

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Claude-Debussy-1862-1918>

Claude Debussy (1862-1918)

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Musique - Musique Classique, Variations musicales -

Publication date: mercredi 20 juin 2018

Description:

Redécouvrez la musique de Debussy à l'occasion du centenaire de sa mort.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Biographie

Claude Debussy est un compositeur français à cheval entre le XIXe siècle et le XXe. Musicien libre et anticonformiste, Debussy a souvent été qualifié d'impressionniste, étiquette qu'il n'a jamais acceptée. Sa musique accorde une place de choix à la couleur et aux timbres instrumentaux.

Debussy commence sa formation musicale au Conservatoire de Paris où il y suit les cours de composition d'Ernest Guiraud et un temps la classe d'orgue de César Franck. L'élève révèle déjà une personnalité compliquée et insaisissable. En 1884, Debussy remporte le premier Prix de Rome mais son séjour à la Villa Médicis sera le point de rupture avec l'académisme. Supportant mal son exil, le musicien démissionne au bout de deux ans et rentre à Paris où il mènera la vie de bohème.

Admirateur de Mallarmé et habitué de ses salons, Debussy est fasciné par le symbolisme. Il s'inspire de ce mouvement dans sa musique, notamment Prélude à l'après-midi d'un faune à partir d'un poème de Mallarmé. Le compositeur fait preuve d'une audace musicale qui aura du mal à être appréciée, exemple avec son opéra Pelléas et Mélisande qui fut au début très critiqué avant d'être célébré et joué dans le monde entier.

Artiste aux inspirations éclectiques, il est notamment séduit par les musiques d'Extrême-Orient : gamme pentatonique, gamme par tons entiers, créant ainsi un univers musical unique, insaisissable.

De nombreux grands compositeurs du XXe siècle se sont réclamés de l'héritage de Debussy comme Pierre Boulez et Henri Dutilleul.

La vie de Debussy en 5 dates

1870 : Claude Debussy prend ses premières leçons de musique, réfugié dans le Sud chez sa tante pendant la guerre.

1884 : Il obtient le premier prix de Rome avec sa cantate L'Enfant prodigue

1884-1892 : Debussy mène la vie de bohème à Paris avec sa compagne « Gaby aux yeux verts ».

Fin 1890 : Il fait la rencontre de Mallarmé et Satie

1899 : Il se marie avec Lucie Texier

1903 : Il débute une relation avec Emma Bardac qui fait scandale, il finit ses jours avec elle.

Source : France musique



Discographie

Découvrir Claude Debussy en 10 oeuvres

Prélude à l'après midi d'un faune (1894)

Le *Prélude à L'Après-midi d'un faune* est une oeuvre symphonique. Elle est créée le 22 décembre 1894 à Paris. Debussy écrit dans sa note explicative : « La musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau poème de Mallarmé [*L'Après-Midi d'un faune*] ; elle ne prétend pas en être une synthèse. Il s'agit plutôt de fonds successifs sur lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur de cet après-midi ».

Orchestral works / Claude Debussy

New Philharmonia Orchestra, Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Sony, 1995, 2006

MUS 3 DEB 20

Nocturnes (1899)

Les *Nocturnes* est un triptyque symphonique avec chœurs de femmes en trois tableaux symphoniques. Le projet initial est né de la vision de tableaux du peintre américain James Whistler que Debussy appréciait. Composés entre 1897 et 1899, les trois nocturnes sont *Nuages*, *Fêtes et Sirènes*. Les deux premiers furent créés le 9 décembre 1900 à Paris aux Concerts Lamoureux, l'oeuvre entière le 27 octobre 1901.

La Mer ; Nocturnes ; La Damselle élue / Claude Debussy

Ensemble Vocal Michel Piquemal, Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus
Harmonia Mundi, 1998
MUS 3 DEB 20

Pelléas et Mélisande (1902)

Debussy signe là le premier ouvrage lyrique qui fait entrer la musique dans la modernité fracassante du XXe siècle. Il s'agit d'un manifeste décisif qui inscrit désormais de nouvelles perspectives esthétiques pour la musique, en particulier dans sa relation avec le texte. L'opéra, comme la pièce de Maeterlinck, est une transposition du mythe de Tristan et Yseult : deux jeunes gens sont irrésistiblement amoureux ; leur amour est interdit par la présence d'un mari âgé et violemment jaloux et ne peut s'accomplir que dans la mort.

Pelléas et Mélisande / Claude Debussy
Magdalena Kožená, Simon Rattle, London Symphony Orchestra
London Symphony Orchestra, 2017
MUS 3 DEB 35



La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre (1905)

La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre est une oeuvre orchestrale. Sa composition est achevée en 1905 pendant le séjour de Debussy sur la côte de la Manche à Eastbourne. La pièce n'est pas très bien reçue (en raison surtout d'une mauvaise exécution), mais est devenue au fil du temps une des compositions orchestrales de Debussy les plus jouées. Le critique Marnold fait preuve d'une compréhension qui touche Debussy : « Il y a des pages, écrit-il, où l'on croit côtoyer des abîmes et discerner jusqu'au fond de l'espace ».

La Mer / Claude Debussy
Leopold Stokowski, London Symphony Orchestra
Polygram, 1989
MUS 3 DEB 27

Suite bergamasque, Clair de lune (1905)

La *Suite bergamasque* est une pièce pour piano, publiée en 1905. Elle compte parmi les plus célèbres de ce compositeur et est souvent considérée comme une des plus fascinantes. Le troisième mouvement est le célèbre *Clair de Lune*, un chef d'oeuvre de douceur et de tendresse.

Images, Children's corner, Suite bergamasque/ Claude Debussy

Seong-Jin Cho

Deutsche Grammophon, 2017

MUS 3 DEB 11.11 (bientôt disponible)

Préludes, livre I (1910) ; Préludes, livre II (1912)

Les deux livres de *Préludes pour piano* furent composés entre décembre 1909 et avril 1913. Bien que considérés comme un sommet de la musique impressionniste, ces *Préludes* doivent être regardés comme une invitation au voyage et à la rêverie. Le musicien prend soin de n'indiquer les titres de ses *Préludes* qu'en fin de morceau, de façon à permettre à l'interprète de découvrir ses impressions propres. Les titres étaient choisis pour créer chez l'auditeur des associations d'images ou de sensations.

Préludes : Livres 1 et 2 / Claude Debussy

Krystian Zimerman

Polydor, 1994

MUS 3 DEB 11.11



Images pour orchestre (1912)

Images pour orchestre est une oeuvre pour orchestre en trois parties : *Gigues*, *Ibéria*, *Rondes de printemps*. Debussy composa la musique entre 1905 et 1912. Il avait d'abord pensé écrire cet ensemble d'images pour deux pianos, comme une suite aux *Images pour piano*, mais c'est finalement pour l'orchestre que l'oeuvre a été arrangée.

L'oeuvre pour piano / Claude Debussy

Alain Planès

Harmonia Mundi, 2018 (Réédition)

MUS 3 DEB 11.11 (bientôt disponible)

Jeux (1913)

Jeux est un ballet en un acte commandé par Diaghilev, chorégraphié par Vaslav Nijinski. Celui-ci en fait une oeuvre difficile, qu'il rend confuse par le mélange de mouvements « modernes » (inspirés du tennis, du golf) et de danse académique. Le matin de la première (1913), Debussy fait paraître dans *Le Matin* un article prenant ironiquement ses distances avec la chorégraphie de Nijinsky. Le ballet est accueilli froidement. Ultime oeuvre pour orchestre du compositeur, son importance n'a cessé d'être réévaluée au cours du XXe siècle.

Images, Jeux, La plus que lente / Claude Debussy
Michael Tilson Thomas, San Francisco Symphony
SFS Media, 2016
MUS 3 DEB 20

Études pour piano (1915)

Les Douze *Études* pour piano ont été composées en août et septembre 1915. Comment ne pas penser aux *Études* de Chopin, à la fois cheval de bataille technique de tous les pianistes, et fabuleuses pièces de concert à la musicalité irréprochable ? Comme chez Chopin, les *Études* de Debussy n'appellent pas une virtuosité froide, elles transcendent la fonction pédagogique. Pour le reste, elles sont un véritable monde à part, une synthèse de tout l'univers pianistique de Debussy, la clé qui permet d'y pénétrer, aussi bien sur le plan technique que « spirituel ».

12 Études pour piano / Claude Debussy
Maurizio Pollini
Deutsche Grammophon, 1993
MUS 3 DEB 11.11

Sonate pour violon et piano (1917)

Dédié à Emma Debussy, cette sonate appartient à un cycle inachevé de « Six sonates pour divers instruments, composées par Claude Debussy, musicien français » (page de titre de l'édition originale), cycle entamé en 1915. Debussy est déjà très malade quand il compose cette troisième et dernière sonate instrumentale à Arcachon en 1917.

Sonates & trio / Claude Debussy
Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou, Emmanuel Pahud [et al.]
Parlophone, 2017

MUS 3 DEB 12.41 (bientôt disponible)



DVD et Livres

La Leçon de musique de Jean-François Zygel : Debussy, le don de l'espace
Naïve, 2006
MUS 780.92 DEB

Jean-François Zygel, pianiste et pédagogue hors-pair, propose une heure de paroles et de musique, pour découvrir les secrets de la musique de Debussy. Avec la participation de Henri Demarquette, violoncelle et du Quatuor Klimt.

Pelléas et Mélisande : Le Chant des aveugles / Philippe Beziat
Claude Debussy, Olivier Py, Marc Minkowski
Naïve Vision, 2009
MUS 780.92 DEB

Pendant l'été 2007, au théâtre Stanislavski à Moscou, le metteur en scène et dramaturge Olivier Py et le musicien et chef d'orchestre Marc Minkowski profitent de la coopération entre l'ambassade de France et le festival Tchekhov pour monter pour la première fois « Pelléas et Mélisande » en territoire russe. Les deux hommes, fascinés par les mots de Maeterlinck et les sons de Debussy, mettent sur pied le projet ambitieux de redonner vie à ce drame passionnel.

Pelléas et Mélisande / Claude Debussy
Colette Alliot-Lugaz, François le Roux, José van Dam, John Eliot Gardiner
Arthaus, 1987
MUS 3 DEB 35

Transposition du mythe de Tristan et Yseult : deux jeunes gens sont irrésistiblement amoureux ; leur amour est interdit par la présence d'un mari âgé et violemment jaloux et ne peut s'accomplir que dans la mort.

Images ; Prélude à l'après-midi d'un faune ; La Mer / Claude Debussy
Leonard Bernstein, Accademia di Santa Cecilia
Unitel, 1991
MUS 3 DEB 20

Claude Debussy (1862-1918)

De sa légendaire habilité à produire ses sonorités magiques, Leonard Bernstein offre sa lecture définitive de l'univers sonore impressionniste de Debussy. Ses concerts à la tête de l'Académie Sainte-Cécile de Rome ont été captés en 1989, un an avant sa mort, et comportent trois pièces majeures du maître français : Images, La mer et Prélude à l'après-midi d'un faune.

Claude Debussy : Music cannot be learned / Georges Gachot
Euroarts, 2013
MUS 780.92 DEB (bientôt disponible)

Ce film nous révèle le caractère énigmatique de Debussy à travers ses écrits et les souvenirs de ses contemporains. Combinant photographies, peintures, films d'époque et modernes, et extraits de concert. Mis à part un gros défaut (la révélation des sources en fin de film), c'est une bonne introduction dans le monde de Debussy. Un bonus : la performance complète de Children's Corner par Zoltán Kocsis.

La mer ; Prélude à l'après-midi d'un faune / Claude Debussy
Daniele Gatti, Royal Concertgebouw orchestra
RCO Live, 2017
MUS 3 STR 20 (bientôt disponible)

Nommé en 2016 à la tête du prestigieux Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam, Daniele Gatti poursuit sa série d'enregistrements "live" pour le label RCO. Au programme, trois chefs-d'oeuvre absolus du répertoire enregistrés live en janvier 2017 dans l'acoustique incroyable du Concertgebouw d'Amsterdam : Prélude à l'après-midi d'un faune, la mer de Debussy et le Sacre du printemps de Stravinsky.

Debussy : sa vie et sa pensée / Edward Lockspeiser
suivi de L'Analyse de l'oeuvre par Harry Halbreich
Fayard, 1989
MUS 781.680 92 DEB

Dans cette biographie de Debussy, E. Lockspeiser s'est attaché à pénétrer les recoins les plus secrets de l'oeuvre univers mental de Debussy. L'ouvrage est complété par une analyse musicale de l'ensemble des compositions de Debussy.

Debussy : la révolution subtile / André Boucourechliev
Fayard, 1998
MUS 781.680 92 DEB

Compositeur et écrivain de la musique, A. Boucourechliev fait le point sur les quelques musiciens qu'il a le plus aimés pour la nouveauté et la beauté sonore ou expressive de leur oeuvre. Surtout Debussy, à qui l'on doit la révolution musicale la plus profonde du XXe siècle. Pour illustrer ses propos, plusieurs oeuvres significatives (pianistiques, vocales, lyriques) sont commentées.

