

Nicolette

SATB a cappella

Lyrics: Maurice Ravel (1875–1937)
 German translation: Sylvie Coquillat
 English translation: Christopher Inman

Maurice Ravel (1875–1937),
 The Chansons No. 1

Allegro moderato ♩ = 100

S
 Ni - co - lette, à la ves - prée, s'a - lait pro - me - ner au pré,

A
 Ni - co - lette, à la ves - prée, s'a - lait pro - me - ner au pré,

T
 Ni - co - lette, à la ves - prée, s'a - lait pro - me - ner au pré,

B
 Ni - co - lette, à la ves - prée, s'a - lait pro - me - ner au pré,

Piano
 (for rehearsal)

*Nicolette, im Abendlicht,
 Nicolette, evening fell,*

*ging spazieren durch die Felder,
 went a-wandering o'er the meadows,*

5
 cueil - lir la pâ - quette, la jon - quille et le mu - guet,
 cueil - lir la pâ - ret - te, la jon - quille et le mu - guet,
 cueil - lir la pâ - ret - te, la jon - quille et le mu - guet,
 cueil - lir la pâ - quette, la jon - quille et le mu - guet,

*sie pflückte Gänseblümchen,
 plucking daisies,*

*Narzissen
 daffodils*

*und Maiglöckchen,
 and lily of the valley,*

9
 tou - te sau - til - lan - te, tou - te guil - le - rette.
 tou - te sau - til - lan - te, tou - te guil - le - rette lor - at ci,
 tou - te sau - til - lan - te, tou - te guil - le - rette.
 tou - te sau - til - lan - te, tou - te guil - le - rette.

*hüpfend,
skipping,*

*lachen
laughing*

*überall guckend,
looking all around her,*

12 *poco rit.* *a tempo*
 de tous les cô - tés, Ou, Ou, Ren - con - tra vieux loup gro - gnant

*neugierig.
full of curiosity.*

*Sie traf einen brummenden alten Wolf
She came upon an old wolf, growling,*

16

ou, ou.

ou, ou.

tout hé - ris - sé l'œil bril - lant: ma Ni - co - let - te,

mit struppigem Fell und glänzendem Auge:
his coat unkempt and with glowing eyes:

„Holla!
“Hello

meine Nicolette,
my Nicolette,

20

A per - te d'ha - lei - ne,

Ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka

Ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka

viens chez Mè - re Grand?" A per - te d'ha - lei - ne,

Vivo

willst du nicht zur Großmutter?"
don't you want to visit your grandmama?"

Nicolette rannte um ihr Leben,
Nicolette ran for her life,

23 *dim.* *senza rallentando*

s'en - fuit Ni - co - lette, a. _____

dim. *perandosi*

ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka, lais - sant là cor te et _____ ques bleues.

dim.

ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka, a. _____

dim. *perandosi*

s'en - fuit Ni - co - lette, a. _____

senza rallentando

for dabei *Strümpfen und Strümpfe.*
her *litt* *and her stockings as she fled.*

Moderato ♩ = 80

27 *p* *pp*

Jo - - - - - jo - - - - - li. Ah!

p *p* *pp*

Ren - con - tra pa - re - li chaus - ses bleues et pour - point gris. Ah!

p *pp* *Falsetto*

Jo - - - - - li, jo - - - - - li. "Hé là!

p *pp*

Jo - - - - - li, jo - - - - - li. Ah! _____

Moderato ♩ = 80

*Sie traf einen hübschen F...
She came upon a handsome page,*

*mit blauem Strumpf und grauem Wams:
his stockings blue, his jerkin grey:*

*„Holla!
"Hello!*

32 *rit. molto*
p
 Pa - - - - - ge jo - li. Sa - - - - - tour - na,
 Pa - - - - - ge jo - li. A,
 ma Ni - co - let - te, veux - tu pas d'un doux a - - - - - ni?"
 Ah! Pa - ge li. A.
rit. molto

*meine Nicolette,
 my Nicolette,*

*willst du nicht mit dem Freund
 would you not like to go with the friend?"*

*Sie ging artig von ihm weg,
 A good girl, she left him,*

36 *rall.*
p
 a, mar - - - - - ri.
 a, - - - - - len - te - ment, le cœur bien mar - ri.
 pau - vre Ni - co - - - - - cœur mar - - - - - ri.
 a.
rall.

*arme Nicolette,
 poor Nicolette,*

*ganz langsam,
 very slowly,*

*mit wehmütigem Herzen.
 with wistfulness in her heart.*

Lento $\text{♩} = 60$

40 *mf* ... che - - - nu,

mf ... che - - - nu,

mf Ren - con - tra sei - gneur che - ni - d, pu - ant

mf Ren - con - tra sei - gneur - nu - to - la, pu - ant

Lento $\text{♩} = 60$

*Sie traf einen Herrn, mit schneeweißen Haaren,
She came upon a gentleman with snow-white hair,*

*krumm, hässlich, stinkend
crooked, ugly, foul-smelling*

43

ven - - -

mf ven - - - tru. *fp* Hin. *fp*

et ven - - - an. *mf* "Hé là! ma Ni - col - let - te,

et - - - tru. *mf* "Hé là! ma Ni - col - let - te,

*und dickbäuchig.
and pot-bellied.*

*„Holla!
“Hello!*

*meine Nicolette,
my Nicolette,*

46

Vivo *f*

Vi - fut bras,

fp Vi fut ses bras,

en ses bras,

veux - tu pas tous ces é - cus?" Vi - te fut en ses bras,

f

willst du nicht mein ganzes Gold?"
would you not like all my gold?"

Rasch fiel sie in seine Arme,
Promptly she fell into his arms,

49

Lento rall. *pp*

bon - ne Ni - lette, a, n'est re - ve - nue.

p bon - ne Ni a, n'est re - ve - nue.

bon - ne Ni - let - te, ja - mais n'est re - ve - nue.

p bon - ne - co - let - te, ja - mais au pré n'est plus re - ve - nue.

Lento rall.

die gute Nicolette,
our good Nicolette,

und ging nie wieder durch die Felder.
never again to go a-wandering o'er the meadows.

Nicolette

Nicolette, à la vesprée,
S'allait promener au pré,
Cueillir la pâquerette,
la jonquille et la muguet,
Toute sautillante, toute guillerette,
Lorgnant ci, là de tous les côtés.

Rencontra vieux loup grognant,
Tout hérissé, l'œil brillant,
„Hé là! ma Nicolette,
viens tu pas chez Mère Grandmère?“
A perte d'haleine, s'enfuit Nicolette,
Laisant là cornette et socques blanches.

Rencontra un page
Chausses bleues, pourpoint gris.
„Hé là! ma Nicolette,
veux tu pas d'un bon ami?“
Sage, s'en retourna, très content,
le cœur bien marié.

Rencontra seigneur chenu,
Laid, puant et ventru.
„Hé là! ma Nicolette,
veux tu pas ces écus?“
Vieux seigneur, bon Nicolette
Jamais son n'est plus venue.

Maurice Ravel (1875–1937)

Nicolette, im Abend
ging spazieren durch
Gänseblümchen, Maiglöckchen und
Mäuglückchen,
hüpfend, lachend,
überall guckend neugierig.

Sie traf einen braunen, grognenden Wolf
mit struppigem Fell und glühenden Augen.
„Holla, meine Nicolette,
willst du nicht zu meiner Großmutter?“
Nicolette rannte um ihr Leben,
sie verlor ihre Mütze und ihre Strümpfe.

Sie traf einen hässlichen, strotzenden Pagen,
mit blauem Strumpf und grauem Wams.
„Holla, meine Nicolette,
wolltest du nicht einen Freund?“
Sie ging langsam voran, ganz langsam,
mit einem wissenden Herzen.

Sie traf einen schneeweißen Herren,
krumm, hässlich, strotzend und potbauchig.
„Holla, meine Nicolette,
wolltest du nicht mein ganzes Gold?“
Schnell fiel sie in seine Arme, die gute Nicolette,
und ging nie wieder durch die Felder.

Deutsche Übertragung: Sylvie Coquillat

Nicolette, as evening fell,
went a-wandering o'er the meadows,
plucking daisies, daffodils and
lily of the valley,
skipping, laughing,
looking all around her, full of curiosity.

She came upon an old wolf, growling,
his coat unkempt and with glowing eyes.
"Hello, my Nicolette,
don't you want to visit your grandmama?"
Nicolette ran for her life,
losing her little hat and her stockings as she fled.

She came upon a handsome page,
his stockings blue, his jerkin grey.
"Hello, my Nicolette,
would you not like a friend to hold dear?"
A good girl, she left him, but very slowly,
with wistfulness in her heart.

She came upon a gentleman with snow-white hair,
crooked, ugly, foul-smelling and pot-bellied.
"Hello, my Nicolette,
would you not like all my gold?"
Promptly she fell into his arms, our good Nicolette,
never again to go a-wandering o'er the meadows.

English translation: Christopher Inman

Nachwort

Der *Boléro*, seine mit Abstand bekannteste Komposition, dürfte Maurice Ravel auf ewig einen Platz auf den Best-of-Listen klassischer Musik gesichert haben. Als Komponist von Chormusik ist er dagegen nur in Kennerkreisen bekannt, und tatsächlich lassen sich seine Kompositionen für Chor an zwei Händen abzählen. Die *Trois chansons*, die zwischen Dezember 1914 und Februar 1915 entstanden, sind sogar das einzige Werk Ravels für gemischten Chor a cappella. Ihre Komposition fällt in die Zeit des ersten Weltkriegs. Die ersten Kriegsmonate erlebte Ravel 1914 fernab der Fronten in Saint Jean de Luz unweit seines Geburtsorts Ciboure im Südwesten Frankreichs. Zwar war die Familie kurz nach seiner Geburt nach Paris umgezogen, doch Ravel hatte die baskische Heimat seiner Mutter stets hervorgehoben und dort gerne die Sommermonate zum ungestörten Komponieren verbracht. Im März 1915 wird Ravel – nachdem er zunächst für untauglich befunden worden war – auf seinen eindringlichen Wunsch hin schließlich als LKW-Fahrer in den Kriegsdienst aufgenommen. Unmittelbar zuvor entstanden seine *Trois chansons*. Sie zeugen von Ravels Auseinandersetzung mit der Alten Musik, ein Umstand der einer bereits seit den 1890er Jahren in Frankreich festzustellenden Begeisterung für die Musik vergangener Epochen geschuldet war. Die *Trois chansons de Charles d'Orléans* von Claude Debussy (Helbling C7027, C7028, C7029) sind beispielhaft einzuordnen. Anders als Debussy vertonte Ravel in seinen *Trois chansons* jedoch nicht Gedichte aus dem Mittelalter oder Renaissance-Poeten, sondern verarbeitete die Texte selbst. Vielmehr ist es in den *Trois chansons* seine historisierende Klangsprache, mit der er an jene Epochen anknüpft.

Nicolette ist das erste Stück der Compilation und erinnert mit seinem lautmalersprachlich und malerischen Charakter an die programmatische Chansons des französischen Renaissance-Ministerpräsidenten Jeannequin (ca. 1485–1558). In dem Stück führt Ravel einen Spaziergang des Mädchens *Nicolette*, das ausgelassen

über die Wiesen hüpfend (Strophe 1) zunächst einem alten Wolf (Strophe 2), dann dem hübschen Jüngling (Strophe 3) und schließlich einer hübschen und stinkenden Greis (Strophe 4) begegnet. Vor dem Wolf flieht sie vor, vor dem hübschen Jüngling aus Sittsamkeit – nur um sich zuletzt auf den hübschen Alten einzulassen, der sie schließlich äußerlich mit dem dargebotenen Goldtaler belohnt. Der hübsche Gang des Mädchens, der bereits in den springenden Quinten (Strophe 1) deutlich wird, setzt sich durch das gesamte Stück in parallelen (Geva in Takt 7) und kreisförmigen Schlusswendungen (etwa in Takt 8) gegen eine schwach lockenden Gerufe der übrigen drei Protagonisten fort. Ravel hat die einzelnen Rollen entsprechend auf Einzelstimmen verteilt: der Jüngling bezieht seinen in den Tenorsparten, Wolf und Greis in den Sopranen. Insbesondere diese Stellen wörtlicher Rede (Takte 11ff, 31ff, 44f.) lassen sich vom vortragenden Chor durch die klangliche Nachahmung der verschiedenen Charaktere besonders effektiv herausarbeiten. Auch eine dynamische Gestaltung der Tempi empfiehlt sich, lassen sich damit etwa in den Vivo-Abschnitten (Takte 22 und 48, korrespondierend mit Takt 22 und 48) die eiligen Schritte des Mädchens oder gegensätzlich dazu die romantischen Gefühle bei der Begegnung mit dem Jüngling darstellen, die angesichts des eindeutigen Angebots des eher schwerfällig daherkommenden Alten (ab Takt 14) jedoch schnell verfliegen. In *Nicolette* zeichnet Ravel mit schnellen, in Renaissance-Farben gehaltenen Pinselstrichen eine abwechslungsreiche und kurzweilige Miniatur für A-cappella-Chor.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank

Quelle (Notentext):

Maurice Ravel, *Trois chansons*, Paris 1916.

Epilogue

His *Boléro*, by far the best-known of his compositions, has almost certainly assured Maurice Ravel of a place for all time in classical music's "Best of" lists. By contrast, only connoisseurs will be aware of him as a composer of choral music, and in truth, his compositions for choir can be counted on the fingers of two hands. His *Trois chansons*, which he composed between December 1914 and February 1915 in fact make up Ravel's only work for mixed choir a cappella. Their composition fell within the years of the First World War, the first months of which, in 1914, Ravel spent far from the fronts in Saint Jean de Luz in southwestern France, not far from Ciboure, where he was born. Although his family had moved to Paris shortly after his birth, he always laid great emphasis on his mother's Basque Country roots and liked to spend the summer months there, where he could compose without being disturbed. In March 1915 – after initially being classified as unfit for service – Ravel was finally, at his own insistence, accepted for military service as a lorry driver. It was immediately before this that he composed his *Trois chansons*. They bear witness to his preoccupation with early music, a circumstance which owed much to the entire reform of the music of past epochs which could be observed in France of the 1890s. Claude Debussy's *Trois chansons de Charles d'Orléans* (Helbling C7027, C7028, C7029) are part of the same pattern. However, in contrast to Debussy, Ravel, in his *Trois chansons*, did not set to music poems by mediaeval or Renaissance poets, but wrote the texts himself. In his *Trois chansons* it is much more his historicizing musical language that helps him achieve the link to the past.

Nicolette is the first piece of this collection, and in its onomatopoeic and narrative character it is reminiscent of the programmatic chansons of the French Renaissance composer Clément Janequin (c. 1485–1558). In its four verses, Ravel depicts a walk taken by Nicolette, who goes happily skipping over the meadows. In the first and second

wolf (verse 2), then the young man (verse 3) and finally an ugly and evil old man (verse 4). From the young man flees in terror from the wolf out of propriety – only to be end to go off with the ugly old man. So, despite obvious imperfections, succeeds in tempting her with gold. The skipping progress of the girl, which is already recognizable in the leaping fifths of the first bars, permeates the entire piece. Parallel trills (for example in bar 7) and closed intervals in church mode (for example in bar 8) provide a medieval atmosphere that is archaically mediaeval in its effect. In the setting, Ravel assigns the alluring calls of the young man to the soprano, the wolf to the tenor, and the old man to the basses. It is these passages (in particular in bars 18ff, 31ff, 44ff) that the performing choir can bring out to especially great effect by a vocal replication of the various characters. A dynamic structuring of the tempi is also something to be recommended, as in this way the hurrying steps of the girl, for example, can be suggested in the *vivo* passages (bars 22 and 48, in correspondence with bar 9). Also the romantic feelings that arise through her encounter with the young man, feelings, however, that quickly evaporate in the face of the unambiguous offer of the old man, with his much more ponderous gait (from bar 14). With *Nicolette*, Ravel has created, with rapid brush strokes in the colours of the Renaissance, a richly varied and entertaining miniature for a-cappella choirs.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank
English translation: Christopher Inman

Source (Score):

Maurice Ravel, *Trois chansons*, Paris 1916.