

À propos d'Henri Dutilleux

Indications bibliographiques

La liste qui suit est une brève sélection d'ouvrages et d'articles susceptibles d'intéresser le lecteur. Des recherches bibliographiques exhaustives, comme une liste assez conséquente d'enregistrements, peuvent être consultés dans les ouvrages de Maxime Joos et de Caroline Potter ou dans les *Entretiens de Claude Glayman et Henri Dutilleux* (cf. ci-dessous).

La liste des enregistrements et futurs projets de Renée Fleming est disponible sur son site officiel : www.renee-fleming.com. Celle des œuvres du compositeur est présente dans maints ouvrages, dont celui de Jérémie Thurlow (cf. ci-dessous). Une liste de ses œuvres dédiées à la voix est cependant donnée, à titre indicatif.

Enfin, deux ouvrages à paraître promettent de nouveaux enrichissements :

- Nicolas DARBON (Sous la direction de) : *Henri Dutilleux entre le cristal et la nuée*, Paris, CDMC, à paraître en 2009.

- JOOS Maxime, *Les fondements esthétiques des principes de composition chez Henri Dutilleux*. Thèse de doctorat en Études musicales, sous la direction de Jean-Louis Leleu, Université de Nice-Sophia Antipolis, à paraître chez Delatour.

Monographies

DUTILLEUX Henri (coffret de documents écrits et sonores, témoignages, entretiens, souvenirs, correspondance, photographies) : « Ainsi Dutilleux ». Lille, *Miroirs*, 1991.

CADIEU Martine, *Constellations*, entretiens avec Martine Cadieu, éd. Michel de Maule.

GLAYMAN Claude, DUTILLEUX Henri, *Mystère et mémoire des sons*, Entretiens. 1/Paris, Belfond, 1993, 2/Arles, Actes Sud, 1997.

FLEMING Renée, *Une voix*. Paris : Fayard, 2004.

FOUSNAQUER Jacques-Emmanuel, GLAYMAN Claude, LEBLÉ Christian. *Musiciens de notre temps, depuis 1945*. Paris, Plume-Sacem, 1992.

HUMBERT Daniel, 1/*Henri Dutilleux, l'œuvre et le style musical*. Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1985. 2/*Henri Dutilleux : l'œuvre et le style musical*. Paris, L'Harmattan, 1999.

JOOS Maxime, *La perception du temps musical chez Henri Dutilleux*, Paris, L'Harmattan, 1999.

MARI Pierrette, *Henri Dutilleux*, Paris, 1/Hachette, 1973, 2/Zurfluh, 1988, éd. révisée.

POTTER Caroline, *Henri Dutilleux : his life and works*, Adelshot, Ashgate, 1997.

THURLOW Jérémie, *Dutilleux... la musique des songes*. Éditions Millénaire III.

Ouvrages généraux

BRELET Gisèle « La musique contemporaine en France, Henri Dutilleux », *Histoire de la musique*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Tome II, 1963, p.1247-1252.

SAMUEL Claude, *Panorama de l'art musical contemporain*, Paris, Gallimard, 1962.

Recueils

BAUDELAIRE Charles, *Œuvres complètes*, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1975

DESNOS Robert, *Corps et biens*, Paris, Gallimard, 1930

TARDIEU Jean, *Le Temps l'horloge*, extrait de *Formeries*, Paris, Gallimard, 1976

TARDIEU Jean, *Le Masque*, extrait d'*Histoires obscures*, Paris, Gallimard, 1961

Périodiques

BAYER Francis, *L'art d'Henri Dutilleux*, Paris, Festival Estival, 1983, p.22-29.

CORBIOT Olivier : « Deuxième symphonie de Dutilleux », *L'éducation musicale*, n°113, 115,117. « Cinq Métaboles de Dutilleux », *L'éducation musicale*, n°151, 158. « Tout un monde lointain de Dutilleux », *L'éducation musicale*, n°253.

DELCAMBRE-MONPOEL, Marie, « Ainsi la nuit de Henri Dutilleux », *Musurgia*, vol.III, n°1, Paris, 1996, p.40-60.

DUTILLEUX Henri, « Entretien avec Dom Angelico Surchamp », *Zodiaque*, Cahiers n°135, Abbaye Sainte Marie de la Pierre-qui-Vire, 1983.

DUTILLEUX Henri, « Le levain de l'étranger », in *Images de la musique française, XXe siècle* [textes d'entretiens réunis par J.-P. Derrien] Paris, Ircam/Papiers, 1986, p.163.

GRISEY Gérard, « Henri Dutilleux, novateur ! », *Revue musicale de Suisse romande* n°3, septembre 1994.

HUMBERT Daniel, « Sonate pour piano de Henri Dutilleux », *L'éducation musicale*, n°264. « Henri Dutilleux, quatuor Ainsi la nuit », *L'éducation musicale*, n°422.

JOOS Maxime, *Notes du programme*, concert du 7 mai.

MARI Pierrette, *Henri Dutilleux*. Paris, Hachette, 1973.

MICHEL Pierre, « Timbres, espaces, mouvement ou La nuit étoilée pour orchestre (1977-78) », in Bosseur, Jean-Yves et Michel, Pierre, *Musiques contemporaines, perspectives analytiques 1950-1985*, Minerve, 2007, p.136-145.

NICHOLS Roger, « Progressive Growth » (entretien avec Henri Dutilleux), *Musical Times* vol. cxxxv, n°1812, février 1994, p.87-90.

PITTION Paul, « Les musiques actuelles : Henri Dutilleux », *L'éducation musicale*, n°254.

POIRIER Alain; « Du fragment à l'œuvre : à propos du quatuor Ainsi la nuit », *Revue musicale de la Suisse romande*, septembre 1994, n°33.

POUSSEUR Henri, *Musique Sémantique Société*. Paris, Casterman, 1972.

REVOL Patrick, « Ainsi la nuit de Dutilleux » in *Influences de la musique indonésienne sur la musique française du XXe siècle*, Paris, L'Harmattan, 2000.

SURCHAMP Dom Angelico, « Entretien avec Henri Dutilleux », *Zodiaque* n°135, Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, janvier 1983.

THURLOW Jeremy, « Correspondances : Dutilleux, Baudelaire and Proust », *Interstice* n°2, printemps-été 1997, p.71-91.

Revue musicale de la Suisse romande n°3, septembre 1994, numéro consacré à Henri Dutilleux :

p.3-7, Tétaz, Myriam : *Henri Dutilleux, un compositeur à l'écoute de son siècle* [avec fragments d'interview, et 3 portraits photographiques (plus la couverture)]

p.9-31, Brunner, Raphaël : *Les Métaboles pour orchestre : déconstruire un texte musical* [exemples musicaux ; analyses ; table des thèmes et motifs]

p.32-45, Brunner, Raphaël : *Variations, prémonitions, instantanés : approche d'un projet compositionnel* [Henri Dutilleux] [avec fac-similé d'un extrait du manuscrit du quatuor à cordes *Ainsi la nuit* (Bibliothèque du Congrès, Washington)]

p.47-48, Bayer, Francis : *L'enseignement d'Henri Dutilleux*

p.49-50, Gaudibert, Éric : *Avec Henri Dutilleux*

p.51-52, Hirsbrunner, Théo : *Musique sans recherche ?* [Henri Dutilleux]

p.53, Grisey, Gérard : *Henri Dutilleux novateur !*

p.55-61, Poirier, Alain : *Du fragment à l'œuvre : à propos du quatuor à cordes Ainsi la nuit* [portrait photographique ; catalogue des œuvres ; discographie (comprenant également des documents radiophoniques et audiovisuels) ; bibliographie]

p.63, Pache, Jacques : *À propos d'une interview avec Jacques Pache* [réaction à l'interview de Jacques Pache par Blaise Willa (*Revue musicale de Suisse romande*)]

Filmographie et enregistrements

Films :

Henri Dutilleux : mystère de l'instant. 2e partie, Naissance d'une œuvre (51'33) / François-Marie Ribadeau, réal. ; Henri Dutilleux, Jehan Alain, comp. ; Paul Sacher, dir. ; Collegium Musicum (Zurich) ; Henri Dutilleux, Dom Angelico Surchamp, Paul Sacher, participants ; Publication [Paris] : La Sept, FR3 (prod.) ; [Europe] : Thilda productions (prod., distrib.).

Émissions diffusées sur Mezzo, le 22 janvier 2009 :

- *Tout un monde lointain*, concerto pour violoncelle et orchestre d'Henri Dutilleux, Orchestre de Mannheim dirigé par Frédéric Chaslin, Concert (2008-30') ; réalisation : Hervé White.
- *Répétition et équilibre* : L'orchestre et le soliste, Orchestre de Mannheim dirigé par Frédéric Chaslin (en présence d'Henri Dutilleux), Documentaire (2008-30') ; réalisation : Hervé White.
- *Henri Dutilleux et Henri Demarquette*, Rencontre entre le compositeur et l'interprète dans la maison même d'Henri Dutilleux. Documentaire (2008-54').

Enregistrements audio :

Henri Dutilleux, un siècle en France, collection « Splendeurs de la musique française du XXe siècle », Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, dir. Hans Graf. Sony Classical n°88697 486852, 2009, 3CDs.

Jehan ALAIN / Henri DUTILLEUX : *Prière pour nous autres charnels*. Neal Davis, baryton. Martyn Hill, ténor. Orchestre philharmonique de la BBC, dir. Yan Pascal Tortelier, 1996. Chandos : 9504

Henri DUTILLEUX : *Deux Sonnets de Jean Cassou* pour baryton (*J'ai rêvé... ; il n'y avait...*). Orchestre philharmonique de la BBC, dir. Yan Pascal Tortelier, 1996. Chandos : 9504

Henri DUTILLEUX : *Tout un monde lointain* (1970). Mstislav Rostropovitch, Orchestre de Paris, dir. Serge Baudo, 1974. EMI : 2 27917 2

Henri DUTILLEUX : *San Francisco Night* (poème de Paul Gilson, 1963). Dawn Upshaw, Jérôme Ducros, 1999. Erato : 3984 27329-2

Henri DUTILLEUX : *Métaboles* (1965). Orchestre national de l'ORTF, dir. Charles Munch, 1966. Erato : 2564 60575-2

Henri DUTILLEUX : *The shadows of time* (5 épisodes pour orchestre, 1997). Orchestre symphonique de Boston, dir. Seiji Ozawa, 1997. Erato : 3984 22830

Henri DUTILLEUX : *Tout un monde lointain, L'arbre des Songes, 3 strophes sur le nom de Sacher*, Truls Mork, Renaud Capuçon. Orchestre philharmonique de Radio France, dir. Myung-Whun Chung. Virgin Records (1983-85)

Liste indicative d'œuvres d'Henri Dutilleux, dédiées à la voix, par ordre chronologique :

1929 : *La fleur*, pour voix et piano. 1936 : Gisèle, cantate (concours de Rome)

1938 : *L'Anneau du roi*, cantate pour le prix de Rome, éditions Durand

1941 : Chanson au bord de la mer, pour voix et piano

Quatre mélodies pour baryton ou mezzo-soprano et orchestre ou piano, 1941-43 : *Féerie au Clair de lune ; Pour une amie perdue ; Regards sur l'infini ; Fantasio*

1942-1944 : Deux orchestrations, *Des fleurs font une broderie* d'Albert Roussel (mélodie pour chant et piano), Durand (1942), et *Prière pour nous autres charnels* de Jehan Alain (poème de Charles Péguy), Leduc (1944)

1944 : *La Geôle*, pour chant et piano (ou avec orchestre), poème de Jean Cassou
1944-1954 : Deux sonnets de Jean Cassou pour baryton et piano ou orchestre : *Il n'y avait que des troncs déchirés ; J'ai rêvé que je vous portais entre mes bras*, d'après *Trente-trois sonnets composés au secret*
1945 : *Chanson de la déportée*, pour voix et piano, poème de Jean Gandrey-Réty (inédit)
1950 : *Chansons de bord* (harmonisations pour chœur d'enfants à 3 voix). Édition française de musique
1963 : *San Francisco Night*, pour soprano et piano, poème de Paul Gilson
1967 : *Hommage à Nadia Boulanger*, pour soprano, trois altos, clarinette, percussion et cithare (hommage privé)
1997 : *The Shadows of Time*, pour orchestre et voix d'enfants. Commande de l'[Orchestre symphonique de Boston](#), direction [Seiji Ozawa](#)
2003 : *Correspondances* pour voix et orchestre, cycle de cinq mélodies, dédié à la soprano [Dawn Upshaw](#), sur des textes de [Prithwindra Mukherjee](#), [Soljenitsyne](#), [Rilke](#) et Vincent van Gogh. Commande de l'[Orchestre philharmonique de Berlin](#), dir. Sir [Simon Rattle](#).
2007-2009 : *Le Temps l'horloge* pour voix et orchestre, dédié à la soprano américaine [Renée Fleming](#) sur des textes de [Jean Tardieu](#) et [Robert Desnos](#). Commande conjointe de l'[Orchestre symphonique de Boston](#), de l'[Orchestre national de France](#) et du festival Saito Kinen. Création de trois mélodies le [6 septembre 2007](#) par l'[Orchestre international Saito Kinen](#), avec Renée Fleming, sous la baguette de [Seiji Ozawa](#). Création intégrale le 7 mai 2009 par l'Orchestre national de France et Renée Fleming, sous la baguette de Seiji Ozawa.

Marie-Hélène Wilmotte.