Les nombreuses archives consultées ainsi que la presse spécialisée ont permis de retracer pour chaque établissement une chronologie historique, d'évoquer son répertoire, d'établir la liste des directeurs, chefs d'orchestre, maîtres de ballet, etc.

Une iconographie abondante et variée (dont une grande partie en couleur), des plans, des coupes de théâtres, des fac-similés et plusieurs annexes complètent l'ouvrage.

préface de Joël-Marie Fauquet.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Le Théâtre-Italien de Paris (1801-1831)

chronologie et documents

Jean Mongrédien

5 384 p., 17 x 24 cm, relié toilé, collection Perpetuum mobile, **Symétrie, 2009**

390,00 € (prix pour les huit volumes)

64,00 € (prix au volume)

	ISBN 978-2-914373-30-2
volume I	ISBN 978-2-914373-31-9
volume II	ISBN 978-2-914373-32-6
volume III	ISBN 978-2-914373-33-3
volume IV	ISBN 978-2-914373-34-0
volume V	ISBN 978-2-914373-35-7
volume VI	ISBN 978-2-914373-36-4
volume VII	ISBN 978-2-914373-37-1
volume VIII	ISBN 978-2-914373-38-8

Cet ouvrage met à la disposition du public la reconstitution de la programmation, avec chaque distribution complète et les annonces et critiques de presse, des trente premières années de l'histoire du Théâtre-Italien de Paris (1801-1831). La capitale française découvre alors les grands opéras italiens de Mozart, et bientôt ceux de Rossini. Des chanteurs virtuoses de renommée internationale font leur apparition : Manuel García, Giuditta Pasta, Maria Malibran... Le goût musical se transforme peu à peu entre Lumières et romantisme. Ce qui, en 1801, n'était encore qu'un petit théâtre d'*opera buffa*, en retrait de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, est devenu en 1830 l'un des hauts lieux de la vie sociale et artistique parisienne.

Le premier volume fournit une introduction à cette somme impressionnante, fruit de vingt ans de recherche, ainsi qu'un index détaillé.

Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Napoléon, du Centre national du livre, du Fonds d'action SACEM et de l'université de Paris-Sorbonne (Paris-IV).

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Mention in honorem du prix des Muses 2009.

volumes I à VIII

volume I

volume II

volume III

volume IV

volume V

volume VI

volume VII

volume VIII

Revue

Tempus perfectum

12 € (prix au numéro)
Symétrie ISSN 1950-8700

Revue de musique et de musicologie dont chaque numéro est consacré à un thème principal.

N° 1. *Le Plein du Vide de Xu Yi, étude esthétique et analytique* (J. Dorival)

N° 2. *Le séjour de Sigismund Neukomm au Brésil* (L. Beduschi)

N° 3. *Jimi Hendrix, l'explorateur de sons* (P. Gonin)

N° 4. *L'Éducation musicale de Louis XV* (B. Dratwicki)

N° 5. *Aux sources de la musique de film : Le Film d'Art, L'Assassinat du duc de Guise et Camille Saint-Saëns* (P. Gonin)

N° 6. *Polytonalité, étude historique, théorique et analytique* (P. Malhaire)

N° 7. *Paule de Lestang, chanteuse, pianiste et claveciniste : une musicienne aux multiples talents* (J. Dorival)

N° 8. *Liszt au miroir de ses interprètes d'aujourd'hui* (S. Falcinelli)

N° 9. *Massenet en des soirs testamentaires* (D. Top)

N° 10. *Mythes et mystiques à l'orée du xxe siècle de Szymanowski à Elgar* (C. Mao-Takacs)

N° 11. *Kaija Saariaho : l'ombre du songe* (C. Mao-Takacs)

N° 12. *L'art d'enseigner le toucher du clavier. 1. Autour des Essercizi de Scarlatti* (F. Gonin)

N° 13. *L'art d'enseigner le toucher du clavier. 2. Autour des Probestücke de Carl Philipp Emanuel Bach* (F. Gonin)

N° 14. *L'art d'enseigner le toucher du clavier. 3. Autour du Gradus ad Parnassum de Clementi* (F. Gonin)

Comment jouer

Alexandre Sorel

15 € (prix au numéro)
Symétrie ISSN 1969-8011

La plupart du temps, les méthodes n'abordent ni les considérations sur le style, ni la beauté et le message de la

musique, ni les problèmes soulevés par chaque œuvre en particulier. Souvent, elles ne cherchent pas non plus à faciliter l'apprentissage de l'œuvre elle-même. Au cours du travail se posent parfois quelques questions bien terre-à-terre : comment apprendre ce passage ? Comment mémoriser ces notes ? Quel doigté mettre ? Pourquoi cet enchaînement ne veut-il pas rentrer dans mes doigts ? Pourquoi le son que j'entends n'est-il pas aussi beau que ce que je souhaiterais ?

Ce guide tente de répondre à quelques-unes de ces questions.

N° 1. *La Fantaisie-Improvisation* de Chopin

N° 2. *Un sospiro* de Liszt

N° 3. *La Rhapsodie en sol mineur* de Brahms

N° 4. *Les Estampes* de Debussy

N° 5. *Le Quatrième Improvisation* de Schubert

N° 6. *Le Nocturne en si majeur op. 9 n° 3* de Chopin

N° 7. *La Troisième Consolation* de Liszt

N° 8. *Les Jeux d'eau* de Maurice Ravel

N° 9. *La Première Ballade* de Chopin

L'Orgue

10 ou 20 € (prix au numéro)
 30 € (prix numéros doubles)
 Association des Amis de l'orgue
 ISSN 1261-6702 ISSN 0030-5170

L'Orgue est une revue savante trimestrielle consacrée à l'instrument (facture, œuvres, inter-

prêtes...). Chaque numéro comprend un dossier principal thématique et une chronique des parutions de livres, disques et partitions.

L'Association des amis de l'orgue a été fondée en 1927 par Bérenger de Miramon Fitz-James (1875-1952) et Norbert Dufourcq (1904-1990). Un des moyens retenus pour la promotion de l'orgue fut la publication d'un bulletin, puis de *Cahiers et mémoires* plus thématiques à partir de 1969. En 1997 la revue *L'Orgue* abandonne la présentation en cahier agrafé pour un brochage permettant des numéros plus épais, et devient thématique pour chaque numéro trimestriel.

Tous les numéros anciens disponibles, jusqu'au 295-296, sont en vente auprès de Symétrie. Consultez le catalogue détaillé sur notre site internet.

Revue de musicologie

25 € (prix au numéro)
 Société française de musicologie
 ISSN 0035-1601

Fondée en 1917, la *Revue de musicologie* est la publication bimensuelle de la Société française de musicologie, publiée

avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, du ministère de la Culture et de la Communication et du Centre national du livre.

Elle a pour objectif de rendre compte de l'activité scientifique internationale dans les domaines de la science de la musique, de l'histoire des techniques et des langages musicaux ainsi que de l'étude des conditions sociales et culturelles de la pratique musicale. Ouverte à toutes les périodes de l'histoire, elle ne publie que des articles originaux, des dossiers de synthèse, des comptes rendus de lecture ou de congrès.

Tous les numéros anciens disponibles sont en vente exclusivement auprès de Symétrie. Consultez le catalogue détaillé sur notre site internet.

Série Anciens et Modernes

- p. 44 Marc Desmet (dir.), *La Monodie du psautier en vers français au xviie siècle*, 2015, 208 p.
- p. 49 Paweł Gancarczyk, *La Musique et la révolution de l'imprimerie, les mutations de la culture musicale au xvie siècle*, traduction de Wojciech Bońkowski, 2015, 256 p.
- p. 48 Cristina Diego Pacheco, *Cristóbal de Morales en Espagne, ses premières œuvres et le manuscrit de Valladolid*, 2015, 304 p.

Série Histoire du concert

- p. 103 Catherine Deutsch & Caroline Giron-Panel (dir.), *Pratiques musicales féminines : discours, normes, représentations*, 2016, 208 p.
- p. 53 Jean Gribenski & Patrick Taïeb (dir.), *Mozart et la France, de l'enfant prodige au génie (1764-1830)*, 2014, 224 p.
- p. 53 David Hennebelle, *Les Concerts de la Reine (1725-1768)*, 2015, 352 p.
- p. 59 Yannick Simon, *Jules Pasdeloup et les origines du concert populaire*, 2011, 188 p.
- p. 59 Sabine Teulon Lardic, *Inventer le concert public à Montpellier, la Société des concerts symphoniques (1890-1903)*, préface de Patrick Taïeb, 2014, 400 p.

Série 20-21

- p. 89 Yves Balmer & Thomas Lacôte & Christopher Brent Murray, *Le Modèle et l'Invention. Olivier Messiaen et la technique de l'emprunt*, préface de George Benjamin, 2017, 624 p.
- p. 91 Nicolas Donin & Laurent Feneyrou (dir.), *Théories de la composition musicale au xxe siècle*, 2013, 2 volumes, 1840 p.
- p. 22 Pierre Fargeton, *André Hodeir, le jazz et son double*, 2017, 740 p.
- p. 35 Jérôme Rossi (dir.), *La Musique de film en France, courants, spécificités, évolutions*, 2016, 470 p.
- p. 7 Tōru Takemitsu, *Écrits*, choisis et introduits par Wataru Miyakawa, préface de Kenzaburō Ōe, 2018, 458 p.
- p. 90 Ivan Wyschnegradsky, *Libération du son. Écrits 1916-1979*, édition scientifique de Pascale Criton, traduction de Michèle Kahn, 2013, 528 p.

Hors série

- p. 102 Robert Adelson & Jacqueline Letzter, *Écrire l'opéra au féminin. Compositrices et librettistes sous la Révolution française*, préface de Jérôme Dorival, traduction de Hjördis Thébault, 2017, 320 p.
- p. 55 Charlotte Lorient (dir.), *Rire et sourire dans l'opéra-comique en France aux xviiie et xixe siècles*, 2015, 336 p.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal et Ville.....

Email

Téléphone

Remarque

.....
à renvoyer à :

.....
SYMÉTRIE
30 rue Jean-Baptiste Say
69001 LYON
FRANCE

.....
accompagné
de votre règlement.

.....
Vous pouvez aussi com-
mander sur notre site
symetrie.com

titre	quantité	prix unitaire	prix total
		total	

En commandant, vous acceptez les conditions de vente directe disponibles sur <http://symetrie.com/fr/acheter/conditions-generales-vente-directe>.

Catégories

Littérature.....	1
Histoire.....	43
Beaux-livres.....	69
Médecine.....	75
Sciences humaines.....	79
Sciences sociales.....	99
Documentation.....	105
Revue.....	109
Collection Symétrie recherche.....	112
Bon de commande.....	113

Publié avec le soutien de la région

AUVERGNE – Rhône-Alpes

Symétrie est membre de l'association Éditeurs indépendants en Rhône-Alpes (<https://editeurs-independants.org/>).

Achetez nos ouvrages de préférence auprès de votre librairie ou directement sur www.symetrie.com.

Libraires et diffuseurs, adressez-nous vos commandes par mail : commandes@symetrie.com.

SYMÉTRIE
livres et partitions
édition multimédia

www.symetrie.com
contact@symetrie.com
tél : +33 (0)4 78 29 52 14

30 rue Jean-Baptiste Say
69001 LYON (France)