

Quant j'ai ouy le tabourin

SATB divisi a cappella

Lyrics: Charles d'Orléans (1394–1465)

German translation: Sylvie Coquillat

English translation: Christopher Inman

Music by Claude Debussy (1862–1918),
Troisième mouvement de Charles d'Orléans No. 2

Modéré

S

A

T

B

pp *léger*

pp

La la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la

pp *léger*

pp

La la la la la la la la la la la la la la

Piano (for rehearsal)

Modéré

4

p

pp

Quant j'ai ou - y le ta - bou - rin son -

la la la la la la la la

la la la la la la la la

la la la la la la la la

la la la la la la la la

la la la la la la la la

p

Als ich den Klang des Tambourins hörte,
When I heard the sound of the tambourine,

7

ner pour s'en al - ler au may, mon

pp *pp*

la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la

pp *pp*

la la la la la la la la la la la la la la la la

rufend zum Maifest,
summoning to the May Day

in meinem
in my

10

lit n'en fait fray ne le - vé mon chief du cois -

pp *pp* *pp*

la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la

pp *pp*

la la la la la la la la la la la la la la la la

Bett blieb ich schön und ließ den Kopf auf dem Kissen ruhen;
bed I stayed pleasantly and let my head rest on my pillow;

13

sin; en di - sant:

pp
la la la la la la la la la la la la la la la la

pp
lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon

pp *doux et expressif*
la la

pp *doux et expressif*
la la

pp *doux et expressif*
la la

pp *doux et expressif*
la la

pp *doux et expressif*
la la

16

il est ma - tin un peu je me ren - dor - mi - ray:

la la la la la la la la la la la la la la a

lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon a

la a

Es ist wohl zu früh,
It is much too early,

gerne würde ich noch etwas schlafen:
I would love to sleep a little longer.

19

più p *pp*

an mi ou
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la la la la

pp

la la la la la la la la la la la la

*Als ich
When I*

22

p

y le ta - bou ner pour s'en al - ler au may,
a a
a la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la

la

den Klang des Tambourins hörte,
heard the sound of the tambourine,

rufend zum Maifest,
summoning to the May Day fair,

Un peu animé

25
a, ————— la la la ————— la la la la la la
la ————— la la la
la la la la ————— la la la la ————— la la la
la la la la, ————— la la la
Un peu animé
die Jungen
the young

mf p mf

28 En retenant

28
gens ————— ar-tent leur bu - tin;
la la la ————— la la la la la la la la la —————
la la la la la la la la la la la la la la la la la,
la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la
la
la
En retenant
teilen ihre Beute;
share their spoils;

f dim. p dim. p

31 *Très modéré*
doux et expressif

de non cha-loir — lac — e — r a

molto dim. *pp*
la la la la la la — la — la — la la la la — la la la la — la la

pp
doux et expressif
la — la —

Très modéré

ich werde mich mit Frau C... egnügen, mit
I will content myself with Laay... n, it is with

35

lui — je — a - bu — i - ne - ray, trou - vé

pp *seulement*
la — la — la la la — la la la la la — la la la la — la la la la

la —

ihr werde ich meine Beute teilen,
her that I will share my spoils,

38

l'ay plus prou - chain voi - sin. *Tempo I (un peu retenu)*

la. *p*

la. *p*

la _____ la la la la la la la la la la la la _____ la *p*

la. _____ la la la la la _____ la la *p*

Tempo I (un peu retenu)

*in ihr habe ich meine Nächste gefunden.
in her it is that I have found my most intimate friend.*

*Als ich
When I*

41

y le ta - bou - rin pour s'en al - ler au may, *p* *p* *p*

p unis. *p* _____ *p* _____

La la la la la la la la la la la la la la la la *p*

La _____ la la la la *p*

La la _____ la la la la la la la la la la la la *p*

la _____ la la _____ la la la la *p*

*den Klang des Tambourins hörte,
heard the sound of the tambourine,*

*rufend zum Maifest,
summoning to the May Day fair,*

44

en mon lit n'en ay fait af fray

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

in meinem Bett blieb ich schön und ließ
in my bed I stayed pleasurably and let

47 Plus retenu

vé mon chief du

a a

a

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Plus retenu

den Kopf auf dem Kissen ruhen.
my head rest on my pillow.

Nachwort

Die Trommel ruft zum Maitanz. Die Jugend strömt zum Fest zusammen – bis auf eine Ausnahme, und zwar das lyrische Ich dieser kleinen Szene, die Charles d'Orléans in seinem Gedicht *Quant j'ay ouy le tabourin* (Als ich das Tamburin hörte) schildert: Unser Protagonist dreht sich viel lieber im Bett noch einmal herum, lässt den Kopf auf die Kissen zurückfallen und gibt sich ganz seiner Gemächlichkeit hin.

Rund fünf Jahrhunderte später wurden diese Verse von d'Orléans von Claude Debussy vertont. Mit der Dichtung des mittelalterlichen Fürsten und Lyriker hatte sich Debussy mehrfach auseinandergesetzt. *Quant j'ay ouy le tabourin* war Teil einer kleinen Sammlung von Vertonungen d'Orléans', die zwischen 1898 und 1908 entstanden war. Debussy widmete sie seinem Gönner Lucien Fontaine. Für dessen kleinen Familienchor, den Debussy selbst leitete, hatte er die Stücke geschrieben. Als reine A-cappella-Werke sind sie im Schaffen des Komponisten einzigartig. Die Fontaines, eine erfolgreiche französische Unternehmerfamilie, galten als wichtige Mäzene und Förderer der Kunst. Die Chorproben unter Debussy scheinen über den hinweg eine familiäre Institution gewesen zu sein, wengleich Debussy über Lucien Fontaine festhielt, er singe wie ein „verzückter Stier“.

Debussy setzte die gemütliche kleine Szene der d'Orléans' in eine musikalische Form, die sich ihrer Bildhaftigkeit an die klaviermalerischen Chansons des Renaissance-Komponisten Pierre de Maquin erinnert. Das Tamburin, das den Protagonisten unserer kleinen Geschichte nicht der Ruhe bringen vermag, ist tatsächlich durch die kontinuierlich durch das Stück ziehende Linien von der drei Unterstimmen zu hören. Sie tragen die Komposition als rhythmisch-belebendes Gerüst, während die Oberstimme (im Original als Sopran) die Ausführung durch eine Sopranstimme ist aber durchaus denkbar) die Verse solistisch trägt. Formal steht

das Stück in einer Rondoform mit wiederkehrendem Refraintteil (bei dem zweiten Versuch die Melodie verlässt, Takte 19ff) und variierten Zwischenanteilen (jeuils ab Takt 13 und Takt 26). Der bordunartig pendelnden Harmonik der Unterstimmen entfaltet sich im Refraintteil verändernde Modellierung der Oberstimme mit dem charakteristischen Quersprung auf *sonner* (klingeln). Für einen Moment löst uns der Ruf der Trommel aufzuwachen, ehe die Melodie wieder schlagartig abfließt und unser lyrisches Ich in seinem trübseligen Schlummern zurückfallen lässt. Im ersten Zwischenenteil (Takte 13f) löst sich die Bassstimme aus dem Rhythmus der Begleitstimmen und schlägt mit dem ruhig schlagenden Vierteln einen Kontrastpunkt zum hektischen Treiben der Mittelstimmen. Am Beginn des zweiten Zwischenanteils (Takte 26f) macht ein regelrechtlicher Aufschrei über eine aufsteigende Quinte bei der Textstelle *jeunes gens* (die Jungen). Während diese sich nämlich auf der Maifeier vergnügen, überlässt sich das lyrische Ich ganz seiner gemütlichen Gemächlichkeit (*nonchaloir*), die durch das langsamere Tempo und die bedächtig schwebenden Mittelstimmen ab Takt 31 deutlich wird. Tempo und Dynamik bremsen indes bereits zwei Takte zuvor und nehmen erst bei Einsetzen des abschließenden Refraintteils wieder an Fahrt auf.

Debussy bedient sich in *Quant j'ay ouy le tabourin* der klangmalerischen Mittel der Renaissance, um die räusperliche Sprache Charles d'Orléans' in Musik umzusetzen. Reizvoll erscheinen nicht zuletzt die in Lokalisieren gestalteten, beharrlichen Rhythmen der Unterstimmen, die den Ruf der Trommel hörbar machen.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank

Quelle (Notentext):

Claude Debussy, *Trois Chansons*, Paris 1908.

Epilogue

The drum calls us to the May dance. The young people converge on the festival – with one exception and that is the narrator of this little scene that Charles d'Orléans describes in his poem *Quant j'ay ouy le tabourin* (When I heard the tambourine): Our protagonist would rather roll over again in bed, lets his head fall back on the pillow and indulges in his own laziness.

These verses by d'Orléans were set to music about five hundred years later by Claude Debussy. Debussy studied the poetry of this medieval ruler and lyricist many times. *Quant j'ay ouy le tabourin* was part of a small collection of settings of d'Orléans that were composed between 1898 and 1908. Debussy dedicated them to his patron Lucien Fontaine. He composed these pieces for Fontaine's little family choir, which he himself conducted. As pure a cappella works these are unique within the composer's oeuvre. The Fontaines, a successful French family of entrepreneurs, were considered important patrons and benefactors of the arts. The choir rehearsals under Debussy's direction seem to have been a familial institution for many years, even though Debussy declared that Lucien Fontaine sang like an "ecstatic bull".

Debussy has transcribed this cozy scene by Charles d'Orléans into a musical language that is reminiscent in its vividness of the *Chansons* and *chansons* of the Renaissance composed by Clément Janequin. The tambourine would be heard in the dance rhythm of the golden thread that runs continuously through the piece like a golden thread. The voices support the composition as a rhythmic-harmonic structure while the upper voice (notated as alto) makes the performance by the soprano is, however, by a mezzo-soprano conceivable)

performs the verses solistically. Formally the piece is a rondo form with a recurring refrain (shortened at the second recitation, bar 19ff) and varying episodes (from bar 11 onwards until the very bar 26). In the refrain the independent melodic line of the upper voice develops over a fluctuating, ardon-like harmony of the lower voices. A characteristic fourth leap at some point (to sound). For one moment the call of the drum is taken up and taken over before the melody finally comes following and the narrator falls back into a heavy, making slumber in the first episode (bars 13f) the bass disengages from the rhythm of the accompanying parts and with its steady pulsating quarter notes sets a counterpoint to the hectic motion of the middle parts. The beginning of the second episode (bars 26f) is marked by a downright outcry at an ascending fifth at the passage *jeunes gens* (the young). While they are making merry at the May celebrations, the narrator surrenders completely to his comfortable laziness (*nonchaloir*) depicted by the slower tempo and the middle voices that from bar 37 onwards drift lazily in the new key. Meanwhile, the tempo and dynamics decelerate already two bars before and only accelerate again with the entrance of the concluding refrain.

Debussy makes good use of the tone-painting devices of the Renaissance in *Quant j'ay ouy le tabourin* in order to transcribe Charles d'Orléans' archaic language into music. The persistent vocalized rhythms in the lower voices which make the call of the drum audible occur in an appealing manner.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank
English translation: Constance Stöhs

Source (Score):
Claude Debussy, *Trois Chansons*, Paris 1908.