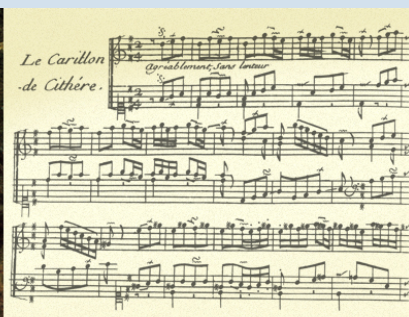

Christiane Weissenbacher

« Partie carrée » : Les *Fêtes galantes* de Debussy

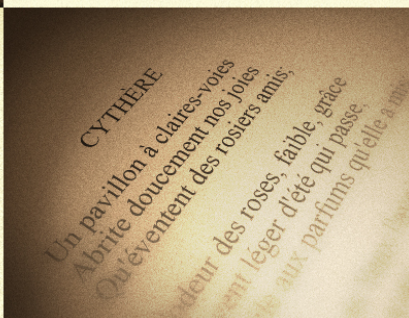
Le pèlerinage à l'île de Cythère

Le Carillon
de Cythère.

L'isle joyeuse

CYTHÈRE
Un pavillon à claires-voies
Abrite doucement nos loies
Où éventent des rosiers amis,
L'odeur des roses, faible, grâce
Léger d'été qui passe
Et aux parfums qu'elle a mis

Juillet 2012

Creative Commons

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public

Selon les conditions suivantes :

Paternité : Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).

Pas d'Utilisation Commerciale : Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.

Pas de Modification : Vous n'avez pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter cette création.

Pour plus d'informations : <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/>

Ce document a été créé avec Scenari (suite logicielle libre de création et d'utilisation de chaînes éditoriales) avec le soutien de la Direction des Usages du Numérique de l'Université de Strasbourg.

Table des matières

I - guide pédagogique	5
II - Index	7

guide pédagogique

Etape 1

Vous êtes invité(e) à **audiovisualiser le documentaire dans son intégralité** (86 minutes), ou au moins en respectant l'ordre des séquences, afin de découvrir la présentation dans l'optique *unitaire* chère à son auteur.

Etape 2

A partir de là, vous pourrez retourner de vous-même vers les différentes séquences, dans l'ordre de votre choix, et en faisant tous les arrêts et retours nécessaires. Vous vous aiderez pour ce faire de l'**index**, qui répertorie tous les mots pertinents, en renvoyant pour chacun à la ou aux séquences concernée(s). Si vous avez besoin d'explications ou de précisions supplémentaires, vous n'hésitez pas à les chercher dans des dictionnaires encyclopédiques, généraux ou musicaux, sur papier ou en ligne.

Etape 3

Vous êtes alors invité(e) à vous munir d'une copie papier de la **partition** (téléchargeable par exemple sur le site *erato.uvt.nl*¹). Vous commencerez par y *reporter* les éléments d'analyse présentés dans le documentaire. A partir de ces données emblématiques mais non exhaustives, vous pourrez ensuite analyser par vous-même *l'ensemble* des six mélodies.

Le travail est à faire en confrontant la partition dûment annotée à l'écoute des vidéos au sein des séquences 2 à 7.

Etape 4

Vous êtes invité(e) à revoir l'**ensemble de la leçon** pour jouir de cette « écoute éclairée » qui est la finalité prioritaire de cette « grande leçon ».

1 - http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/3/33/IMSLP14821-Debussy_-_F_tes_galantes_voice_and_piano.pdf

Etape 5

Si cette « Partie carrée » a réussi à piquer votre curiosité, vous pourrez prendre l'une ou l'autre des nombreuses tangentes qui partent de cette œuvre à multiples sens en se référant aux sources citées dans les **crédits**, auxquelles on peut ajouter :

Peinture et littérature

- Alain Viala, *La France galante*
Paris, PUF, "Les littéraires", **2008**
- Alain Jaubert, *Les secrets de la fête galante* (film)
« Palettes », Arte vidéo, Editions Montparnasse, **1995**
- François Moureau, *De Gherardi à Watteau : présence d'Arlequin sous Louis XIV*
Klincksieck, « Bibliothèque de l'âge classique », **1992**
- Robert Tomlinson, *La Fête galante : Watteau et Marivaux*
Librairie Droz, Genève-Paris, **1981**
- Albert Pomme de Mirimonde, *L'Iconographie musicale sous les rois Bourbons*
Paris, Picard, **1875** et **1977**
- Jacques-Henry Bornecque, *Lumières sur les Fêtes Galantes de Paul Verlaine*
Librairie Nizet, **1/1969, 2007**
- Hélène Adhémar, *Watteau, sa vie, son œuvre*
Paris, **1950**

Musique

- François Lesure, *Claude Debussy, biographie critique*
Klincksieck, **1994**
- Claude Debussy, *Monsieur Croche et autres écrits*
« L'Imaginaire », Gallimard, **1/1971, rev. & aug., 1987**
- Michel Faure, *Musique et société du second empire aux années vingt*
Autour de Saint-Saëns, Fauré, Debussy et Ravel
« Harmoniques », Flammarion, **1985**
- François Lesure, *Catalogue de l'œuvre de Claude Debussy*
Editions Minkoff, Genève, **1977**

Index

ambitus	7
arabesque	6
aristocratie	5
Bardac , Emma	8
Baudelaire , <i>Un voyage à Cythère (Les Fleurs du mal)</i>	8
Belloni	6
Blüthner	8
Campra , André	3
cantate française	5
Clérambault, L.-N.	5
cloches (carillon, trésillon)	5
comédie italienne à Paris	3
concert champêtre	6, 7, 8
cornemuse (musette)	6
Corrette , Michel	3
Couperin	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
<i>Livres de clavecin</i>	1, 3, 8
<i>L'Arlequine</i>	3
<i>Les Calotins et les Calotines</i>	3
<i>Le Carillon de Cythère</i>	1, 5, 6, 8
<i>Les Dards homicides</i>	5
<i>L'Ingénue</i>	5
<i>Musétes de Choisi et de Taverni</i>	6
<i>Les Ombres errantes</i>	7
<i>La Pantomime</i>	3
<i>Le Rossignol en amour</i>	2, 6
<i>Les Tambourins</i>	6

Cyhtère	1, 5, 7, 8
Debussy, correspondance	4, 8
lettre à Henry Lerolle (1895)	4
lettre à Désiré Walter (1914)	8
Debussy, lieux	3, 8
en Italie	3
à Jersey	8
Debussy, œuvres autres que mélodies et pièces pour piano	
<i>Sirènes (Nocturnes)</i>	5
<i>Pelléas et Mélisande</i>	2, 4, 5, 6, 7
<i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i>	6
<i>Six sonates pour divers instruments</i>	7
<i>Syrinx</i>	6
Debussy, œuvres, mélodies	
<i>Les Angélus</i>	5
<i>Ariettes oubliées</i>	7
<i>Chanson espagnole</i>	3
<i>Clair de lune (1882)</i>	4
<i>Clair de lune (Fêtes galantes 1891)</i>	4
<i>Les Cloches</i>	5
<i>Colloque sentimental (Fêtes galantes 1904)</i>	6, 7, 8
<i>En sourdine (1882)</i>	2, 8
<i>En Sourdine (Fêtes galantes 1891)</i>	2, 7, 8
<i>Fantoches (1882)</i>	3
<i>Fantoches (Fêtes galantes 1891)</i>	3, 6, 7, 8
<i>Le Faune (Fêtes galantes 1904)</i>	6, 8
<i>Fête galante (Théodore de Banville)</i>	4
<i>Fêtes Galantes</i>	1, 7, 8
<i>La Flûte de Pan (Chansons de Bilitis)</i>	6
<i>La Grotte (Trois Chansons de France)</i>	5
<i>Les Ingénus (Fêtes galantes 1904)</i>	5, 6, 7
<i>Mandoline (1882)</i>	4
<i>Placet futile (Trois poèmes de Mallarmé)</i>	6
Debussy, œuvres, pièces pour piano	
<i>Clair de lune (Suite Bergamasque)</i>	4
<i>L'île joyeuse</i>	1, 7, 8
<i>La Puerta del vino (Préludes II)</i>	6
La Sérénade interrompue (Préludes I)	6
<i>La Terrasse des audiences du clair de lune (Préludes II)</i>	4

<i>Les collines d'Anacapri (Préludes I)</i>	3
<i>Masques</i>	7, 8
Menuet de la Petite Suite pour piano à 4 mains	4
<i>Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été</i> (<i>Epigraphes antiques</i> pour piano à 4 mains)	6
<i>The little Shepherd (Children's Corner)</i>	8
Debussy, temps	2, 7, 8
à 20 ans	2, 8
à 30 ans	2, 8
à 40 ans	7, 8
Debussy, vie affective	8
les femmes de sa vie	8
sa fille Chouchou	8
décor (paysage)	2, 3, 4, 5, 7
jets d'eau	4
dédicataires des <i>Fêtes galantes</i>	8
dialogue	7
Dupont, Gaby	8
écrits sur les fêtes galantes	8
écriture pianistique	2, 3, 6
écriture vocale	2, 3, 5, 7
Espagne	3, 6
composantes musicales	3, 6
effet de mode	3
esthétique	2, 4, 7
de la forme, de la matière	4
romantisme, symbolisme	2
sentimentalisme, impressionnisme, divertissement ...	7
évolution de la fête galante	8
de 1700 à 1900	8
de 1882 à 1904	8
Fauré	4
<i>Clair de lune</i>	4
<i>Mandoline</i>	4
flamenco (<i>siguiriya</i> de Agujetas)	3
flûte	2, 6

Fontaine , Mme Arthur, née Marie Escudier.....	4, 8
Fontaine , Mme Lucien	8
Godet , Mme Robert	8
gravure de mode	5
guitare	3, 6
facteurs	6
modes de jeu	6
harmonie	3, 4, 5, 6, 7
bourdon	6
chromatisme	3, 5
diatonisme	3, 7
gamme hexatonique	5, 7
gamme par tons	5, 7
mode de mi (andalou)	3
mode de la (mineur mélodique descendant)	4
mode majeur	5
pédale de dominante	7
Hotteterre , Jacques.....	6
Hotteterre , Jacques-Martin dit « le Romain ».....	6
Hugo , <i>La Fête chez Thérèse (Les Contemplations)</i>	8
insectes	5
La Caze , Louis	8
Lerolle , Henry	4
Louvre	8
luth	4, 6
macrostructure	7
triptyque	7
« sixtyque »	7
mandoline	3, 4
Marivaux	3
masques (personnages de la Commedia dell'arte)	4, 8
Maupassant , <i>La Partie de campagne</i>	2
microstructure	2, 4, 5, 7
rondeau	5
tripartite	2, 4, 5, 7

Mouret , Jean-Joseph	3
Mozart	3
Naples	3
mandoline napolitaine	3
monarchie espagnole	3
sérénade napolitaine	3
sixte napolitaine	3
Nectoux , Jean-Michel	8
Nerval , <i>Sylvie (Les Filles du feu)</i>	8
ornements mélodiques	3, 5
appoggiature brève	5
mordant	3
ostinato	5, 6
rythmique	6
mélodique	5
personnages	3, 4, 6
Arlequin	3
Bartolo	3
Brighella	3
Cantarina	4
Capitaine (Naples)	3
Docteur (Bologne)	3
Folie	3
Mezzetin	4, 6
Pierrot	3, 6
Pulcinella, Polichinelle (Naples)	3, 4
Scaramouche (Naples)	3, 4
piano aliquot	8
Rameau	1
rossignol	2, 3, 7
Rossini	3
scènes parisiennes au XVIIIe siècle	3
Académie Royale de Musique	3
Comédie-Française	3
Comédie Italienne	3
Foire (St Germain et St Laurent)	3
Opéra-Comique	3

sexe (dualité flûte-tambour)	6
souvenir	5, 7
tambourins	6
temps	5, 6, 7
imparfait de répétition	5
passé-présent-futur	5, 7
rubato-ostinato	6
subjectif-objectif	6
tessiture	7
Texier, Lilly	8
texture	7
Thirvaudey, Ludovic	6
Tiepolo, G.D.	3
Vasnier, Marie-Blanche	8
Verlaine	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
<i>Fêtes Galantes</i>	1, 4, 7, 8
<i>Clair de lune</i>	4
<i>Colloque sentimental</i>	7
<i>Cythère</i>	1, 8
<i>En bateau</i>	1, 8
<i>En sourdine</i>	2, 4
<i>Fantoches</i>	3, 4
<i>Le Faune</i>	6
<i>Les Ingénus</i>	5
Instrumentarium galant	6
viole d'amour	8
Visée, Robert de	6
Voboam (guitares)	6
voix	7
Watteau	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
<i>L'Accord parfait</i>	6
<i>L'Amour au théâtre français</i>	6
<i>L'Amour au théâtre italien</i>	3, 4
<i>L'Amour paisible</i>	5
<i>Arlequin conteur de fleurettes</i>	2, 3
<i>L'Assemblée dans un parc</i>	4, 8

<i>Le Concert champêtre</i>	6
<i>Les Confidences d'Arlequin, dit aussi</i>	
<i>Arlequin conteur de fleurettes</i>	2, 3
<i>La Déclaration attendue, dit aussi</i>	
<i>Le Concert champêtre</i>	6
<i>Deux études d'un flûtiste</i>	6
<i>Deux études d'un guitariste</i>	6
<i>Deux études d'un joueur de musette</i>	6
<i>Le Donneur de sérénade</i>	6
<i>L'Embarquement pour Cythère</i>	8
<i>L'Enchanteur</i>	7
<i>L'Enseigne de Gersaint</i>	5
<i>Le Faune</i>	6
<i>Fête d'amour</i>	2, 8
<i>Fêtes vénitiennes</i>	6
<i>La Gamme d'amour</i>	3
<i>L'Île enchantée</i>	7, 8
<i>L'Indifférent</i>	7, 8
<i>Partie quarrée</i>	1, 6
<i>Le Pèlerinage à l'île de Cythère</i>	1, 4, 8
<i>Récréation galante</i>	5
<i>Sérénade italienne</i>	6
<i>Sous un habit de Mezzetin</i>	6
<i>La Surprise</i>	6
<i>Trois études pour le Docteur</i>	3
<i>Voulez-vous triompher des belles ? dit aussi</i>	
<i>Arlequin conteur de fleurettes</i>	2, 3
Wildenstein	1, 5