

Vorwort

Eine Dame wird beschrieben: Ihre Gestalt ist von anmutiger Schönheit und ihr Charakter voller Tugend. Ihre Vollkommenheit ist diesseits und jenseits des Meeres unerreicht und scheint so unwirklich wie ein Traum zu sein. Verfasser dieser verliebten Zeilen ist Charles d'Orléans. Die Damenwelt dürfte dem Herzog von Orléans in der Tat sowohl dies- als auch jenseits des Meeres bekannt gewesen sein, verbrachte der mittelalterliche Fürst und Lyriker während des 100-jährigen Krieges doch ganze 25 Jahre in englischer Gefangenschaft („jenseits des Meeres“). Rund fünf Jahrhunderte später wurden die Zeilen von Claude Debussy vertont. Mit der Dichtung von d'Orléans hatte sich Debussy mehrfach auseinandergesetzt. *Dieu! qu'il la fait bon regarder* (Gott! Ist es schön sie anzusehen) 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 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 *Dieu! qu'il la fait bon regarder* verdichten sich auf kleinstem Raum expressionistische Tonsprache und klassisch anmutende Melodiearabesken. Die Anmut und Grazie der beschriebenen „Dame“ sind in Details wie dem schwebenden Dreiermetrum, den verzierenden Triolen oder den bezaubernden Sextenparallelen stets gegenwärtig. Unschuldig beginnt das Stück zunächst mit einem ebenso schlichten wie eindringlichen Ausruf (*Dieu!*) auf einem einfachen Durakkord, der in allen Stimmen zu einem ersten, in seiner Kleinheit und Einfachheit fast scheu wirkenden Melodiebogen ausholt.

Nur die Mittelstimmen deuten bereits auf die klassische Kokette an; der Bass dehnt die Tenorphrase *belle* (bar 5) kokett einen Schlag länger aus als die übrigen Stimmen. Der Chorsatz wird nun lebhafter – ab bar 9 in rasch eilenden Sexten zwischen Sopran und Tenor – und steigert sich zum dynamischen und rhythmischen Höhepunkt des Stückes (Takte 12ff): In triolisch geführten Sekundensprüngen (die Altos bilden einen reizvollen Konträrhythmus) bilden die Triolen (Sopran und Tenor) wird die erste Strophe mit Ehrlichkeit gehört. Die zweite Strophe beginnt nun in sukzessive Stimmen einzeln. Einmal zum vollen Chorsatz überwinden, die Stimmen in den Takten 15–17 in abwechselndem Wechsel in voll expressionistisch-schillernder Harmonik. Zurück zum Anfang (ab Takt 20) der Beginn in abgewandelter Form nochmals aufgegriffen. In *Dieu! qu'il la fait bon regarder* hat das Wort Debussy ein stilisiertes Trugbild von Renaissancemusik geschaffen, mit den rhythmischen Feinheiten und dem reichen Klangreichtum des Expressionismus.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank

Quelle: Notentext) / Score):

Charles Debussy, *Les Chansons*, Paris 1908

Preface

A lady is being described: she is good, lovely and of sublime virtue. Her perfection is reached on this side and on the other side of the ocean and seems to be as elusive as a dream. Charles d'Orléans is the author of these amorous lines. The fair lady must have in fact been known to the Duke of Orléans not only on this side of the sea, but also across the sea: his medieval poet and lyricist spent all of 25 years in English imprisonment during the Hundred Years' War ("across the sea"). A good few hundred years later Claude Debussy had set these verses. He studied the poetry of Charles d'Orléans and adapted *Dieu! qu'il la fait bon regarder* (God! How wonderful it is to look upon her) as part of a small collection of settings of d'Orléans that he composed between 1898 and 1908. Debussy dedicated them to his patron Lucien Fontaine. He had written them for the small Fontaine family choir which he himself conducted. As pure a cappella works these are unique in the composer's oeuvre. The Fontaines, a successful French family of entrepreneurs, were considered important patrons and benefactors of the arts. The choir under Debussy's direction seem to have been a family institution over the years, even though Debussy declared that Lucien Fontaine sang like an "ecstatic bull".

In *Dieu! qu'il la fait bon regarder* the expressionistic tonal language and archaic sounding melodic arabesques are condensed into the smallest of spaces. The loveliness and grace of the "lady" described here are ever-present in details such as the triple meter, the ornamental triplets and the beguiling parallel sixths. The piece begins innocently with a tender as well as emphatic call (*Dieu!*) on a simple major chord that widens in all the voices to a first melodic arc that appears almost shy in its clear straightforwardness.

Only the middle parts already hint at triplet progressions; the bass prolongs the tenor phrase on the word *belle* (bar 5) one beat longer than the other voices. The choral setting becomes livelier – from bar 10 onwards in parallel sixths between the soprano and the tenor – escalating to a dynamic and rhythmic climax (bars 12ff): The first verse finishes in triplet seconds (the altos form a delightful contrasting rhythm to the triplets in the soprano and tenor). The second verse now opens with the voices entering successively. Once united to a full choral setting, the voices meander in bars 15–17 full of expressive iridescent harmonies in descending melodic lines. In a final step, the beginning is once again taken up (from bar 25 onwards) in a modified form. In *Dieu! qu'il la fait bon regarder* Debussy invokes a stylized illusion of Renaissance music – enhanced by the rhythmic refinements and the rich tonal repertoire of expressionism.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank
English translation: Constance Stöhs

Dieu! qu'il la fait bon regarder

SATB a cappella

Lyrics: Charles d'Orléans (1394–1465)
German translation: Sylvie Coquillat
English translation: Christopher Inman

Trouvère de Debussy (1862–1918),
Troisième de Charles d'Orléans No. 1

Très modéré soutenu et expressif

S
A
T
B

Dieu! qu'il la fait bon re - gar - der, la
Dieu! qu'il la re - gar - de la
Dieu! qu'il la fait bon re - gar - der, la
Dieu! qu'il la re - gar - der, la

Très modéré soutenu et expressif

Piano
(for rehearsal)

Gott! Ist es schön sie anzusehen, die
How wonderful it is to look upon her, this

4

gra - ci - se et bel - pour les - grans biens que sont en
gra - eu - se bonne et bel - le; pour les - grans biens que sont en
gra - ci - eu - bonne et bel - le; pour les grans
gra - eu - se bonne et bel - le; pour les grans

Zarte, die Gute und die Hübsche;
woman, gentle, good and beautiful;

für die Tugenden, die sie birgt,
for the virtues she possesses,

7

el - le chas-cun est prest de la loü

el - le chas-cun est prest de la loü - Qui

biens que sont en el - le e chun t de la loü - er. Qui

biens que sont en el - le e chun e prest de la loü - er. Qui

...t je ... eit, sie z loben. *Wer*
 ... everyone ... ger to praise her. *Who*

10

se pour-roit d'el - le las-ser? Tous³ - jours sa beau - té³ re - nou³ -

se pour-roit d'el - le las-ser? Tous - jours sa beau-té re-nou-vel -

se pour-roit d'el - le las-ser? Tous³ - jours sa beau - té³ re - nou³ -

se pour-roit d'el - le las-ser? Tous - jours sa beau - té re - nou -

könnte ihr überdiesig werden?
 could ever grow weary of her?

Immer erstaunt ihre Schönheit von Neuem.
 Whose beauty never ceases to amaze.

13 *p*

vel - le. Dieu! qu'il la fait bon re - gar - der, gra -

- - le. Dieu! qu'il la fait bon re - gar - der, a - gra - ci -

p

vel - le. Re - mer, - ce, la - gra - ci -

vel - le. La - gra - ci -

Gott! Ist es schön sie anzusehen,
God! How wonderful it is to see her,

die Zarte,
this woman, gentle,

16 *p* *pp* *pp* *p*

eu - se bonne et belle! Par de ça, ne de là, la

eu se bonne et belle! Par de ça, ne de là, la

eu - se bonne et belle! Par de ça, ne de là, la

eu se bonne et belle! Par de ça, ne de là, la

Die Gute und die Hübsche!
Good and beautiful!

Weit über das Meer,
Far across the oceans,

19 *p cresc.*

mer ne scay da - me ne da - moi - sel - le en
 mer ne scay da - me ne da - moi - sel - le soit en
 mer ne scay da - me ne da - moi - sel - le
 mer ne scay da - me da - moi - sel - le qui soit en

weiß ich weder Dame noch
 I know of neither lady nor dam

die so
 who might be as

22 *mf*

tous par - fais tel - le. C'est ung
 tous bien par - fais tel - le. C'est ung
 que en tous bien par - fais tel - le. C'est ung
 tous bien par - fais tel - le. C'est ung

vollkommen wäre wie sie.
 perfect as she.

Es ist
 It is

Plus lent

24

son - ge que d'i pen - ser: Dieu! qu'il la fait re - gar -

son - ge que d'i pen - ser: Dieu! qu'il la fait bon re - gar -

son - ge que d'i pen - ser: Dieu! la bon re - gar -

son - ge que d'i pen - ser: Dieu! qu'il la fait bon re - gar -

ein Traum an sie zu denken:
a dream to think of her:

Gott!
Ist es schön sie anzusehen!
How wonderful it is to look upon her!

27

der! Dieu! qu'il la fait bon re - gar - der!

der! Dieu! qu'il la fait bon re - gar - der!

der! Dieu! qu'il la fait bon re - gar - der!

der! Bon re - gar - der!

Gott! Gott!
God! God!
Ist es schön sie anzusehen!
How wonderful it is to look upon her!

