

Vorwort

Unmengen von Schnee, Wind, Regen und Graupel – die Winter im mittelalterlichen Frankreich scheinen recht ungemütlich gewesen zu sein. So schildert es jedenfalls Charles d'Orléans in seinem Rondeau *Yver, vous n'estes qu'un villain* (Winter, bist ja wohl ein Rüpel). Am liebsten würde er den Winter gar ins Exil verbannen (*On vous deust banir en exil*), doch so weit reichten die Machtbefugnisse des Herzogs von Orléans nun auch wieder nicht. Dennoch blieben die Verse des mittelalterlichen Fürsten und Lyrikers der Nachwelt in Erinnerung, nicht zuletzt aufgrund der Vertonungen von Claude Debussy rund fünf Jahrhunderte später. Mit der Dichtung Charles d'Orléans hatte dieser sich mehrfach auseinandergesetzt. *Yver, vous n'estes qu'un villain* war Teil einer kleinen Sammlung von Vertonungen d'Orléans, die zwischen 1898 und 1908 entstanden war. Debussy widmete sie seinem Gönner Lucien Fontaine. Für den kleinen Familienchor der Fontaines, 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 Künste. Die Chorproben unter Debussy scheinen über Jahre hinweg eine familiäre Institution gewesen zu sein, wenngleich Debussy über Lucien Fontaine festhielt, er singe wie ein „verrückter Stier“.

In *Yver, vous n'estes qu'un villain* gelingt es Debussy, antikiisierende Elemente – etwa parallel geführte Melodienbögen in Anklang an die Praxis frühen mehrstimmigen Gesangs – in seine persönliche Tonsprache zu integrieren. Die Komposition gliedert sich in drei grobe Großabschnitte: Das aufgeregte Anfangsmotiv, das der Empörung über den Charakter des Winters Ausdruck verleihen soll, wird in der Altstimme eingeführt – unterstützt von den kleinen Intervallschritten insistierenden Akklamationen der übrigen Stimmen. Gänzlich im Kontrast dazu stehen die zärtliche Beschreibung des Sommers: Zunächst stilistisch vorgetragen, schildern die sukzessive eintreffenden Stimmen in beinahe archaisch anmutender Melodieführung den Liebreiz der warmen Jahreszeit. In der Parallelführung (z.B. in den unteren drei Stimmen ab Takte 15f) verdichtet sich der Satz wiederum zu einer Parallelführung bleibt als Stilmerkmal erhalten (z.B. Sopran / Tenor Takte 25–28). In Takte 29 schlägt die Stimmung jäh um: Die fugiert einsetzenden Stimmen der Sopran steigt sich zu einem expressiven Form, in der die Verurteilung der ungeliebten Boten des Winters ihren Inhalt hat: Schnee, Wind, Regen und Graupel (*neige, vent, pluie et grésil*, Takte 41f). Die Komposition tritt nun in einer homophonen vorgetragenen Vertonung ein (Takte 43–47). Wie zur Bekräftigung des Aussages wird das Anfangssthema anschließend wiederholt. Nach wandert es nun als Fugato durch alle Stimmen. Zuletzt vereinen sich die Stimmen wieder zu dem aufgeregten *Yver*, der die bereits den Beginn des Stücks (Takte 65–67) um zu einer letzten nachdrücklichen Ankündigung des Winters auszuholt.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank

Quelltext (Notentext) / Score (Score):

Claude Debussy, *Yver, vous n'estes qu'un villain*, Paris 1908.

Preface

Copious quantities of snow, wind, rain and sleet – winters in medieval France seem to have been quite unpleasant. At least that is how Charles d'Orléans described it in his Rondeau *Yver, vous n'estes qu'un villain* (Winter, you really are a ruffian). The best would be to banish winter into exile (*On vous deust banir en exil*) but the Duke of Orléans' authority to command power did not extend so far after all. However, the poet by this medieval ruler and lyricist have not been forgotten, not least thanks to Claude Debussy's musical rendering of the poem, composed years later. He studied the poetry of Charles d'Orléans time and time again. *Yver, vous n'estes qu'un villain* was part of a small collection of settings that was composed between 1898 and 1908. Debussy dedicated them to his patron Lucien Fontaine. The Fontaines had commissioned the pieces for the small Fontaine family choir which Debussy himself conducted. As pure a cappella works they 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 have been a familial institution over the years, even though Debussy declared that Lucien Fontaine sang like an "eccentric".

With *Yver, vous n'estes qu'un villain* Debussy has succeeded in integrating antique-like elements – for example, parallel melodic lines resembling early polyphonic singing – in his personal tonal language. This composition is broken down into roughly three main parts. The agitated principal motif that gives utterance to the indignation about the harsh character of winter is introduced by the altos – supported by the insistent acclamations in small interval steps of the other voices. Completely in contrast to this is the tender description of summer: Initially performed solistically, the individual voices entering successively in a seeming archaic-sounding melodic line describe the charm of the warm season. In parallel voice leading (for example, in the lower three voices in bars 15f) the composition in turn intensifies to a tutti. The parallel voice leading remains a stylistic feature (see, for example, soprano/tenor bars 25–28). In bar 35 the mood suddenly changes: The staggered accusation against winter escalates to an expressive climax consisting of a damnation of the hated messengers of winter: snow, wind, rain and sleet (*neige, vent, pluie et grésil*, bars 41f). The section ends with a homophonic curse of winter (bars 43–47). The principal theme is reiterated at the end as if to affirm this declaration; however, it then meanders in a fugal style through all the voices. Ultimately the voices merge to the agitated *Yver*-calls that characterized the piece already at the beginning (bars 65–67) in order to lash out one last emphatic denouncement of winter.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank
English translation: Constance Stöhs

Yver, vous n'estes qu'un villain

SATB a cappella

Lyrics: Charles d'Orléans (1394–1465)

German translation: Sylvie Coquillat

English translation: Christopher Inman

Claude Debussy (1862–1918),
Troisième mouvement de Charles d'Orléans No. 3

Alerte et vif

S

A

T

B

Piano
(for rehearsal)

Y - ver,*) vous vil - lain,

Y - ver,*) y -

Y - ver,*) y -

Y - ver,*) y -

Alerte et vif

Winter,
Winter,

ja wohl ein Rüpel,
you really are a ruffian,

Winter,
winter,

Winter,
winter,

ver,

y - ver, vous n'es-tes qu'un vil -

vous n'es-tes qu'un vil -

qu'un vil -

ver,

y - ver, vous n'es-tes qu'un vil -

ver,

y - ver, vous n'es-tes qu'un vil -

ja wohl ein Rüpel,
you really are a ruffian,

Winter, bist ja wohl ein Rüpel,
winter, you really are a ruffian,

Winter, bist ja wohl ein
winter, you really are a

*) yver (altfranzösisch / ancient French) = hiver

7 *f* *<*

lain; y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain! Es -

f (*<*)

lain; y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain!

ff *f* *molto fin.*

y - - - ver, vous n'es - tes qu'un - - - la

f (*<*)

lain; y - ver, vous n'es - tes qu'un - - - in!

Rüpel; Winter, bist ja wohl ein Rüpel.
ruffian; winter, you really are a ruffian.

11

té est plai - sant gen - til, es - té

S -

Es - - - té est plai - sant et gen - til,

Solo p

Es - - -

*Der Sommer ist angenehm und nett,
 Summer is pleasant and kind,*

*ist angenehm und nett,
 is pleasant and kind,*

*der Sommer,
 summer,*

15

Tutti pp

est plai-sant et gen-til, es - té est plai -

tutti pp

es - té est plai - sant et gen - til, té est plai -

pp

té est plai - sant et gen - té est plai -

Solo p

tutti pp

Es - té est plai - sant et gen - til, es - té est plai -

der Sommer ist angenehm und nett,
summer is pleasant and kind,

der Sommer ist angenehm
summer is pleasant

18

p

sant et gen- en té-moing de may et d'a - vril qui l'ac-com-pai-gnent soir et

più p

sant et gen- té-moing de may et d'a - vril qui l'ac-com-pai-gnent soir et

p

sant et gen- en té-moing de may et d'a - vril qui l'ac-com-pai-gnent soir et

p

sant et gen- til en té-moing de may et d'a - vril qui l'ac-com-pai-gnent soir et

und nett
and kind,

mit Mai und April im Gefolge,
with May and April in his wake,

die ihn von morgens bis abends begleiten.
accompanying him from dawn till dusk.

21

Solo *p* doux

main. _____ Es - té re - chan - bois et

Solo *p* doux

main. _____ Es - té re - cha - bois et

Solo *p* doux

main. _____ Es - té re champs, bois et

Solo *p* doux

main. _____ Es - té - vet champs, bois et

8

3

3

Der Sommer
Summer covers fields

Wälder und
forests and

25

p *più p* *p* *cresc.*

fleurs de sa li - vrée de ver - du - re et de main - tes

p *più p* *p* *cresc.*

fleurs de sa li - vrée de ver - du - re et de main - tes

p *più p* *p* *cresc.*

fleurs de sa li - vrée de ver - du - re et de main - tes

p *più p* *p* *cresc.*

fleur sa li - vrée de ver - du - re et de main - tes

3

3

3

3

Blumen mit seiner grünen Kleid
flowers with his mantle of green

und schmückt sie
and adorns them

28

au - tres cou - leurs par l'or - don - nan ce na

au - tres cou - leurs par l'or - don - nan ce

au - tres cou - leurs par l'or - don - nan ce de na -

au - tres cou - leurs par l'or - don - nan ce de na -

mit allerlei Farben,
with colours of every kind,

Natur e
just as nature does.

f *dim.*

f *dim.*

f *dim.*

f *dim.*

31

tu - re.

tu - re.

tu - re.

tu - re.

tu - re.

Mais vous,

Mais

Mais vous,

Aber du,
But you,

aber du,
but you,

aber
but

p *pp*

p *pp*

p *pp*

p *pp*

p *pp*

Tutti mf

Tutti mf

Tutti mf

Tutti mf

36 *Tutti* *p*

Y - ver, mais vous, y ver, es - tes

f *mf* *p*

— y - ver, mais vous, — mais vous, y-ver, mais vous es plein de nè - ge,

f *mf* *p*

vous, y - ver, mais vous, mais vous y trop es - tes

f *mf* *p*

— y - ver, mais vous, — mais vous y - ver, es - tes

du, Winter, aber du, aber du, aber du, aber du, aber du, aber du, aber du bist voll von Schnee,
 you, winter, but you, but you, but you, but you, but you, but you, but you are beset with snow,

40 *cresc.* *f* *f*

plein de de nè - ge, vent, plu - ye et gré -

cresc. *f* *f*

vent, plu-ye et gré-zil, vent, plu-ye et gré-zil, vent, plu - ye et gré -

cresc. *f* *f*

plein de nè - ge, plein de nè - ge, vent, plu - ye et gré -

f *f*

plein de nè - ge, plein de nè - ge, vent, plu - ye et gré -

voll von Schnee, Wind, Regen und Graupeln, voll von Schnee, Wind, Regen und Graupeln.
 beset with snow, wind, rain and sleet, beset with snow, wind, rain and sleet.

43 *Retenu*
dim. *f* *dim.* *p*

zil. On vous deust ba - nir en é

zil. On vous deust ba - nir en é

8 zil. On vous deust ba - nir en é

zil. On vous deust ba - nir é - xil. Sans

Retenu

*Ins Exil sollte man dich schicken.
You should be banished into exile.*

*Ohne
Spurning*

48 *a tempo*

mf

Sans point fla-ter je par-le

p *mf*

Sans point fla-ter je par-le plein, sans point fla - ter je par - le

mf

point fla - ter je par-le plein, sans point fla - ter, sans point fla - ter je par - le

a tempo

*Schmeichelei und Umschweife rufe ich, ohne Schmeichelei und Umschweife rufe ich, ohne Schmeichelei und Umschweife rufe ich:
all flattery and equivocation, I cry out, spurning all flattery and equivocation, I cry out, spurning all flattery and equivocation I cry out:*

53 *f* *p*

Y - ver, vous n'es-tes qu'un vil-lain, - ver, vous n'es-tes qu'un vil -

plein: *f* Y - - - ver, y - ver, y - ver, - ver,

plein: *f* Y - ver, y - - - , y -

plein: *f* Y - ver, y - y - ver.

Winter,
Winter,

Winter, bist ja wohl ein Rüpel,
winter, you really are a ruffian,

Winter,
winter,

bist ja wohl ein Rüpel,
you really are a ruffian,

57 *p*

lain, y - ver, y - - -

ver, y - ver, y - ver, marqué *p*

ver, vous n'es-tes qu'un vil -

p y - ver, n'es-tes qu'un vil-lain, y - ver, vous n'es-tes qu'un vil-lain,

Winter, bist ja wohl ein Rüpel,
winter, you really are a ruffian,

Winter,
winter,

Winter, bist ja wohl ein Rüpel,
winter, you really are a ruffian,

bist ja wohl ein Rüpel,
you really are a ruffian,

En augmentant et en serrant le mouvement

61

ver, y - - - ver,

p

vous n'es - tes qu'un vil - lain, y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain, y - ver,

p en fausset

lain, y - - - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain, y - ver,

y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain, y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain, y - ver,

En augmentant et en serrant le mouvement

Winter, bist ja wohl ein Rüpel,
winter, you really are a ruffian,

Winter, bist ja wohl ein Rüpel,
winter, you really are a ruffian,

Winter,
winter,

66

f y - ver, y - ver, *secco* y - ver, *f* y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain! *ff*

f y - ver, y - ver, *secco* y - ver, *f* y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain! *ff*

f y - ver, y - ver, *secco* y - ver, *f* y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain! *ff*

f y - ver, y - ver, *secco* y - ver, *f* y - ver, vous n'es - tes qu'un vil - lain! *ff*

y - ver, y - ver, y - ver, n'es - tes qu'un vil - lain!

Winter,
winter,

Winter,
winter,

Winter,
winter,

Winter,
winter,

Winter, bist ja wohl ein Rüpel!
winter, you really are a ruffian!