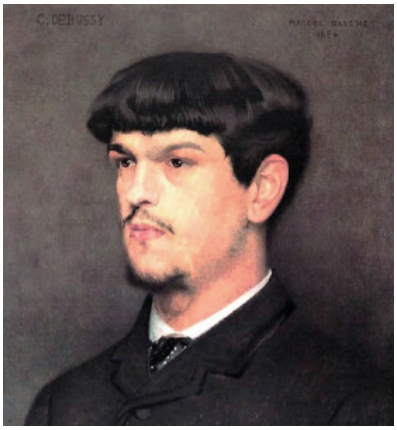
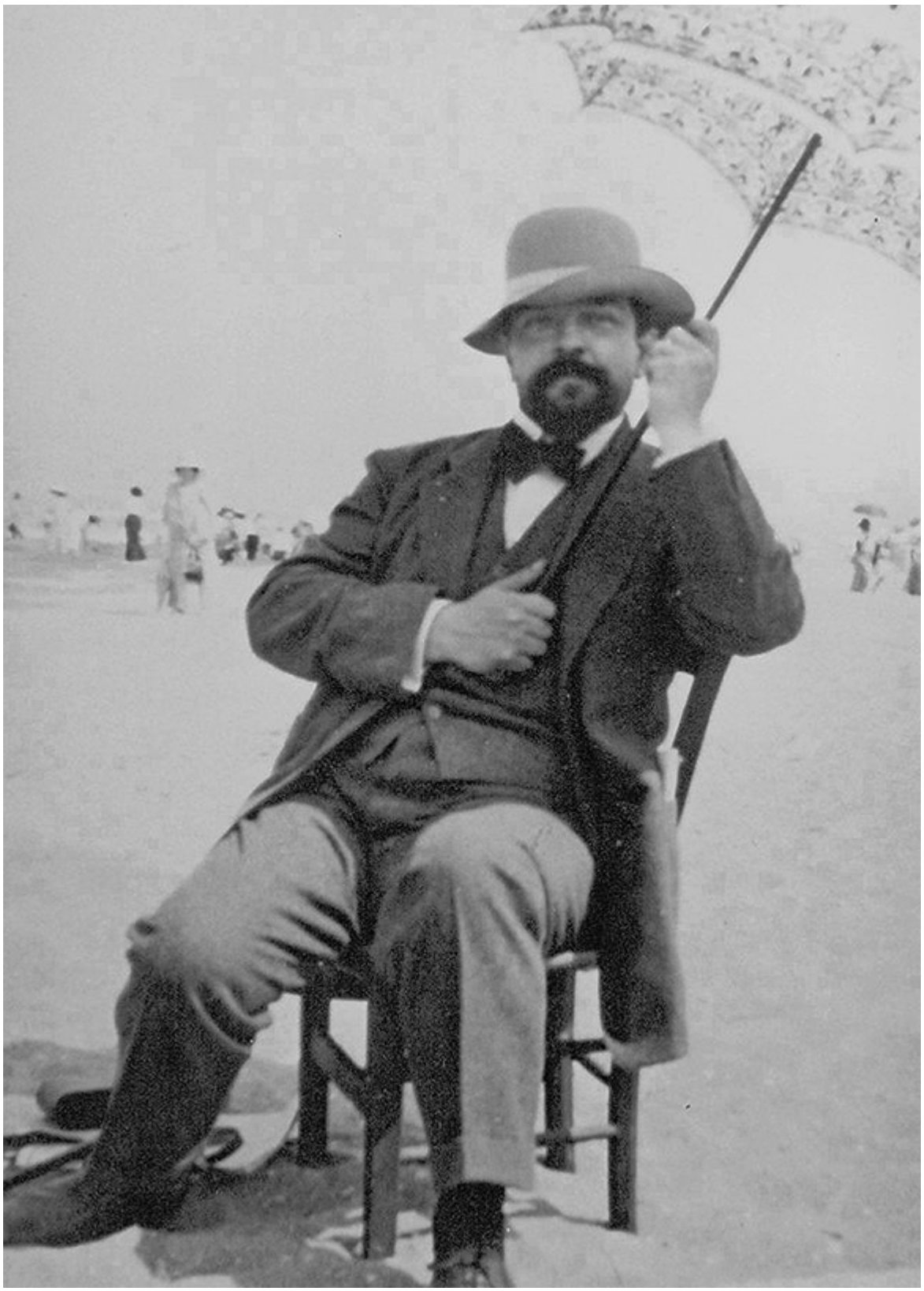
DOSSIER CLAUDE DEBUSSY 2018 : un CENTENAIRE timidement célébré en France



CENTENAIRE DEBUSSY 2018 – dossier Claude Debussy 2018. Pauvre France, oublieuse des trésors de son patrimoine, …en comparaison des autres nations de la planète qui ont su reconnaître le génie coloriste et spatiale de l'atmosphériste Debussy, la terre de Ravel, son contemporain, ou de Gounod, génie romantique que l'on fête lui aussi en 2018, continue d'ignorer méticuleusement celui qui aura rien de moins que régnérer l'art musical français au début du XXè, créant un écho fraternel à la déflagration du Sacre du printemps présenté au TCE en 1913. Pourtant dès 1902, Debussy osait produire son seul opéra « Pelléas et Mélisande », ovni parmi les ouvrages français, et sommet de mystère poétique dans un France pénétrée par le conservatisme académique et poussiéreux.

DEBUSSY 2018
Un Centenaire timidement célébré en France



C’est un fait, en 2018, qui marque le centenaire de **sa disparition (survenue le 25 mars 1918 à … Paris)**, le plus grand compositeur pour l’orchestre au début du XIXème siècle avec Mahler, R. Strauss et Ravel reste parent pauvre de la programmation des orchestres et salles de concerts dans l’Hexagone. Pas d’événements marquants et officiels, sinon une célébration défendue bouche pincée par les institutions et de façon bien tardive.
Moins impressionniste que révolutionnaire et symboliste, Claude de France cultive un art majeur fièrement préservé et même ciselé… face au wagnérisme inexorablement envahissant en Europe surtout dans les années 1880. L’art de Debussy, en son pefectionnement suprême à travers son opéra unique Pelléas et Mélisande de 1902 et, La Mer (triptyque pour orchestre : chef d’œuvre absolu de l’esthétique vaporeuse, fluide brumeuse aux miroitements infinis) est celui d’un musicien poète qui a goûté la poésie comme rarement, travaillant à partir de Baudelaire et surtout de Mallarmé dont il partage ce goût de l’ambivalence, des sensations troubles dans une forme qui semble se dérober… : qui peut demeurer insensible à l’évocation sensuelle et lascive de son orchestration du Prélude à l’après midi d’un faune (composé entre 1892-1894, d’après le poème de Mallarmé) ?

De fait en 2018, aucune nouvelle production de Pelléas à l’Opéra de Paris, pas de cycle lyrique critique et révélateur (pourtant possible à partir des fragments exploitables et plutôt conviancants de La chute de la maison Usher ou du Martyr de Saint Sébastien…). Curieux et impardonnable oubli.



Il faut s'exporter au Japon ou règnent une connaissance et une jubilation populaire pour Debussy. Il faut que le chef pianiste Daniel Barenboim joue en France les miniatures poétiques si intimistes et nuancées que Debussy a écrit pour le piano pour comprendre et mesurer l'immense jaillissement onirique qui se dégage par exemple de ses Estampes (Livre I). Piano orchestre, piano inouï d'où se dégage un formidable talent pour les couleurs et les tonalités sonores. Si Bach a révolutionné l'art du contrepoint, Debussy a réalisé un même prodige dans l'histoire de la musique, dans le registre de l'harmonie. C'est Bartok qui le déclare non sans raison. Son écriture ouvre désormais un infini expressif illimité, en résonance avec l'espace et la nature.

DEBUSSY a composé comme Monet a peint …les nymphéas : le pientre y réinvente la notion de couleur, de cycle, d'espace pictural : ils ont tous deux révolutionné l'art de la couleur et de l'espace par une sensibilité inédite à la perception. Le compositeur crée tout un monde suspendu, évanescent, souple et dynamique, sans ancrage réel (cf le monde englouti l'étal poétique de Pelléas). C'est un vortex d'une puissance évocatrice irrésistible comme Wagner l'a créé au début des années 1880 dans Parsifal (création à Bayreuth, le 26 juillet 1882) surtout, et dont se souvient Debussy dans Pelléas justement, 20 années plus tard (intermèdes orchestral).

CLAUDE RESTE UN MYSTERE… La musique de Debussy est une musique qui se pense autant qu'elle s'éprouve. Elle est autant cérébrale que sensitive. C'est la raison pour laquelle un chef et compositeur comme Pierre Boulez est passé maître de l'interprétation du Debussy orchestral, conférant à son écriture une clarté et une transparence inédite

« intellectuelle », cependant fusionnée avec la langueur suave, nous disons « érotique », propre à l'écriture de Debussy. Musique sensorielle, libre inventive, poétique, l'œuvre de Debussy est pourtant loin de susciter l'enthousiasme et l'engouement qu'elle mérite en France : méconnaissance et désintérêt jusqu'au plus haut niveau de l'état probablement… absence de grands interprètes français pour Debussy… Assurément. Cette année où les nouveautés et rééditions s'annoncent en nombre, la Rédaction de Classiquenews s'offre d'ici décembre 2018, le luxe de distinguer les meilleures réalisations et publications d'une année Debussy 2018 à suivre pas à pas. Année d'ennui et de consternation, ou session de rattrapage pour une réestimantion et un nouvel engouement pour l'œuvre de « Claude de France » ? A suivre.

TEMPS FORTS DE L'ANNEE DEBUSSY 2018

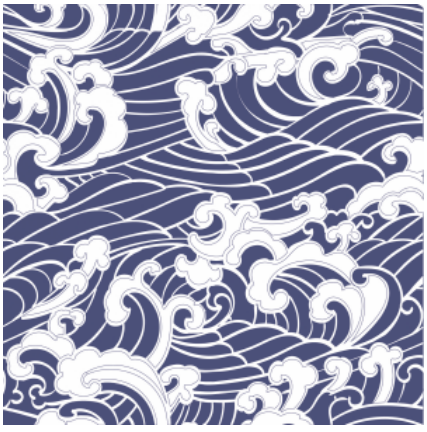
Comme toujours c'est de province que vient l'initiative la plus heureuse et la mieux inspirée :

TOURCOING, Atelier Lyrique – Jean-Claude Malgoire



Les 23, 25 et 27 mars 2018, Jean Claude Malgoire reprend la production mise en scène par l'excellent Christian Schiaretti, filmée en partie par classiquenews (VOIR notre reportage exclusif Pelléas et Mélisande par Jean-CLaude Malgoire), avec une distribution « miraculeuse » et d'une rare justesse psychologique : Sabine Devieilhe / Anna Reinhold (Mélisande), Guillaume Andrieux (Pelléas), Alain Buet (Golaud)… C'est évidemment la production de Pelléas à ne pas manquer pour cette année 2018

VOIR notre dossier spécial et notre reportage vidéo Pelléas et Mélisande de Debussy à Tourcoing par Jean-Claude Malgoire (production créée en avril 2015)



Paris, TCE, le 25 mars 2018 – Michel Plasson et l'Orchestre Lamoureux. CONCERT du CENTENAIRE DEBUSSY. A Paris, c'est l'orchestre « historique » indéfectiblement lié à l'histoire de la création des oeuvres symphoniques de Claude qui défend mieux que personne l'étoffe onirique dont est faite l'écriture debussyte : **le mythique et toujours trop méconnu dans la capitale, Orchestre Lamoureux...** En effet, le concert du 25 mars prochain permet à l'Orchestre

Lamoureux d'interpréter un répertoire qui lui est cher puisque l'Orchestre a créé les partitions de Claude Debussy (La Mer, le 15 octobre 1905 à Paris sous la direction de Camille Chevillard). Né il y a près de 137 ans, la formation fut créée par le violoniste et chef Charles Lamoureux et a depuis ses débuts été un indéfectible défenseur du répertoire français. Debussy et Ravel en particulier lui doivent notamment les premières auditions de *La Mer,* du Concerto en sol, de *La Valse*, du *Boléro*… Il est donc tout naturel et légitime pour eux de célébrer jour pour jour le centième anniversaire de la disparition de Debussy. Pour cela, le chef **Michel Plasson**, grand défenseur du répertoire français et la rare **Annick Massis**, soprano au timbre agile et à la diction de rêve (pour le français – dans la cantate de l'*Enfant Prodigue*) s'associent à Lamoureux. Concert événement à Paris pour l'année Debussy 2018. RESERVEZ votre place pour le 25 mars 2018

LILLE,
la cité orchestrale, grâce à son formidable Orchestre National qui a sa résidence permanente au **Nouveau Siècle** n'a pas omis de célébrer le génie polymorphe de Claude Debussy, parmi une programmation 2017 – 2018 particulièrement équilibrée et diversifiée :

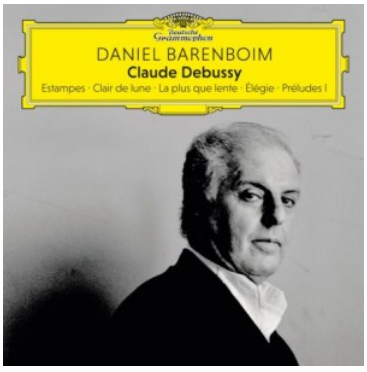
vendredi 13 octobre 2018,
Concert flash à 12h30 : Javier Perianes, piano. Préludes du Livre I (sélection)

ORCHESTRE SYMPHONIQUE région Centre Val de Loire / Tours
Debussy défendu et diffusé dans le territoire, voilà une initiative exemplaire pour faire écouter Debussy partout en France et surtout hors des lieux traditionnels et des

métropoles :
Le 6 avril (Vierzon), le 7 avril (Ouzuoer le Marché), le 8 avril (Terminiers)
Programme : Petite Suite de Debussy

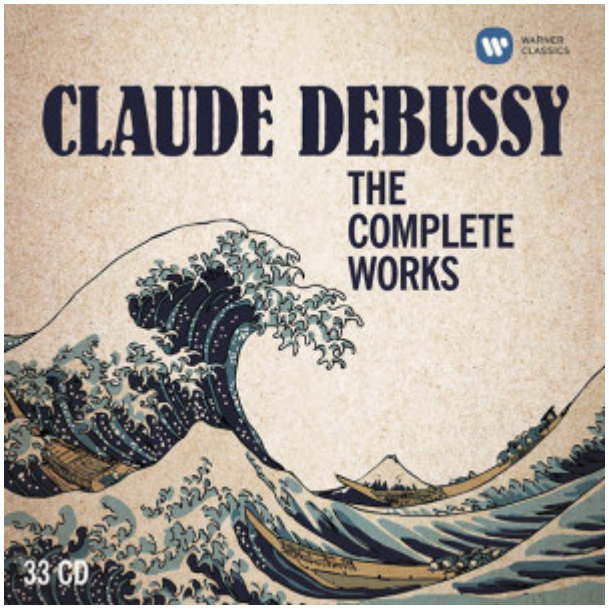
CD, COFFRETS, LIVRES DEBUSSY 2018

La Rédaction de classiquenews réunit ici sa sélection des titres et publications particulièrement réussis, réalisations phares pour l'année CLAUDE DEBUSSY 2018



CD, Debussy : Daniel Barenboim (1 cd Deutsche Grammophon, 1998 / 2017). L'album regroupe deux séries d'enregistrements. L'une récente, les premières plages (1-6 : Estampes, Suite Bergamasque, La plus que lente, enfin élégie, réalisés à Berlin en octobre 2017), et un cycle ancien datant de l'été 1998 en Espagne : les 12 Préludes (si poétiques) du Livre 1. Entre force et violence, les jeux de carillons de ***Pagodes*** (1) qui travaillent la matière suspendue sur l'effet de résonances et d'ondes-, Barenboim rétablit ensuite la magie de ***Soirée dans Grenade*** (2), comme le

surgissement d'un songe ibérique : balancé, suspendu, enivré, mais présent par un pianisme très carré, structuré, voire massif (qui contredit souvent la pellicule immatérielle du rêve). La vision est plus terrienne et concrète qu'abstraite et subjective. Plus atmosphérique encore et parsemé d'éclairs et de frémissements en rondes enjouées, le dernier volet d'Estampes, « ***Jardins sous la pluie*** » (3 noté « net et vif ») est le plus réussi : impétueux, fouetté, mais léger toujours, vif argent. **EN LIRE +**



CD, coffret événement, annonce. CLAUDE DEBUSSY : The complete works / intégrale (33 cd WARNER classics) – Pour le centenaire Debussy en 2018, WARNER classics réunit un ensemble de bandes de provenances diverses dont le corpus ainsi constitué compose une intégrale exemplaire. Les 33 cd de ce corpus Debussy (Complete works box set 33 cd Debussy 2018) permettent un tour d'horizon d'une oeuvre féconde, qui a su traiter tous les genres : piano, musique de chambre, mélodies, symphonique, opéras et pièces lyriques… Les partitions pour piano seul (cd 1 à 6), pour quatre mains (cd 7 à 8), pour 2 pianos (9, 10 et 11) ; la musique de chambre (cd 12 et 13) ; surtout l'oeuvre orchestrale (cd 14 à 18) ; les mélodies (« songs » : cd 19 à 23) ; les oeuvres chorales (cd 23, 24 et 25 dont Le Gladiateur, La demoiselle élue, L'enfant prodigue, Trois chansons de Charles d'Orléans) ; les oeuvres lyriques (cd 26 à 32 dont Pelléas version Armin Jordan avec Eric Tapy et Rachel Yakar ; Diane au bois, Rodrigue et Chimène version Kent Nagano ; Le Roi Lear et La Chute de la maison Usher, Le Martyre de

Saint Sébastien version André Cluytens) illustrent l'étendue des champs prospectés par Claude. **LIRE la critique et présentation complète**

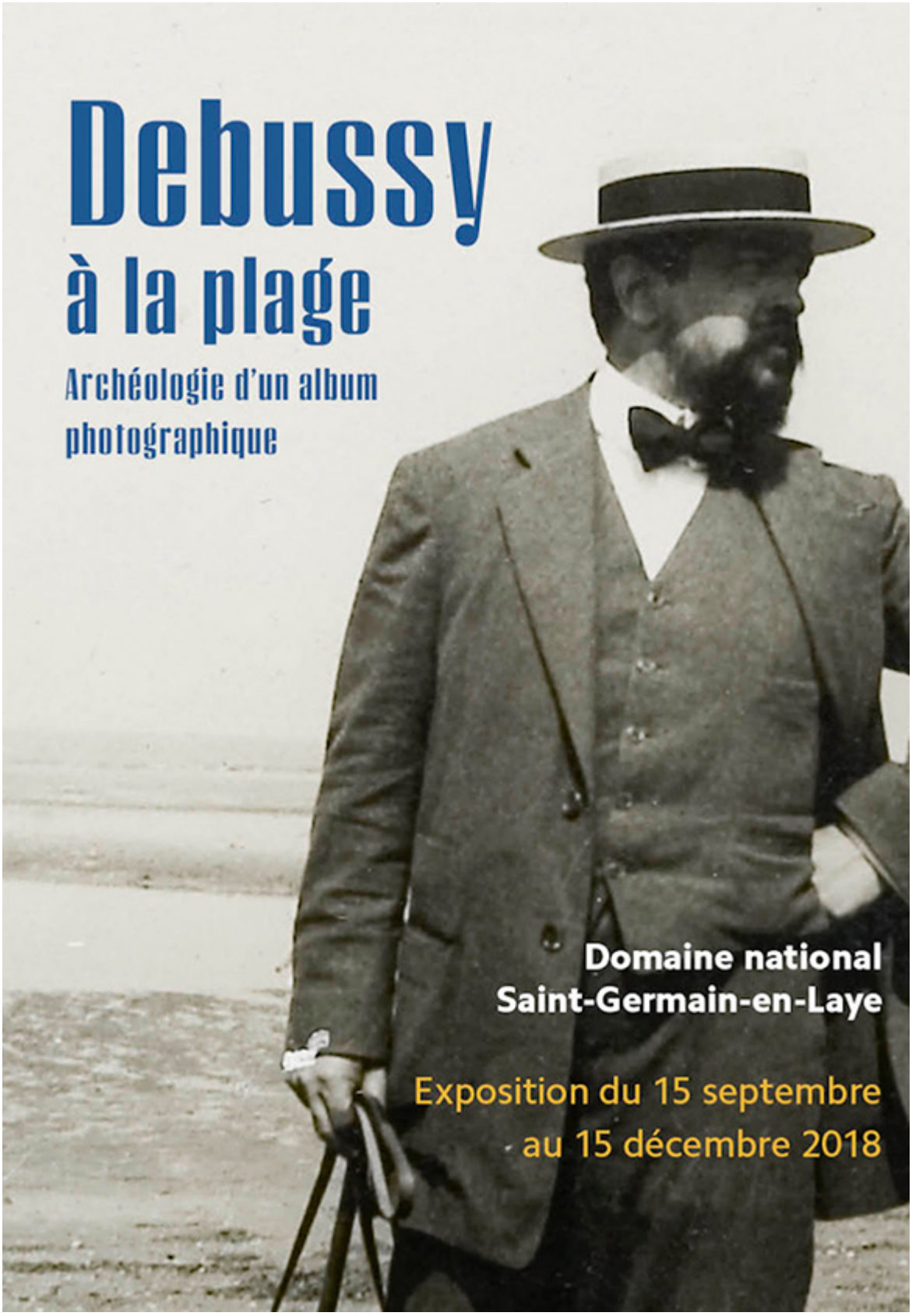
- **CD, coffret événement. DEBUSSY : complete works (22 cd + 2 dvd Deutsche Grammophon)**. Le livret notice accompagnant le coffret de Debussy 2018 édité par Deutsche Grammophon donne la clé et le niveau d'une édition de réféfrence pour **l'année Debussy 2018**, année du centenaire dédié au réformateur de la musique française au début du XXè, et même pionnier, artisan de la modernité en musique, comme le fut Picasso en peinture (avec les Demoiselles d'Avignon en 1907). D'emblée la qualité des textes qui contextualisent et récapitulent l'apport de Claude Debussy à l'art en général (signé Roger Nichols et Nigel Simeone) indique la réussite et la valeur de la somme discographique. C'est aussi l'indication qu'en dehors de l'Hexagone, l'exception Debussy est idéalement analysée, comprise, mesurée. Bonheur de la musicologie moderne, extrafrançaise. **EN LIRE +**

- **LIVRE événement, annonce. PHILIPPE CASSARD : Claude Debussy (Actes Sud). ESSAI DU PIANISTE…** Après un essai sur Franz Schubert (et la question insoluble de l'errance et de la mélancolie suspendue – source de toute inspiration chez le Wanderer), le pianiste Philippe Cassard se penche sur un auteur dont il connaît en expert et remarquable interprète, le mystère voluptueux, car l'art de **Claude Debussy (1862-1918)** n'est-il pas d'exprimer l'inexprimable … en une soie ou une féerie sonore, à la fois ondoyante, ondulante et aussi claire et transparente ? Pour toujours l'énigme de son seul opéra Pelléas et Mélisande de 1902 s'impose à tout les mélomanes, musicologues, néophytes, curieux… tel un ovni inclassable, au sens multiple caché inacessible. Mais le propre des chefs d'oeuvre nés du génie humain, n'est-il pas de nous questionner toujours, irréductibles à toute explication linéaire ?

Pour le Centenaire Debussy 2018, Philippe Cassard apporte dans un texte argumenté et pensé, enrichi par l'expérience du pianiste interprète, son propre témoignage face au mystère Debussy.

CLIC de CLASSIQUENEWS de février 2018 (le livre événement de l'année DEBUSSY 2018). Digressions biographiques (où comptent ses relations avec le gent féminine), analyse de l'oeuvre, commentaires des partitions clés, dont beaucoup d'éclairages passionnants sur les opus pour le clavier (piano seul, mélodies, transcriptions…), l'ouvrage s'annonce telle « une succession pointilliste de courts chapitres,… **LIRE la présentation complète** / **LIRE notre critique complète de CLAUDE DEBUSSY par Philippe Cassard (Actes Sud)**

Exposition, publications



SAINT-GERMAIN EN LAYE (78), DEBUSSY A LA PLAGE, Exposition au

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, ville natale de Claude Debussy, **du 15 septembre au 15 décembre 2018**. Commissaire : Régis Campo. Présentation critique du catalogue à venir sur classiquenews. Exposition en plein air, grilles du château et de la Mairie de Saint-Germain : photographies en grand format

LIRE aussi notre présentation du Livre Catalogue « Debussy à la Plage » (Gallimard)

