

A l'occasion de l'exposition « Debussy, la musique et les arts » au musée de l'Orangerie du 22 février au 11 juin 2012, la Bpi vous propose une approche documentaire pour situer l'homme dans son époque.

Debussy, la musique et les arts

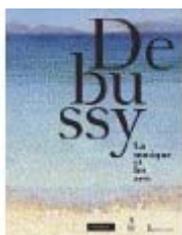
« Si jamais compositeur fut un miroir de son époque, ce fut Debussy. Il aimait la peinture, il mit de la couleur dans sa musique. Il aimait la poésie, il donna à ses oeuvres le sentiment poétique. Il aimait la danse et les corps en mouvement, il fit danser sa musique et danser sur sa musique.» C. Amar.

Claude Debussy est sans conteste le compositeur du tournant du XIXe siècle qui trouva une grande partie de son inspiration dans le domaine des arts visuels. D'emblée, il s'intéressa aux artistes les plus en marge des académismes en cours : Degas, Whistler, Turner, Redon, Camille Claudel. L'exposition proposée par le Musée de l'Orangerie permet d'aborder tout un contexte artistique d'une époque par l'évocation des rencontres majeures du musicien avec les artistes, peintres et poètes de son temps.

Catalogues

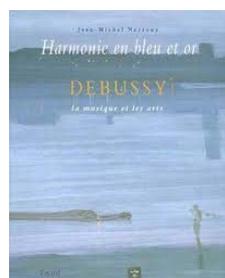
Debussy. La musique et les arts. Catalogue de l'exposition. Jean-Michel Nectoux, Martin Kaltenecker, Hughes Dufourt, Skira/Flammarion, 2012

Le catalogue de l'exposition présente une grande partie des œuvres montrées au musée de l'Orangerie, et fait le point sur les enjeux d'une autre histoire des arts au tournant du XXème siècle, faite de

correspondances, de résonances et d'échos.

A la Bpi , niveau 3, AR BUR EXP

et

Harmonie en bleu et or : Debussy, la musique et les arts, Jean-Michel Nectoux, Fayard, 2005

Ce livre aux riches illustrations, soigneusement choisies, permet d'embrasser les multiples facettes de l'univers artistique dont se nourrit la musique de Debussy : symbolisme poétique, peinture de Whistler et Turner, antiquité grecque, estampes japonaises et théâtre balinaise. L'auteur, Jean-Michel Nectoux, commissaire de l'exposition *Debussy, la musique et*

les arts, a également développé une approche croisée de l'oeuvre de Mallarmé dans *Un clair regard dans les ténèbres : peinture, musique, poésie*.

A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

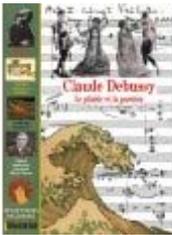

Claude Debussy : portrait

« Les couleurs et les sons se répondent », écrit Baudelaire dans *Correspondances*. Debussy l'a lu, comme il a lu Verlaine et Mallarmé, comme il a regardé en profondeur Turner, Whistler, Hokusai. L'exposition *Debussy, la musique et les arts* consacre donc le lien tôt fait par la critique et les biographes entre la peinture et la poésie qui l'ont formé, nourri, et sa musique, qui témoigne de leurs multiples apports.

Mais une approche plus détaillée montre que cette relation n'est pas de simple analogie. En tant qu'annonciatrice de tout un pan de la modernité musicale, la poétique debussyste contribue en effet à renouveler notre propre regard sur les sources d'inspiration que furent, pour le compositeur, le symbolisme et l'impressionnisme. Ces différents niveaux se retrouvent dans la sélection d'ouvrages que nous vous proposons.

Claude Debussy : le plaisir et la passion, Gilles Macassar, Gallimard, 1992

Une approche de Debussy assez documentée et complète, analysant l'itinéraire du compositeur au prisme de son époque, et présentant des témoignages du philosophe Vladimir Jankélévitch ou du metteur en scène Peter Brook.

A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

Le songe musical, Claude Debussy, Jean-Yves Tadié, Gallimard, 2008

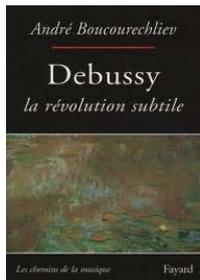
Le grand spécialiste de Proust propose un portrait du compositeur qui est aussi un voyage à travers un Debussy intime, au travail, vivant.

A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

- **Debussy et le mystère de l'instant**, Vladimir Jankélévitch, Plon, 1976
Le philosophe Vladimir Jankélévitch a consacré de nombreux ouvrages à la musique et aux musiciens (Liszt, Fauré, Ravel). Aucun autre compositeur que Debussy n'a toutefois fait l'objet de deux ouvrages distincts : *La vie et la mort dans la musique de Debussy* et *Debussy et le mystère de l'instant*, où le disciple de Bergson qu'était Jankélévitch met en évidence l'inachèvement essentiel du geste debussyste.
A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

- **Claude Debussy : biographie critique** suivie du **Catalogue de l'oeuvre**, François Lesure, Fayard, 2003

Cette “biographie critique” du grand spécialiste français de Debussy, éditeur des oeuvres complètes (partitions, écrits et correspondance) du compositeur, rediscute à la suite de Stefan Jarocinsky la question des influences de l'impressionnisme et du symbolisme dans sa carrière, et complète donc substantiellement la biographie d'Edward Lockspeiser et Harry Halbreich, précédemment parue chez le même éditeur. A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

- **Debussy, la révolution subtile**, André Boucourechliev, Fayard, 1998

Dans ce “grand petit livre” (le dernier qu’il écrivit), le compositeur d’*Archipels* témoigne de sa dette à l’égard de celui de *La Mer*, qui a davantage compté pour lui que Stravinsky ou Schoenberg dans la révolution musicale du début du vingtième siècle. Plus que le langage en effet, c’est la forme musicale elle-même qu’emporte Debussy dans sa “révolution subtile” : insaisissabilité, plasticité, vibration, timbre.

A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

- **Debussy**, Jean Barraqué, Seuil, 1994

La lecture “impressionniste” a largement dominé l’interprétation des oeuvres de Debussy pendant un demi-siècle. Puis l’influence du sérialisme a largement contribué à en dissiper les effets, sous l’influence notamment de Pierre Boulez (en tant qu’interprète), et des idées du compositeur Jean Barraqué. Ce petit livre d’introduction à la vie, la pensée et l’oeuvre de Claude Debussy est donc aussi un essai visant à faire de l’auteur de *Jeux* un précurseur de la musique du vingtième siècle plus que le pendant musical des mouvements artistiques qui ont influencé l’homme.

A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

- **Monsieur Croche et autres écrits**, Claude Debussy, 1972

Tous les articles que le compositeur écrit en tant que critique musical : où se mesurent les influences (musicales, littéraires, picturales) auxquelles Debussy doit ses admirations, mais aussi se déploient de violents parti-pris, un humour sarcastique et l’art consommé du contre-pied (“Les debussystes me tuent !”).

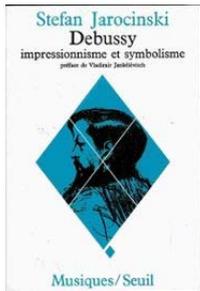
A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 1

Debussy et la peinture : ses affinités picturales

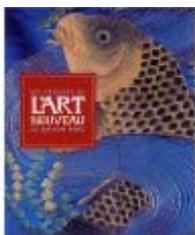
Debussy avoue « aimer les images presque autant que la musique ». Il a d’ailleurs dans sa jeunesse envisagé une carrière de peintre. Sa passion pour la peinture ne l’a jamais quitté, étant lié aux peintres symbolistes et ayant des affinités avec les impressionnistes.

Debussy, impressionnisme et symbolisme, Stefan Jarocinski, 1971
 Un classique de la littérature musicologique. *“Expliquer Debussy par le symbolisme plutôt que par l’impressionnisme, telle est l’idée directrice de Stefan Jarocinski”*, écrit Vladimir Jankélévitch dans sa préface. Une telle explication, sans diminuer l’importance du mouvement pictural dans la formation du musicien, le différencie fortement de celui-ci et met en garde contre la tentation de transposer sans discernement l’univers de la peinture à celui de la musique.

A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 2

- **L’impressionnisme et la musique**, Michel Fleury, Fayard 1996
 Debussy, comme Ravel, Falla ou le tout jeune Stravinsky se défendirent de toute analogie, mais ce qui se joue dans la peinture impressionniste - dissolution du sujet confinant à l’abstraction, sensibilité aux changements d’états de matière comme de lumière – a son pendant dans le domaine musical : thèmes et développements, fonctions harmoniques et mélodiques suspendues, un continuum sonore entre en force avec les notions de timbre, de masses et de volumes.
 A la Bpi, niveau 3, 78(091) »18 » FLE
- **Le journal du symbolisme**, Robert L. Delevoy, Skira 1977
 « Serait-ce à dire comme d’aucuns le prétendent, qu’il y aurait, pour la musique, quelque anomalie à entretenir d’étranges rapports avec la peinture et la littérature ? Vue réductrice. Sans doute a-t-on souvent rapproché Debussy de l’impressionnisme. Alors que le « flou » et le « vague » qu’il s’attachait à attribuer aux sons indique assez qu’il est plus proche de la sensibilité et des partis symbolistes, lui, ce voisin à Saint-Germain-en-Laye de Maurice Denis »
 A la Bpi, niveau 3, 704-6 DEL , p. 34

Les origines de l’Art nouveau : la maison Bing : exposition, Van Gogh museum, 2004

Le 26 décembre 1895, le marchand d’art Siegfried Bing ouvre les portes de son magasin parisien, l’Art nouveau, marquant la naissance du mouvement. Debussy est un grand admirateur des lignes souples de l’art Nouveau, dont on sait qu’il possédait de nombreux objets. Son ami Pierre

Louÿs qualifiait son appartement de la rue Cardinet de « Turne artnouveautesque ». Les couvertures de ses partitions s’en inspirent et Maurice Denis illustre celle de « La Demoiselle élue ».

A la Bpi, niveau 3, 704-6 WEI

- **Les Fleurs du Mal illustrées par la peinture symboliste et décadente**, Charles Baudelaire, D.de Selliers, 2005
 Debussy admirait le poète des « Correspondances » dont les oeuvres ont été illustrées

par de nombreux peintres symbolistes. L'édition de 1861 augmentée du recueil *Les épaves* et de l'édition posthume de 1868, est un ensemble de 164 poèmes, illustrés de peintures, lithographies, aquarelles, pastels, dessins de 85 artistes de la seconde moitié du 19e siècle : F. Rops, J. Ensor, E. Munch, A. Kubin, G. Moreau, O. Redon,...

A la Bpi, niveau 3, 754-7 BAU

Edouard Manet / Stéphane Mallarmé, Isabelle Checcaglini, L' Atelier des Brisants, 2006 « Je veux voir du Manet ! » s'écrie Debussy lorsqu' il séjourne à la villa Médicis à Rome... Cet ouvrage rassemble tous les textes de Mallarmé sur Manet accompagnés des tableaux évoqués, et des illustrations des livres qu'ils composèrent ensemble.

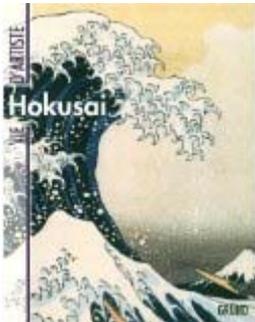
A la Bpi, niveau3, 70 »18 » MAN 2

Preraphaelite and other masters : The Andrew Lloyd Weber collection, Royal academy of arts, 2003

Dès son retour de Rome, le jeune Debussy affirme son goût pour les Préraphaélites, quand il choisit de mettre en musique « la Damoiselle élue », d' après un poème, paru en 1850, de leur chef de file Gabriel Dante Rossetti

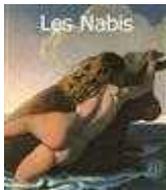
A la Bpi, niveau 3, 754-16 PRE

Hokusai ,vie d'artiste, Francesco Morena, Grund 2010

Debussy obtient de son éditeur d' orner la couverture de sa partition de « la Mer » d'une composition inspirée de la vague d'Hokusaï.On aperçoit cette estampe célèbre au mur de son studio de l'avenue du Bois.

A la Bpi, niveau 3, 70 « 18 »2 HOK

Les Nabis, Albert Kostenevitch, Parkstone, 2009

Les Nabis constituent un foyer intellectuel ardent autour de Debussy et de ses amis collectionneurs Arthur Fontaine , Henry Lerolle et Ernest Chausson.

A la Bpi, niveau 3, 754.407 KOS

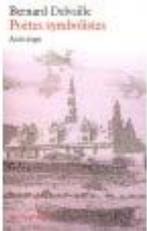

Debussy et la littérature

Grand lecteur de poésie, Debussy nourrit essentiellement son style auprès des poètes symbolistes. C'est d' ailleurs la littérature qui lui inspire ses premiers chefs d'œuvre. Il fait partie du cercle fervent des « Mardis » de Stéphane Mallarmé.

- **De Baudelaire à Mallarmé**, Emile Verharen, Complexe, 2002
Les essais réunis dans ce recueil, composés à chaud pour la plupart, éclairent les thèmes autant que les personnalités qu'ils évoquent – de Baudelaire à Mallarmé, en passant par les parnassiens, Villiers de L'Isle-Adam et les symbolistes de Belgique dont l'apport au mouvement symboliste fut capital.
A la Bpi, niveau 3, 841 VERH 4 BA

Poètes symbolistes : anthologie par Bernard Delvaille, La Table ronde, 2003

Cet ouvrage réunit les textes de soixante-dix poètes symbolistes, célèbres (Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé) ou méconnus. L'introduction de Bernard Delvaille dresse une brève histoire des débats qui ont agité ce mouvement.

A la Bpi, niveau 3, 840(082) « 18/19 » DEL

- **Le corbeau**, Edgar Allan Poe, trad. Par Stéphane Mallarmé et illustré par Edouard Manet, Séguier 1994
Edgar Poe (traduit par Baudelaire) inspira Debussy pour deux opéras restés inachevés (La chute de la maison Usher et Le diable dans le Beffroi.)
Outre le fac-similé de l'édition originale de 1875, ce dossier présente l'histoire de la publication racontée au jour le jour, d'après la correspondance de l'éditeur Richard Lesclide.
A la Bpi, niveau 3, 821 POE 2 4 RA

Les chansons de Bilitis, Pierre Louys, Paleo, 2007

Recueil qui fut publié en 1894 : il s'agit prétendument d'une traduction due à Pierre Louys de l'oeuvre d'une poétesse antique. L'ouvrage est précédé d'une Vie de Bilitis, retracée par le traducteur. Mais en fait, Pierre Louys est l'auteur de ce recueil de poèmes en prose. A la demande de l'écrivain, Claude Debussy mettra en musique trois d'entre eux.

A la Bpi, niveau 3, 840 « 19 » LOUY 4 CH

- **Maurice Maeterlinck : Pelleas et Mélissande**, Maryse Descamps, Labor, 1987
Analyse du drame symboliste de l'écrivain belge, créé en 1892 et adapté pour l'opéra par Debussy en 1902.
A la Bpi, niveau 3, 841 MAET 4 DE
- **Correspondante inédite, Claude Debussy /Gabriele D'Annunzio**, Ed. du Griffon, 1948
Cette correspondance témoigne de la rencontre du compositeur avec D'Annunzio, à l'occasion de la création au Châtelet en 1911 du Martyre de Saint Sébastien, mystère en cinq actes écrit en français par l'écrivain italien.
A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 1

Debussy et les œuvres scéniques

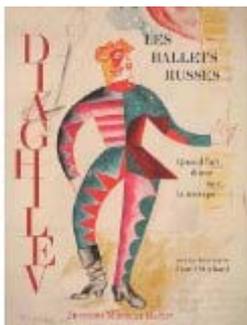

Du *Prélude à l'après-midi d'un faune* à *Pelléas et Mélisande*, ses œuvres scéniques donnent lieu à un nouvel agencement des arts s'éloignant du modèle codifié de l'opéra. Au sein des Ballets russes, et sur toutes les scènes d'Europe, l'esthétique de Debussy met en place des formes scéniques inédites.

- **Faunes : poésie, corps, danse, de Mallarmé à Nijinski**, Pascal Caron, Champion, 2006

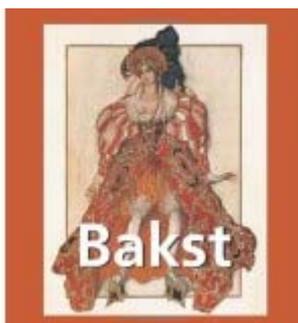
A travers la représentation de *L'après-midi d'un faune* de Mallarmé, porté à la scène par V. Nijinski en 1912, un régime de la représentation s'inaugure où chaque art entend dialoguer avec l'autre sans soumission. Ce livre examine comment le poète et le danseur ont été mis en relation, des traités de danse aux méthodes de notation du mouvement, des discours anthropologiques au poème.

A la BPI, niveau 3, 792.8 NIJI 2

Les ballets russes de Diaghilev : quand l'art danse avec la musique, Ed. Monelle Hayot, 2011 « L'ambition de Diaghilev fut un ferment pour la culture européenne du début du XXe siècle, et laissa un héritage puissant en musique, danse et art qui résonna pendant tout le siècle ». Costumes, décors, dessins de scène, toute la richesse de la production des ballets russes est présentée dans cet ouvrage qui accompagne une exposition réalisée au Victoria and Albert Museum en 2010.

A la BPI, niveau 3, 792.83 BAL

Bakst, Parkstone, 2007

Issu de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, Léon Bakst (1866-1924) collabore avec Michel Fokine, fonde la revue russe *Le monde de l'art* avec Serge Diaghilev, et devient le collaborateur privilégié des Ballets russes, pour lesquels il réalise les décors et les costumes entre 1909 et 1920.

A la BPI, niveau 3, 792.08 BAK

- **La scène symboliste (1890-1896) : pour un théâtre spectral**, Mireille Losco-Lena, Ellug, 2010

Une exploration de la mise en scène symboliste en France à la fin du XIXe siècle. L'ouvrage décrit les décors des peintres nabis, les musiques de scène, le jeu des comédiens et souligne la fécondité artistique d'un théâtre réputé impossible.

A la BPI, niveau 3, 792(44) « 3 » LOS

Deux films, et un opéra filmé :

- **Les Mardis de Mallarmé**

Tous les mardis, Mallarmé recevait, et on se pressait chez lui pour l'entendre. Renoir, Gide, Claudel, Henri de Régnier, Barrès, Debussy ou Valéry, ont été parmi les auditeurs de ces soirées. Un travail vidéographique mêlant photos, objets, dessins, gravures et prises de vues réelles tente de restituer le lieu et le rituel des soirées avec les chaises que l'on apporte, le punch que l'on offre, le tabac que l'on fume.

A la Bpi, niveau 3, 840 « 18 » MALL

- **Pierre Louys : 1870-1925**

Pierre Dumayet raconte la vie de Pierre Louys, son amitié de jeunesse avec André Gide et Paul Valéry, les rencontres avec Verlaine, Mallarmé, Debussy, les succès des « Chansons de Bilitis » et celui encore plus grand d'Aphrodite, en 1896. Pierre Louys a beaucoup pratiqué la photographie et des portraits remplissent des albums recomposés au gré des rencontres, des amitiés et des brouilles.

A la Bpi, niveau 3, 840 « 19 » LOUYS

- **Pelléas et Mélisande**, dirigé par Pierre Boulez

Le livret de Maurice Maeterlinck a inspiré des compositeurs aussi différents que Fauré et Schoenberg, mais (un peu comme Lulu et Berg) ce « drame lyrique » reste depuis 1902 indéfectiblement attaché au nom de Claude Debussy, qui écrit à son propos : « J'ai voulu que l'action ne s'arrêtât jamais, qu'elle fût continue, ininterrompue. La mélodie est antilyrique. Elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes et de la vie. Je n'ai jamais consenti à ce que ma musique brusquât ou retardât, par suite d'exigences techniques, le mouvement des sentiments et des passions de mes personnages. Elle s'efface dès qu'il convient qu'elle leur laisse l'entière liberté de leurs gestes, de leurs cris, de leur joie ou de leur douleur. »

A la Bpi, niveau 3, disponible à l'espace films du bureau Arts, et sur les postes multimédia de l'espace Musiques.

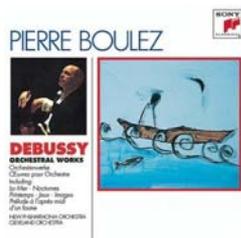

Et ... des disques, bien sûr !

La quasi-intégralité de l'œuvre de Claude Debussy est disponible à la Bpi (116 documents à la date du 2 avril 2012), dans des interprétations variées, à la cote 78 DEBU. La base de musique en ligne Naxos, dont le contenu intégral est également disponible sur les postes multimédias de l'espace Musiques à la Bpi, offre un complément substantiel (plusieurs centaines d'enregistrements) à cette sélection.

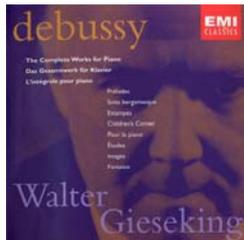
Pour une première approche, citons trois enregistrements de référence, l'un dans le domaine orchestral, l'autre pour le piano, le dernier dans le domaine lyrique.

The Orchestral music / New philharmonia orchestra ; Cleveland orchestra,
Direction : Pierre Boulez

La Mer, les Nocturnes, Prélude à l'Après-midi d'un Faune et Jeux sous la baguette du compositeur français. Une filiation évidente.

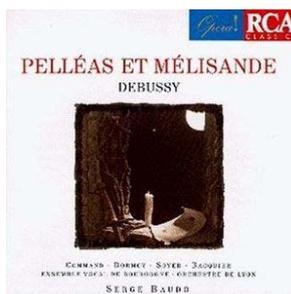
A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 70 BO

L'intégrale pour piano, par Walter Gieseking.

Images, Préludes, Estampes ... Sous la plume de Debussy, le piano devient littéralement *un autre* instrument : d'une présence à la fois beaucoup plus physique que dans la musique expressive romantique, et viatique vers l'immatériel. Malgré les limites de l'enregistrement mono, Walter Gieseking révèle cette transformation.

A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 41 GI

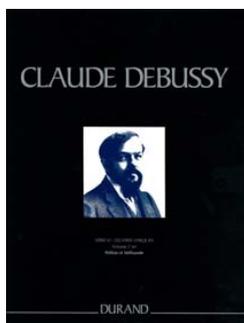
Pelléas et Mélisande, Michèle Command, S ; Claude Dormoy, T ; Gabriel Bacquier, Bar ; Ensemble vocal de Bourgogne ; Orchestre de Lyon : Dir. : Serge Baudo

L'unique opéra achevé par le compositeur français. L'adieu à Wagner, et l'empreinte du symbolisme. A la Bpi, niveau 3, 78 DEBU 85 IN

Et pour les pianistes, les musiciens, les curieux : des partitions

---

L'œuvre complète de Debussy, édition monumentale, par François

Lesure. 11 volumes de partitions éditées à ce jour, avec notamment : les

Préludes pour piano, *La Mer*, *Pelleas et Mélisande*...

A la Bpi, Niveau 3, cote 78 DEBU 3.

Deux pianos sont disponibles dans l'espace Musiques pour se frotter aux *Pas sur la neige*, *Cahier d'esquisses* et autres *Reflets dans l'eau*.

Et enfin trois sites :

- [http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=1388&tx_ttnews\[tt_news\]=30630&no_cache=1](http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=1388&tx_ttnews[tt_news]=30630&no_cache=1)
Le site de l'exposition au musée de l'Orangerie à Paris
- [www.debussy.fr/ :](http://www.debussy.fr/)
Le Centre de documentation Claude Debussy a été créé en 1972 à l'initiative du musicologue François Lesure. Afin d'encourager et de diffuser les recherches debussystes en France et à l'étranger, le Centre de documentation acquiert, conserve et met à la disposition du public la documentation la plus complète possible concernant le compositeur et son époque.
- <http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-expositions/dossier/2387/debussy-la-musique-et-les-arts.20090331.fr.html>
A l'occasion de l'exposition « Debussy, la musique et les arts », Ina.fr vous invite à redécouvrir quelques tableaux musicaux de Debussy (site en partie payant).