

à la mémoire de François Lesure

COLLOQUE INTERNATIONAL CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

dans le cadre des Célébrations nationales
Paris 2, 3, 4 et 5 février 2012

Cité de la musique • Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris • Opéra Comique • Musée d'Orsay

Organisé par le Centre de documentation Claude Debussy, l'Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF-CNRS/ministère de la Culture/Bibliothèque nationale de France), la Cité de la Musique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'Opéra Comique, le Musée d'Orsay.

Avec le soutien du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), du Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL-CNRS-EHESS), de Eastman School of Music (University of Rochester, États-Unis), de la Société française de musicologie, de la Sacem.

9h30

Accueil : **Laurent Bayle**
Directeur de la Cité de la musique

Ouverture : **Pierre Boulez**
Président du Centre de documentation Claude Debussy

Introduction : **Myriam Chimènes**
Directrice de recherche au CNRS

CONTEXTES ET IMAGINAIRE

Présidente de séance : **Myriam Chimènes**
(IRMPF-CNRS, Paris)

10h00 - 11h30 : ENJEUX POLITIQUES

- **Philippe Gumpowicz**
(Université d'Évry-Val-d'Essonne) :
Le nationalisme au miroir du cake-walk
- **Annette Becker**
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense) :
Debussy et la Grande Guerre
- **Christophe Prochasson**
(EHESS, Paris) :
Musique et socialisme « fin-de-siècle »
- **Pascal Ory**
(Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) :
Debussy, c'est la France ? Destins d'une musique et d'un auteur dans la littérature critique, musicologique et musicale française de 1918 à 1948

11h45 - 12h45 : AFFINITÉS LITTÉRAIRES

- **Jean-Yves Tadié**
(Université Paris-Sorbonne Paris IV) :
Proust et Debussy
- **Timothée Picard**
(Université Rennes 2) :
La « valeur Debussy » à la bourse de la littérature du XXe siècle

VOCALITÉ

Présidente de séance : **Annegret Fauser**
(University of North Carolina at Chapel Hill, États-Unis)

14h30 - 17h30

- **Jonathan Dunsby**
(Eastman School of Music, University of Rochester, États-Unis) :
Vocality in Debussy: A Hermeneutical Glimpse of the Naiads
- **Denis Herlin**
(IRMPF-CNRS, Paris) :
De nouvelles sources pour les mélodies de jeunesse de Debussy : les manuscrits Kunkelmann (1881-1882)
- **Adrien Bruschini**
(Doctorant, Université de Nice) :
Le motif de la serre et ses interprétations musicales dans les Proses lyriques de Debussy et dans Serres chaudes de Chausson
- **Marie Rolf**
(Eastman School of Music, University of Rochester, États-Unis) :
Debussy's Early Draft of Colloque sentimental
- **Marianne Wheeldon**
(University of Texas at Austin, États-Unis) :
Debussy, debussysme et les Chansons de Charles d'Orléans
- **Roy Howat**
(Royal Academy of Music, Grande-Bretagne) :
Les enregistrements historiques des mélodies de Debussy, sources pour l'interprétation

VENDREDI 3 FÉVRIER 2012

CITÉ DE LA MUSIQUE Amphithéâtre

RÉCEPTION

Présidente de séance : **Manuela Schwartz**
(Hochschule Magdebourg/Stendal, Allemagne)

10h00 - 10h50 : HISTORIOGRAPHIE

- **Barbara Kelly** (Keele University, Grande-Bretagne) : *L'Héritage de Debussy entre les deux guerres : Prunières, Vallas et Vuillermoz*
- **Nicolas Southon** (Docteur en musicologie, Paris) : *Portrait d'André Schaeffner en exégète debussyste : « De l'adoration aveugle à l'admiration raisonnée »*

11h10 - 12h45 : RÉCEPTION A L'ÉTRANGER

- **Michel Rapoport** (Université Paris-Est Créteil Val de Marne) : *Debussy aux Proms*
- **Renata Suchowiejko** (Université de Jajelonne, Cracovie, Pologne) : *Le « debussysme à la polonaise ». Sur les traces de la formation d'un mythe*
- **Sylvia Kahan** (City University of New York, États-Unis) : *« Bent Scales and Stained Glass Attitudes » : la réception critique de la musique de Debussy aux États-Unis (1884-1918)*
- **Annegret Fauser** (University of North Carolina at Chapel Hill, États-Unis) : *Clair de lune : la musique de Debussy dans l'imaginaire américain du XXe siècle*

POSTERITÉ / HÉRITAGES

Présidente de séance : **Alexandra Laederich**
(Centre de documentation Claude Debussy)

14h30 - 17h30

- **François Anselmini** (Professeur agrégé, doctorant Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) : *Incarnar le génie français : Alfred Cortot et Claude Debussy*
- **Malika Combes** (Doctorante CRAL-EHESS/CNRS, Paris) : *Permanence et ambiguïtés de la référence debussyste dans une Académie de France à Rome en mutation*
- **Yves Balmer** (ENS-Lyon, CNSMDP) et **Christopher Murray** (Post doctorant Université Libre de Bruxelles) : *Repenser la réception de Debussy par Messiaen*
- **Justine Comtois** (Auxiliaire de recherche, Université de Montréal, Canada) : *Perceptions et réception de la musique de Debussy en Italie chez les compositeurs de la generazione dell'ottanta*
- **Mauro Fosco Bertola** (Université de Heidelberg, Allemagne) : *« A no man's-land of misunderstanding ». East and West in Toru Takemitsu's Reception of Claude Debussy*
- **Anne-Sylvie Barthel-Calvet** (Université Paul Verlaine-Metz) : *Le regard de Iannis Xenakis sur Debussy*

VENDREDI 3 FÉVRIER 2012

CONSERVATOIRE Salon Vinteuil

POSTERITÉ / INTERPRÉTATIONS

Président de séance : **Denis Herlin**
(IRMPF-CNRS, Paris)

14h30 - 17h30

- **Robert Orledge** (University of Liverpool, Grande-Bretagne) : *The Reconstruction of Debussy's Poème pour violon et orchestre (1910-1914)*
- **Richard Langham Smith** (Royal College of Music, Grande-Bretagne) : *L'art de préluder : quelques questions de taxonomie chez Debussy*
- **Marie Duchêne** (Professeur agrégée, doctorante, Université de Tours) et **Diane Fanjul** (Professeur agrégée, doctorante Université de Lille 3) : *Interpréter Debussy au Conservatoire de Paris*
- **Mylène Dubiau-Feuillerac** (Université de Toulouse-le-Mirail) : *Les Ariettes oubliées et la Chanson de Mélisande par Claude Debussy et Mary Garden : de la poésie avant toute chose*
- **Élizabeth Giuliani** (Bibliothèque nationale de France) : *Debussy et le disque*

SAMEDI 4 FÉVRIER 2012

CONSERVATOIRE Salon Vinteuil

PENSER LA COMPOSITION

Président de séance : **Esteban Buch**
(CRAL-EHESS/CNRS, Paris)

10h00 - 11h15 : THÉORIE, GÉNÉTIQUE

- **Jean-Louis Leleu** (Université de Nice) : *Debussy selon Ernst Kurth : la mise en perspective du théoricien*
- **Paolo Dal Molin** (Università degli Studi di Cagliari, Italie) : *Les dernières œuvres de Claude Debussy. Essai de typologie des documents de genèse.*
- **Laurent Feneyrou** (STMS-CNRS/Ircam) : *Une analytique de Debussy : Jean Barraqué et La Mer*

11h30 - 13h00 : RÉFÉRENCES ET INFLUENCES

- **François de Médicis** (Université de Montréal, Canada) : *Gigues : l'illustration d'une poétique originale de l'intégration du folklore dans un cadre symphonique*
- **Julien Dubruque** (Professeur agrégé, doctorant Université Paris IV) et **Jean-Claire Vançon** (Université Paris Sud) : *Rameau par Debussy : généalogie et paradoxes d'une définition de la « musique française »*
- **Michael Fend** (King's College London, Grande-Bretagne) : *Debussy and the Employment of Non-European Compositional Procedures*

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012

OPÉRA COMIQUE Salle Bizet

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Présidente de séance : **Marie Rolf**
(Eastman School of Music, University of Rochester, États-Unis)

10h00-12h00

- **Gianmario Borio** (Università degli Studi di Pavia, Italie) : *Some Remarks on the Relationships Between Word, Tone and Drama in Debussy's Pelléas et Mélisande*

- **David Grayson** (University of Minnesota, États-Unis) : *The Early Recordings of Pelléas*
- **Matthew Brown** (Eastman School of Music, University of Rochester, États-Unis) : *Pelléas, Mélisande, the Grottesque, and the Arabesque*
- **Michela Niccolai** (Post-doctorante Université de Montréal, Canada) : *Pelléas et Mélisande et la « parfaite réalisation » scénique d'Albert Carré*

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012

MUSÉE D'ORSAY Auditorium

15h00

Introduction : **Guy Cogeval**
Président des Musées d'Orsay et de l'Orangerie

ART ET DANSES

Président de séance : **Jean-Michel Nectoux**
(IRMPF-CNRS, Paris)

15h15-17h30

- **Stéphane Sawas** (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris) : *Debussy et les chorégraphes du XXe siècle*

- **Gianfranco Vinay** (Université Paris 8) : *La « mathématique mystérieuse » et les « spéciales mathématiques ». Dissonances poétiques et poétiques entre Debussy et Nijinsky*
- **Jann Pasler** (University of California, San Diego, États-Unis) : *The Dance Craze: Politics and Meaning in Debussy's Dances dans le style ancien*

CENTRE DE DOCUMENTATION CLAUDE DEBUSSY

Institut de recherche
sur le patrimoine musical en France

LECOLE
DES HAUTES
ETUDES
SCIENCES
SOCIALES

Centre de recherche
sur les arts et le langage.

cité
de
la musique

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

opéra
Comique

Musée
d'Orsay

EASTMAN
SCHOOL OF MUSIC
UNIVERSITY of ROCHESTER

sfm
société
française
de musicologie

sacem
La musique, toute la musique

Entrée gratuite sur inscription
Téléphone : 01 42 96 35 50
Site internet : www.debussy.fr

Comité scientifique

Esteban Buch (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 EPHE)

Pascal Ory (Université de Paris I)

Talia Pecker-Berio (Université de Sienne)

Christophe Prochasson (EHESS)

Marie Rolf (Eastman School of Music, University of Rochester)

Manuela Schwartz (Hochschule Magdebourg/Stendal)

ADRESSES ET ACCÈS

Cité de la musique

221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

209, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Métro : Station Porte de Pantin (ligne 5)

Bus : 75 – 151 – PC2 – PC3

Opéra Comique

1, place Boieldieu 75002 Paris

Métro : Station Richelieu-Drouot (lignes 8 et 9) ou Quatre-Septembre (ligne 3)

RER : Station Auber (RER A)

Bus : 20 – 27 – 39 – 48 – 52 – 67 – 74 – 85 – 95

Musée d'Orsay

1, rue de la Légion d'Honneur 75007 Paris

Accès à l'Auditorium : Porte C

Métro : Station Solférino (ligne 12)

RER : Station Musée d'Orsay (RER C)

Bus : 24 – 63 – 68 – 69 – 73 – 83 – 84 – 94