

CENTRE DE DOCUMENTATION CLAUDE DEBUSSY

2, rue Louvois 75002 Paris
Tel-Fax : + 33 (0)1 42 96 35 50
contact@debussy.fr - www.debussy.fr

COLLOQUE DEBUSSY

Paris, Cité de la Musique, Musée d'Orsay, 2-4 février 2012

À l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Claude Debussy, le Centre de documentation Claude Debussy (président, Pierre Boulez) organisera les 2, 3 et 4 février 2012 un colloque international à la mémoire de son fondateur, François Lesure, en partenariat avec la Cité de la Musique, le Musée d'Orsay, l'Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF-CNRS, Bibliothèque nationale de France, ministère de la Culture), l'École des Hautes études en sciences sociales (EHESS), la Société française de musicologie (SFM), le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), Eastman School of Music (université de Rochester, États-Unis) et l'université de Sienna (Italie).

Les études debussystes ont considérablement évolué depuis une cinquantaine d'années, essentiellement sous l'impulsion déterminante de François Lesure, à qui l'on doit, outre d'avoir créé le Centre de documentation Claude Debussy et ses *Cahiers Debussy*, d'avoir été l'initiateur de l'édition critique des œuvres complètes et de l'édition de la correspondance générale de Claude Debussy et l'auteur de travaux pionniers parmi lesquels l'édition du catalogue de l'œuvre et d'une biographie critique de ce compositeur considéré comme précurseur de la musique du XXe siècle.

APPEL A COMMUNICATIONS

Tout en établissant un bilan de la recherche debussyste, qui s'est considérablement développée ces dernières années, ce colloque pluridisciplinaire se fixe pour objectif de susciter de nouveaux travaux et d'ouvrir des perspectives dans divers champs de recherche, en s'appuyant sur des problématiques inédites. Il s'ordonnera autour de trois axes majeurs.

1. Interpréter Debussy

Les progrès effectués dans la connaissance des sources révélées en particulier par l'édition critique des œuvres complètes et par la publication de la correspondance générale autorisent des études approfondies sur les processus de composition, la genèse des œuvres, leurs variantes (Debussy remettait sans cesse l'œuvre sur le métier), leur analyse et leur interprétation – le terme interpréter pourra être entendu au sens herméneutique d'une part, exécution musicale d'autre part.

Comment analyser la musique de Debussy ? L'approche herméneutique est-elle valide aujourd'hui ? Peut-on parler de crise de la tonalité ? Des études comparatives sont-elles pertinentes ? Est-il cohérent de parler de langage musical générationnel ?

La nature des instruments pratiqués par Debussy a-t-elle une influence sur son langage musical ? Quel est le rôle des premiers interprètes de sa musique ?

Par ailleurs, l'enregistrement sonore, qui bouleverse l'histoire de la musique et la carrière des musiciens, constitue une source fondamentale qui mérite d'être interrogée. Encore à ses balbutiements du vivant de Debussy, il se perfectionne progressivement pendant l'entre-deux-guerres, alors qu'une génération d'interprètes contemporains du compositeur poursuit sa carrière. Comment analyser ces sources ? Qu'enseignent-elles d'une tradition de l'interprétation ? Comment appréhender le rôle central de l'interprète, véritable agent de liaison entre le compositeur et son public ? Comment définir sa fonction et mesurer sa responsabilité ? Peut-on, sur le long terme, analyser une évolution de l'interprétation ?

Qu'il s'agisse d'éditions textuelles ou sonores, ces progrès suscitent-ils de nouvelles réflexions ? de nouvelles problématiques ? autorisent-ils de nouvelles analyses ?

2. Contexte social, politique et artistique

Plusieurs angles d'approche pourront être envisagés.

Peut-on situer idéologiquement ce compositeur ? A-t-il des attaches avec certains milieux politiques ? Peut-on repérer et analyser ses positions et ses engagements (Affaire Dreyfus, Grande Guerre, nationalisme, antisémitisme etc.) ? Peut-on définir une « morale » debussyste ? Comment est-il perçu par les tenants des forces politiques ?

Peut-on établir un lien entre une approche culturelle (par l'environnement technique, économique, politique, social etc.), une approche esthétique et une analyse musicale de l'œuvre ? Quels sont les rapports entre « avant-gardes » culturelles et politiques ? Comment considérer l'insertion de Debussy dans les réseaux de sociabilité de son temps ? Comment analyser ses liens avec les institutions (Conservatoire, Académie...) – et leur regard en retour ?

On pourra distinguer ici deux approches, endogène et exogène. Debussy est un musicien particulièrement cultivé et curieux des autres formes d'expression artistique et littéraire. En ce sens, on s'attachera à approfondir les recherches déjà existantes sur les liens entre l'œuvre de Debussy et les musiques extra européennes, la littérature, le théâtre, les arts plastiques et la danse. Inversement, les influences réciproques méritent l'attention. Quel regard peuvent porter des historiens de l'art ou de la littérature sur l'influence possible de la musique de Debussy sur des œuvres plastiques ou littéraires ?

3. Postérité

Comment envisager Debussy et la modernité ? De la génération des Boulez, Barraqué ou Boucourechliev qui, nourrie de sa musique, en a pointé le rôle fondateur, aux jeunes compositeurs du XXIe siècle, comment décrire et analyser cette influence ? Quelle est la postérité de Debussy ?

Quelle fut la fortune critique de Debussy ? À la lumière notamment des principaux ouvrages de synthèse bibliographique (Claude Abravanel, James Briscoe), auxquels il convient d'ajouter les mises à jour régulières publiées dans les *Cahiers Debussy*, l'abondante bibliographie mérite une étude critique ; depuis la première publiée à Londres en 1908, les biographies doivent susciter une attention particulière. Comment lire l'évolution de la réception critique des écrits *de* et *sur* Debussy ? Cette réflexion peut s'associer à une étude de la réception de la musique de Debussy, tant de son vivant que depuis sa mort.

Comment interpréter l'invention du « debussysme » ? Peut-on suivre sa trace (comme fidélité réclamée et comme étiquette critique) en France et à l'étranger ? « Debussy, c'est la France » : peut-on faire l'histoire de cette figure ? Des études comparées avec la fortune critique d'autres compositeurs seraient bienvenues.

Comment analyser l'utilisation de la musique de Debussy dans des contextes aussi divers que la musique populaire ou la musique de film ? Comment expliquer que ces appropriations contribuent à lui assurer une autre forme de pérennité ?

PROPOSITIONS

Les propositions de communications (en langue française ou anglaise), de 1500 signes maximum, accompagnées des titres et qualités des auteurs et du rappel de leurs publications récentes, seront reçues jusqu'au 30 novembre 2009 à l'adresse électronique suivante : chimenes@club-internet.fr

Le comité scientifique fera connaître son avis sur les propositions avant le 31 janvier 2010.

COMITE SCIENTIFIQUE

- Esteban Buch (CRAL-EHESS)
- Rémy Campos (CNSMDP)
- Myriam Chimènes (IRPMF-CNRS)
- Denis Herlin (IRPMF-CNRS)
- Emmanuel Hondré (Cité de la musique)
- Alexandra Laederich (Centre de documentation Claude Debussy)
- Catherine Massip (BnF et Société française de musicologie)
- Pascal Ory (Université de Paris I)
- Talia Pecker-Berio (Université de Sienne)
- Christophe Prochasson (CRH-EHESS)
- Marie Rolf (Eastman School of Music, Rochester University)
- Manuela Schwartz (Hochschule Magdeburg/Stendal)

Coordination scientifique : Myriam Chimènes (chimenes@club-internet.fr) et Alexandra Laederich (alexandra.laederich@debussy.fr)