

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

- La Mer ; Première suite d'orchestre – Les Siècles, dir. François-Xavier Roth – Harmonia Mundi
- La Mer ; Prélude à l'après-midi d'un faune ; Nuages ; Fêtes ; Images pour orchestre – Boston Symphony Orchestra, dir. Charles Munch – RCA
- Nocturnes pour orchestre ; Première Rhapsodie pour orchestre ; Jeux ; La Mer – The Cleveland Orchestra, dir. Pierre Boulez – DG
- La Mer ; Danses pour harpe et cordes ; Images pour orchestre – Suzanne Cotelle ; Orchestre des Concerts Lamoureux, dir. Igor Markévitch ; Orchestre Symphonique de Boston, dir. Michael Tilson-Thomas – DG
- La Mer ; Trois Nocturnes ; Prélude à l'après-midi d'un faune ; Marche écossaise ; Berceuse héroïque ; Musiques pour le roi Lear – Orchestre National de l'ORTF, dir. Jean Martinon – EMI
- Nocturnes ; La Damselle élue ; Le Martyre de saint Sébastien – Dawn Upshaw, Paula Rasmussen, Los Angeles Philharmonic Orchestra, dir. Esa-Pekka Salonen – Sony
- La Mer ; Prélude à l'après-midi d'un faune ; Nocturnes pour orchestre ; Ibéria – Orchestre National de la Radiodiffusion française, dir. Désiré-Émile Inghelbrecht – DIAPASON
- Images pour orchestre ; Le Martyre de saint Sébastien (Fragments symphoniques) – London Symphony Orchestra, dir. Pierre Monteux – PHILIPS

Roger Thoumieux, né à Lyon, est titulaire du CAPES de Lettres. Il est conservateur général honoraire des bibliothèques universitaires de Lyon.

Il a pratiqué le chant choral dans des ensembles scolaires et universitaires de Lyon, ainsi que le théâtre dans des compagnies amateurs de Lyon.

Historien de la musique, il donne des conférences depuis plus de trente ans à ALMAVIVA (Association Lyonnaise de Musique et d'Art Vocal), au Mozarteum de France dont il a été président et dans différentes associations culturelles et musicales de la région.

Roger Thoumieux s'intéresse à tous les genres de la musique classique, avec une prédilection pour l'opéra et la mélodie, le romantisme allemand et la musique aux portes de la modernité, entre les 19e et 20e siècles, notamment la musique française.

Chacune de ses conférences est illustrée par des extraits musicaux et un diaporama qui réunit une abondante iconographie.

oOo



SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE DE LYON

SAISON 2018-2019

Mardi 20 novembre 2018 à 18 h 30

Impressionnisme et modernité : Debussy virtuose de l'orchestre



Conférence musicale par Roger Thoumieux

Historien de la musique

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Le centenaire de la mort de Debussy est l'occasion d'évoquer sa carrière qui dépasse le tournant du 20^e siècle pour se terminer à la fin de la Grande Guerre en 1918.

La présente conférence sera centrée sur les pièces maîtresses de la musique symphonique destinée au concert, excluant donc *Pelléas et Mélisande* et les œuvres lyriques, ainsi que la musique de ballet à une exception près et les orchestrations d'œuvres instrumentales.

Comme Rameau, Berlioz ou Stravinski, on peut dire que Debussy accorde une importance particulière au son et qu'il est un des « inventeurs » de l'instrument-orchestre.

Il a déclaré son manque d'inclination pour les structures symphoniques basées sur la forme sonate, pratiquée encore par César Franck et ses disciples qui y ajoutent le principe cyclique, c'est-à-dire le retour d'un thème au travers de l'œuvre.

Et cependant, il ne les ignore pas, mais en les adaptant à la nature de son génie. Trois de ses œuvres orchestrales sont des symphonies au sens large, avec même des thèmes cycliques qui reviennent au cours des mouvements.

Sa musique suit toujours un plan tonal nettement marqué, même si le pôle ne s'en affirme pas dès le début.

Il lui arrive de recourir à des effectifs nombreux, mais il ne recherche pas les sonorités de masse ni les effets bruyants à de rares exceptions près.

Il préfère la subtilité et l'impression d'espace par le dosage des timbres et des harmonies. À cet effet, il affectionne les cordes divisées, il fait un usage judicieux des bois et des cuivres, il utilise les percussions avec délicatesse.

À l'inverse de Schoenberg, qui balaye le système tonal vieux de trois siècles et fait école, il ne vise pas à créer de toutes pièces un système nouveau et il ne vise pas à susciter des disciples.

Novateur, il l'est pourtant, particulièrement à l'orchestre, en libérant la musique du carcan des anciennes formes et de l'harmonie traditionnelle, en inventant une « chimie sonore » très personnelle, selon ses propres termes. Si Ravel en est le magicien, il est quant à lui le virtuose de l'orchestre.

Après des décennies de prééminence sérielle, certains jeunes créateurs d'aujourd'hui redécouvrent, à l'exemple de Debussy, que la musique est affaire d'objets sonores, d'évocation, de sensualité autant que de rigueur.

PLAN DE LA CONFÉRENCE

1. INTRODUCTION – LIMITES DU SUJET

Centenaire de la mort de Debussy – La musique symphonique destinée au concert.

2. ORIGINES FAMILIALES ET ÉDUCATION

Milieu modeste de commerçants – Éducation musicale lacunaire – Élève indiscipliné au Conservatoire – Prix de Rome 1884.

3. CLAUDE DEBUSSY ET L'ORCHESTRE

Les formes symphoniques – Particularités du langage symphonique de Debussy.

4. LES DÉBUTS A L'ORCHESTRE (1880-1884)

Débuts précoces (Symphonie, Cantate) – Une redécouverte récente.

AUDITION MUSICALE 1 : *Première Suite d'orchestre* (4. Cortège et bacchanale) – Les Siècles, dir. François-Xavier Roth

5. UNE PÉRIODE D'EXPÉRIENCES VARIÉES

La Bohème - Découverte de l'orientalisme – Le symbolisme et les mélodies - L'amitié avec Ernest Chausson et le Quatuor - Pierre Louÿs et la Grèce antique.

6. RETOUR À L'ORCHESTRE (1894)

Les « mardis » de Mallarmé – Musique et peinture : l'impressionnisme et Whistler.

AUDITION MUSICALE 2 : *Prélude à l'après-midi d'un faune* - Orchestre National de l'ORTF, dir. Jean Martinon

AUDITION MUSICALE 3 : *Nocturnes pour orchestre* (1.Nuages) - Orchestre National de l'ORTF, dir. Jean Martinon

7. LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MATURITÉ (1905-1913)

Fascination de l'océan – L'impressionnisme, le Japon, Turner - La Mer, trois esquisses symphoniques.

AUDITION MUSICALE 4 : *La Mer* (2. Jeux de vagues) - Boston Symphony Orchestra, dir. Charles Munch

Un compositeur reconnu - Images pour orchestre – Iberia et le folklore imaginaire.

AUDITION MUSICALE 5 : *Iberia* (3. Le matin d'un jour de fête) - Boston Symphony Orchestra, dir. Charles Munch

Une commande des Ballets russes - Jeux, poème dansé (1913) – Succès mitigé du ballet – Carrière au concert.

AUDITION MUSICALE 6 : *Jeux* - The Cleveland Orchestra, dir. Pierre Boulez

8. CONCLUSION

Pas de révolution fondamentale et pas d'école de disciples - Virtuose de l'orchestre – Inventeur d'une « chimie sonore » : entre impressionnisme et modernité.

OUVRAGES CONSULTÉS

BARRAQUÉ Jean, Debussy, Éditions du Seuil, Collection Solfèges, 1994

DEBUSSY Claude, Correspondance (1872-1918), Gallimard, 2005

DEBUSSY Claude, Monsieur Croche et autres écrits, Gallimard, L'Imaginaire, 1987

DIETSCHY Marcel, La Passion de Claude Debussy, La Baconnière, Collection Langages, 1962

LESURE François, Claude Debussy, biographie critique suivie du catalogue de l'œuvre, Fayard, 2003

LOCKSPEISER Edward, Sa vie et sa pensée, suivi de l'analyse de l'œuvre par Harry Halbreich, Fayard, 1987

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

Claude Debussy (ouvrage collectif), Hachette, Collection Génies et Réalités, 1972