

Carus
ChorMusik
Mixed choir / Chœur mixte

Claude Debussy/
Clytus Gottwald

Deux Mélodies

d'après des textes de Paul Bourget
transcribed for 6 voices (SMsATBB)

Paysage sentimental
Les Cloches

Vorwort

Der biographische Anlass, Lieder zu komponieren, war Debussys Freundschaft mit der Familie Vasnier. Eugène-Henry Vasnier, ein Architekt, war ein großer Verehrer der modernen Literatur und der modernen Malerei. Vasniers Frau, Blanche-Adélaïde, nahm an den Gesangskursen von Mme. Moreau-Sainti teil, bei denen Debussy als Klavierbegleiter engagiert war. Die Vasniers besaßen ein Haus in Ville-d'Avrey, in dem Debussy öfters zu Gast war. Vasnier war es, der Debussy nicht nur dazu drängte, sich um den Rom-Preis zu bewerben, sondern er forderte ihn auch zur Komposition von Liedern für seine Frau auf. Auf diese Weise, so schrieb Boulez, erwarb sich Debussy eine weitgehende Kenntnis des Vokalen.* *Paysage sentimental* und *Les Cloches* entstanden 1880–83, bzw. 1891.

Die Methode, kompositorisch mit *Idées fixes* zu arbeiten, geht selbstverständlich auf Berlioz zurück. Und sie wurde von vielen Komponisten bis zum ersten Weltkrieg verwendet. Noch Webern spricht von musikalischen Gedanken. Diese vom klassischen Thema abgeleitete Denkform meint musikalische Gebilde, die, seien sie melodisch, rhythmisch oder harmonisch strukturiert, den musikalischen Zusammenhang generieren, ohne ihn, wie das klassische Thema, zu dominieren. Das verschaffte den Komponisten einen größeren Freiraum, was in Sonderheit an Wagners Leitmotivik zu beobachten ist. Der musikalische Fortschritt artikuliert sich daher nicht in thematischer Arbeit, sondern, wie etwa bei Debussy, auf klanglichem und harmonischem Terrain. Bei Debussy wurde solche Entwicklung des Harmonischen gespeist aus einem Widerstand gegen die klassische Tonsatzlehre der Hochschulen. So hat er die Empfindlichkeit gegen Oktav- oder Quintparallelen weitgehend abgelegt. Auch melodisch galt seine Sympathie der französischen Prosodie, einer Mischform zwischen Rezitativ und Arie.

Paul Bourget (1852 in Amiens geboren und 1935 in Paris gestorben) wuchs in Clermont-Ferrand auf, wo sein Vater als Hochschullehrer tätig war. Mit 15 Jahren übersiedelte er mit der Familie nach Paris, wo er den Lycée Louis-le-Grand besuchte. 1870 schloss er sich der Dichtergruppe „Les Parnassiens“ an, und 1875 erschien seine erste Lyrik-Publikation. Danach entwickelte er sich zum Romancier, der sich vom Naturalismus Zolas fernhielt und seine Themen im mondänen Milieu suchte. Seine psychologisch bestimmte *écriture* fand auch in der deutschen Literatur ihren Niederschlag, so bei Hofmannsthal, Heinrich und Thomas Mann und Nietzsche. Er verfasste psychologische Analysen von Baudelaire, Flaubert, Stendhal und Leconte de Lisle.

Ditzingen, August 2016

Clytus Gottwald

* Debussys Biographie in diesem Zusammenhang zu referieren, erübrigt sich, weil unterdessen genügend Autoren sich mit dem Komponisten beschäftigt haben. Ich berufe mich auf den Lexikon-Artikel, den Boulez für die *Encyclopédie de la Musique* verfasste. Deutsche Fassung von Josef Häusler in Pierre Boulez, *Anhaltspunkte*, Stuttgart-Zürich 1975, S. 35–59.

Foreword

The biographical motivation which led Debussy to compose songs was his friendship with the Vasnier family. Eugène-Henry Vasnier, an architect, was a great admirer of modern literature and painting. Vasnier's wife, Blanche-Adélaïde, participated in the singing lessons given by Mme. Moreau-Sainti, for whom Debussy was employed as a piano accompanist. The Vasniers owned a house in Ville-d'Avrey, where Debussy was often a guest. It was Vasnier who not only urged Debussy to compete for the Rome Prize, but also requested him to write songs for his wife. In this way, Boulez wrote, Debussy acquired a wide knowledge of vocal music.* The songs *Paysage sentimental* and *Les Cloches* were composed between 1880 and 1883, and in 1891, respectively.

Compositionally, the technique of working with *idées fixes* can, of course, be traced back to Berlioz. It was widely employed by many until the First World War. Even Webern still spoke of musical ideas. This way of thinking derived from the classical themes signified musical construction, which, whether it be melodically, rhythmically or harmonically structured, generated musical coherence without dominating it, as is the case with the classical theme. This offered the composer greater freedom, which can be observed particularly in Wagner's use of the leitmotiv. Therefore, musical progress is now articulated not by means of a working out of thematic ideas, but rather, as for example, in Debussy, on aural and harmonic terrain. With Debussy such development of the harmonic aspect is fed by an opposition to the principles of classical music theory as taught at conservatories and universities. Thus he largely abandoned the sensitivity against the use of parallel octaves and fifths. And also melodically his sympathies lay with French prosody, a mixed form between recitative and aria.

Paul Bourget (born 1852 in Amiens and died 1935 in Paris) grew up in Clermont-Ferrand, where his father was a teacher at a lycée. At the age of 15 he moved with his family to Paris, where he attended the Lycée Louis-le-Grand. In 1870 he joined "Les Parnassiens," a group of poets and in 1875 his first collection of poetry was published. Thereafter he developed into a novelist, distancing himself from the naturalism of Zola and found his themes within the fashionable milieu. His psychologically determined writing also found an echo in German literature, for example in the works of Hofmannsthal, Heinrich and Thomas Mann and Nietzsche. He wrote psychological analyses of Baudelaire, Flaubert, Stendhal and Leconte de Lisle.

Ditzingen, August 2016

Clytus Gottwald

Translation: Earl Rosenbaum

* To refer to Debussy's biography in this context is unnecessary, since in the meantime a sufficient number of authors have dealt with the life of the composer. I have referred here to an article which Boulez wrote for the lexicon *Encyclopédie de la Musique*. A German version of this article, translated by Josef Häusler has been published in Pierre Boulez, *Anhaltspunkte*, Stuttgart-Zürich, 1975, pp. 35–59.

Text

1. Paysage sentimental (1883)

Le ciel d'hiver, si doux, si triste, si dormant,
où le soleil errait parmi des vapeurs blanches,
était pareil au doux, au profond sentiment
qui nous rendait heureux mélancoliquement,
par cet après-midi de baisers sous les branches.

Branches mortes qu'aucun souffle ne remuait,
branches noires avec quelque feuille fanée,
ah ! que ta bouche s'est à ma bouche donnée
plus tendrement encor dans ce grand bois muet,
et dans cette langueur de la mort de l'année !

La mort de Tout sinon de Toi que j'aime tant,
et sinon du bonheur dont mon Ame est comblée,
bonheur qui dort au fond de cette Ame isolée,
mystérieux, paisible et frais comme l'étang
qui pâlisait au fond de la pâle vallée ...

Paul Bourget

1. Empfindsame Landschaft

Der Winterhimmel, so zart, so traurig, so still,
an dem die Sonne inmitten weißer Dämpfe
umherwanderte,
gleich dem zarten, tiefen Gefühl,
das uns wehmütig glücklich machte
an diesen Nachmittag der Küsse unter den Zweigen.

Tote Zweige, die kein Hauch berührte,
schwarze Zweige mit etwas welkem Laub,
ach, dass sich dein Mund dem meinen gegeben hat,
viel zärtlicher noch in diesem großen, stummen Gehölz
und in dieser Mattigkeit des verscheidenden Jahres.

Der Tod von allem, außer von dir, die ich so liebe,
und nicht des Glückes, von dem meine Seele erfüllt ist,
Glück, das auf dem Grunde dieser einsamen Seele schläft,
geheimnisvoll, friedlich und kühl wie der See,
der verblich tief im bleichen Tal ...

Übersetzung: Hans Ryschawy

1. Sentimental landscape

The winter sky, so soft, so dreary, so still,
through which the sun strayed among white haze,
it was like a soft, profound feeling,
that made us wistfully happy,
on that afternoon kissing beneath the branches.

Dried branches, not stirred by a breeze,
black branches with scattered wilting leaves.
Ah! How you gave your lips to mine
still more tender in this huge silent wood,
in this languor of death at year's end.

The death of all things but for you, whom I love so much,
and but for the happiness which fulfills my soul,
happiness which rests in the depths of this lonely soul,
mysterious, peaceful and cool like the pond
which faded deep in the pale valley ...

Translation: Earl Rosenbaum

2. Les Cloches

Les feuilles s'ouvraient sur le bord des branches, délicatement,
les cloches tintaient, légères et franches,
dans le ciel clément.

Rythmique et fervent comme une antienne,
ce lointain appel
me remémorait la blancheur chrétienne
des fleurs de l'autel.

Ces cloches parlaient d'heureuses années,
et dans le grand bois
semblaient reverdir les feuilles fanées
des jours d'autrefois.

Paul Bourget

2. Die Glocken

Die Blätter öffneten sich an den Zweigen, zart,
die Glocken erklangen, leicht und frei,
im milden Himmel.

Rhythmisch und innig, wie ein Wechselgesang,
rief dieser ferne Ruf
mir in Erinnerung die christliche Reinheit
der Blumen auf dem Altar.

Diese Glocken sprachen von glücklichen Jahren,
und im großen Wald
schienen zu ergrünen die welken Blätter
vergangener Tage.

Übersetzung: Hans Ryschawy

2. The Bells

The leaves opened gently
along the branches.
The bells were tinkling, faint and clear,
in the mild sky.

Rhythmical and fervent, like an antiphon,
this distant call
recalled to me in Christian whiteness
the flowers of the altar.

The bells spoke of joyful years,
and in the vast woods
it seemed the withered leaves of yesterday
began once more to green again.

Translation: Earl Rosenbaum

1. Paysage sentimental

Claude Debussy (1862–1918)
Text: Paul Bourget (1852–1935)
transcribed 2016 by Clytus Gottwald (*1925)

Allegretto ma non troppo

Soprano

Mezzosoprano

Alto

Tenore

Basso

Le ciel d'hi - ver, si doux, si tris - te, si tris - te, si tris -

Le ciel d'hi - ver, si doux, si triste, si triste,

Le ciel, si doux, triste, si

I tris - te,

II do.

9

p *doux* Le ciel tris - te, si dor - mant,

te. *p* Le ve si doux, si tris - te, si dor - mant,

te. - ver, si doux, si tris - te, si dor - mant,

ciel d'hi - ver, si doux, si dor - mant,

Le ciel d'hi - ver, si dor -

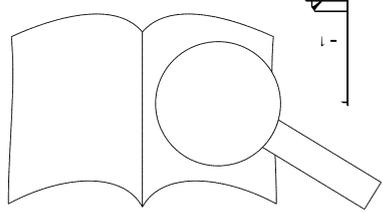
tris - te. *p* Le ciel d'hi - ver, si

où le so - leil er - rait par - mi des va - peurs blan - ches, é - tait pa -
 où le so - leil er - rait par - mi des va - peurs blan - ches, é -
 où le so - leil er - rait par - mi des va - peurs blan - ches, é -
 où le so - leil par - mi des va - peurs blan - ches, é - tait pa -
 mant, des va - peurs blan - ches, é -
 mant, des va - peurs blan - ches,

reil, pa - reil au doux, au pro - fond sen - ti - ment qui no
 tait pa - reil au doux, au pro - fond sen - ti - ment us
 tait pa - reil au doux, au pro - fond sen - ti - ment nous it heu - reux mé -
 reil au doux, au pro - fond ser
 reil au doux, au sen qui nous ren - dait heu - reux mé -
 tait pa - reil au doux, ar and sen - ti -

mé - lan - co - li - o
 lar par cet a -
 ment par cet a - près - mi - di, cet a -
 par cet a - près - mi - di,
 ment, mé - lan - co - liq
 en dehors
 li - que - ment, mé - lan - co - li - que - m
 ment, sen - ti - ment

PROBENPAPIER
 Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

dim. e rit. **pp a tempo**

près - mi - di de bai - sers sous les bran - ches,

près - mi - di de bai - sers sous les bran - ches,

cet a - près - mi - di de bai - sers sous les bran - ches,

près - mi - di de bai - sers sous les bran - ches,

près - mi - di de bai - sers sous les bran - ches,

près - mi - di de bai - sers sous les bran - ches,

Un peu retenu

mp

ches, sous les bran - ches.

p de bai - sers sous les bran - ches. Bran - c' u souf - fle ne re - mu -

p de bai - sers sous les bran - ches. mor - cun souf - fle

p ches, de bai - sers sous les bran - ches. tes qu'au - cun souf - fle

ches, sous les bran - ches mor - tes qu'au - cun souf - fle ne

ches, Bran - ches mor - tes qu'au - cun souf - fle

a tempo
mp

ne re - mu - ait, feuil - le fa - née.

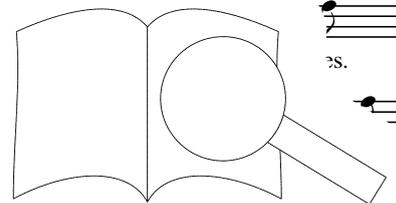
ait, ... - ches noi - res a - vec quel - que feuil - le fa - née.

bran - ches noi - res a - vec quel - que feuil - le e.

mu - ait, bran - ches noi - res, bran - ches mor -

mu - ait, bran - ches noi - res, bran - ches mor -

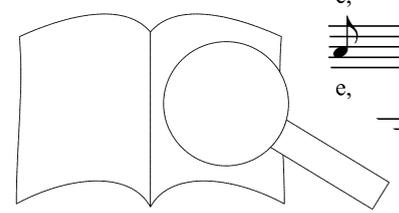
ne re - mu - ait, bran - ches mor - tes, quel - que feuil - le.

p
 l'an - née. La *p* mort de tout, si - non de toi que j'ai - me
 l'an-née, et dans cet - te lan - gueur de la mort de l'an-née, de la mort de
 de l'an - née. La *p* mort de tout si - non de toi que j'ai - me
 de l'an - née. La *p* mort de tout si - non de toi que j'ai - me
 de l'an - née. La *p* mort de tout si - non de toi que j'ai - me
 de l'an - née. La *p* mort de tout si - non de toi que j'ai - me

dim. *mp* *f*
 tant, et si - non du bon - heur dont mon est
 l'an - né - e, *mp* et si - non du bon - heur de est com - blé
 tant, et si - non du bon - heur est com -
 tant, et si - non mon âme est com -
 tant, mon âme est com - blé
 tant, mon âme est com - blé

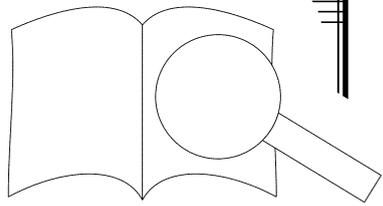
mp
 e, dort au fond de cette âme i - so - lé - e,
 qui dort au fond de cette âme i - so - lé - e,
 heur qui dort au fond de cette âme i - so - lé - e,
 olé - e, bon - heur qui dort au fond de cette âme i - so - lé - e,
 bon - heur qui dort au fond de cette âme i - so - lé - e,
 e, bon - heur qui dort au fond de cette âme i - so - lé - e,

f sub. mys-té - ri - eux, pai - sible et frais com-me l'é - tang *dim.*
f sub. mys-té - ri - eux et frais comme l'é - tang, frais com-me l'é - tang *dim.*
f sub. mys-té - ri - eux et frais comme l'é - tang, et frais com-me l'é - tang *dim.*
f sub. mys-té - ri - eux et frais, et frais com-me l'é - tang *dim.*
f sub. mys-té - ri - eux et frais comme l'é - tang, pai - sib - le et frais com
f sub. mys-té - ri - eux et frais comme l'é - tang, pai - sib - le et frai

mf qui pâ - lis - sait au fond
mf qui pâ - lis - sait au le, de la
mf qui pâ - lis - sait ond - le, de la
mf qui pâ - lis - sait la pâ - le, de la
mf tang qui pâ - lis fond de la pâ - le val - lée, de la
ff tang au fond, pâ - le val - lée, de la

pâ - le val - lé
 pâ - le val .
p e dim. sempre
 de la pâ - le, de la pâ - le
 - lée, pâ -
 pâ - le val - lée, pâ - le val - lée.

2. Les Cloches

Claude Debussy

Text: Paul Bourget

transcribed 2016 by Clytus Gottwald (*1925)

Andantino quasi Allegretto

Soprano

Mezzosoprano

Alto

Tenore

I

Basso

II

5

bran - ches, dé - li - ca - te - ment, les clo
nt . res et
dé - li - ca - te - ment, dé - li - ca - te - ment, les clo
mf les . res et
bran - ches dé - li - ca - te - ment, les clo
s tin - taient lé -
bran - ches dé - li - ca - te - mer - ches tin - taient lé -
clo - ches tin -
les clo - ches tin -

9

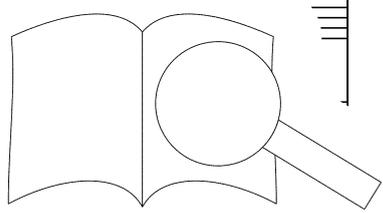
fran - ches, Ryth - mique et fer -
dans le ciel clé - ment. Ryth - mique et fer - vent
mf Ryth - mique et fer - vent
fran - ches. Ryth - mi - que et fer - vent comme
mf res et fran - ches. Ryth - mi
comme
lé - gè - res. Ryth - miqu
mf
taient lé - gè - res. Ryth - mique et fer - vent comme

vent comme une an - ti - en - ne, ce loin - tain ap - pel me re - mé - mo -
 comme une an - ti - en - ne, loin - tain ap - pel me re - mé - mo - rait
 une an - ti - en - ne, me re - mé - mo - rait la blan -
 une an - ti - en - ne, me re - mé - mo - rait la blan -
 une an - ti - en - ne, me re - mé - mo - rait la

rait la blan - cheur chré - tien - ne des fleurs de
 la blan - cheur chré - ti - en - ne des fl . te, urs
 cheur chré - ti - en - ne des
 cheur chré - ti - en - ne d l'au - tel, des
 cheur chré - ti - en - ne l'au - tel, des
 cheur chré - ti - urs de l'au - tel.

Un peu plus lent

fleurs au - tel. Ces
 de fleurs de l'au - tel, des fleurs de l'au - tel, des fleurs de l'au - tel.
 l'au - tel, des fleurs de l'au - tel. Ces
 de l'au - tel, des fleurs
 fleurs de l'au - tel, des fleurs
 Ces clo - ches par -

doux et expressif

clo - ches par - laient d'heu - reu - ses an - né - es,

Ces clo - ches par - lai - ent d'heu - reu - ses an - né - es,

clo - ches par - lai - ent d'heu - reu - ses an - né - es, et

clo - ches par - laient d'heu - reu - ses an - né - es, et

clo - ches par - laient d'heu - reu - ses an -

laient d'heu - reu - ses

et dans le grand bois sem - blaient re - ver - dir les

et dans le grand bois sem - blai - ent re - ver - dir les

dans le grand bois sem - blaient re - ver - dir ra - né -

dans le grand bois sem - blai - les feuil - les fa - nées

nées, et dans le aient re - ver - dir les feuil - les fa - nées

nées, et dans le sem - blaient re - ver - dir des

es des d'au - tre - fois.

es d'au - tre - fois.

au - tre - fois, d'au - tre - fois.

des jours d'au - t

des jours d'au - t

jours d'au - tre - fois.

PROBENPARTEUR

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

