

PRÉSENTATION REQUIEM OP.9

DE MAURICE DURUFLÉ

mieux comprendre le requiem

Dans un XXème siècle où la création musicale n'a eu de cesse de rompre avec un héritage jugé suspect (car conduisant aux cataclysmes entre autres de la seconde guerre mondiale), la composition en 1947 du requiem de Maurice Duruflé apparaît comme un anachronisme (Olivier Messiaen avait quelques années plus tôt écrit le quatuor pour la fin des temps).

C'est de l'anachronisme que naît un courant « moderne », incarné le plus souvent par les organistes (mais également par Poulenc dans une autre mesure) : la modernité de Duruflé puise sa source dans la tradition, dans une pratique « ancestrale » (celle du chant grégorien).

1. Biographie sommaire

Enfant, il fréquente l'école de choristes de la Cathédrale de Rouen pour y étudier le chant choral, le piano et l'orgue. À 17 ans il part à Paris pour y étudier l'orgue avec Charles Tournemire ; il intègre à 18 ans le Conservatoire de Paris. Il y étudie la composition avec Charles-Marie Widor et Paul Dukas et l'orgue avec Eugène Gigout.

"Avec Olivier Messiaen et Jehan Alain, Maurice Duruflé appartient donc à une illustre génération de compositeurs qui reçut une vive empreinte de Tournemire, soit par son enseignement soit au travers de son immense cycle L'Orgue mystique: en sa triple fonction liturgique, méditative et médiatrice entre l'assemblée et le Créateur, l'organiste doit abstraire la puissance de l'orgue symphonique pour magnifier cette mémorielle expression –monodique, modale et portée par la voix humaine – qu'est le plain-chant. (...)

Admirant sans cesse ses deux grands maîtres Vierne et Tournemire, Maurice Duruflé a tenu à écrire certaines de leurs improvisations; par là, il atteste que, plus que tout autre musicien, un compositeur-organiste s'insère inmanquablement dans une dynastie professionnelle pluriséculaire et insécable." Frank Langlois

Pour la rubrique people

L'organiste Marie-Madeleine Chevalier devient son assistante à Saint-Étienne-du-Mont en 1947. Il l'épouse en 1953 à l'âge de 51 ans.

Il cesse de jouer en 1975 après avoir été sérieusement blessé dans un accident de voiture et reste ensuite confiné dans son appartement.

Autour de la création du requiem

Le Requiem, opus 9, de Maurice Duruflé est une commande de l'éditeur de musique Auguste Durand en 1947. pour chœur, solistes et orchestre qui est jouée pour la première fois par Paul Paray. Le Requiem présente des similitudes avec celui de Fauré mais est aussi très influencé par le chant grégorien et la musique de la Renaissance

Son inscription dans la musique contemporaine

« Dans le domaine contemporain qui concerne non pas seulement la musique liturgique, mais aussi toutes les musiques actuelles, on se demande avec inquiétude de quoi demain sera fait. Allons-nous vers une destruction totale de notre civilisation musicale ? Depuis trente ans on ne parle que de musique concrète, électronique, aléatoire, répétitive, expérimentale, électro-acoustique, musique de notre temps, nouveau langage, recherches, etc... Malgré tant de recherches, on ne semble pas avoir encore trouvé. Si cette musique dite contemporaine doit être celle de demain³, pourquoi alors maintenir dans nos conservatoires les classes d'écriture, harmonie, contrepoint, fugue et composition, qui ont établi solidement leur enseignement sur l'écriture classique, sur l'écriture traditionnelle ? » M. Duruflé

2. Le rapport au chant grégorien

a) Citation et extrapolation

On peut voir trois niveaux de citation :

Une citation quasiment textuelle comme pour l'introït

Exemple1 : citation textuelle du plein chant requiem

669

I. MISSÆ IN EXSEQUIIS
IN ANNIVERSARIO ET IN
DIVERSIS COMMEMORATIONIBUS
ANTIPHONÆ AD INTROITUM

I

IV Esdr. 2, 34, 35; Ps. 64, 2, 3, 4, 5

VI

R E-qui-em aeternam dona eis
Dómi-ne: et lux perpétua luceat
eis. Ps. Te decet hymnus, Deus, in Si-on; et tibi
reddetur votum in Ierúsalem. Ant. Réquiem.

L 148
Q 113

Exemple 1 bis : interprétation écrite du plein chant

Chœur d'hommes et orgue mes.2 à ch.3 {+2}

Duruflé en interprète le rythme.

Exemple 2 : citation du Kyrie

Kyrie de la Missa pro defunctis

plein chant Kyrie

Voice

Ky - ri - e - e - le - i - son

5

Durufié en interprète le rythme :

Exemple 2 bis : plein chant rythmé et transformé

début Kyrie par les basses et altos mes.4

exemple 2ter : autre proposition de rythme et de terminaison mélodique

ténors mes.2 avec sopranes mes.5

b) Archaïsme de l'écriture comme modernité du style

Utilisation des deux propositions d'écritures du plein chant :

Exemple 3 : écriture du premier canon

début Kyrie basses et altos

puis ténors et sopranes

Exemple 4 : transposition à la quinte du plein chant arthmé

Tenor

ky - ri - e - e - le - i - son

Baritone

ky - ri e - e - le - i - son

Exemple 4bis :

début basses et ténors

puis début altos et sopranes

c) Un plein chant imaginaire

Exemple 5 : ressemblance avec le plein chant

On peut remarquer la pédale de la note fa, et les proportions croissantes d'un nombre de croche (+2 à chaque nouvelle occurrence), la symétrie des 5 croches, ainsi que la récurrence quasi hypnotique de la cellule « fa sol fa »

3. Entre rhétorique et symbolisme

a) Exemples de dualités au seins de quelques extraits

Dans le « Domine Jesu Christe »

Exemple symbolisme par la confrontation du diatonisme « libera me »

Musical score for Soprano, Alto, Tenor, and Bass parts. The Soprano part features a diatonic melody with the lyrics "li-be-ra e - as de o-re le-o - nis". Below the vocal parts, a single melodic line is shown, representing a diatonic scale starting on C (Do).

c'est à dire une gamme de Do :

et un chromatisme d'une gamme non rétrogradable pour « ne cadant in obscurum » :

Musical score for the phrase "ne ca-dant in ob- scu - rum". The melody is marked with intervals: four "1 ton" intervals and four "1/2 ton" intervals, indicating a chromatic scale.

on remarque dans le même passage, deux figures de rhétorique :

- « in obscurum » est chanté dans le grave de la voix (chiffre 26 ou 32)
- « leonis » est un accord dissonant :

Musical score showing dissonant chords for the words "o" and "leonis". The chords are marked with a gamma symbol (γ), indicating dissonance.

b) Comparaison avec le requiem de G. Fauré

Voici la ligne de chant du Libera me du requiem de Fauré :

libera me

carrure romantique: 8+8+16

Gabriel Fauré

li - be - ra me Do - mi - ne de mor - te ae - ter -

7
-na In di - e il - la tr - men - da in di - e il -
texte rajouté pour la carrure

14
- la Quan - de coe - li mo - ven - di sunt quan - do

20
coe - li mo - ven - di sunt et ter - ra Dum ve - ne -
texte rajouté pour la carrure

26
ris ju - di - ca - re sae - cu - lum per ig - nem

On remarquera les différences de longueur et d'accents, et comment Duruflé met en valeur le mot Fauré la phrase.

On notera le soucis d'architecture chez Duruflé tanty dans la carrure que dans l'organisation des accents toniques.

libera me

Maurice Duruflé

carrure symétrique: 4+5+4

Voice

li - be - ra me_ Do - mi - ne de mor - te ae - ter - na in di - e il - la tre

Voice

men - da quan - do coe - li mo - ven - di sunt_ et ter - re dum

Voice

ve - ne - ris ju - di - ca - re sae - cu - lum per ig - nem

Detailed description: The image shows three staves of a vocal score for the piece 'libera me' by Maurice Duruflé. The music is in G major (one sharp) and 3/4 time. The first staff starts at measure 1 and ends at measure 5. The second staff starts at measure 6 and ends at measure 10. The third staff starts at measure 10 and ends at measure 14. The lyrics are in French and are written below the notes. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Annexes

Texte du Requiem

1. Requiem

Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam :
ad Te omnis caro veniet.

Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.

Le repos éternel, donne-leur Seigneur,
et que la lumière éternelle brille sur eux.
À Toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion,
et on accomplit les vœux qu'on te fait dans Jérusalem.
Exauce ma prière :
que tout être de chair vienne à Toi.

Le repos éternel, donne-leur Seigneur,
et que la lumière éternelle brille sur eux.

2. Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Seigneur, aie pitié.
Christ, aie pitié.

3. Domine Jesu

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu :
libera eas de ore leonis ;
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum :
sed signifer sanctus Michael repraesentet
eas in lucem sanctam
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Seigneur Jésus Christ, Roi de Gloire,
délivre les âmes de tous les fidèles
défunts des peines de l'enfer
et du gouffre profond ;
délivre les de la gueule du lion ;
que l'abîme ne les engloutisse pas
et qu'elles ne disparaissent pas dans les ténèbres,
mais que Saint Michel les conduise
vers la sainte lumière
qu'autrefois vous avez promise à Abraham
et à sa postérité.

Hostias

Hostias et preces, tibi
Domine, laudis offerimus :
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,

Ces hosties et ces prières de louange
que nous t'offrons, Seigneur :
reçois-les pour ces âmes,
dont nous rappelons aujourd'hui le souvenir.
Fais-les passer, Seigneur,
de la mort à la vie.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.
Ainsi qu'autrefois vous avez promis à Abraham
et à sa postérité.

4. Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus,
Domine Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Saint, saint, saint,
le Seigneur, Dieu des armées.
Les cieux et la terre sont rempli de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

5. Pie Jesu

6. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi :
dona eis requiem.

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
donne-leur le repos.

7. Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternam :
quia pius es.

Que la lumière éternelle luise pour eux, Seigneur,
en compagnie de tes saints, durant l'éternité,

parce que tu es bon.

Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.
Le repos éternel, donne-leur Seigneur,
et que la lumière éternelle brille sur eux.

Cum sanctis tuis in aeternam :
quia pius es.

En compagnie de tes saints, durant l'éternité,
parce que tu es bon.

8. Libera me

7. In Paradisum

lux aeterna

Musical score for 'lux aeterna' featuring two voice parts. The top staff is labeled 'Voice' and the bottom staff is also labeled 'Voice'. Both staves are in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). The music consists of a series of eighth and sixteenth notes, with some notes beamed together. There are several slurs and accents (downward arrows) indicating phrasing and emphasis.

L'accompagnement de ce thème est pris en charge par les voix d'altos ténors et basses du chœur à capella, sur la voyelle [u], imitant un accompagnement d'orgue.

Durufié propose comme pour le « vrai » plein chant, des procédés d'écritures

Exemple 6 :

lux aeterna en canon

Musical score for 'lux aeterna en canon' featuring organ, voice, and violin. The top staff is labeled 'orgue', the middle staff is labeled 'Voice', and the bottom staff is labeled 'Vln.'. The music is in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). The organ part includes a 'demi soupir supplémentaire' (indicated by a downward arrow) and a note that 'équivalent au do croche lié à noire' (indicated by a downward arrow). The voice part includes a slur and an accent. The violin part includes a slur and a fermata. The score is written in a style that suggests a canon or imitative texture.

Liens et écoutes

Sites sur Duruflé

<http://www.musimem.com/durufle-maurice.htm>
<http://www.france-orgue.fr/durufle/>
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Durufle
<http://brahms.ircam.fr/textes/c00000699/index.html>
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/politique-artistique_1031/musique_11415/galerie-compositeurs_12379/durufle-maurice-1902-1986_27726.html
<http://www.france-orgue.fr/durufle/index.php?zpg=drf.mmm.mrd>
<http://www.toonkunst-gorinchem.nl/componisten.htm>

Sites à propos du requiem

<http://www.choeurdechambrederouen.fr/durufle.html>
<http://vagabondage.musical.free.fr/french.htm>
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Requiem_\(Durufl%C3%A9\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Durufl%C3%A9))
http://www.concertclassic.com/journal/articles/decouverte_20021025_137.asp
<http://www.amazon.fr/Faur%E9-Requiem-Op-48-Durufle%E9-Op-9/dp/B000003CU2>
http://www.universalmusic.fr/servlet/FrontProductServlet?action=view&product_id=2894593652
<http://www.cduniverse.com/search/xx/music/pid/1084834/a/Faur%E9:+Requiem%3B++Durufl%E9:+Messe+%22Cum+jubilo%22%3B++Messiaen.htm>
<http://www.choirs.org.uk/prognotes/Durufle%20Requiem.htm>
<http://www.hyperion-records.co.uk/notes/66757.html>