

Claude Debussy, *Pelléas et Mélisande* (1887-1889) UA 1902

Le libretto est la transcription d'une pièce de théâtre qui porte le même titre que celle de Maurice Maeterlinck.

Transcription pour solistes (choeur ad lib.) et orchestre de chambre op. 79 de Eberhard Kloke

Compte rendu de la procédure

L' idée résulte de une version de *Pelléas et Mélisande* en format musique de chambre de la transcription de *Parsifal* pour solistes et petit orchestre.

(http://www.musikakzente.de/pdf/Wagner_Parsifal_Fassung_Kloke_francais.pdf)

Après deux visites à Bayreuth en 1888 et 1889, Debussy est fortement impressionné par la musique propre de *Parsifal* autant que de la manière que cette composition a été écrite. Cependant, l'initiative déterminante pour *Pelléas et Mélisande* est déclenchée en Mai 1893 lors de la Première au théâtre des Bouffes-Parisiens. En août 1893 que Debussy obtient oralement la permission de Maeterlinck de mettre le texte en musique.

La partition réduite le préoccupe jusqu'en 1895, la même année l'opéra est admis à l'Opéra-Comique à Paris. La Première a lieu en 1902.

„Tandis que chez Wagner le trame de la progression musicale mène à une sur-détermination potentielle due au *Leitmotiv*, Debussy a tendance de se servir d'une méthode de décomposition à l'aide de la balance de signaux musicaux et de la réalité textuelle ou scénique.“ (Ulrich Schreiber: L'histoire du Théâtre Musical, Le 20 ième siècle II). Autrement dit: il est vrai que Debussy évite la façon wagnérienne d'utiliser le *Leitmotiv*. Il se sert toutefois d'un maillage que lui offrent thèmes et motifs. Le matériel thématique se détache progressivement d'une attribution évidente. Puisque le texte en prose de Maeterlinck se distingue à peine du langage quotidien, Debussy s'autorise de s'abstenir du pathétique habituel des textes d'opéras.

Conscient de cette jonction, cela représentait pour moi un défi particulier: de me consacrer sur la transcription de deux oeuvres qui ont vu le jour brièvement l'un (1885) après l'autre(1902). Particulièrement depuis la réduction radicale par Marius Constant comprenant solistes et deux pianos pour la production de Peter Brooks *Impressions de Pelléas* (1981) il est évident que la composition de Debussy se prête parfaitement à une instrumentalisation réduite aussi bien qu'à la concentration sur les caractéristiques d'une musique de chambre.

A quelques exceptions près mon travail utilise une orchestration identique à mon adaptation de *Parsifal*.

Sources:

1. Fac-similé de la partition autographe de Debussy, 1902 (Conservatoire de Musique, Bibliothèque)
2. Partition by Dover Publications, Inc. (1985), comme Reprint: originally published: E. Fromont, Paris 1904
3. Partition de piano: Éditions Durand, Paris 1902-1907

Nomenclature des Instruments:

Flûte 1

Flûte 2 (le même Flûte alto en G et Petite Flûte)

Hautboi 1

Hautboi 2 (le même Cor Anglais))

Clarinette 1 en B/A

Clarinette 2 en B/A (le même clarinette de basso)

Basson (le même contrebasson)

3 Cors in F (2. le même Basstube en F; „Wagner-Tube“)

1 Trompette en B/F

1 Trombone (Tenorbassposaune)

Timbales/Perc. (Vibraphon, Xylorimba, cloches tubulaires, cloches tibétaines;

Cymbales antiques, Cymbal, Tamtam, Gran Cassa, caisse claire, Tiangle): 2 joueurs;

Harp = 15 instruments à vent, Perc, Hfe

Cordes: 3-3-3-3-2 = 14

au total: 29 joueurs

La durée d'opéra: environ 2h, 30'

littérature spéciale:

Grayson, David A. *The Genesis of Debussy's Pelléas et Mélisande*. UMI Research Press, Studies in Musicology, Harvard University, 1983

Debussy, Claude Monsieur Croche. Philipp Reclam, Stuttgart 1974

(Eberhard Kloke, Berlin, état actuel: 05.03.2017)

Traduction: Lothar H. Zimmer