

CARUS
Chormusik
Mixed choir / Chœur mixte

Claude Debussy/
Clytus Gottwald

Les sons et les parfums
tournent dans l'air du soir
transcribed for 5 to 6 voices (SATBB)

Vorwort

Debussys erstes Heft der *Préludes* erschien 1909/10, wobei die autographe Datierung von *Les sons et les parfums* Januar 1910 lautet. Nach meiner Transkription von *Des pas sur la neige* hatte ich immer den Wunsch, noch weitere Werke von Debussy zu bearbeiten, zumal der Herausgeber der Debussy-Urtext-Ausgabe, Thomas Kabisch, mich dazu ermunterte. Das Motto „Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir“, das Debussy diesem Klavierstück nachstellte, stammt aus dem Gedicht *Harmonie du soir* des Baudelaire'schen Zyklus *Fleurs du mal*. Debussy hatte das Gedicht schon in seinem Liederzyklus *Cinq poèmes de Baudelaire* (1889) verwendet.

Literaturwissenschaftler sind der einhelligen Auffassung, dass mit dem Zyklus *Fleurs du mal* die französische Moderne begonnen hat. Das Gedicht *Harmonie du soir* könnte den Beleg für diese Auffassung liefern. Denn der Autor hat die vier Strophen in einzelne Zeilen zerlegt, die er dann immer wieder anders zusammensetzte, ein Formprinzip, das in der dritten Sonate von Boulez ebenfalls durchgeführt wurde. Nicht von der Hand zu weisen ist der Gedanke, dass Debussy in dem Klavierstück die mehrfachen Wiederholungen des Anfangsmotivs in diesem Sinne gedacht hat. Die letzte Wiederholung mündet in eine viertaktige Phrase, die ich meiner transkriptiven Arbeit „Dorische Toccata“ nannte. Die cis-Moll-Passage wird durch die mehrfache Intervention des *ais* im modalen Sinne getrübt, wobei Debussy die Terz immer ausspart. In diesen Takten sinkt die harmonische Geschwindigkeit, die in den Takten zuvor zum Äußersten getrieben wird, gegen Null. Bei den letzten Takten notierte der Komponist „Comme une lointaine sonnerie de cors“. Woran der ferne Hörnerklang erinnern soll, bleibt Debussys Geheimnis.

Die teilweise enorm hohe harmonische Geschwindigkeit ist durchaus pianistisch gedacht. Vokal lässt sich dies nur unter großer Anstrengung darstellen, weil sich das temperierte System des Klaviers mit den „reinen Intonationsmodellen“ des chorischen Singens nur schwer vereinbaren lässt.

Ditzingen, 19. Juli 2016

Clytus Gottwald

Foreword

Debussy's first book of *Préludes* was published in 1909/10, although the autograph of *Les Sons et les Parfums* is actually dated January 1910. After my transcription of *Des pas sur la neige* I had always wanted to arrange another work by Debussy, especially since Thomas Kabisch, the editor of the Debussy Urtext Edition had encouraged me to do so. The motto “Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir” which Debussy affixed at the end of this piano piece originates from the poem *Harmonie du soir* of Baudelaire's poem cycle *Fleurs du mal* which Debussy had already used in his song cycle *Cinq poèmes de Baudelaire* (1889).

Literary scholars are of the unanimous opinion that the cycle *Fleurs du mal* marks the beginning of French modernism. The poem *Harmonie du soir* could offer proof of this opinion, since Baudelaire deconstructed the four strophes into individual lines, which he then repeatedly reassembled – a principle of form which Boulez likewise employed in his third piano sonata. The idea cannot be dismissed that in the piano piece Debussy also conceived the multiple repetitions of the opening motive in this sense. The final repetition merges into a four-bar phrase which I consider as a “Doric toccata.” In the modal sense the C sharp minor passage is clouded by the repeated interference of the A sharp, whereby Debussy omits the use of the third. In these measures the rate of harmonic change, which in the previous measures was driven to the extreme, slows almost to a standstill. At the final measures the composer indicates “Comme une lointaine sonnerie de cors.” In what sense the distant sound of horns should be evoked here remains Debussy's secret.

In part, the enormously rapid rate of harmonic change is definitely conceived pianistically. Vocally this can only be rendered with a great amount of effort, since the well-tempered system of the piano can only be reconciled with difficulty to that of the “just intonation models” of choral singing

Ditzingen, 19 July 2016

Translation: Earl Rosenbaum

Clytus Gottwald

Harmonie du soir

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ;
les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ;
valse mélancolique et langoureux vertige !

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ;
le violon frémit comme un cœur qu'on afflige ;
valse mélancolique et langoureux vertige !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige,
un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;
le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
du passé lumineux recueille tout vestige !
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige ...
ton souvenir en moi luit comme un ostensor !

Aus: Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal*

Abendeinklang

Die Stunde erscheint, wo auf ihren Stengeln sich biegen
die Blumen – die Schalen, auf denen ein Weihrauch ver-
pufft.

Im Abendwinde drehen sich Klang und Duft:
schwermütiger Walzer und schmerzliches Sichwiegen!

Die Blumen sind Schalen, auf denen ein Weihrauch ver-
pufft.
Die Geige erbebt wie ein Herz, das die Leiden besiegen –
schwermütiger Walzer und schmerzliches Sichwiegen!
Der Himmel ist traurig und schön wie eine Gruft.

Die Geige erbebt wie ein Herz, das die Leiden besiegen –
ein zartes Herz, das erschrickt vor der gähnenden Kluft –
der Himmel ist traurig und schön wie eine Gruft –
die Sonne ist in ihr blutiges Bad gestiegen.

Ein zartes Herz das erschrickt vor der gähnenden Kluft,
es will in die leuchtende Zeit der Vergangenheit fliegen.
Die Sonne ist in ihr blutiges Bad gestiegen –
dein Andenken blinkt wie ein Feuer durch finstere Luft.

Deutsche Nachdichtung: Stefan George

Evening Harmony

Now comes the time when swaying on its stem
each flower evaporates as in a censer;
scents and sounds swirl in the evening air;
waltz melancholy and languorous dizziness!

Each flower evaporates as in a censer;
the violin shudders like an afflicted heart;
waltz melancholy and languorous dizziness!
The sky is sad and beautiful like a grand repose.

The violin shudders like an afflicted heart,
a tender heart, hating the vast black void!
The sky is sad and beautiful like a grand repose;
the sun has drowned in its own blood congealed.

A tender heart, hating the vast black void,
gathers all remnants of the luminous past!
The sun has drowned in its own blood congealed ...
your memory shines within me like a monstern.

Translation: Earl Rosenbaum

Verwendete Auszüge aus dem Gedicht

Excerpts from the poem used in this arrangement:

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir.
Le ciel est triste.
Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige,
valse mélancolique.
Les parfums et les sons tournent dans l'air du soir.
Valse mélancolique et langoureux vertige,
ton souvenir en moi luit comme un ostensor.

Die Stunde erscheint, wo auf ihren Stengeln sich biegen
die Blumen – die Schalen, auf denen ein Weihrauch ver-
pufft.
Der Himmel ist traurig.
Die Geige erbebt wie ein Herz, das die Leiden besiegen –
schwermütiger Walzer.
Im Abendwinde drehen sich Klang und Duft:
schwermütiger Walzer und schmerzliches Sichwiegen!
Dein Andenken blinkt wie ein Feuer durch finstere Luft.

Now comes the time when swaying on its stem,
each flower evaporates as in a censer.
The sky is sad.
The violin shudders like an afflicted heart,
waltz melancholy.
Scents and sounds swirl in the evening air.
Waltz melancholy and languorous dizziness,
your memory shines within me like a monstern.

Les sons et les parfums

Claude Debussy (1862–1918), „Les sons et les parfums
tourment dans l'air du soir“, *Préludes*, 1er livre, 1910

Text: Charles Baudelaire (1821–1867),
„Harmonie du soir“, *Les Fleurs du Mal*, 1857
transcribed 2016 by Clytus Gottwald (*1925)

Modéré (♩ = 84)

Harmonieux et souple

Soprano
Alto
Tenore
I Basso
II

p Voi - ci ve - nir, voi - ci ve - nir les temps, *pp*
p Voi - ci ve - nir, voi - ci ve - nir les temps, les temps, *pp*
p Voi - ci ve - nir, voi - ci ve - nir les temps, voi - ci ve - *pp*
p Voi - ci ve - nir, voi - ci ve - nir les temps, *p*

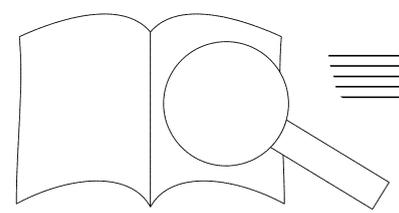
Voi - ci ve - nir, voi - ci ve - nir les

4

mp
où vi - brant où vi -
les temps où vi - brant où vi -
nir les temps, les temps vi - brant
nir les temps, les te. vi - brant
nir les temps, où vi - brant, vi -

8

n peu
brant cha - que fleur s'é - va - po - re, cha - que fleur -
cha - que fleur s'é - va - po - re, cha - que fleur -
cha - que fleur s'é - va -
cha - que fleur s'é - va -
brant, vi - brant, cha - que fleur s'é - va -

Aufführungsdauer / Duration: ca. 5 min.

© 2017 by Carus-Verlag, Stuttgart – CV 9.168

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten. / Any unauthorized reproduction is prohibited by law.

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved / Printed in Germany / www.carus-verlag.com

s'é - va - po - re ain - si qu'un en - cen - soir, — qu'un en - cen -

s'é - va - po - re ain - si qu'un en - cen - soir, — qu'un en - cen -

qu'un en - cen - soir, qu'un en - cen - soir, qu'un en - cen -

qu'un en - cen - soir, qu'un en - cen - soir.

mf
qu'un en - cen - soir.

En retenant

A tempo égal et doux

soir. Le ciel est triste, le ciel est, triste le

soir. Le ciel est tris - te, le ciel est triste,

soir. Le ciel est triste, triste, et

Le ciel est triste, le ciel est est triste, et

ciel est triste, et

Retenu

ciel est triste le ciel est triste, le ciel est triste, est

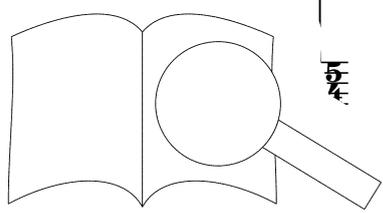
le ciel est triste, le ciel est triste, le ciel est

grand, comme un grand re

me un grand, comme un grand re

beau comme un grand, comme un grand re

po soir,

A tempo

tri - te, voi - ci ve - nir les temps,
 triste, voi - ci ve - nir, voi - ci ve - nir les temps, comme un cœur qu'on af - fli - ge,
 voi - ci ve - nir. Le vio - lon fré - mit comme un cœur,
 voi - ci ve - nir. Le vio - lon fré - mit comme un cœur,
 voi - ci ve - nir. Le vio - lon fré - mit comme un cœur

Plus lent

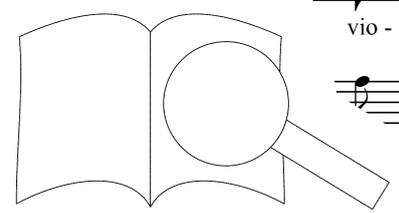
En animant

le vio - lon fré - mit, le vio - lon fré - mit, qu'on af - fli - ge,
 le vio - lon fré - mit, le vio - lon fré - mit, qu'on af - fli - ge,
 le vio - lon fré - mit, le vio - lon fré - mit, cœur qu'on af - fli - ge,
 le vio - lon fré - mit, le vio - lon fré - mit, comme un cœur qu'on af - fli - ge,
 le vio - lon fré - mit, le vio - lon fré - mit, fré - mit comme un cœur qu'on af - fli - ge,

Cédez

Serrez

fré - mit comme un cœur qu'on af - fli - ge, le vio - lon fré - mit,
 fré - mit, fré - mit comme un cœur qu'on af - fli - ge, le vio - lon fré - mit,
 le vio - lon fré - mit, fré - mit comme un cœur qu'on af - fli - ge, le vio - lon fré - mit,
 le vio - lon fré - mit, fré - mit comme un cœur qu'on af - fli - ge, le vio - lon fré - mit

lon fré - mit comme un cœur.

lon fré - mit comme un cœur, comme un cœur qu'on af - fli - ge, qu'on af - fli -

lon fré - mit comme un cœur, comme un cœur qu'on af - fli - ge, qu'on af - fli -

lon fré - mit comme un cœur, comme un cœur qu'on af - fli - ge, qu'on af - fli -

lon fré - mit comme un cœur, comme un cœur qu'on af - fli - ge, qu'on af -

Serrez

Val - - - se mé - lan - co - lique, val - se mé -

ge. Val - se mé - lan - co - lique, val - la. val - se mé -

ge. Val - se mé - lan - co - liq. co - lique, val - se mé -

ge. Val - se mé - é - lan - co - lique, val - se mé -

ge. Val - se mé - lique, val - se mé -

Cédez

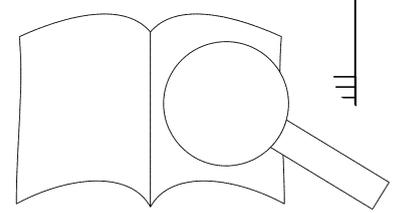
lan - co - lique par - - fums et les sons

la. que. Les sons et les par - fums

- co - lique. Les sons et les

co - lique. Les sons et les

lan - co - lique. Les sons et par - fums,

tour - nent dans l'air, dans l'air du soir. Val - se mé - lan - co -
 tour - nent dans l'air, dans l'air du soir. Val - se mé - lan - co -
 tour - nent dans l'air du soir. Val - se mé - lan -
 tour - nent dans l'air du soir. Val - se mé - lan - co - lique et
 sons et par - fums, val - se mé - lan - co - li

*En retenant**Plus r*

lique et lan - gou - reux, sou en
 lique et lan - gou - reux, et lan - ve - nir en
 co - lique et lan - gou - reux ver - ti ton sou - ve - nir en
 lan - gou - reux ver - ge ton sou - ve - nir en
 val - se mé - lan - co - liqu n - ge. ver - ti - ge ton sou - ve - nir en

*Comme une lointain**Encore plus lointain et plus retenu*

moi luit luit, luit - soir.
 moi luit comme un os - ten - soir.
 en moi luit comme un
 luit, en moi luit comme un
 moi luit, en moi luit comme un

