[S.23072]

Debussy-*Challulau*

Pour les pianistes
(ou, les 12 Études de l'été 1915 dans l'ordre révisé du M.S. 993.)

Doigtés, ornementation & mise en version atonale

Pourquoi une version atonale ? Debussy dans ces études est souvent modal, parfois polytonal, parfois atonal...
De nos jours , je crois que la version atonale est l'écriture idéale de cette oeuvre.
Pourquoi avoir ajouté notes, reprises, ornements*, nuances ? Je pense simplement que le concept d'appropriation est beaucoup plus important que le non-concept de "respect du texte" . (** Ornements au sens large*.)
...Et puis dès le premier do# on aura compris que ce n'est plus seulement l'oeuvre de Debussy...

L'ordre du marchand & ami Durand (1er éditeur) est commercial car comment comprendre que Debussy accepte d'enchaîner jusqu'à 3 études lentes ! Mais c'était la guerre ...alors l'ami et éditeur Durand avait raison !
Il reste que l'ordre de Debussy (*Manuscrit 993 à la Bibliothèque Nationale de Paris*) est musical : Debussy pour ordonner ses études prend en compte la totalité de l'œuvre : les articulations, les tempi, les densités, les textures, les registrations, les mesures, etc. D'une étude à l'autre les différences, les oppositions, les complémentaires font jour, enfin l'œuvre prend son sens. Sens qui a été perdu avec le classement par intervalles...
Ne jouons plus l'ordre de Durand : la "grande" guerre est finie, le papier n'est plus si cher & cet ordre dégrade Debussy.
Jouons l'œuvre dans l'ordre de Debussy (d'après le manuscrit + quelques lettres et notes*) qui rend l'oeuvre UNE.
Dans ses lettres Debussy doute, j'ai donc à peine changé l'ordre du manuscrit en utilisant ses doutes, ses inversions mais je conserve l'ordre du MS.993 dans la numérotation des études : MS.993.I ; MS.993.II ; MS.993.III etc.
[Précision* : Dans le manuscrit de travail un chiffre soit arabe soit romain donne le n° d'ordre envisagé, mais les études "répétées" et "arpèges" ont le même n° 10, les études 5 doigts, 6tes et sons opposés n'en n'ont pas, et le manuscrit au net (M.S 993) à encore un autre ordre...]**

Précisons aussi que ce sont les doigtés que j'ai volé à Helffer, Frémy, Bourdoncle, Pludermacher, et parfois les miens.
Je redis encore que c'est mon ornementation où je ne fais que rajouter quelques petites notes, une mesure (in "pour les 4tes"), parfois une reprise ...car j'aime trop ces études dans leur quasi-perfection...

J'ai recopié ces études pour ma mémoire : déjà, plusieurs fois, il m'est arrivé de ne pas me rappeler mon nom, alors j'emploie tous les moyens possible pour essayer de ne pas trop oublier les choses ; la copie est un de ces moyens. (Quoique pour certaines choses on n'y peut rien : je me rappelle avec horreur, la fois où je jouais les variations Diabelli de Beethoven où pendant quelques instant j'ai oublié où était la touche sol -bon, mon cas n'est pas aussi grave que *"L'homme qui prenait son chapeau pour sa femme"*- j'avais juste perdu le sol...

Page 02 : Pour les 5 doigts (M. Karl Czerny, le ridicule, va à la plage)
Page 07 : Pour les sonorités opposées (Visions sous-marines)
Page 10 : Pour les accords (Brisants à Gibraltar)
Page 14 : Pour les quartes (En mers d'Asie : de Bali au Japon)
Page 18 : Pour les arpèges composés (Vaguelettes, houle, vagues, déferlantes)
Page 22 : Pour les huit doigts (En glissant sur les vagues)
Page 27 : Pour les sixtes (En traversant l'océan)
Page 30 : Pour les octaves (Autre jeux de vagues)
Page 34 : Pour les notes répétées (Mouettes au port de Cadix)
Page 38 : Pour les tierces (Marée au Mont St Michel)
Page 42 : Pour les degrés chromatiques (Embruns)
Page 46 : Pour les agréments (Lagune Vénitienne)

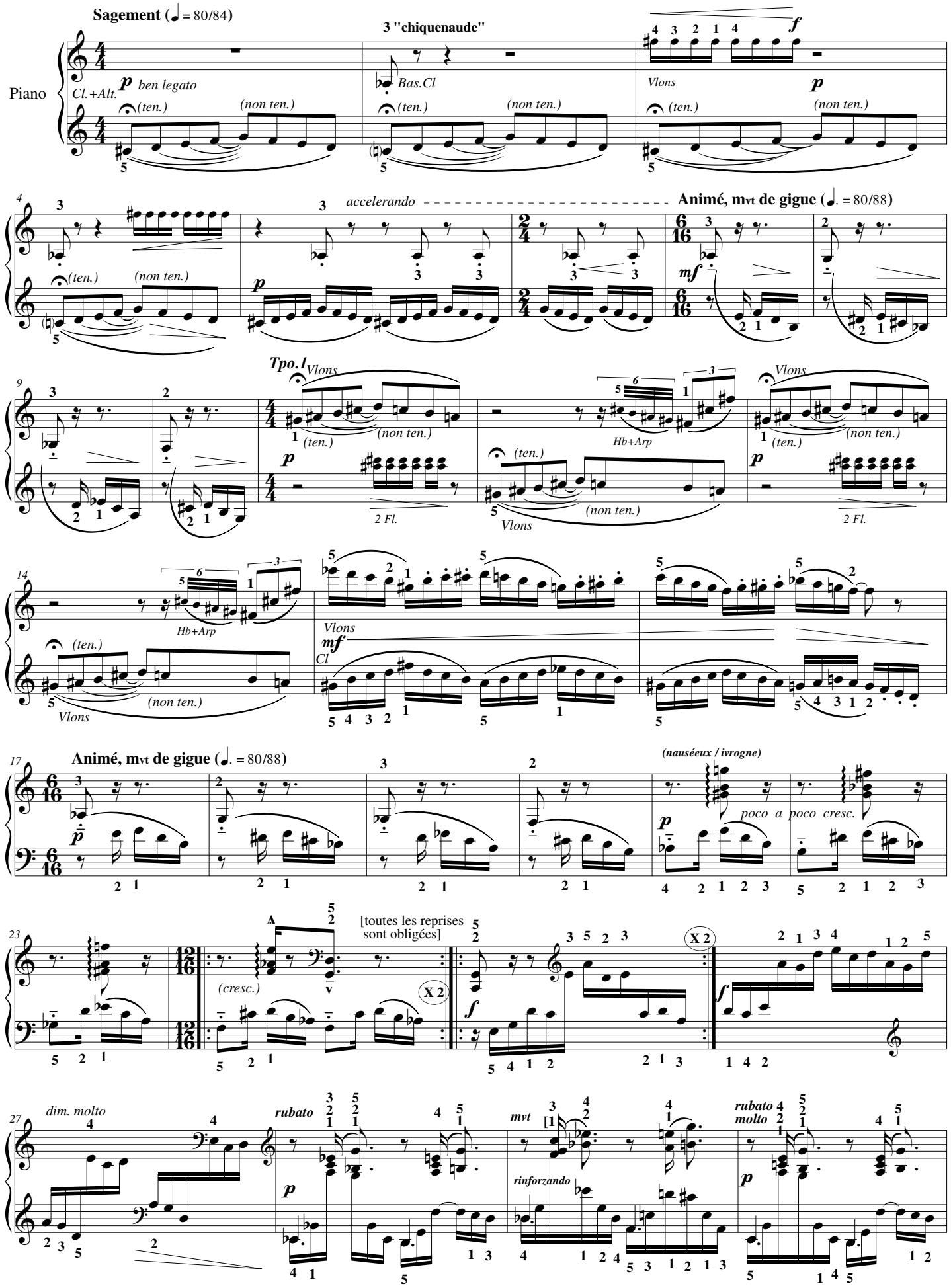
Page 51 : Homenaje M. de Falla

L'Ecrit, éditeur, France.
Mail : ecrit.editeur@orange.fr

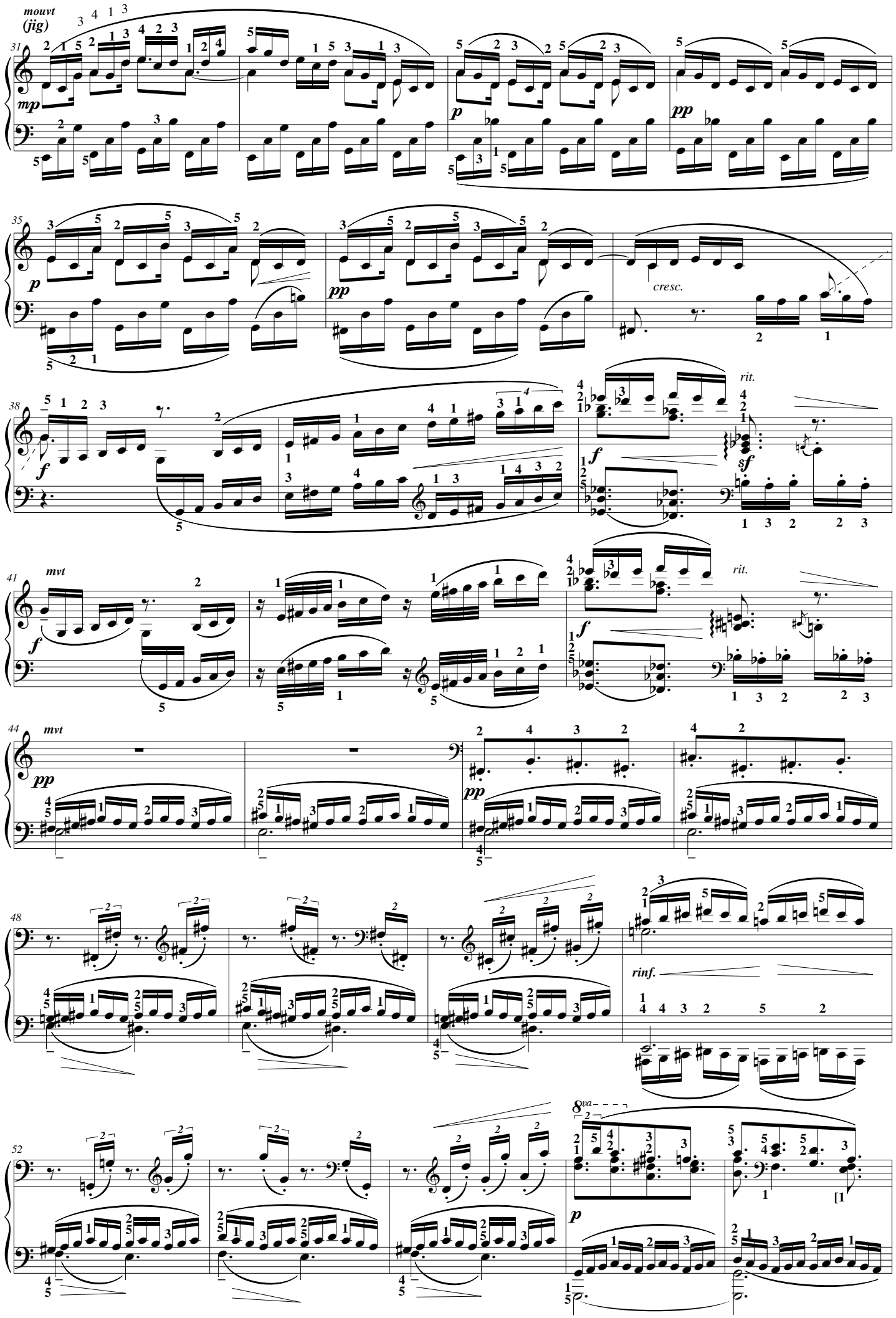
A François Couperin
A Frédéric Chopin
(Ces deux dédicaces ont disparu dans les éditions modernes...)

A.C. DEBUSSY
Pour les «cinq doigts» d'après Monsieur Czerny. (MS.993, I.)

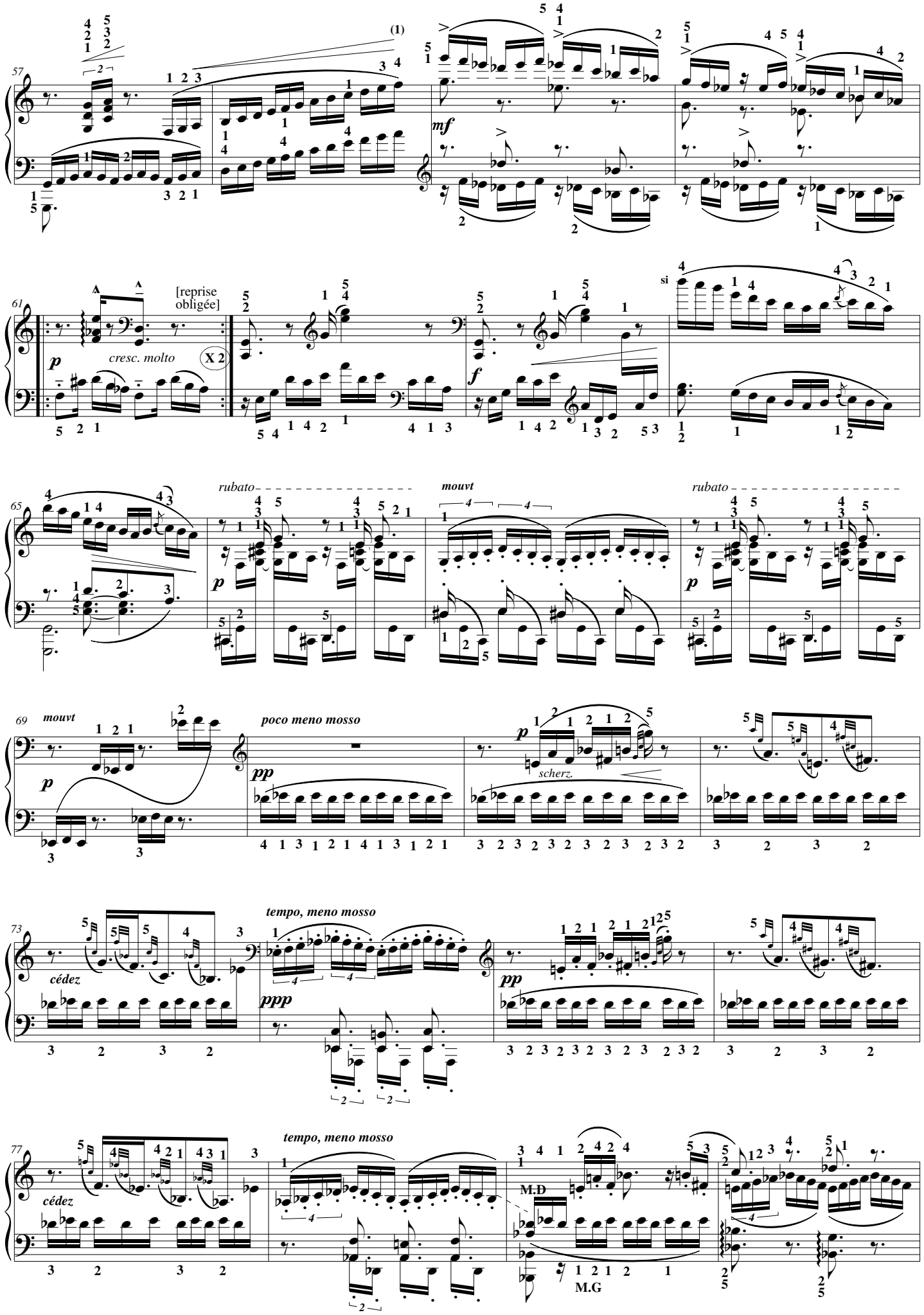
Doigtés & Ornementation : T.P. Challulau



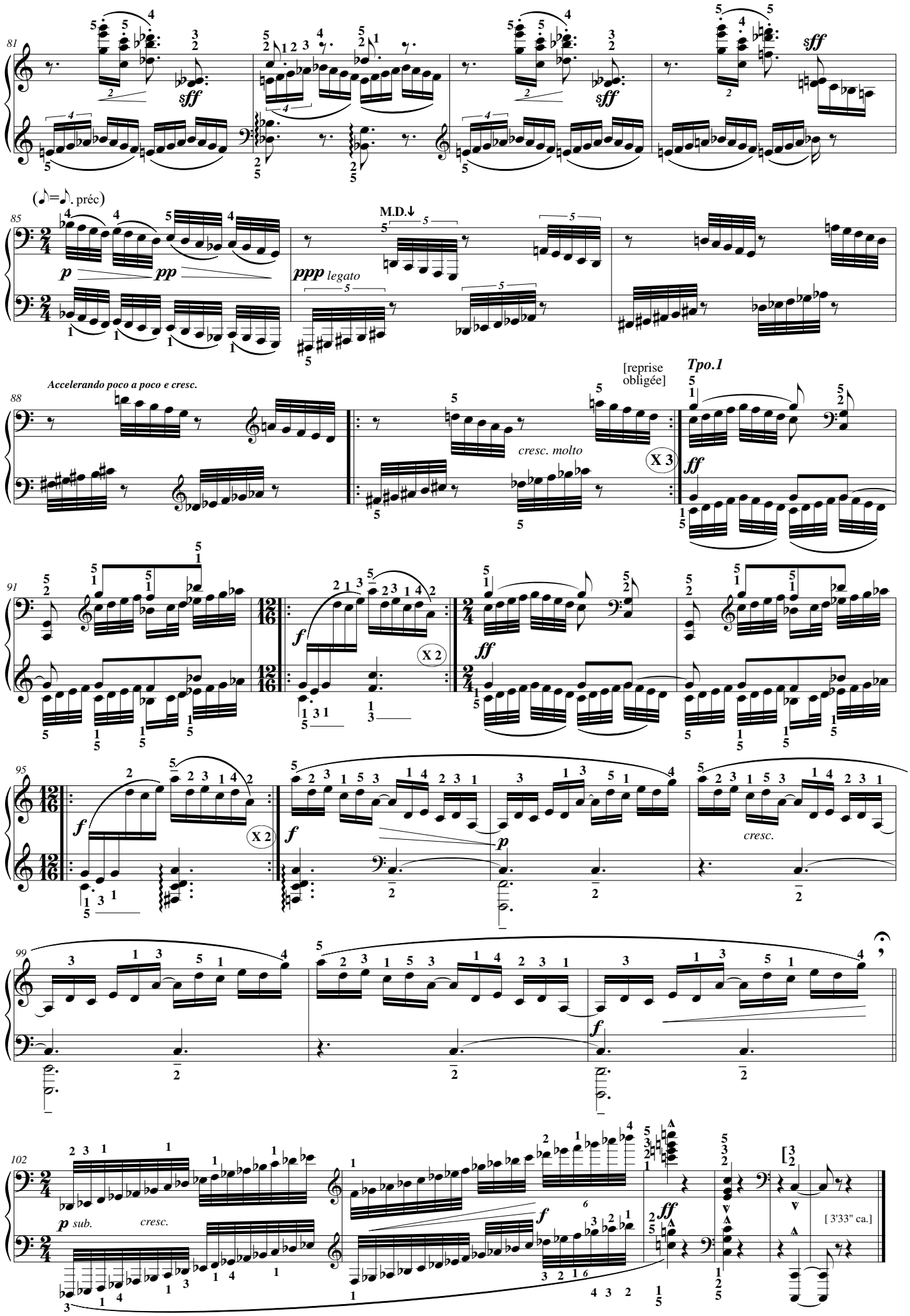
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

Les mesures avec de larges différences par rapport à Debussy se trouvent aux pages : 2, (3), 9, 10/11/12, 14, 17, 22, 27, 29, 31, 40/41...

Les grandes reprises dans pour les sixtes & pour les tierces sont là pour donner une autre structure à ces pièces. Je peux même ajouter que les reprises de pour les tierces (qui doublent presque la durée) influent sur la structure globale des 12 études en mettant un poids considérable au dernier quart de l'oeuvre. Debussy lui-même, dans ces deux études, -et plus que dans d'autres études- y avait initié déjà une espèce de système de répétition que je me suis permis d'amplifier.

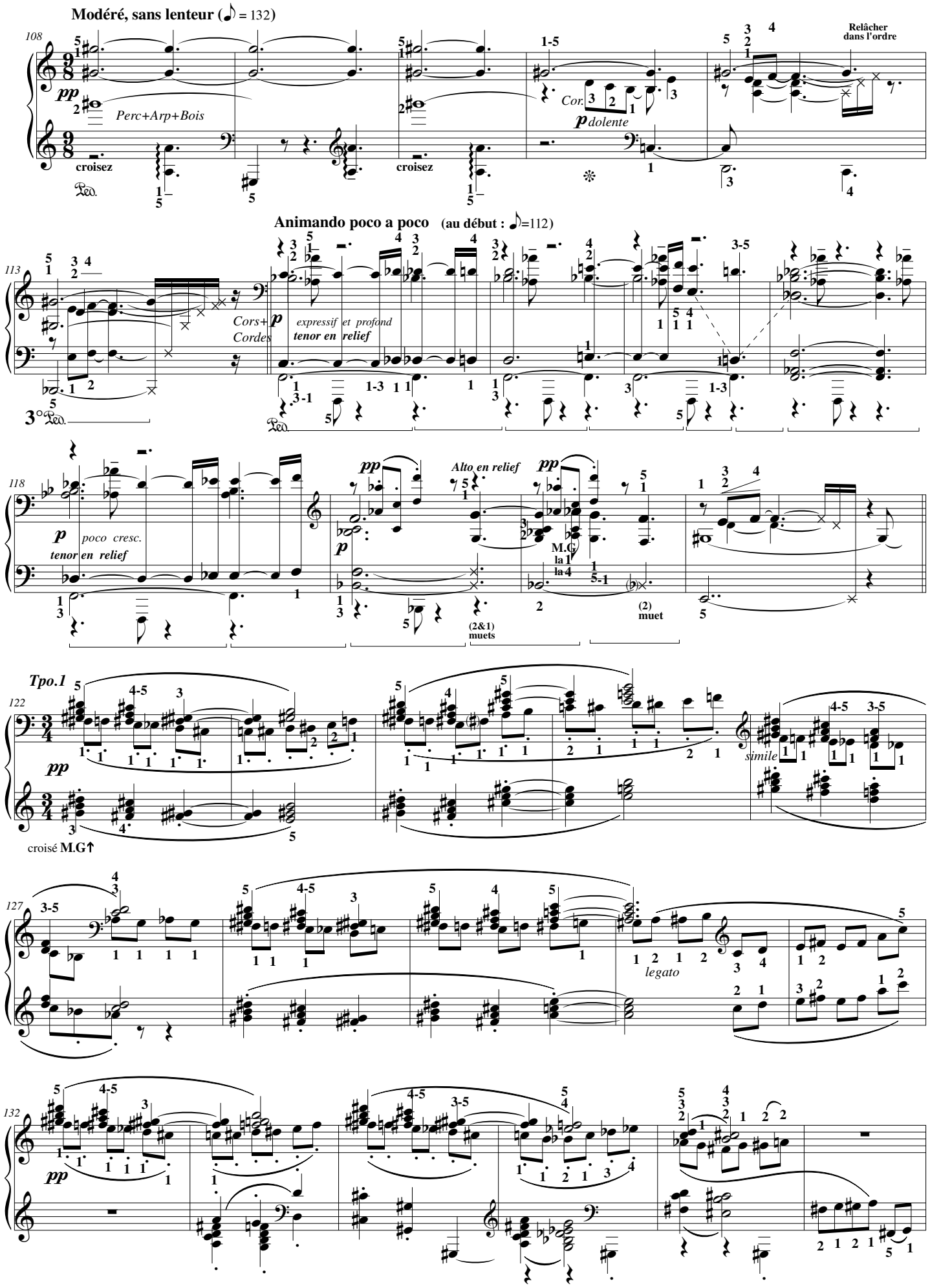
J'utilise les notes : do, ré, mi, fa, so, la, si... Notes qui deviennent en bémol : dob, réb, mib, fab, sob, lab, sib ou avec les dièses : dod, réd, mid, fad, sod, lad, sid.

Donc page 9 ne soyez pas surpris par le so... Guido d'Arezzo est mort depuis longtemps, ça ne le solvetera pas.

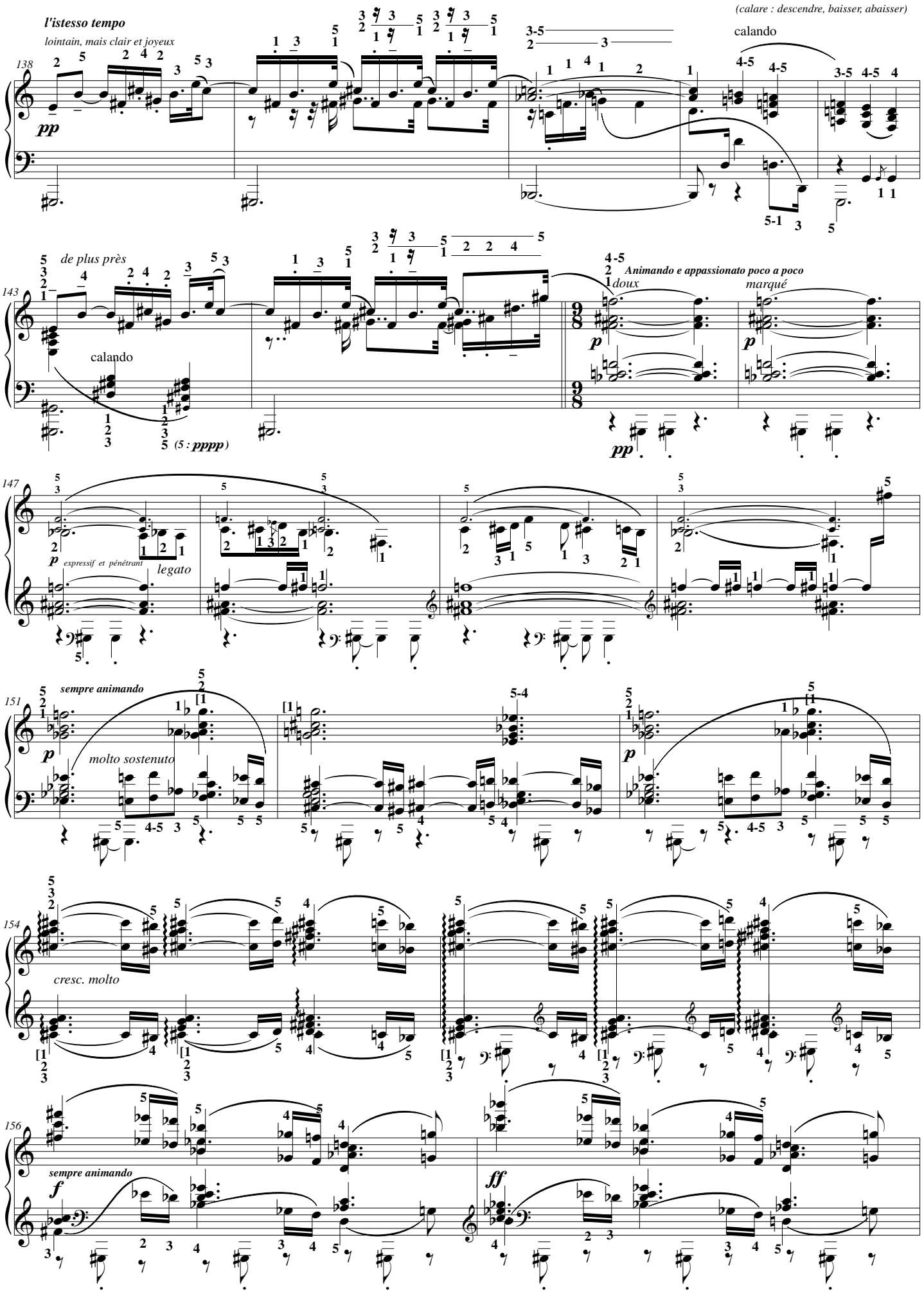
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

A.C. DEBUSSY
Pour les sonorités opposées (MS.993, II)

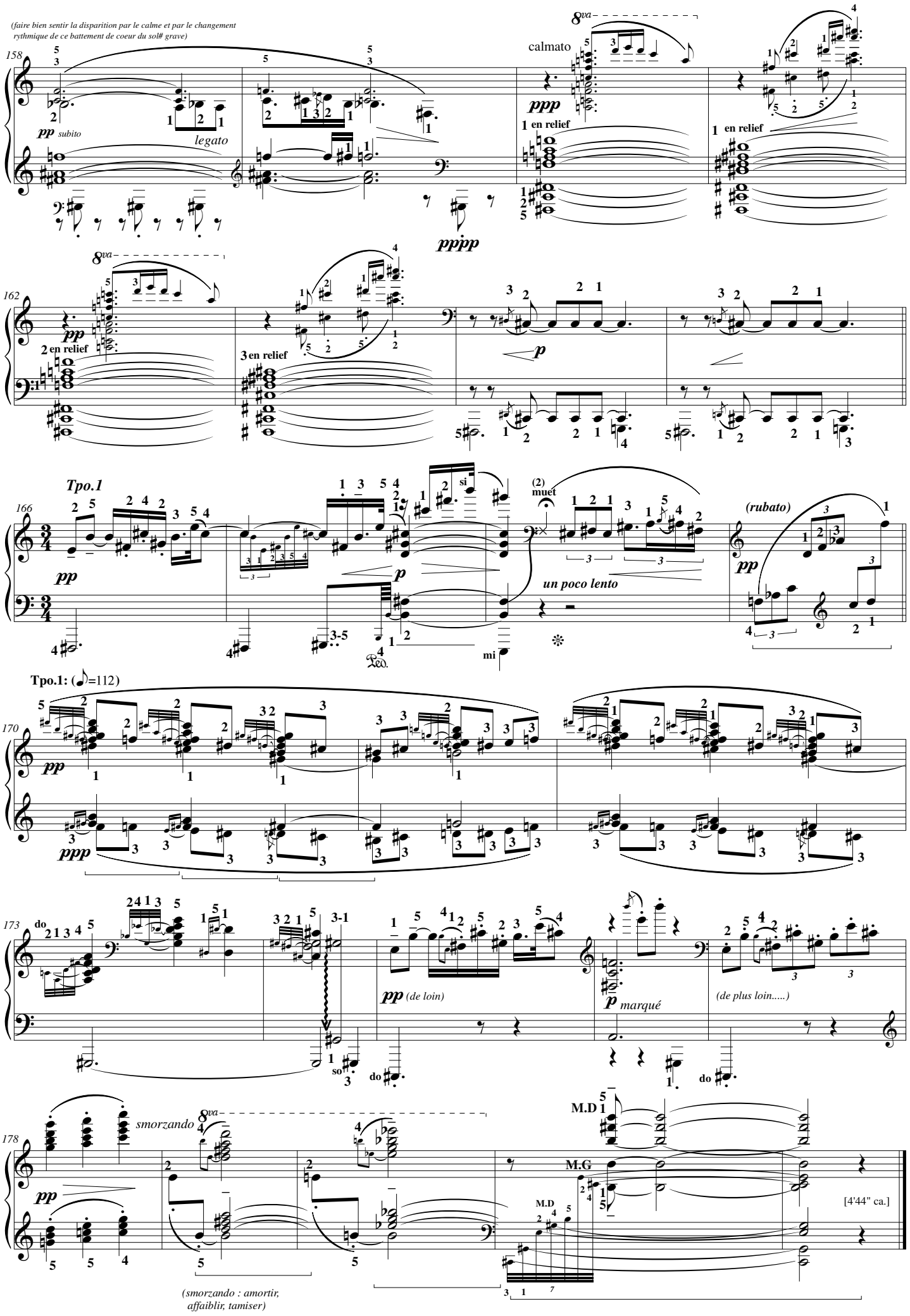
Doigtés & ornementation : T.P. Challulau



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

A.C. DEBUSSY
Pour les accords (MS.993, III)

Doigtés & ornementation : T.P. Challulau

Décidé, rythmé, sans lourdeur (♩. = 52)

183

187

192

*(Pour ce si je ne suis donc pas du même avis que P. Boulez)

197

*Dans son manuscrit Debussy indique, en gras, qu'il faut faire ressortir ces notes.

Poco allargando

202

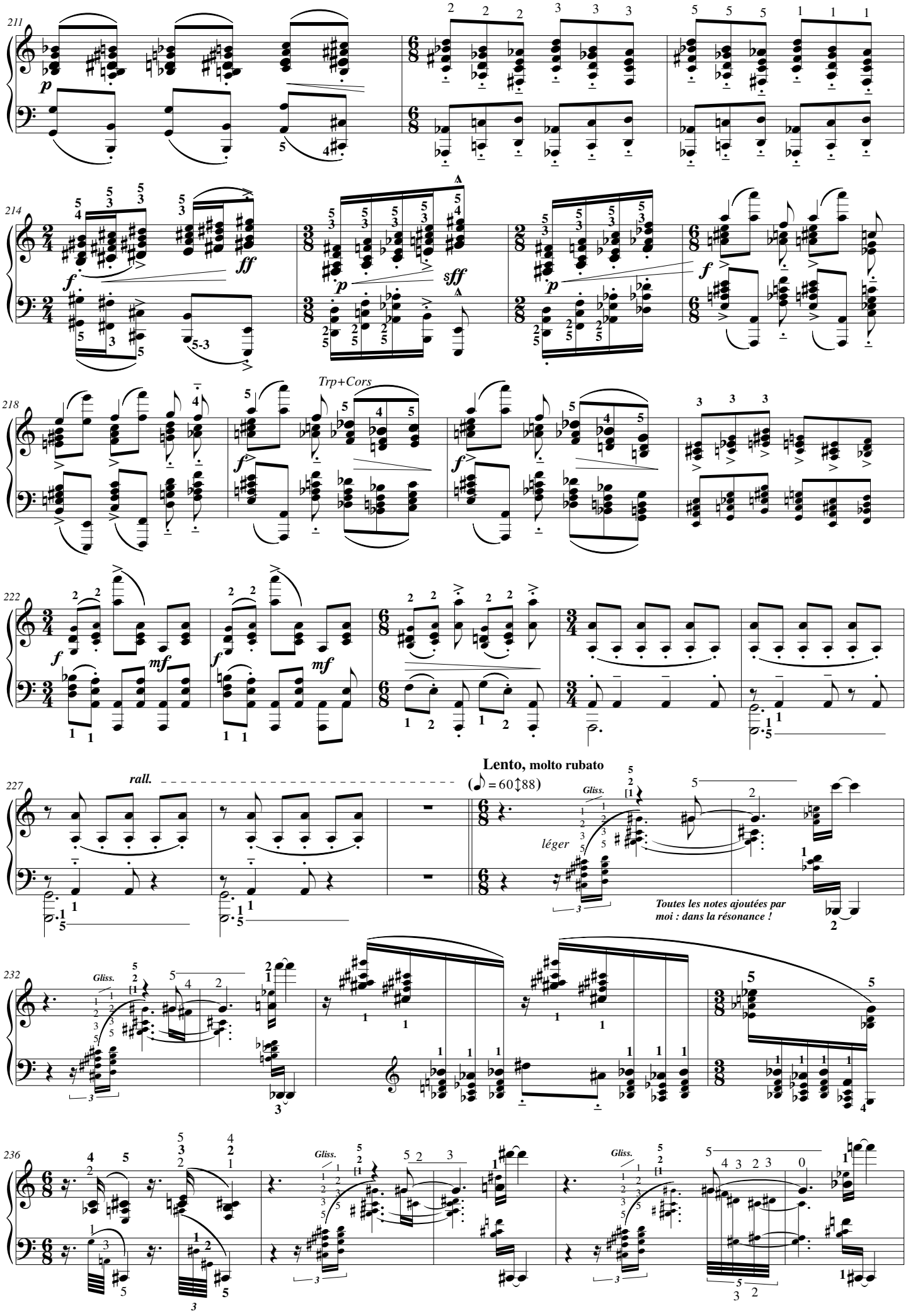
marqué

marqué

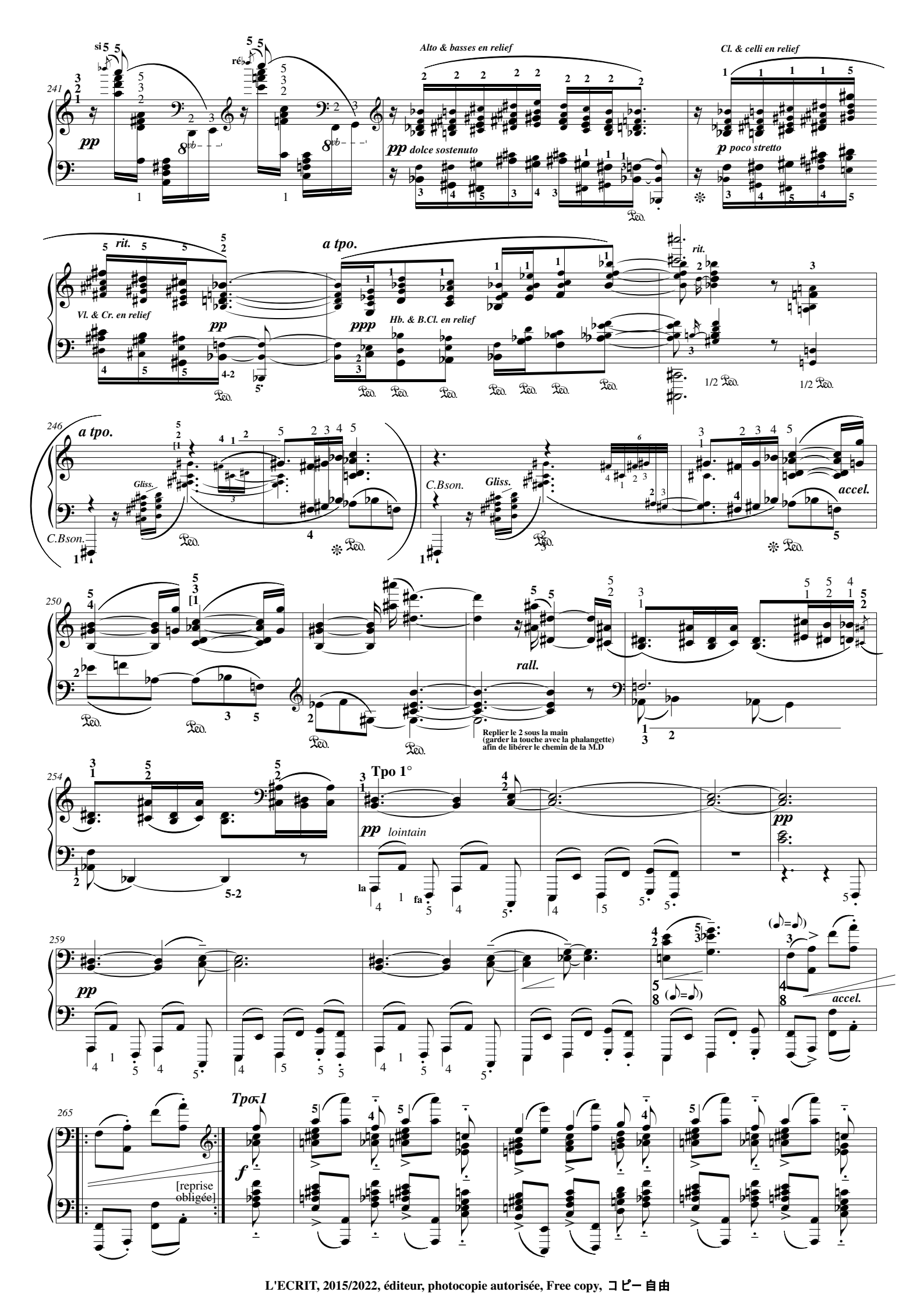
208

grosses notes en relief

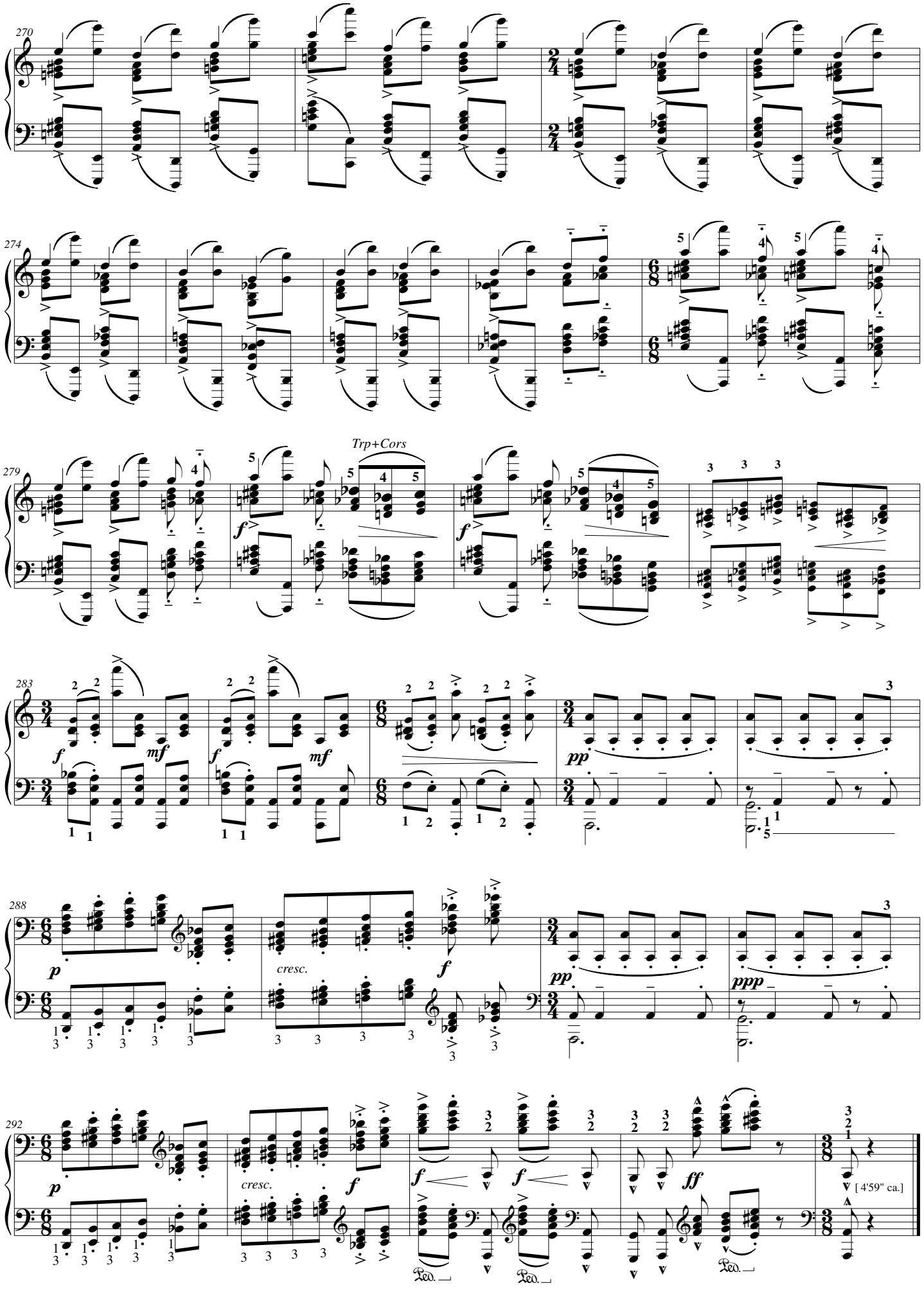
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



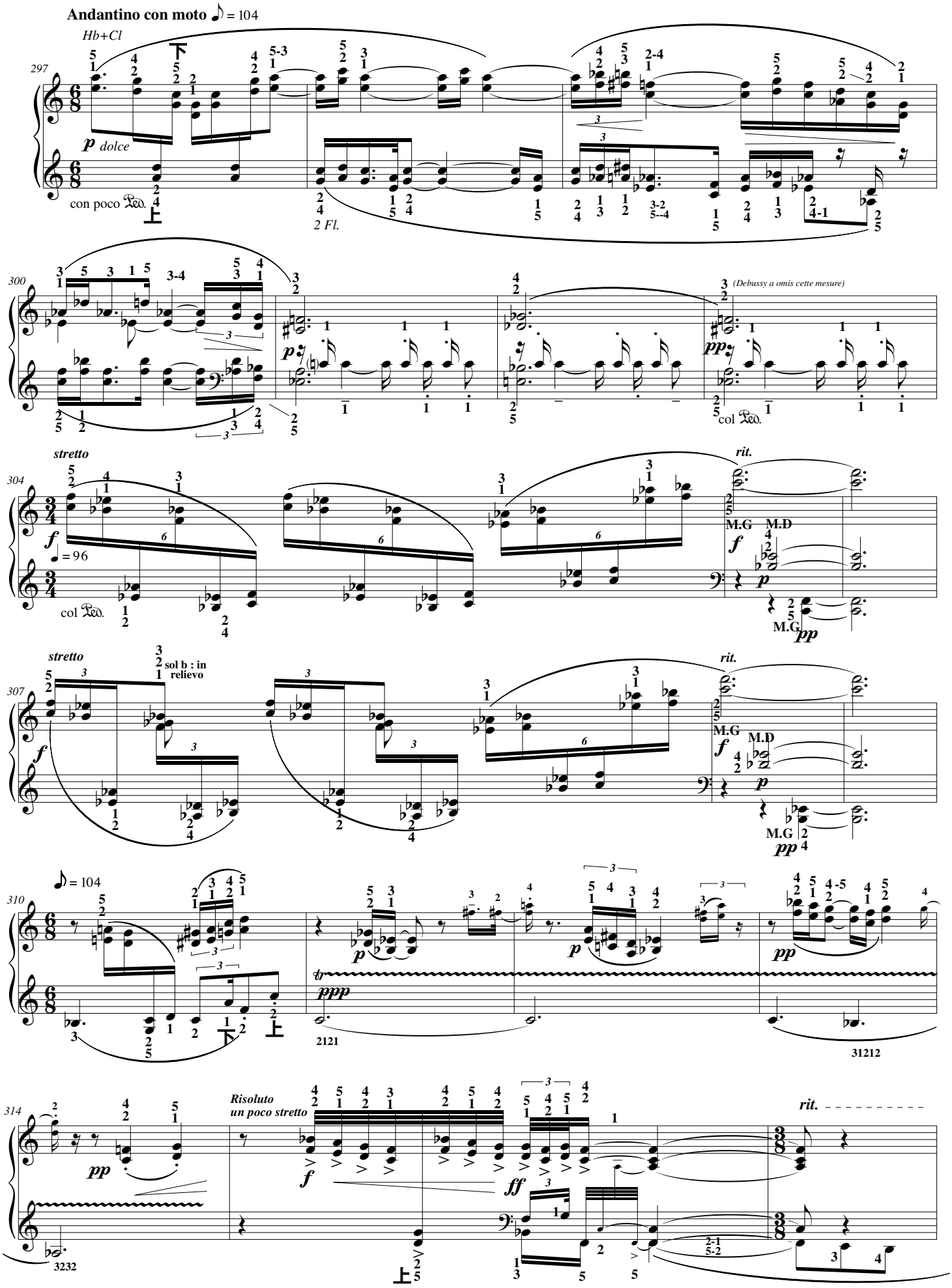
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

A.C. DEBUSSY
Pour les quartes (MS.993, VIII)

Doigtés& ornementation : T.P. Challulau



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

317

♪ = 104

3ème Ped. ad lib.

320

f

♩ = 56

323

pp

328

上

331

3ème Ped. ad lib.

334

stretto

♩ = 96

f

col Ped.

rit.

M.G

M.D

p

337

stretto

fab : in relievo

f

rit.

M.G

M.D

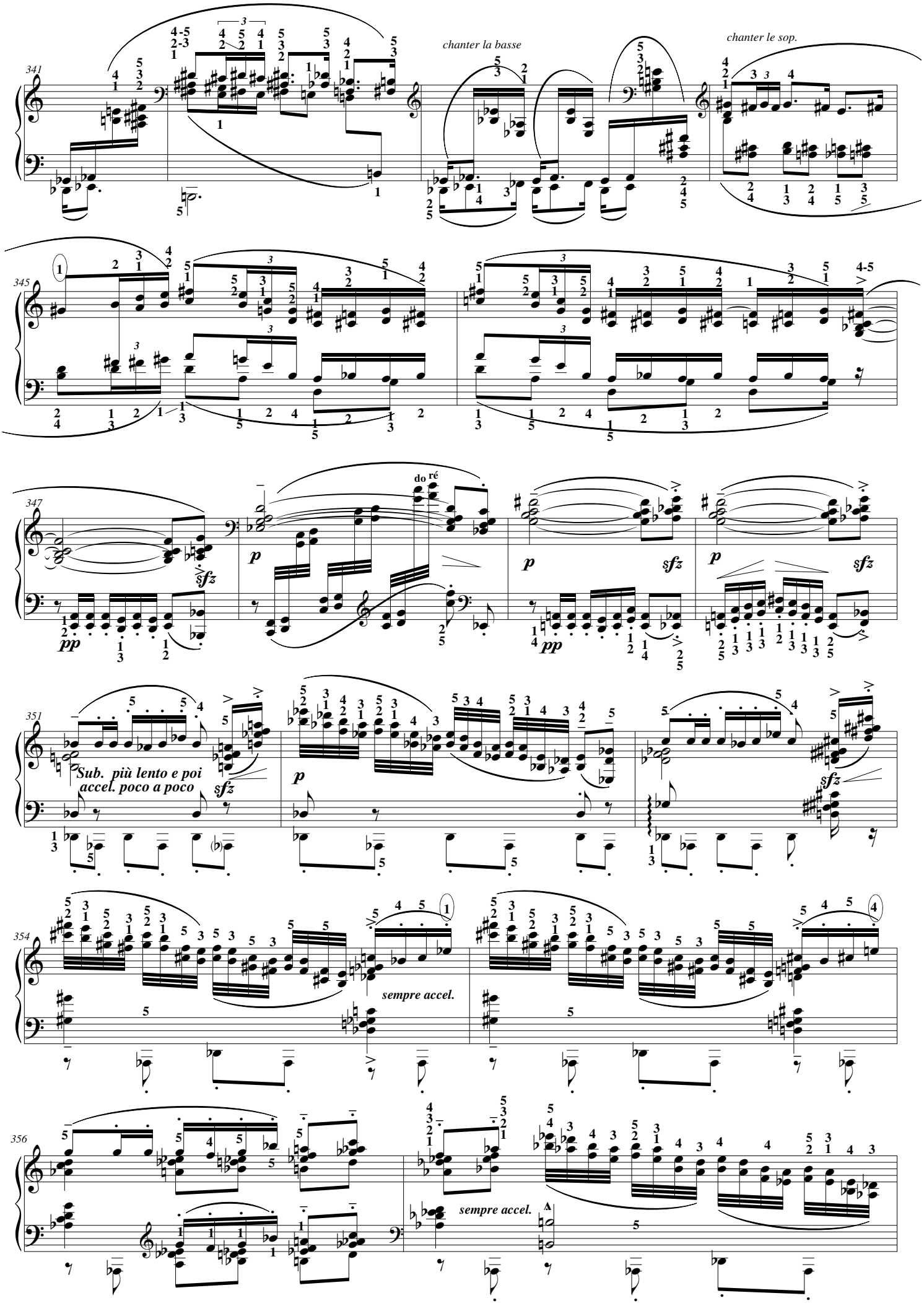
p

M.G

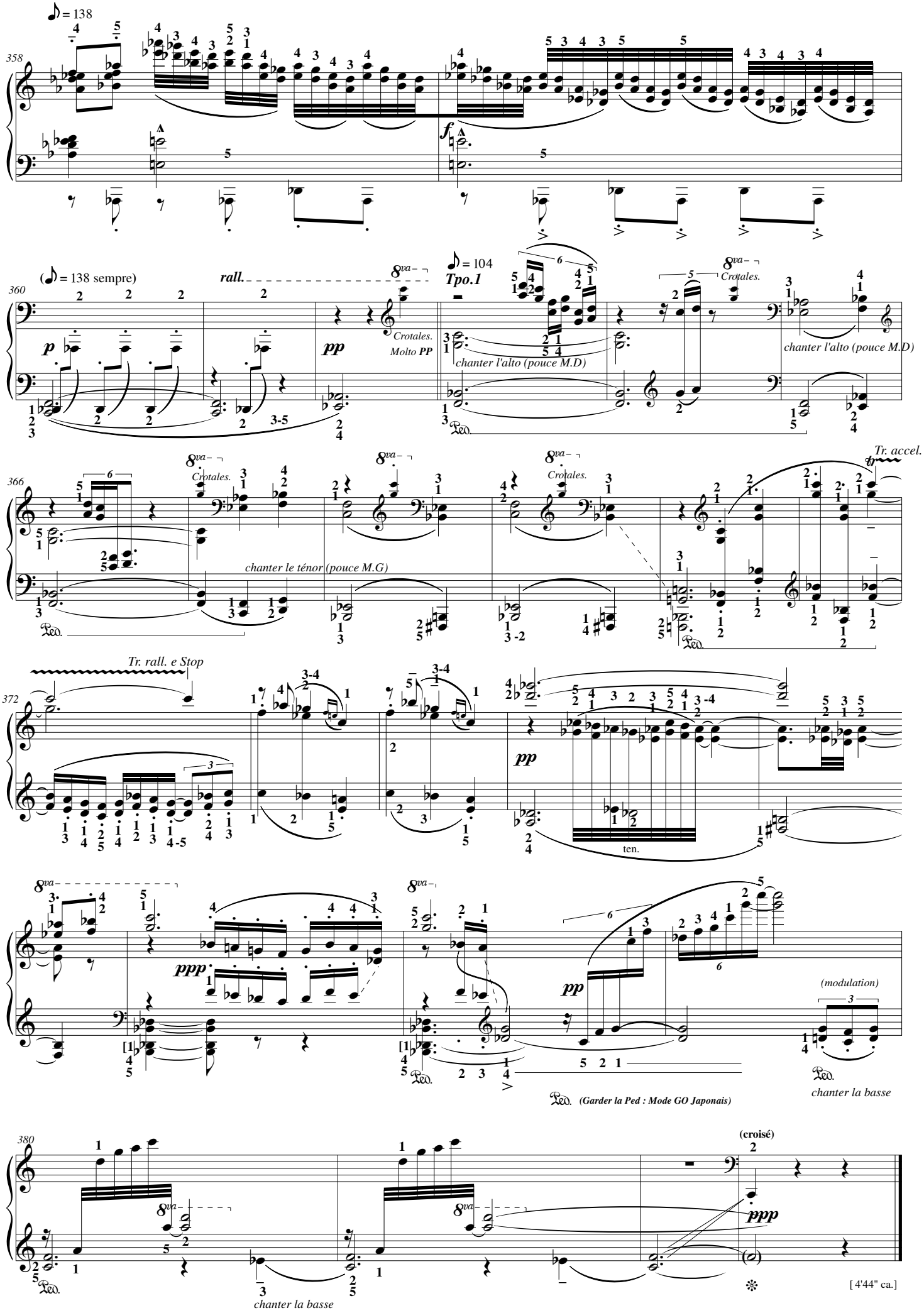
♪ = 104

chanter la basse

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

A.C. DEBUSSY
Pour les arpèges composés (M.S.993, IV)

(lusingando : en trompant, en flattant, en donnant des illusions)

Doigtés : T.P. Challulau

Dolce e lusingando (♩ = 66)

384

p

Beaucoup de demi-Ped. et de Ped. vibrée, de lents remontés de Ped. etc., dans cette étude.

387

pp

390

pp

croisé

mi

392

pp

394

p

396

p

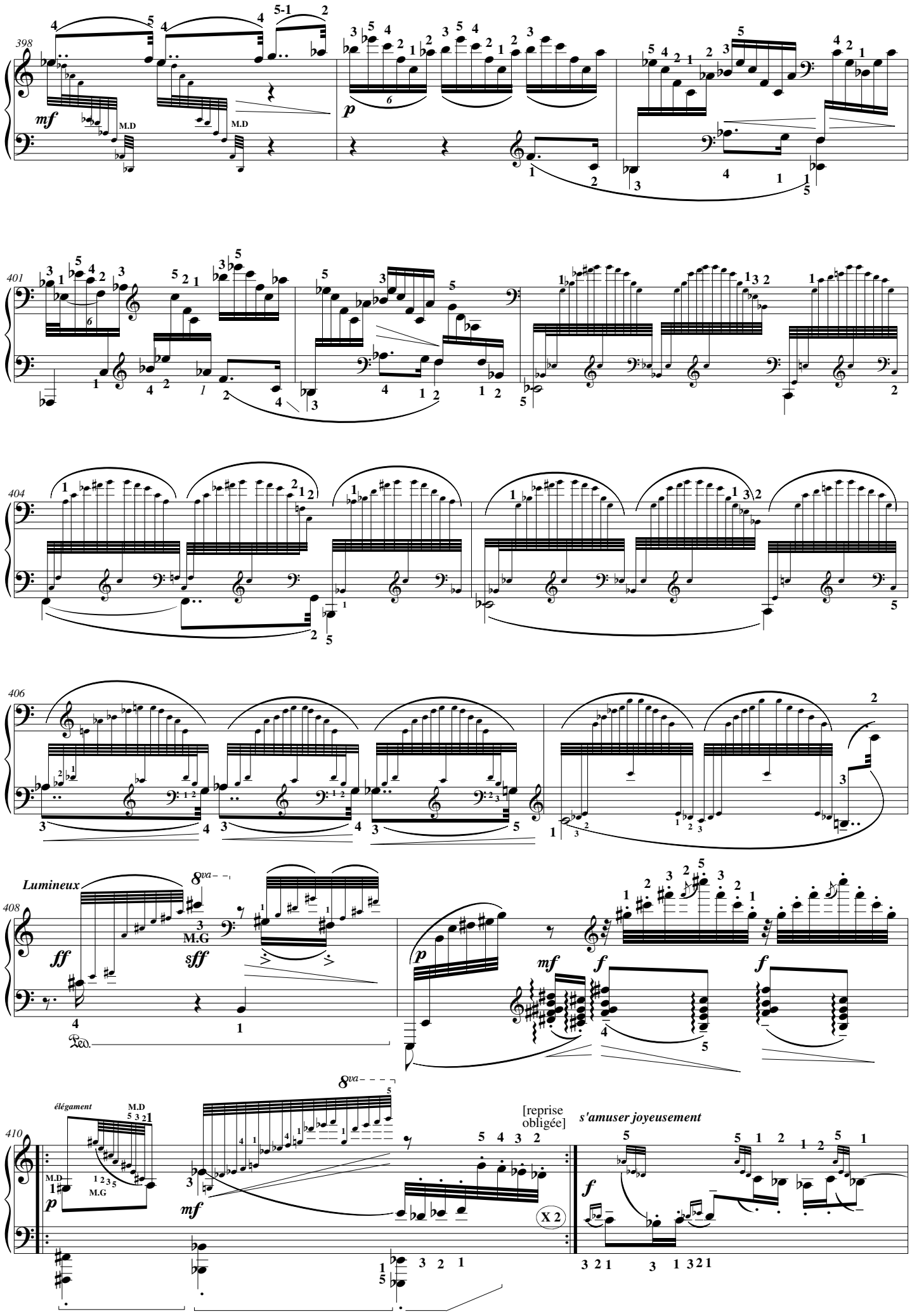
M.D

mf

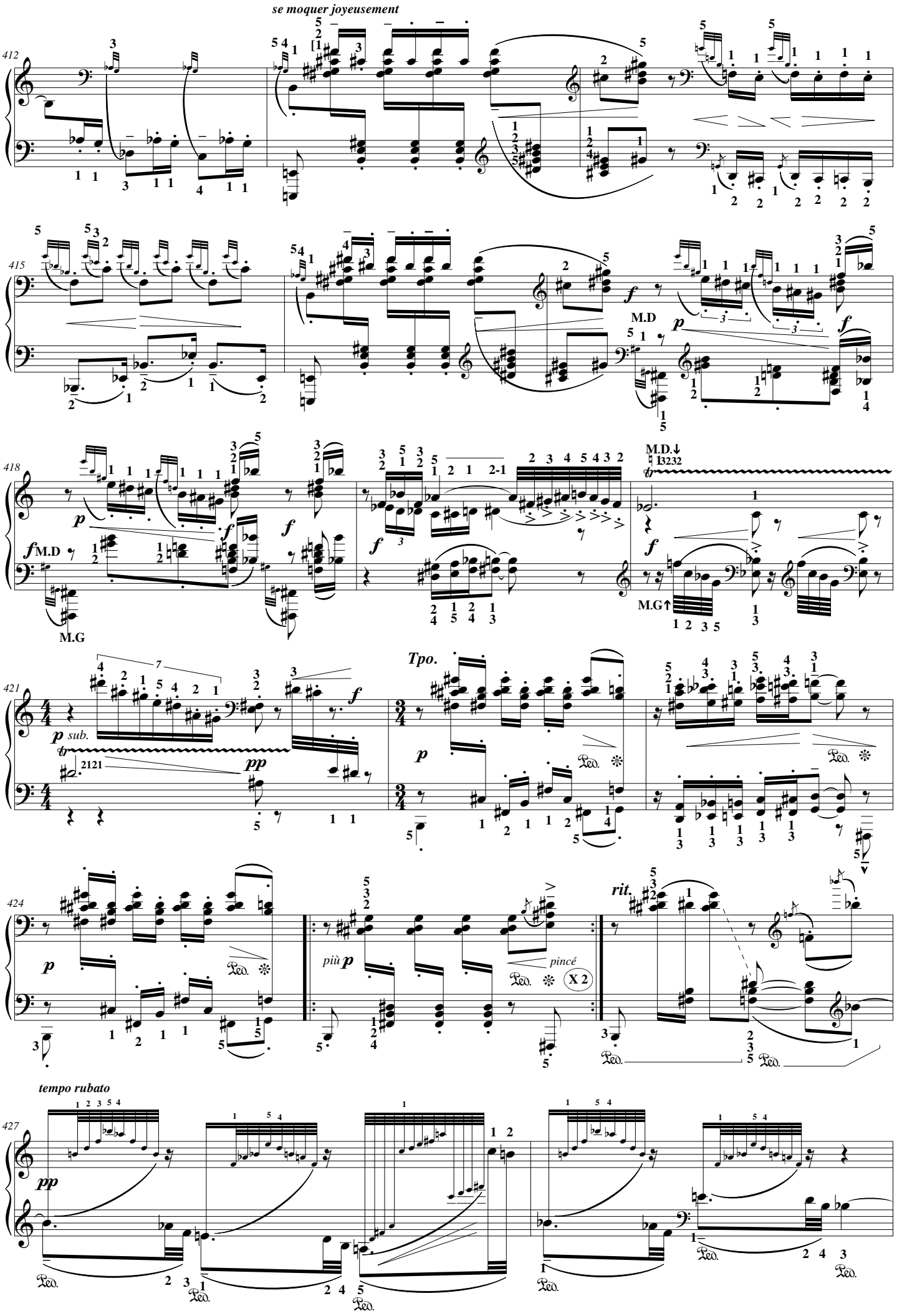
M.D

M.D

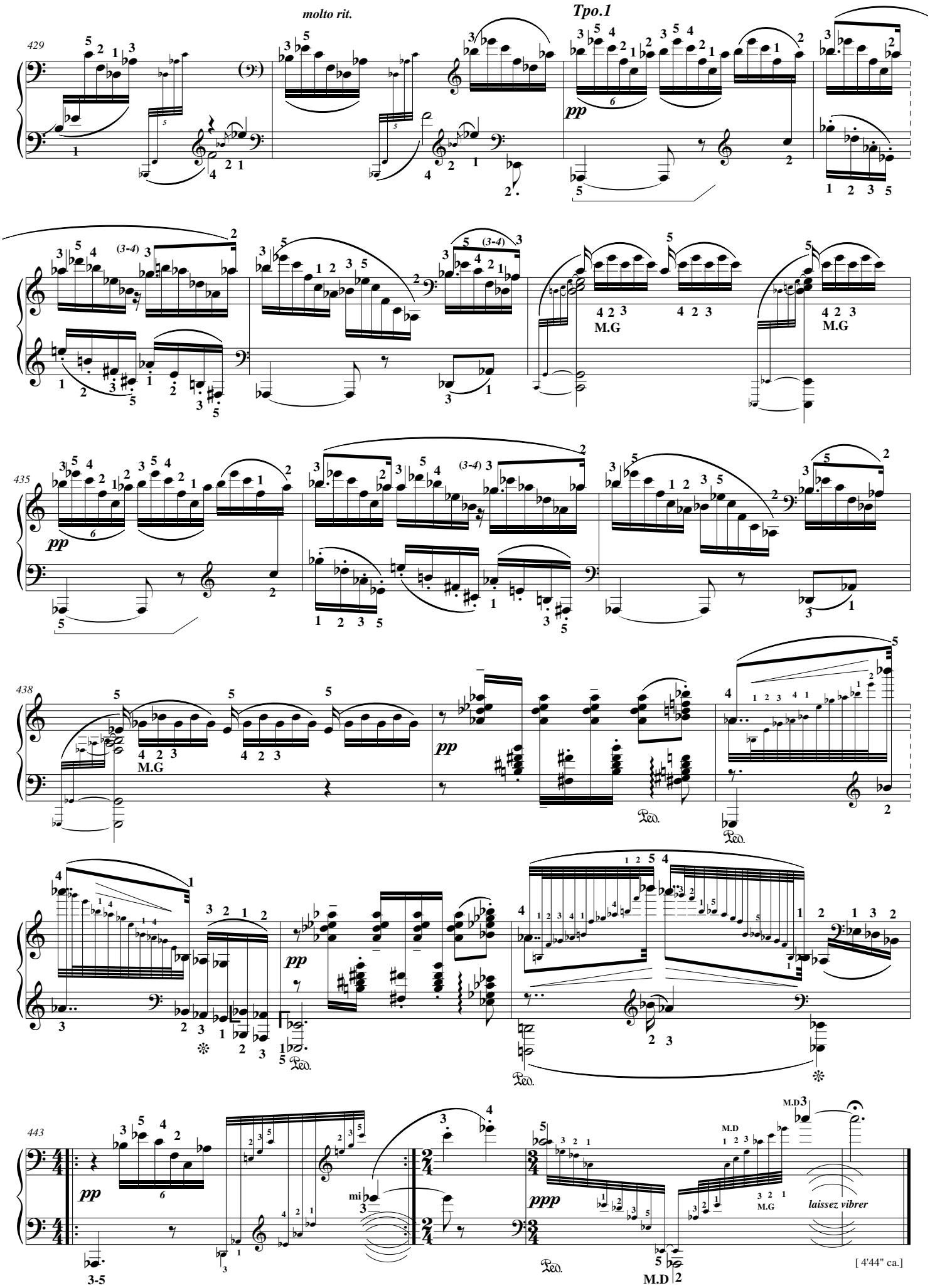
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



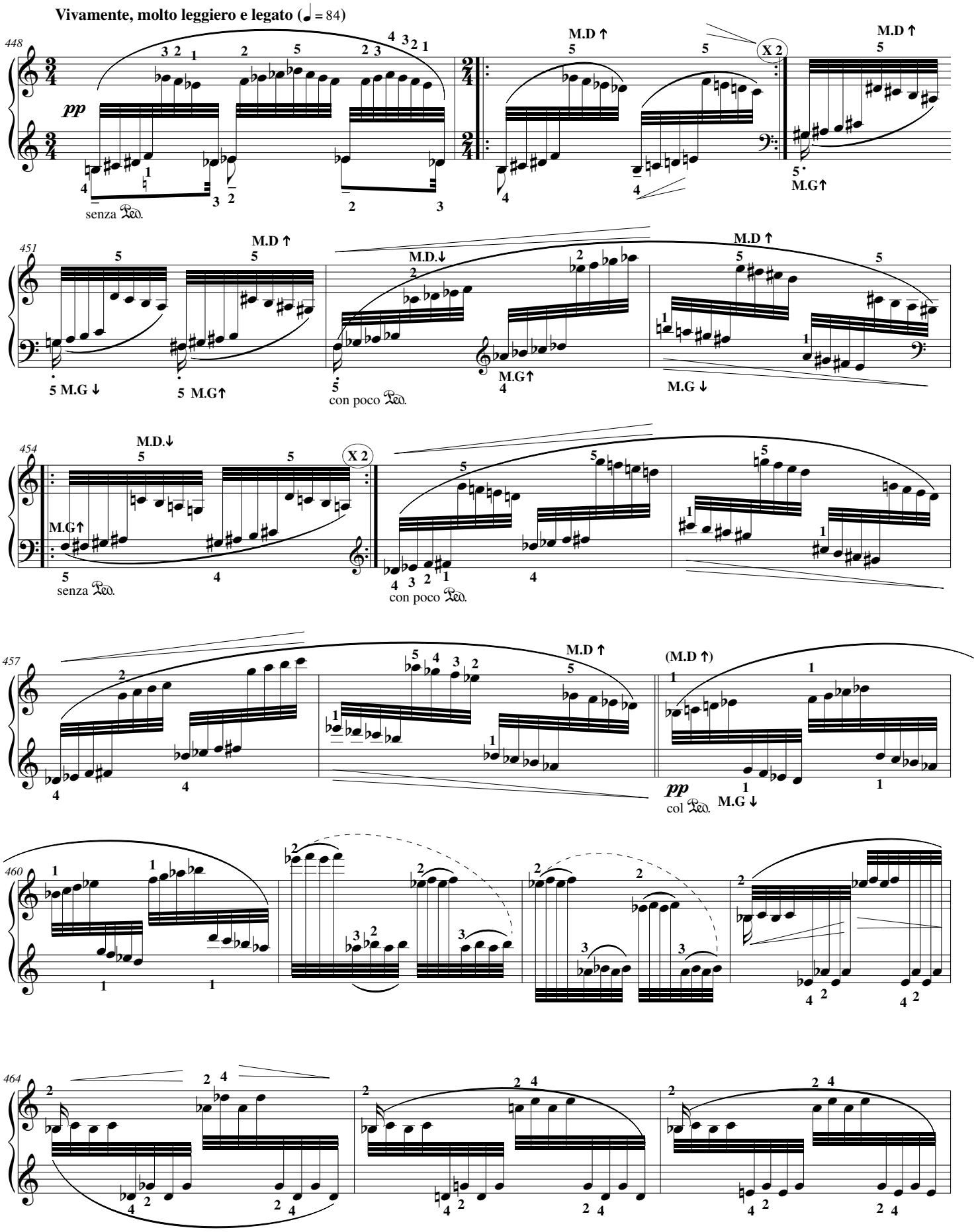
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



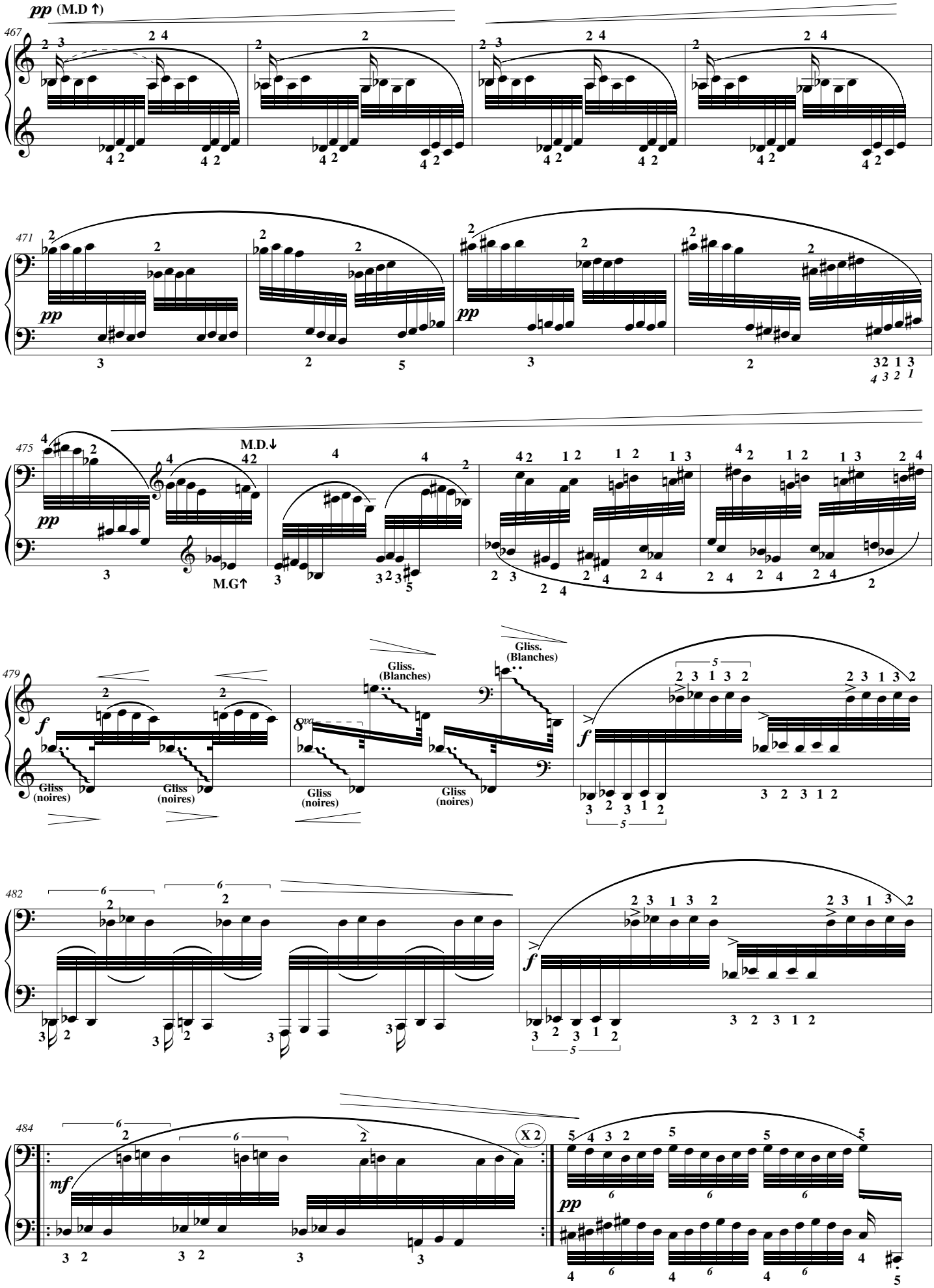
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

A.C. DEBUSSY
Pour les huit doigts (MS.993, V.)

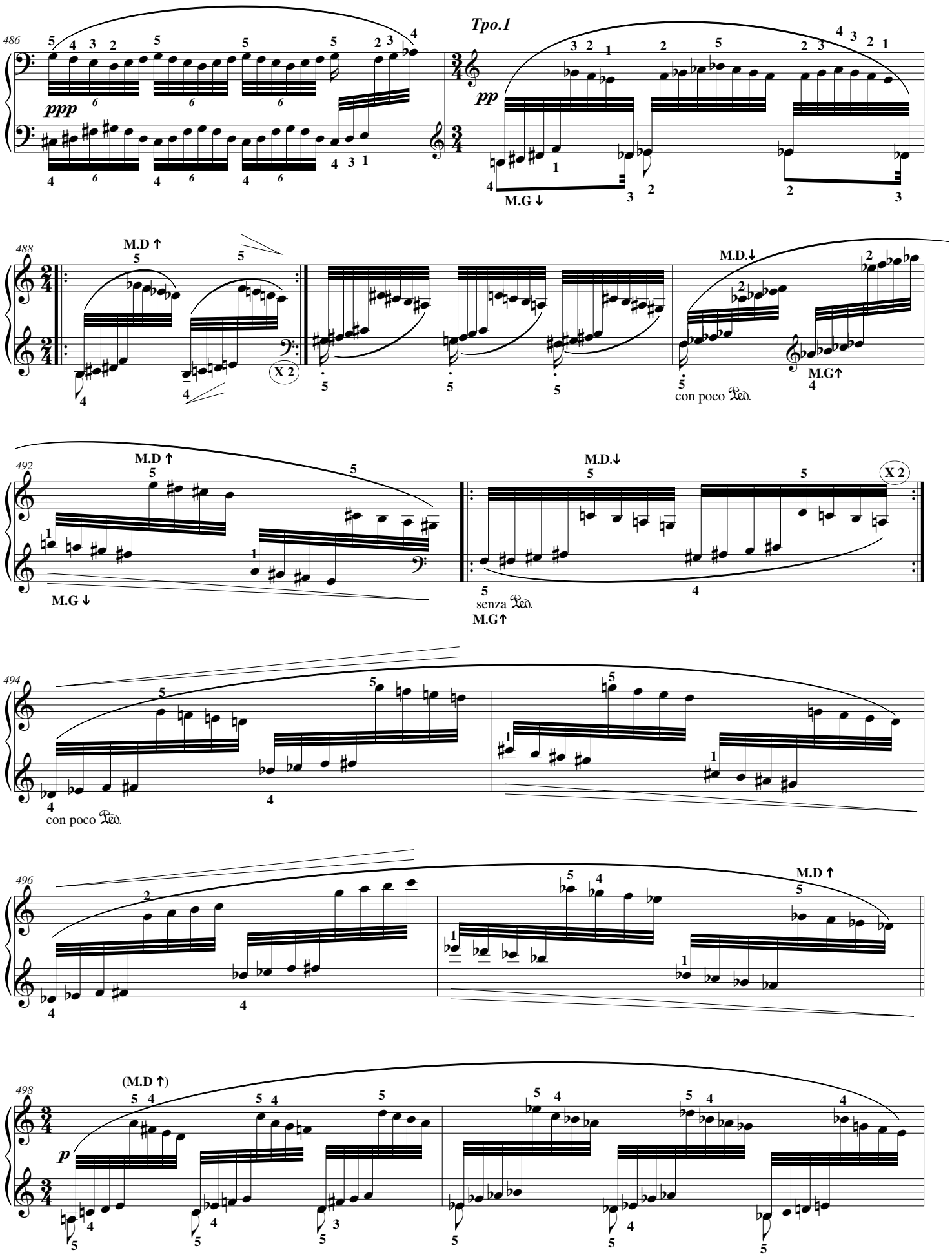
Doigtés & Ornementation : T.P. Challulau



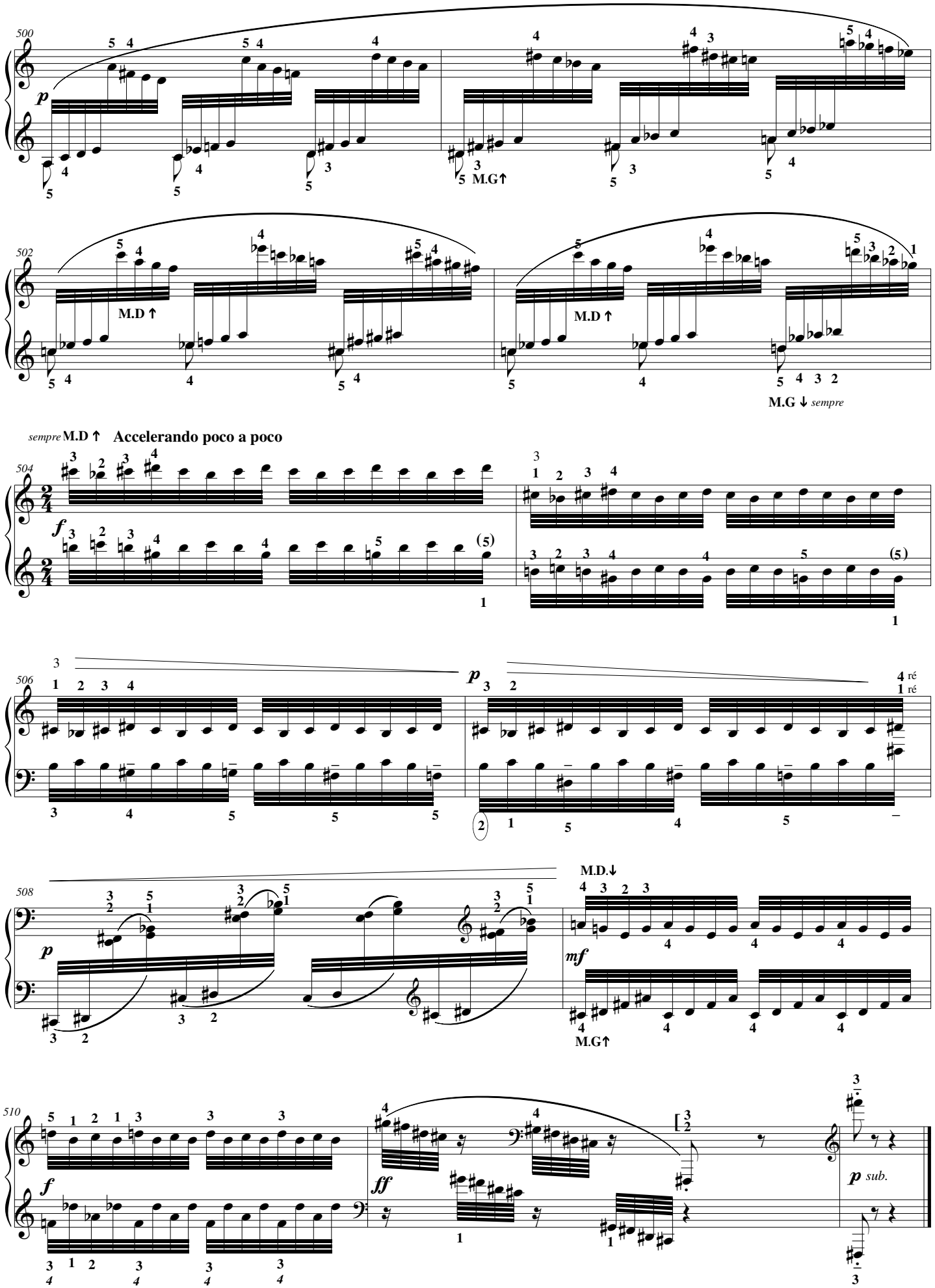
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



[1'42" ca.]

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

Debussy écrit ses études du 23 juillet 1915 au 29 septembre 1915.

Le 12 août Debussy écrit à son ami l'éditeur Jacques Durand qu'il vient de terminer sa douzième Étude qui sera «pour les agréments» : elle emprunte la forme d'une Barcarolle sur une mer un peu italienne. Dans la même lettre il parle également de celle «pour les degrés chromatiques» : qui tire un parti nouveau, il me semble, de ce procédé un peu fatigué. Il ajoute : ces "Études" dissimulent un rigoureuse technique pianistique sous des fleurs d'harmonie.

Dans sa lettre du 28 août Debussy écrit à son ami l'éditeur Jacques Durand que «pour les quartes» entre autres études s'emploient à des recherches de sonorités spéciales, où vous trouverez du non-entendu, malgré cher ami, que vos oreilles soient rompues à bien des "curiosités".
A propos de l'harmonie il continue : dans «pour les sixtes» le souci de la sixte va jusqu'à n'en ordonner les harmonies qu'avec l'agrégation de ces intervalles, et ça n'est pas vilain ! Pendant très longtemps, l'emploi continu de sixtes me faisait l'effet de demoiselles prétentieuses, dans un Salon, faisant maussadement présence, en enviant le rire scandaleux des folles neuvièmes...
Dans la même lettre il ajoute : j'ai mis beaucoup d'amour et de foi dans l'avenir des Études. Et si vous m'avez confié combien il vous est pénible d'avoir de la patience, soyez assuré qu'il faut une rigoureuse patience pour recopier l'étude «pour les octaves» ou celle «pour les degrés chromatiques»

Dans sa lettre du 1er septembre Debussy écrit à son ami l'éditeur Jacques Durand : je pourrai vous jouer ces «Études» qui effraient vos doigts... les miens aussi s'arrêtent, parfois, devant certains passages ; il faut que je reprenne ma respiration comme après une ascension ; en vérité cette musique plane sur les cimes de l'exécution, il y aura de jolis records à établir.

Dans sa lettre du 27 septembre Debussy écrit à son ami l'éditeur Jacques Durand : J'avoue être content d'avoir mené à bien une oeuvre qui aura une place particulière. En deçà de la technique ces «Études» prépareront utilement les pianistes à mieux comprendre qu'il ne faut pas entrer dans la Musique qu'avec des mains redoutables !

Dans sa lettre du 30 septembre Debussy écrit à son ami l'éditeur Jacques Durand : hier soir à minuit j'ai copié la dernière note des «Études» Ouf !... La plus minutieuse des estampes japonaises est un jeu d'enfant à côté du graphisme de certaines pages, je suis content, c'est du bon travail !
P.S. Nous verrons ensemble à modifier l'ordre des études ; il faudra choisir un poinçon moyen comme celui de votre édition des Sonates de Mozart, il me semble ?

...C'est, je pense, toute cette amitié, et la guerre, qui va faire que Debussy accepte cet ordre si peu musical...

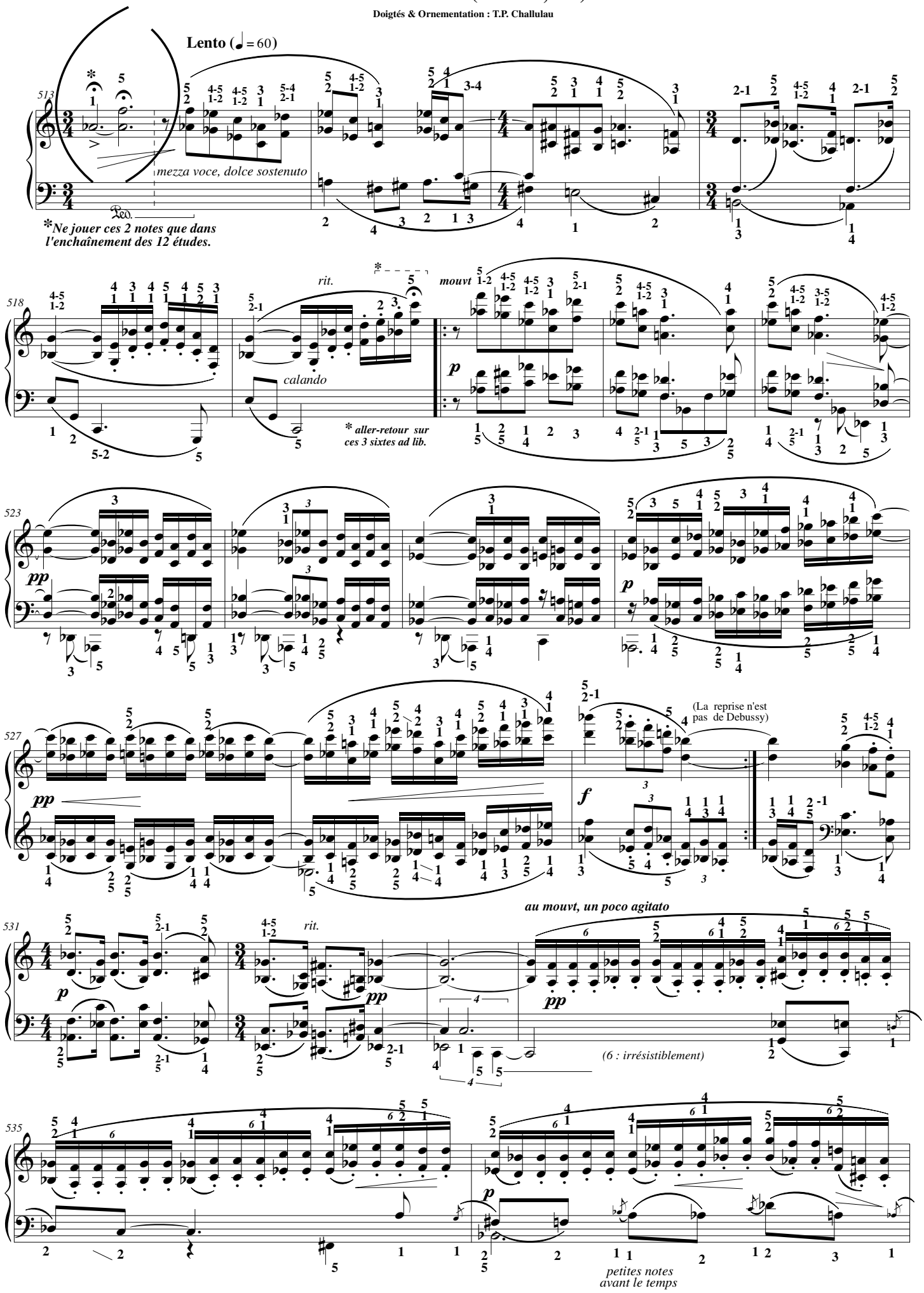
En septembre Debussy écrit à son ami l'éditeur Jacques Durand : La tranquille vérité est que l'abus de pédale n'est qu'une manière de dissimuler un manque de technique, et puis, qu'il faut faire beaucoup de bruit pour empêcher d'entendre la musique que l'on égorge ! Chopin voulait que l'on étudiât sans pédale... C'est, d'ailleurs, cet art de faire de la pédale une sorte de *respiration*, que j'avais observé chez Liszt quand il me fut donné de l'entendre à Rome. ...Il faudrait trouver un moyen graphique d'indiquer cette «*respiration*»...

Dans une lettre à Fauré (29 avril 1917) Debussy dit : je ne sais plus assez bien jouer du piano et, en public, je suis atteint d'une phobie spéciale : il y a trop de touches, je n'ai plus assez de doigts et tout à coup je ne sais plus où sont les pédales ! ...

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

A.C. DEBUSSY
Pour les sixtes (MS.993, VI.)

Doigtés & Ornementation : T.P. Challulau



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

537

p

stringere

poco rit.

539

stringere

p

poco rit.

mf

mouvt

pp

espress.

541

rubato

p

p

poco rit.

mouvt

pp

espress.

(rubato 6 : irrévocablement)

543

rubato

p

f

545

f

p

mouvt

pp

espress.

Debussy a écrit une <u>étude de composition</u> utilisant des sixtes afin de produire de nouvelles harmonies ! Les pianistes aux grandes mains jouent les sixtes, les autres jouent les harmonies sans torture comme ici.

548

rubato

p

p

poco rit.

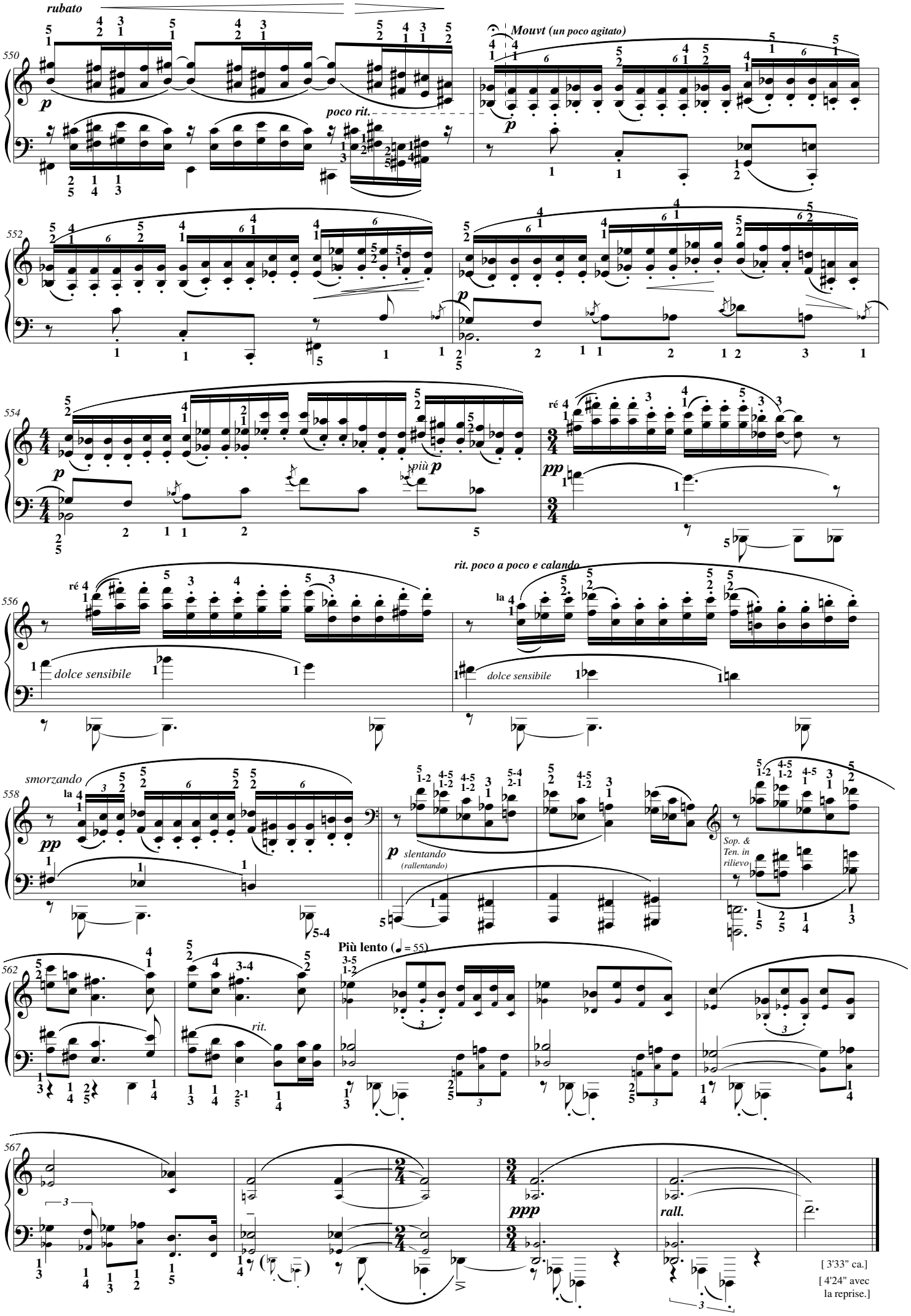
mouvt

pp

espress.

(rubato 6 : irrévocablement)

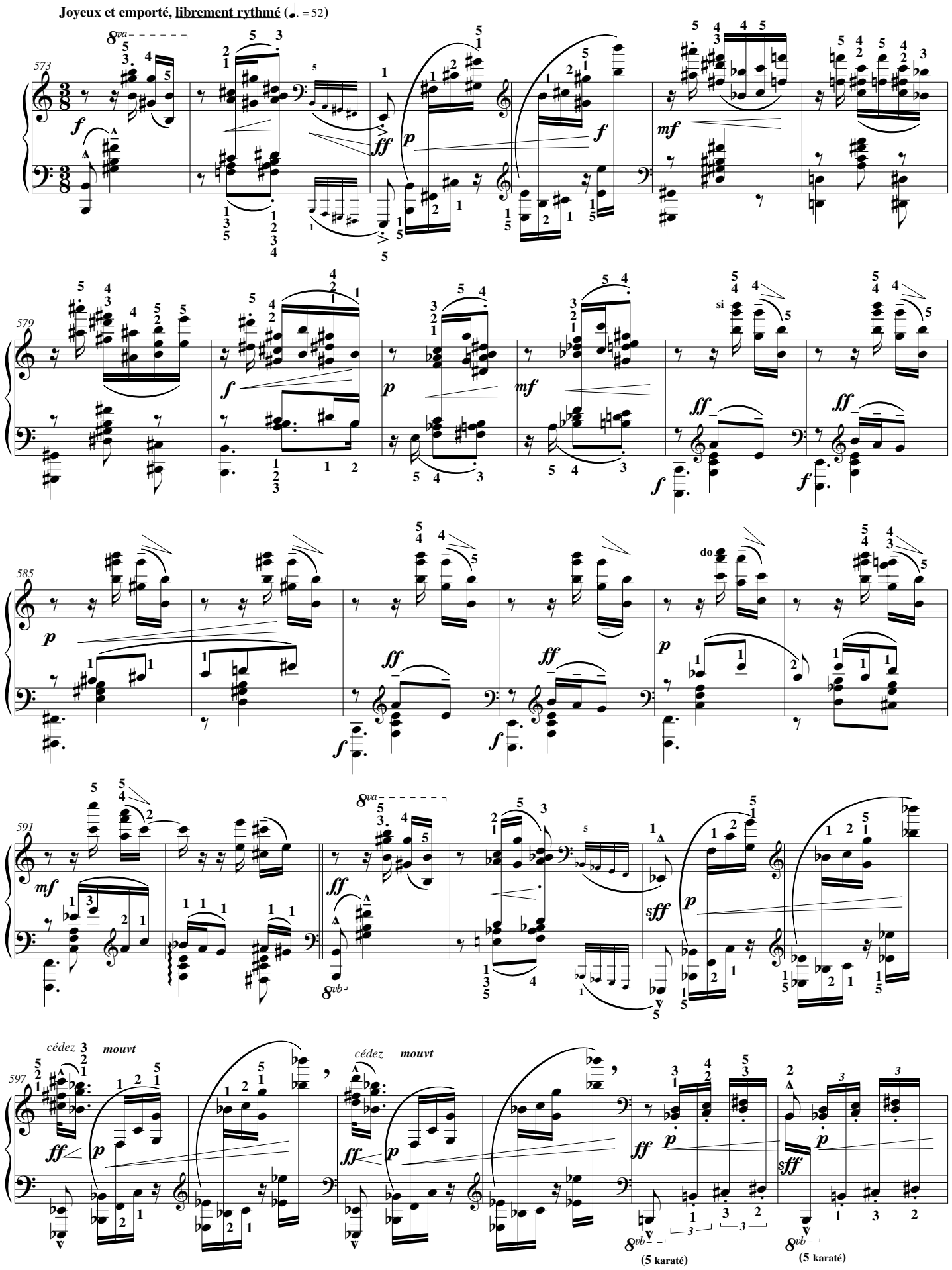
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



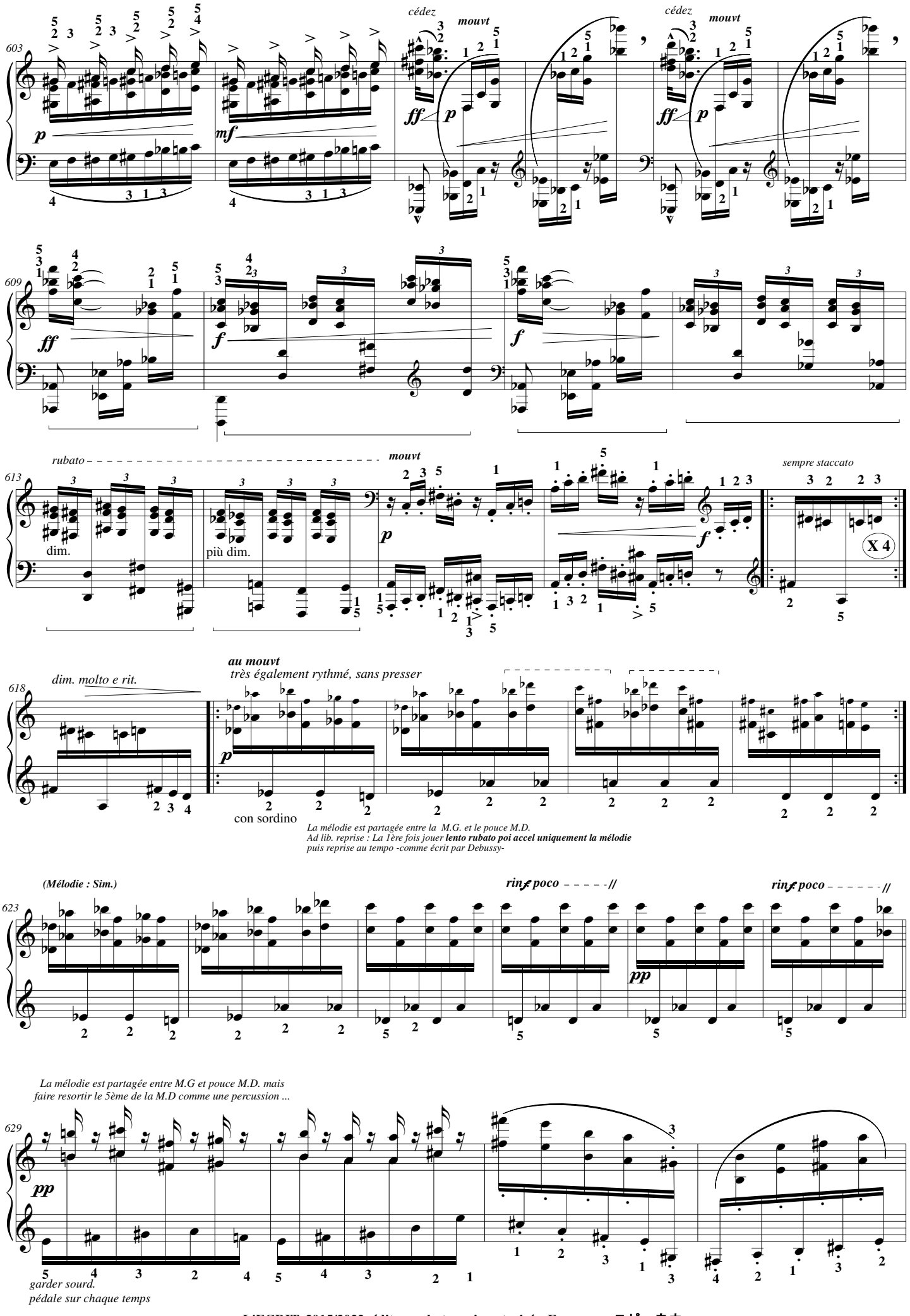
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

A.C. DEBUSSY
Pour les octaves (M.S.993, VII.)

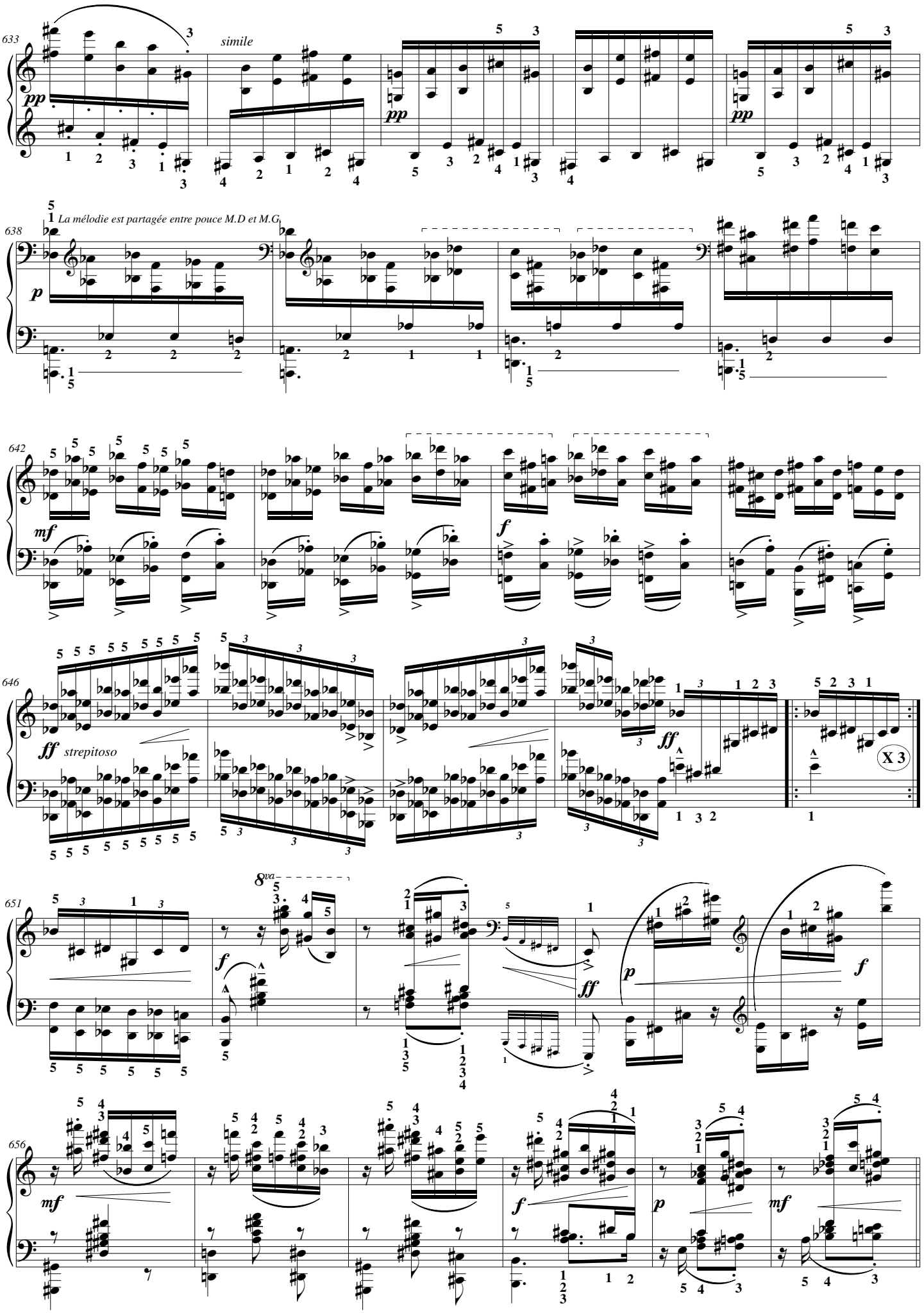
Doigtés : T.P. Challulau



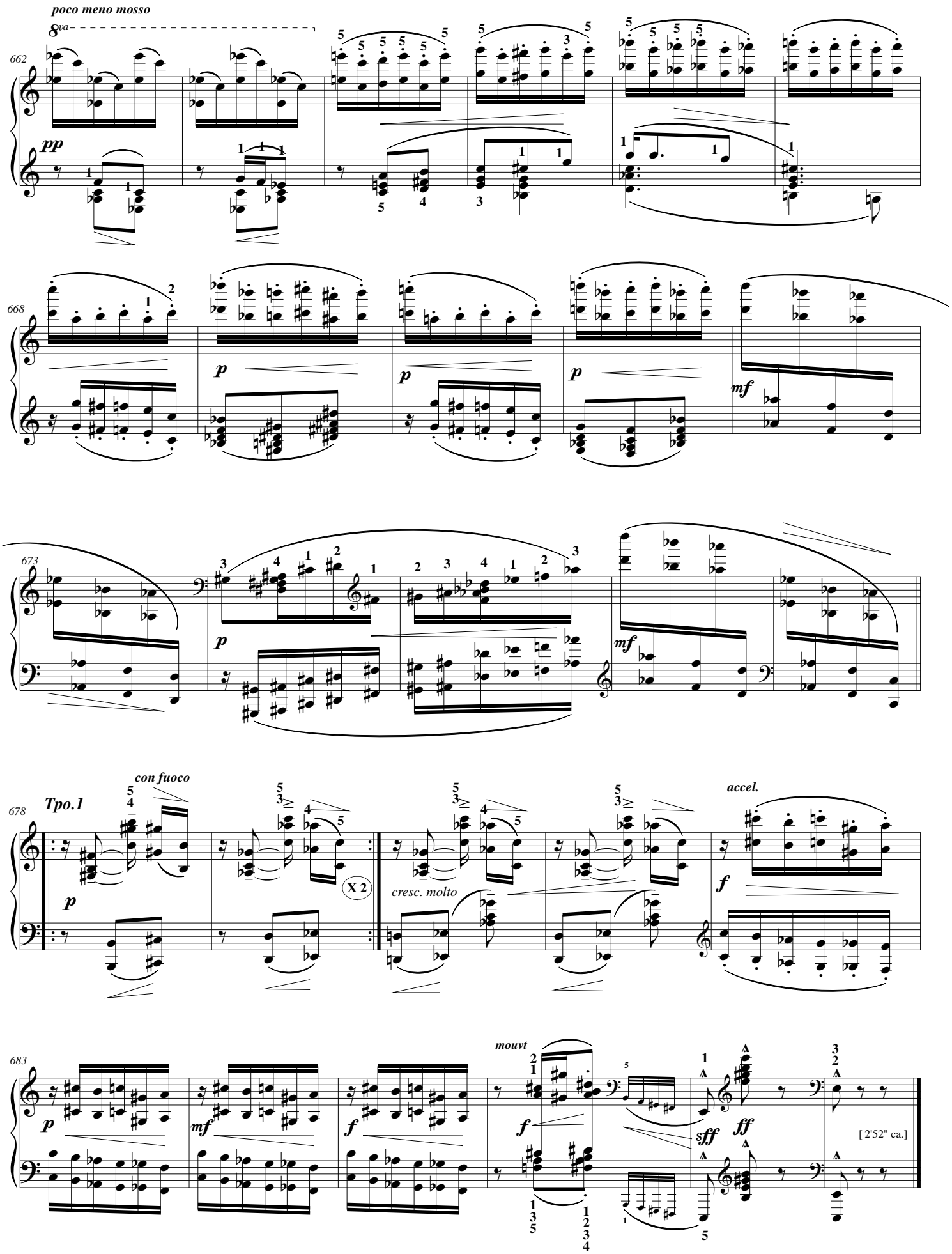
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

A.C. DEBUSSY
Pour les notes répétées (MS.993, X.)

Doigtés & Ornementation : T.P. Challulau

Pour les notes répétées, le doigté qui obéit à la conformation de la main est [4,3,2,1] et ses sous-ensembles [3,2,1] ; [3,2] ; [2,1] etc.
Mais, afin d'obtenir une articulation digne d'un TKT de trompette, il est possible de contrarier la nature musculaire et d'employer [1,2,3] M.712
ou pour un TKT digne de la flûte [3,4,5] M.734. (Ou simplement [3,4] M.699.)

Scherzando ♩ = 101

689

(Guitare ; M.G bord de touche)

693

(croisé)

M.G ↓

697

(doigté qui prépare à la M.734)

X 2

701

X 2

704

(sec)

(sec)

→*sib*

708

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

712

M.D.↓

M.G↑

715

M.D ↑

718

721

doigts croisés

724

(reprise : 2 3)

[reprise obligée]

più p

reprise pp

(Ossia petites mains : mi♮ à la M.D)

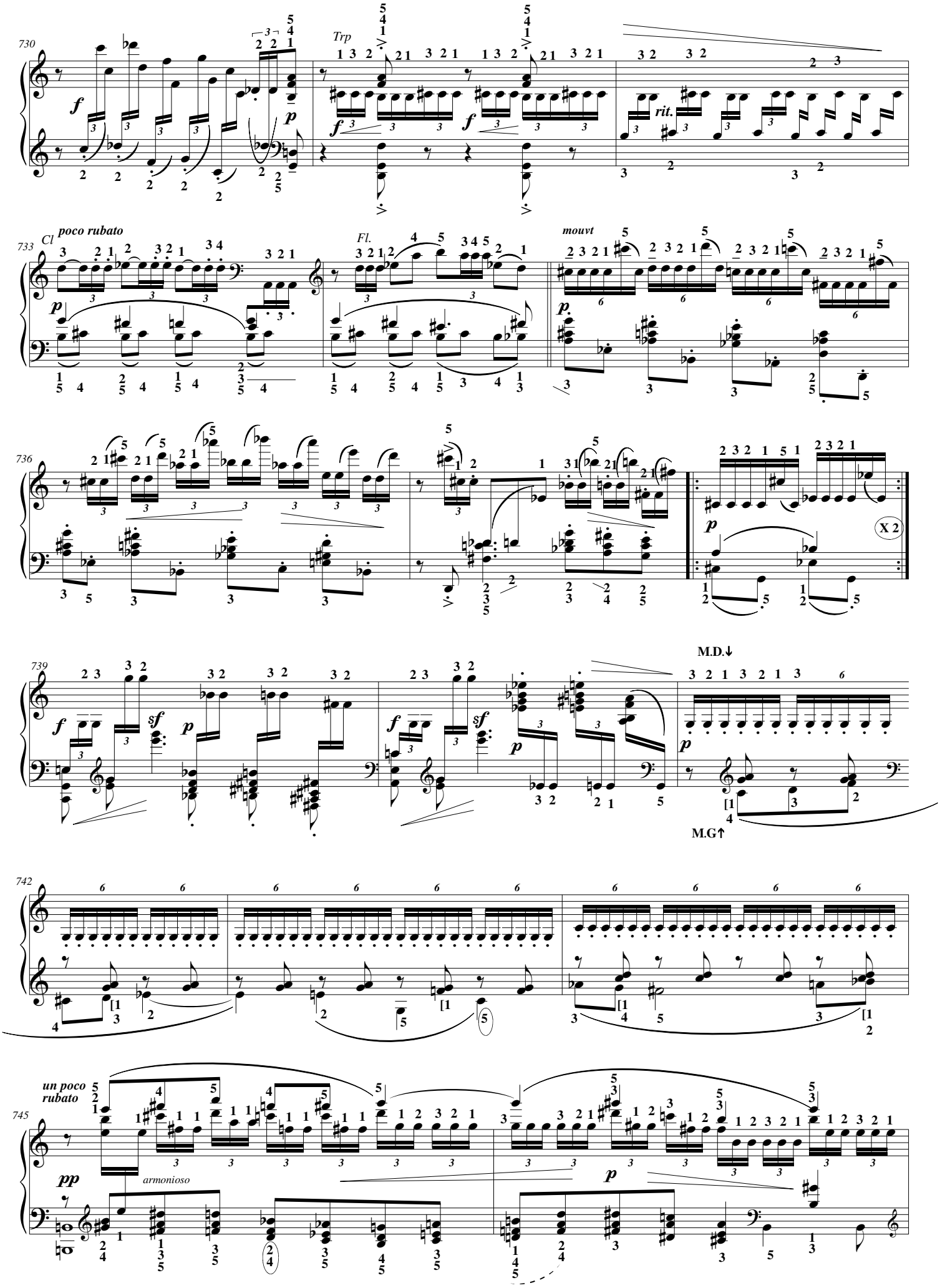
Trp

sff *strident*

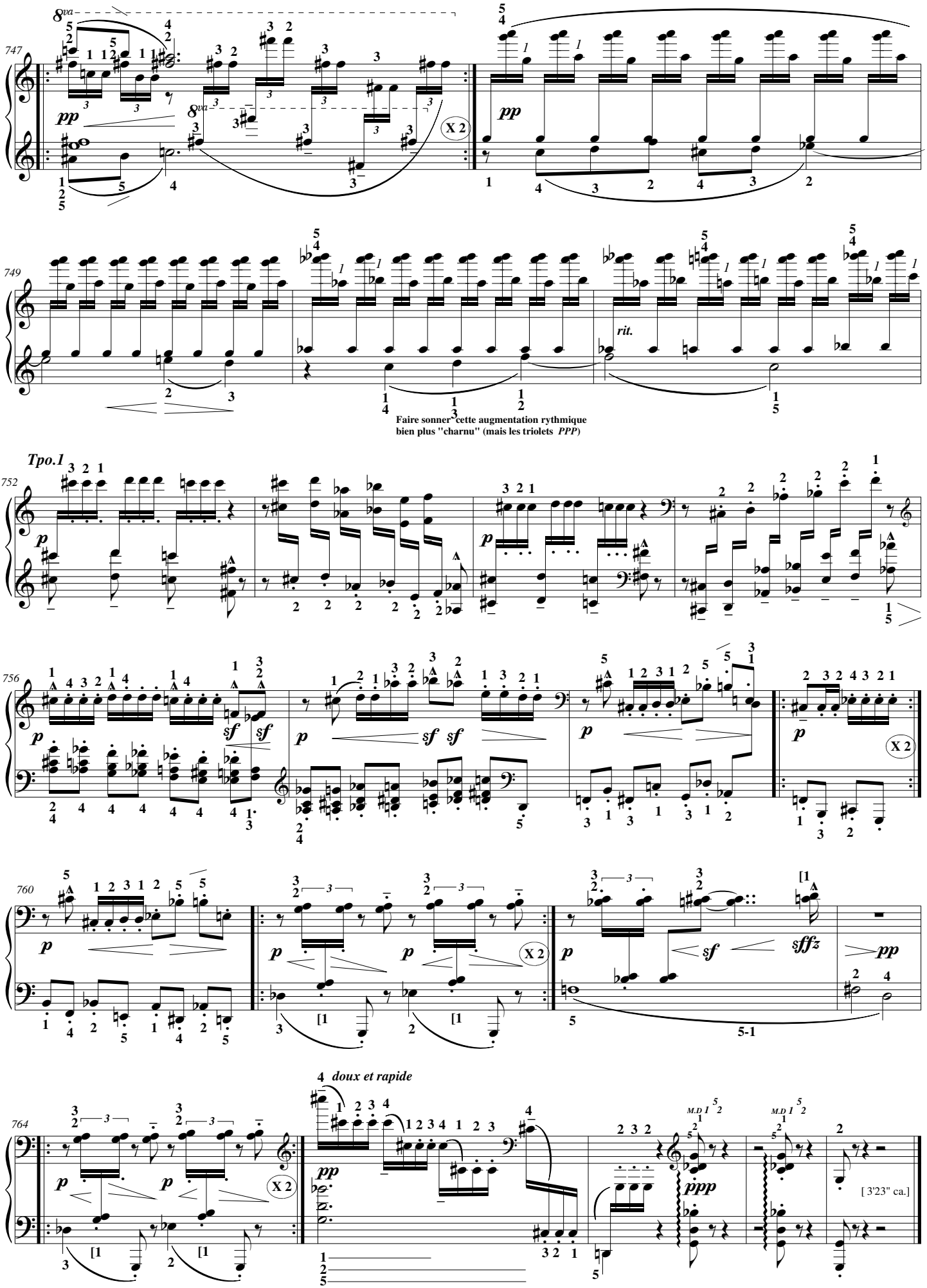
727

Xylo

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



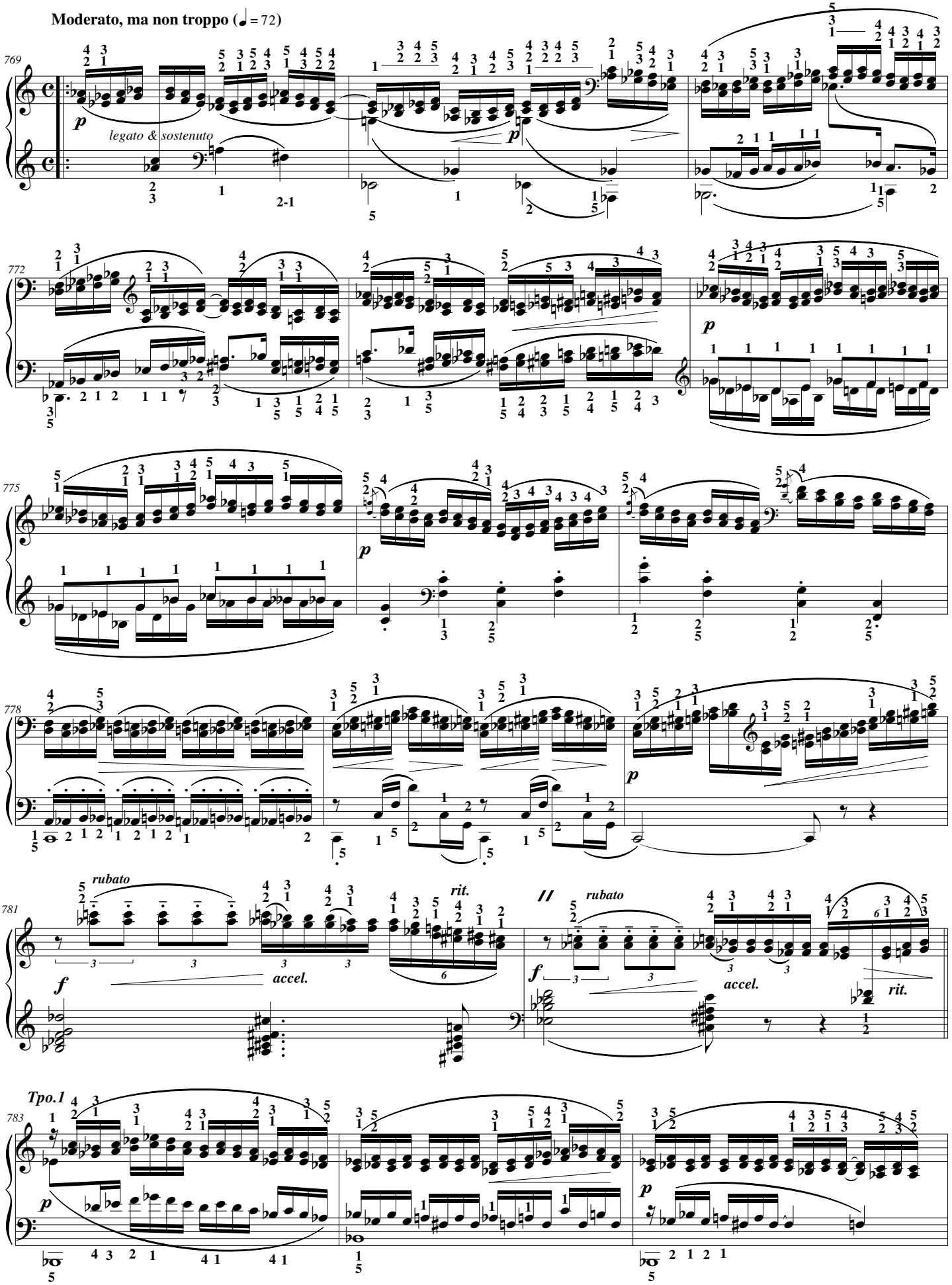
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



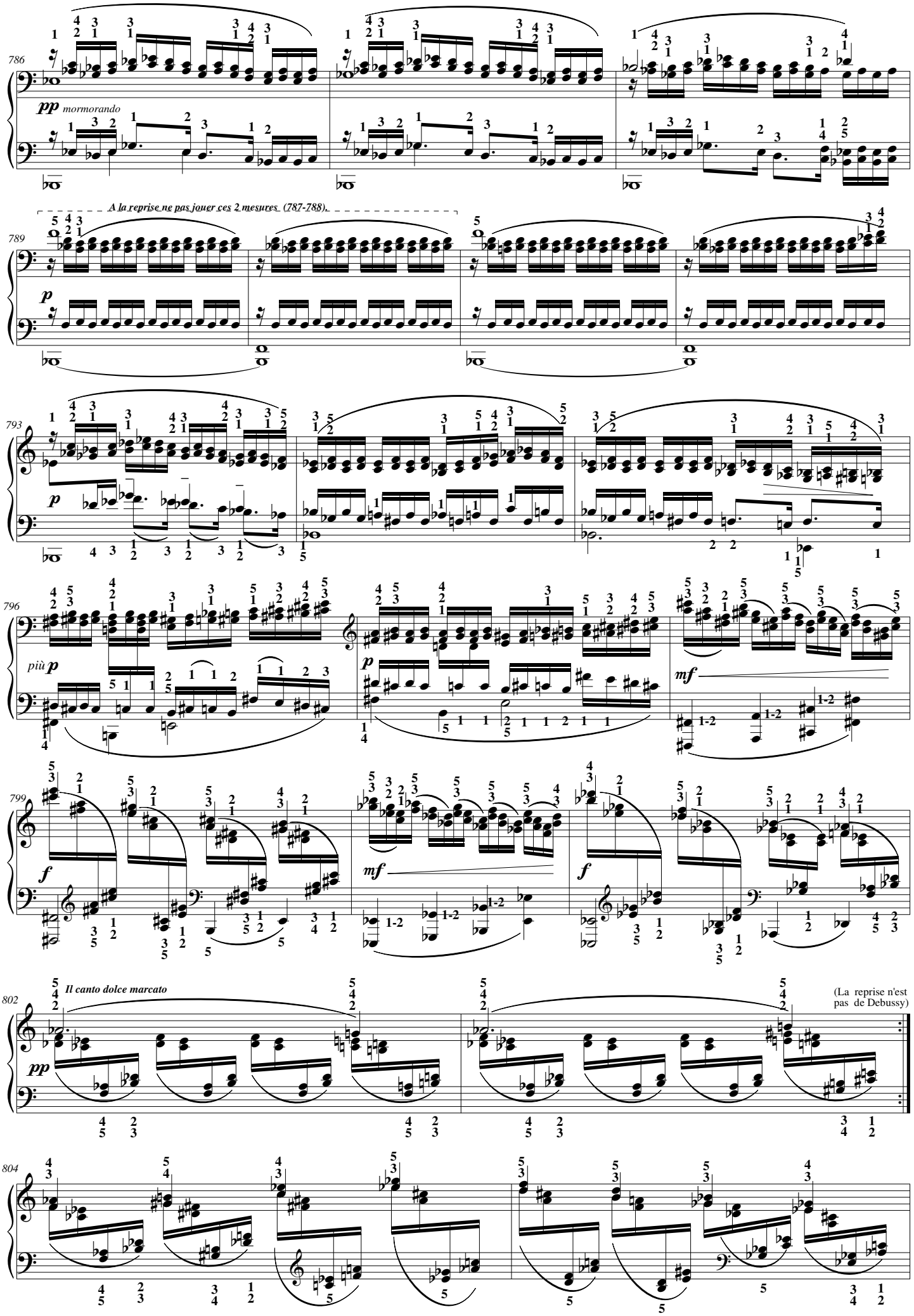
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

A.C. DEBUSSY
Pour les tierces (M.S.993, XI.)

Doigtés & ornementation : T.P. Challulau



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

806

808

811

poco rit.

Tpo.1

p

rit.

(La reprise n'est
pas de Debussy
mais c'est bien mieux !)

(1ère fois **staccato** reprise: **legato**)

"nuances vagues déferlantes à la reprise"

814

Tpo.1

p

legato

rit.

817

Tpo.1

(M.814-817 :1ère fois **legato** reprise: **staccato**)

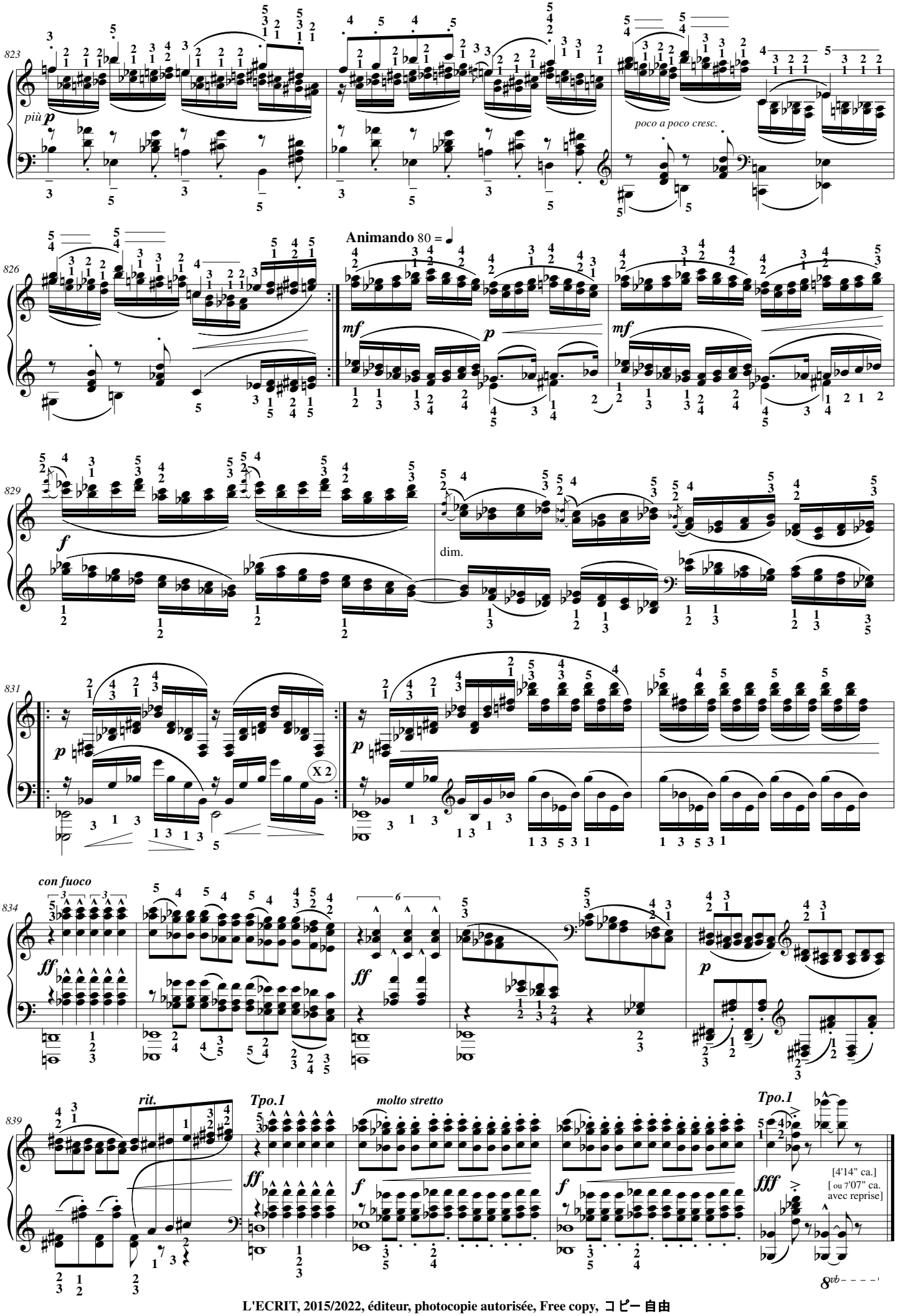
820

legato

p

leggierissimo

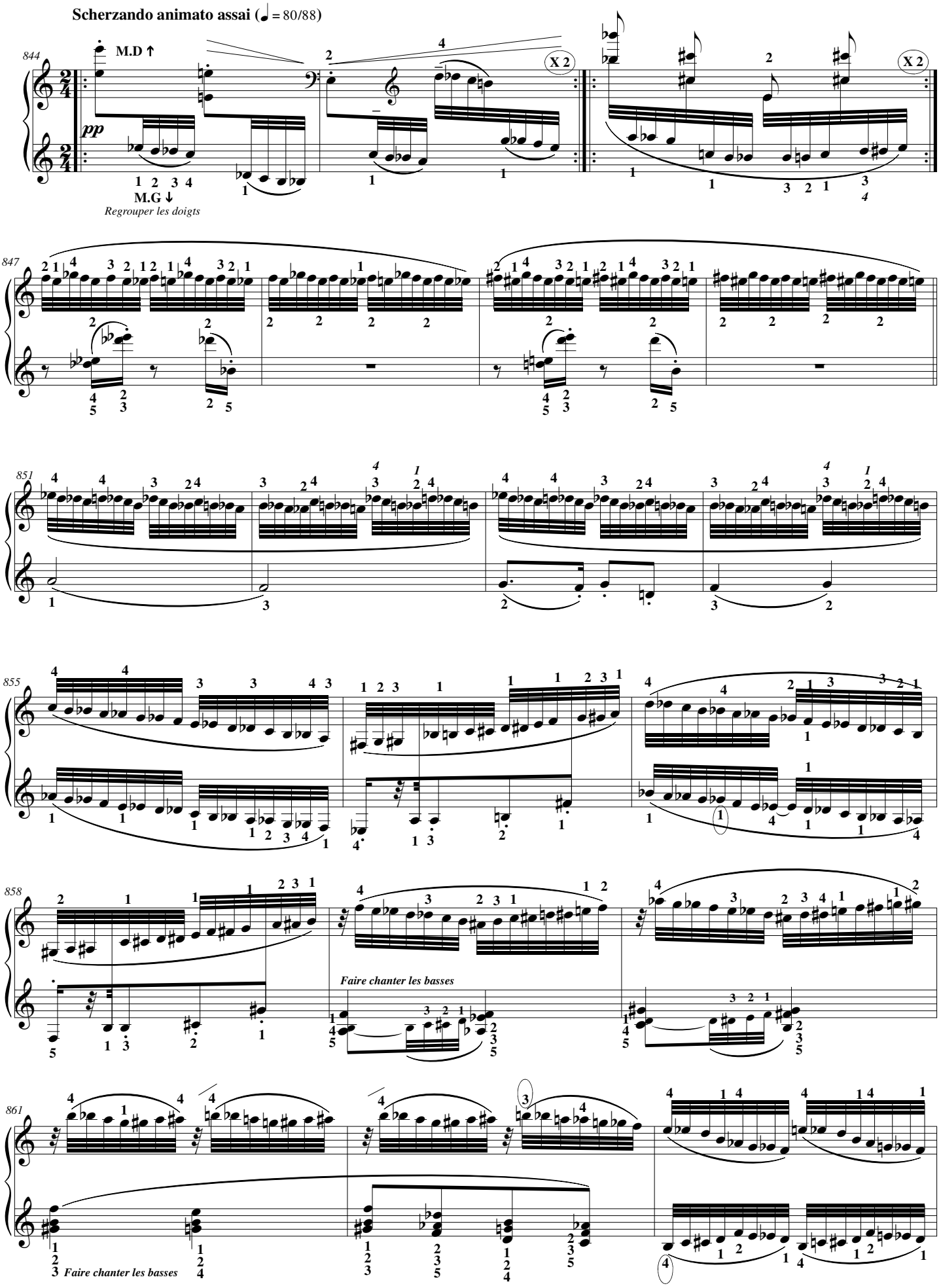
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



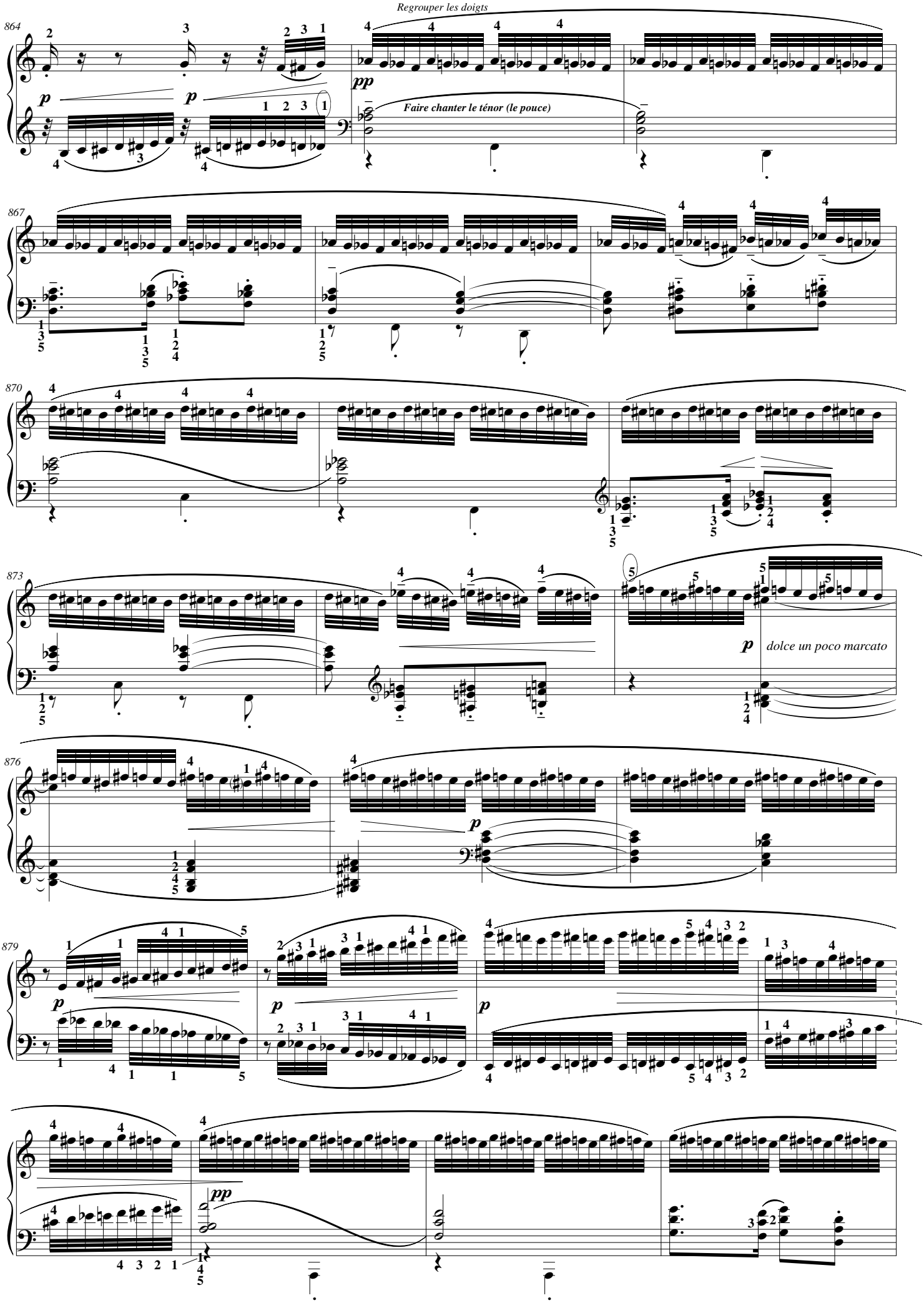
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

A.C. DEBUSSY
Pour les degrés chromatiques (M.S.993, IX.)

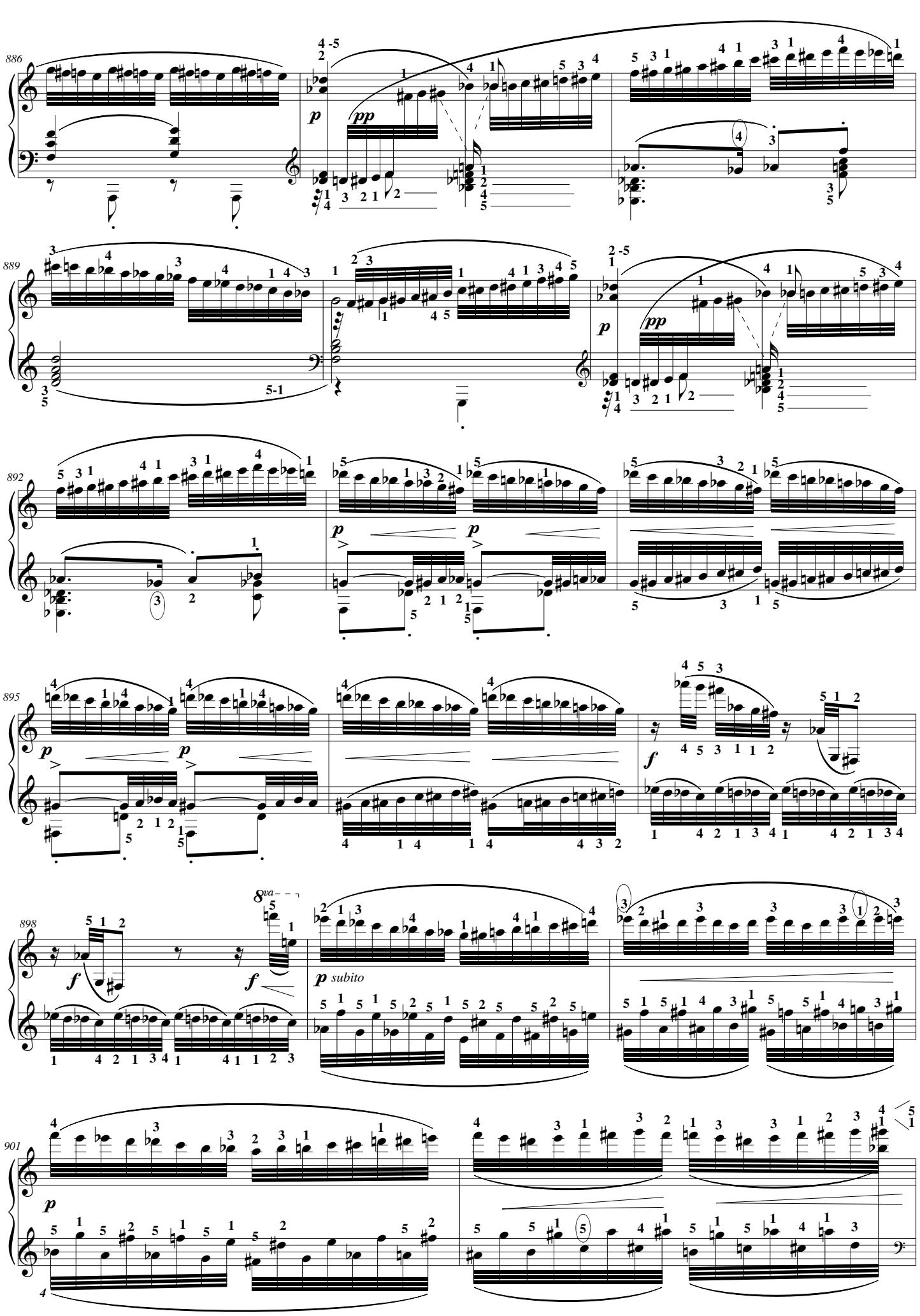
Doigtés : T.P. Challulau



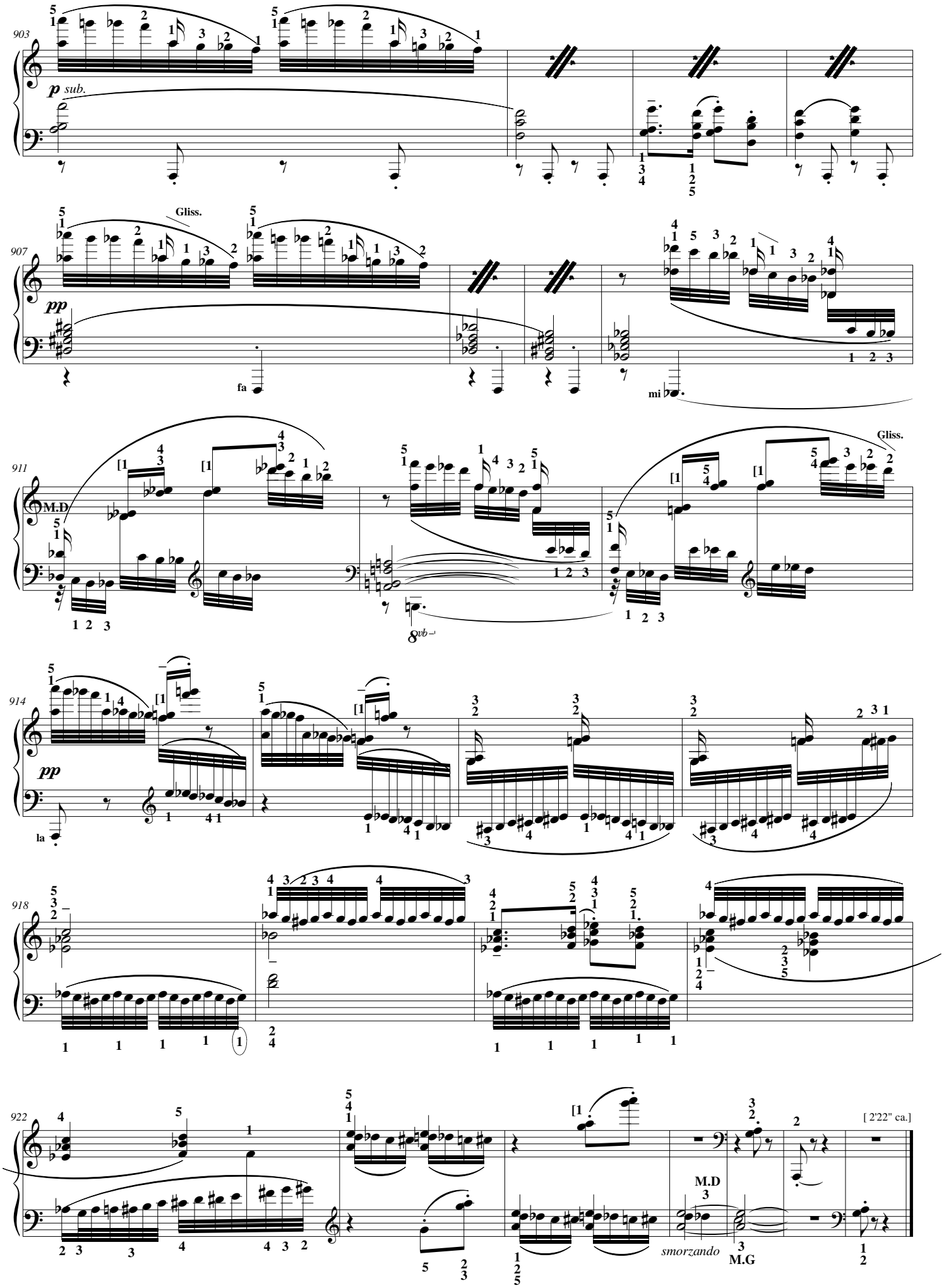
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



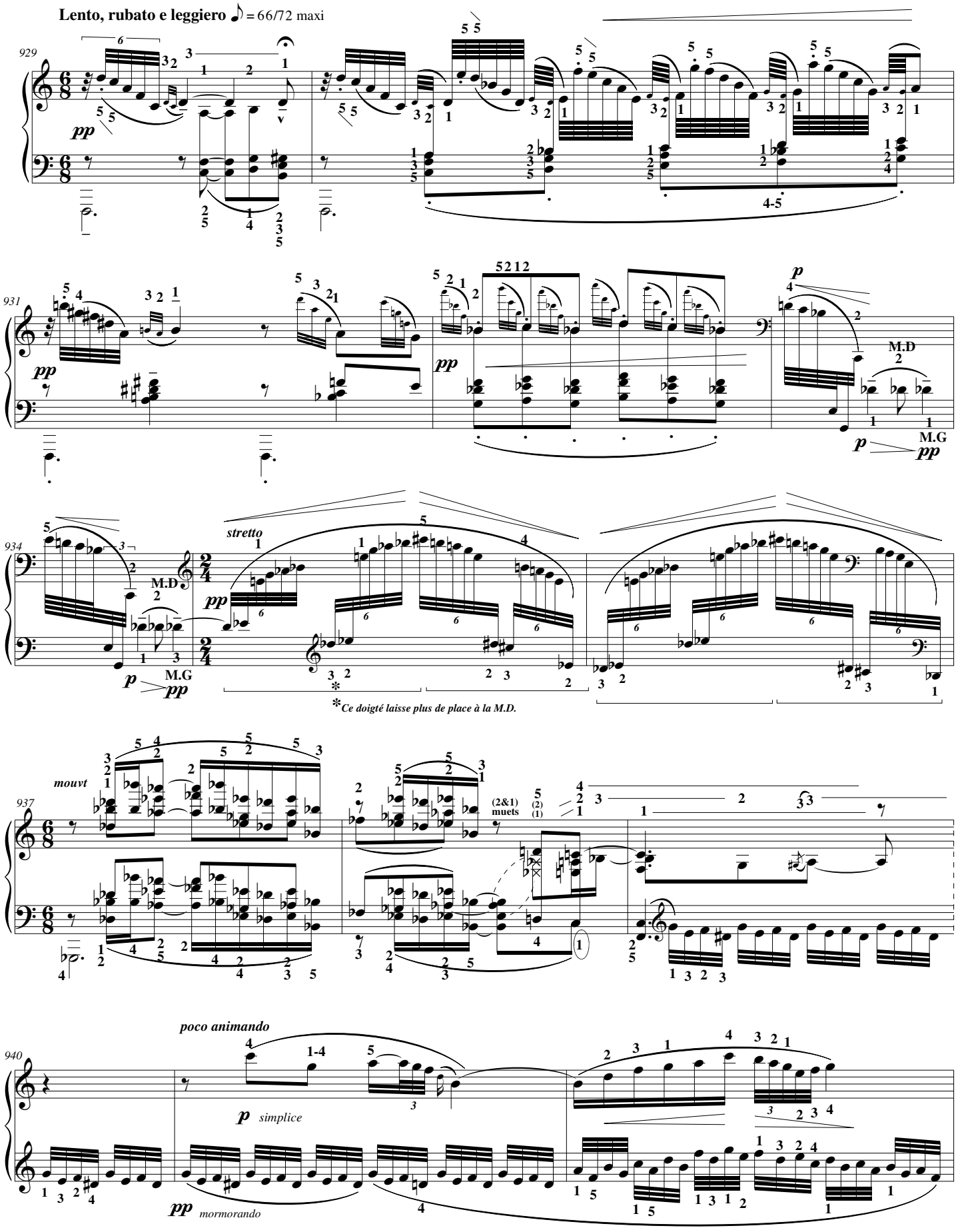
L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

A.C. DEBUSSY
Pour les agréments (M.S.993, XII.)

Doigtés : T.P. Challulau



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

943

p

rit.

X 3

X 3

947

au mouvt

pp

dolce sonoro

M.G

pas en dehors

949

M.G

p

951

p léger & dansant

mf marqué

M.D.↓

M.G↑

953

(rit.)

955

tempo, poco animando

p dolce simplice

pp mormorando

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

958 rit.

1er mouvt

p souple & ondoyant

(dolce sostenuto)

962 外

M.D.↓ M.D ↑ M.G↑ M.G ↓

pp

[reprise obligée] X 2

senza Ped.

963

M.D ↑ M.D.↓ M.G ↓ M.G↑ M.G↑

mf p

965

croisé

più p

Trp con sord.

967

col Ped.

968

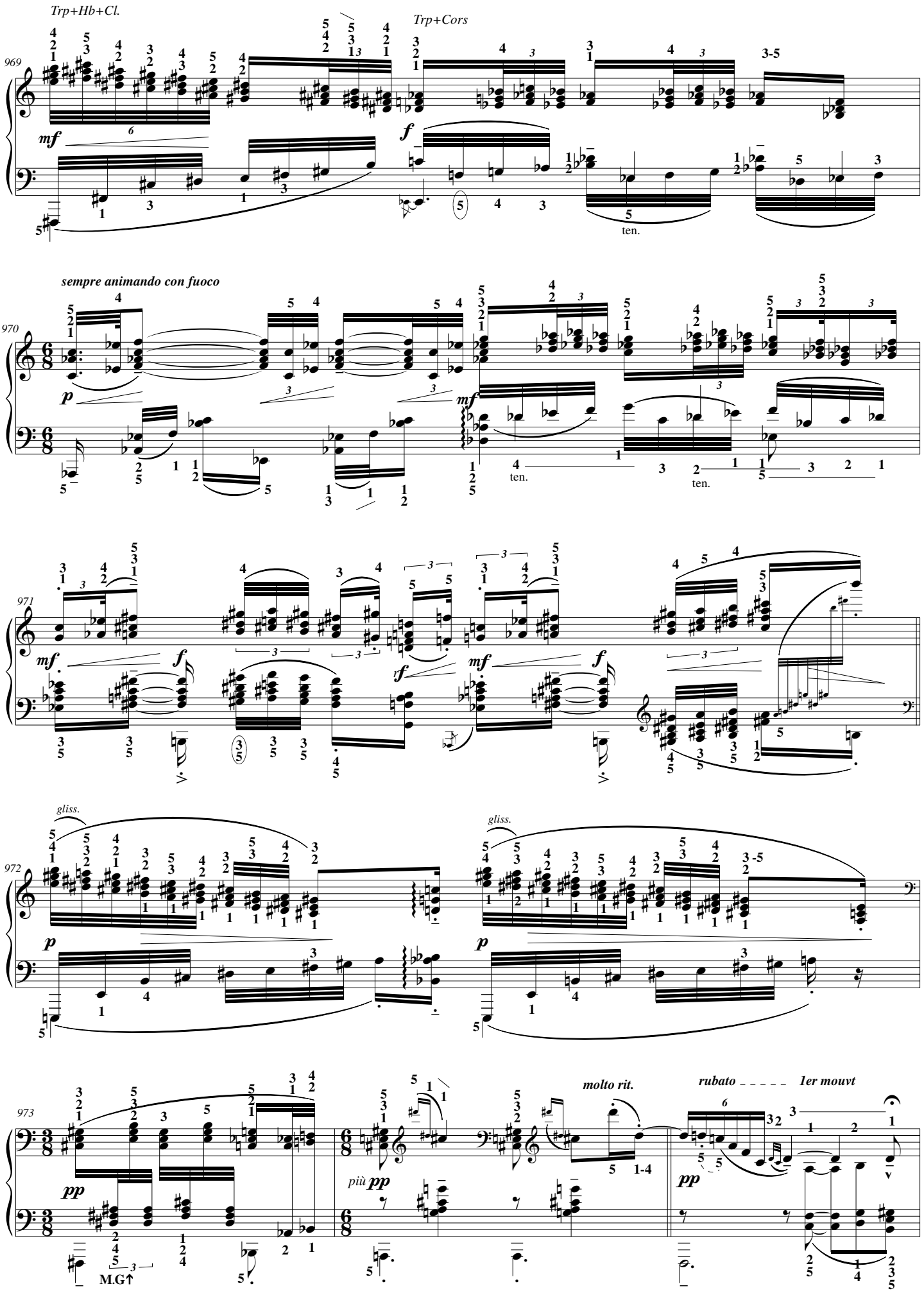
Trp+Hb+Cl.

mf

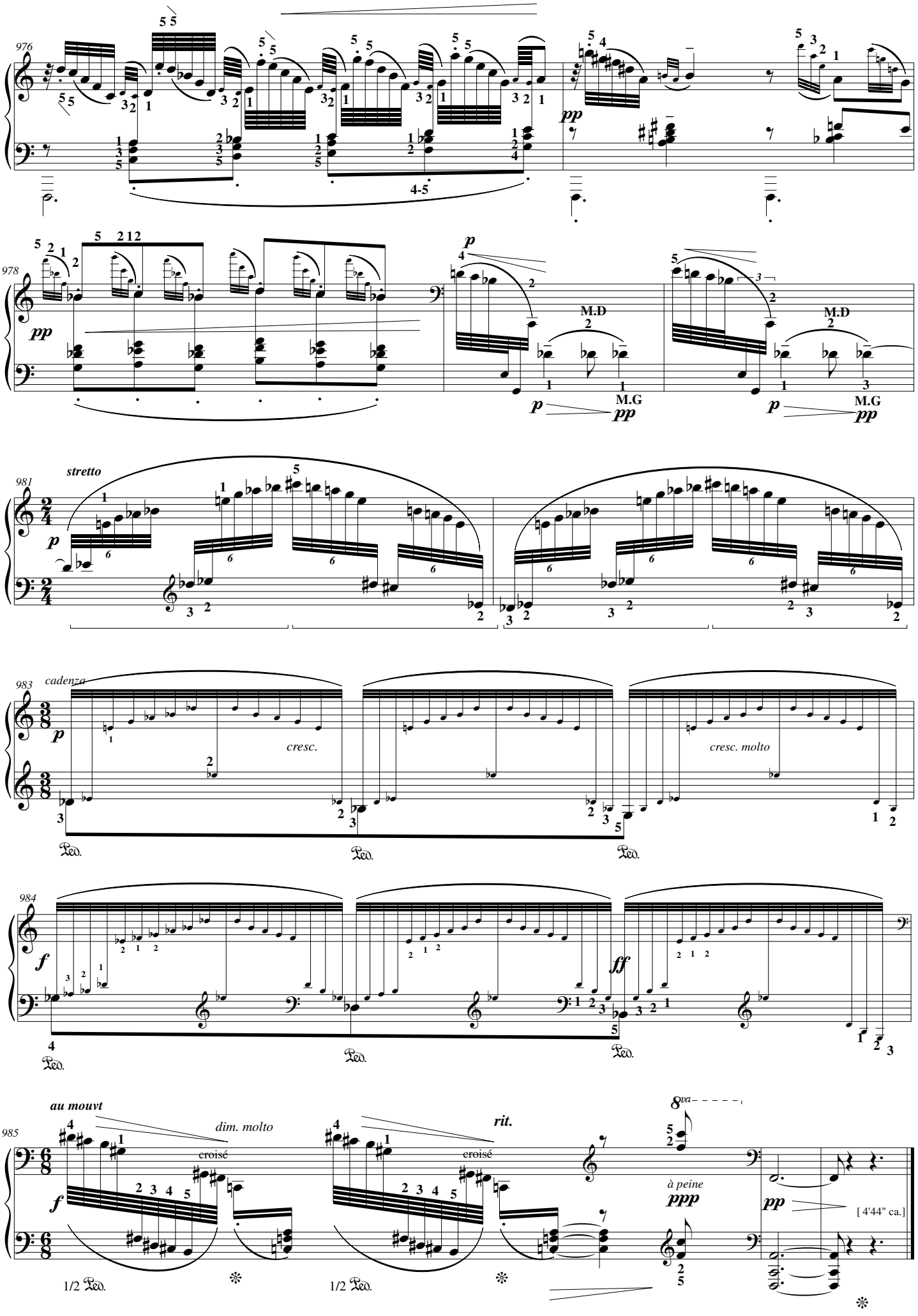
p ma sonoro

Trp+Cors

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由



L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

Homenaje

'Le tombeau de Claude Debussy'

M. de Falla
(1876-1946)
Doigtés : T.P. Challulau.

Mesto e calmo (♩=60)

Les sons marqués de + doivent être très légèrement retenus ; il doivent être également accentués en relation avec les nuances.
Utiliser toujours la pédale "una corda", et ce, même aux endroits marqués d'un *f*

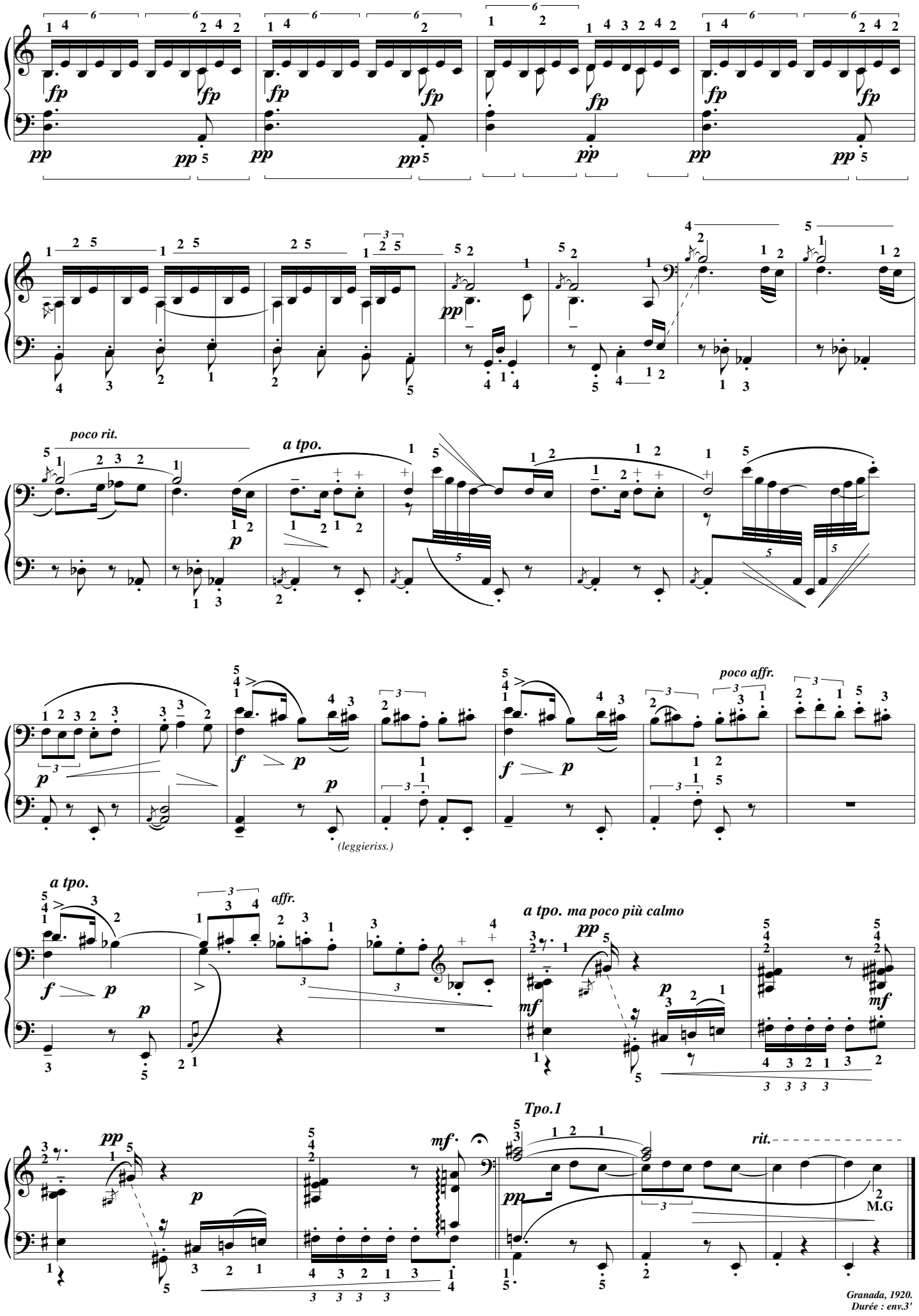
988

2 Ped. (legg. il basso)

(leggieriss.)

poco affr. — *a tpo.* — *affr.* — *a tpo.* — *legg. affr.* — *poco affr.* — *a tpo.* — *legg. affr.* — *a tpo.* — *(molto ritmico)*

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



Granada, 1920.
Durée : env.3'

L'ECRIT, 2015/2022, éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由