

Biographie

Docteur en musicologie, professeur agrégé à l'Université Clermont-Auvergne de Clermont-Ferrand et membre du Groupe de Recherches Expérimentales sur l'Acte Musical (GREAM), **Benjamin Lassauzet** se consacre principalement à la compréhension et l'analyse de l'humour musical, notamment chez Debussy. Il a également travaillé sur l'analyse des enregistrements sur instruments reproducteurs (dans *Quand l'enregistrement change la musique*, dir. Alessandro Arbo et Pierre-Emmanuel Lephay, 2017), les interactions entre le timbre et la forme chez Debussy (*La fonction structurante du timbre dans les "Préludes pour piano" de Debussy*, Cahiers Recherche 25, Strasbourg, 2015) et sur la question du mystère chez Scriabine («Faute de *Mystère*, il reste *l'Extase...*», in *La Renaissance du Mystère en Europe, fin XIXe – début XXe siècles*, dir. Tatiana Victoroff & Anne Ducrey, Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2015).

Prochainement au MOZARTEUM DE FRANCE

Les insolites de Bruno Robilliard

Interview de Bruno Robilliard, piano
par Yves Jaffrès, docteur en musicologie

Le jeudi 29 mars 2018 à 18 heures

Auditorium Malraux
Manufacture des Tabacs - Université Lyon 3

www.mozarteumdefrance.fr

MOZARTEUM

DE FRANCE

PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FONDATION
MOZARTEUM DE SALZBOURG

Saison 2017-2018

Mardi 13 mars 2018, à 17 heures

Humour de l'enfance et enfance de l'art
chez le Debussy de la maturité

Par

Benjamin LASSAUZET, docteur en musicologie
Lauréat 2018 du prix du MOZARTEUM DE FRANCE

Résumé de la conférence

Encouragé par la naissance de sa fille Chouchou en 1905, Debussy compose durant les dernières années de sa vie une série d'œuvres inspirées par le monde de l'enfance (*Children's corner*, 1908 ; *La Danse de Puck*, 1909 ; *Les fées sont d'exquises danseuses* et *Ondine*, 1912 ; *La Boîte à joujoux*, 1913...). D'essence comique, ces pièces mettent généralement en scène des personnages féériques ou des jouets, normalement inanimés, et soudainement mus par l'imagination fertile de l'enfant.

A priori, il s'agit d'œuvres anodines et légères visant simplement à divertir. Seulement, un recours très récurrent à l'intertextualité suggère une autre interprétation. Ainsi, lorsqu'il cite les premières notes de *Tristan* de Wagner dans *Golliwogg's cake-walk*, il dégonfle la lourde métaphysique romantique allemande et relativise l'oppressante influence de celui qu'il qualifie de « vieux Klingsor » en transformant sa musique en une danse dégingandée et euphorique.

De même, dans *La Boîte à joujoux*, des citations d'œuvres de Gounod, Mendelssohn ou d'Albert, se trouvent mêlées à « Dodo l'enfant do », « Pan ! Qu'est-ce qu'est là, c'est Polichinelle mam'zelle », « Il était une bergère »... Seulement, si les mélodies enfantines sont traitées avec respect, il n'en va pas de même pour les citations issues du répertoire savant, qui sont systématiquement déformées, détournées, maquillées, de telle sorte que leur langage tonal s'en trouve suspendu. Et pour cause : toutes ces œuvres font partie d'un monde musical que Debussy considère comme sclérosé.

En dévaluant de la sorte des œuvres savantes du passé dans ses productions enfantines, Debussy cherche ainsi, manifestement, à plonger un art musical vieillissant dans un bain de jouvence, et trouve dans l'univers de l'enfance une naïveté originelle qui peut servir de base au renouveau qu'il appelle de ses vœux.

Bibliographie

- HOBBS, Thomas, *Leviathan*, Vrin, Paris, [1651] 2004.
- LASSAUZET, Benjamin, « Qui rit quand "Le nègre rit" ? L'ambiguïté des rires nègres debussystes », in *Le rire en musique*, dir. Muriel Joubert et Denis Le Touzé, Presses Universitaires de Lyon, 2017, p. 51-75.
- LAVAUDEN, Thérèse, « L'humour dans l'œuvre de Debussy », *La Revue musicale*, 101, 1er février 1930, p. 97-105.
- ORLEDGE, Robert, *Debussy and the Theatre*, Cambridge University Press, 1982.
- PETER, René, *Claude Debussy*, Gallimard, Paris, 1944.
- STAROBINSKI, Jean, *Portrait de l'artiste en saltimbanque*, A. Skira, Genève, 1970

Discographie

- Claude Debussy: The Composer as Pianist. All his Known Recordings*, Claude Debussy (pno), CD, Kenneth K. Caswell, Pierian 0001, 1991.
- Complete Works for Piano (Collector's Edition)*, Jean-Efflam Bavouzet (pno), CD, Chandos, CHAN 10743(5), 2006-2012.
- Images 1 et 2. Children's Corner*, Arturo Benedetti Michelangeli (pno), CD, 415 372 2, 1971.
- Mélodies, Vol. 1*, Anne-Marie Rodde (sop.), Noël Lee (pno), CD, Etcetera, KTC1026, 1985.