

The Literary and Musical
Genesis of Debussy's
Fêtes Galantes, série 2

Marie Rolf
Eastman School of Music
University of Rochester

Fêtes Galantes

	<u>Verlaine</u>	<u>Debussy - Recueil Vasnier</u>	<u>Debussy - série 1 et 2</u>
"Clair de lune"	1	4	série 1 (3)
"Pantomime"	2	1	
"Les Ingénus"	7		série 2 (1)
"Fantoches"	11	5	série 1 (2)
"Le Faune"	14		série 2 (2)
"Mandoline"	15	3	
"En sourdine"	21	2	série 1 (1)
"Colloque sentimental"	22		série 2 (3)

Fêtes Galantes, série 2

Manuscript Sources

1. "Colloque sentimental," first version

Frederick R. Koch Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, Connecticut

2. *Fêtes Galantes*. / I. *Les Ingénus*. / II. *Le Faune*.

[includes "Colloque sentimental," but not listed on the title page]

Bibliothèque national de France, Département de la musique, Ms 17734, Paris

3. *Fêtes Galantes*. / I. *Les Ingénus*. / II. *Le Faune*. / III. *Colloque sentimental*

Bibliothèque national de France, Département de la musique, Ms 996, Paris

"Les Ingénus," page one

I. - Les Ingénus -

Les hauts

Moderato. (Discret et doux)

pp

Lors lut-taient a-vec les long-ues fu-pes, En sor-te que, de lon-le ter-ra-in et la vent, Par-lai-ent

un peu retenu - - - a Tempo.

Sai-ent des bas de jam-bes trop sou-vent In-ter-cep-tés! - et nous ai-mions ce que de

Ms. 17734

142

I. - Les Ingénus.

Les hauts

Chant (1)

Moderato

pp doucement retenu.

Lors lut-taient a-vec les long-ues fu-pes, En sor-te que, de lon-le ter-ra-in et la

un peu retenu - - - a Tempo.

vent, Par-lai-ent des bas de jam-bes, trop sou-vent In-ter-cep-tés! - et nous ai-

Con. droit d'exécution réservée

Ms. 996

Ms. 996

Fêtes Galantes, série 2

Manuscript Sources

1. "Colloque sentimental," first version

Frederick R. Koch Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, Connecticut

2. *Fêtes Galantes*. / I. *Les Ingénus*. / II. *Le Faune*.

[includes "Colloque sentimental," but not listed on the title page]

Bibliothèque national de France, Département de la musique, Ms 17734, Paris

3. *Fêtes Galantes*. / I. *Les Ingénus*. / II. *Le Faune*. / III. *Colloque sentimental*

Bibliothèque national de France, Département de la musique, Ms 996, Paris

Formar W-8 =
Planches Conservatoire
avec 2 signatures
Musique n° 127

(15 pages) 8 pl. Clair

1924

II. Le Faune.

10. ~~Chamberlain~~ Les Ingénieurs.

III. ~~Chamberlain~~ (Fête Galante & Valentin)
allégro ~~Chamberlain~~

Ms. 996

(D)

D. F. 6441

Copyright by A. Durand & Co. 1906

Franz Chaminade

Mandolin

Les donneurs de Jironaden
 et les belles icontesses
 échangeant des propos fades
 sous les ramures chantesses.
 C'est Tyros et c'est Alygathe
 et c'est l'âne et Clitandre
 et c'est bannis qui pour maît
 veut en elle fait manure tendre

Les Coûtes vêts de Jovin
 leur longes robes à queues
 leur élégance long jolis
 et leur molles ombres bleues

Touchelement dans l'air
 d'un beau geste et robe
 et la mandolin joue
 pour la fiction de base

Pantomime (Fantoche)

Scaramouche et Pulcinella
 qui un mauvais dessin rassemble
 particulièrement dans la lan-
 Cependant l'excellent docteur
 Bolonais, en elle avec l'acteur
 de simple pour l'herbe beau
 Lait la fille, figurant Minnie
 sous la charnelle au tapinois
 Se ylitte dans une en geste
 de ce beau finata espagnol
 dont un cancanier avigard
 Clame la doctrine à ses têtes

Pierrot (Pantomime)

Pierrot qui n'a rien d'un Clitandre
 vide un flacon dans son flanc attendu
 et fralige autour du Pali

Clitandre en fond de l'arceau
 veat une parmi meconnue
 sur son vague d'histoire.

Le fagueur d'Alcyon Combe
 l'entêtement de Colombin
 et finette quatre fois.

Colombin sera le plus

l'entêtement de l'arceau
 de l'air en son dans la base
 et d'entendu en son dans la base

Poemes de Paul Verlaine

Fetes Galantes

- 1re Mandoline
- 2e En Sonnet
- 3e Pantomime
- 4e Paysage sentimental
- 5e Prælo

Romances sans Paroles.

- 1re Paysage
- 2e Chanson de bois.

F. Debussy

"Crépuscule du soir mystique"

Paul Verlaine (from "Paysages tristes," *Poèmes saturniens*)

Le Souvenir avec le Crépuscule	a
Rougeoie, et tremble à l'ardent horizon	b
De l'Espérance en flamme qui recule	a
Et s'agrandit ainsi qu'une cloison	b
Mystérieuse où mainte floraison	b
—Dahlia, lys, tulipe et renoncule—	a
S'élançait autour d'un treillis, et circule	a
Parmi la malade exhalaison	b
De parfums lourds et chauds, dont le poison	b
—Dahlia, lys, tulipe et renoncule—	a
Noyant mes sens, mon âme et ma raison,	b
Mêle dans une immense pâmoison,	b
Le Souvenir avec le Crépuscule.	a

"Crépuscule du soir "

Charles Baudelaire (from *Les Fleurs du Mal*)

Voici le soir charmant, ami du criminel ;
Il vient comme un complice, à pas de loup ; le ciel
Se ferme lentement comme une grande alcôve,
Et l'homme impatient se change en bête fauve.

Ô soir, aimable soir, désiré par celui
Dont les bras, sans mentir, peuvent dire : Aujourd'hui
Nous avons travaillé ! —C'est le soir qui soulage
Les esprits que dévore une douleur sauvage,
Le savant obstiné dont le front s'alourdit,
Et l'ouvrier courbé qui regagne son lit.
Cependant des démons malsains dans l'atmosphère
S'éveillent lourdement, comme des gens d'affaire,
Et cognent en volant les volets et l'auvent.
À travers les lueurs que tourmente le vent
La Prostitution s'allume dans les rues ;
Comme une fourmilière elle ouvre ses issues ;
Partout elle se fraye un occulte chemin,
Ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main ;

a
a
b
b

c
c
d
d
e
e
f
f
g
g
h
h
i
i

Elle remue au sein de la cité de fange
Comme un ver qui dérobe à l'Homme ce qu'il mange.
On entend ça et là les cuisines siffler,
Les théâtres glapir, les orchestres ronfler ;
Les tables d'hôte, dont le jeu fait les délices,
S'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices,
Et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci,
Vont bientôt commencer leur travail, eux aussi,
Et forcer doucement les portes et les caisses
Pour vivre quelques jours et vêtir leurs maîtresses.

Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment,
Et ferme ton oreille à ce rugissement.
C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent !
La sombre Nuit les prend à la gorge ; ils finissent
Leur destinée et vont vers le gouffre commun ;
L'hôpital se remplit de leurs soupirs. —Plus d'un
Ne viendra plus chercher la soupe parfumée,
Au coin du feu, le soir, auprès d'une âme aimée.

j
j
k
k
l
l
m
m
n
n

o
o
p
p
q
q
r
r

Poetic Parallels

"Recueillement"

le Soir . . . descend . . .
Une atmosphère obscure enveloppe la ville

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile

subject (la Douleur) is asked to recall les
défuntes Années . . . le Regret . . . [et] Le Soleil
moribond [and to] entend la douce Nuit qui marche.

"Le Crépuscule du soir" (verse)

le soir . . . vient comme un complice [et]
Se ferme lentement comme une grande alcôve

Cependant des démons malsains dans l'atmosphère
S'éveillent lourdement . . .
Et cognent en volant les voltes et l'auvent.

subject (mon âme) is implored to
Recueille-toi. . . en ce grave moment,
Et ferme ton oreille à ce rugissement.

Félicien Guérand

I. Les Ingénieurs

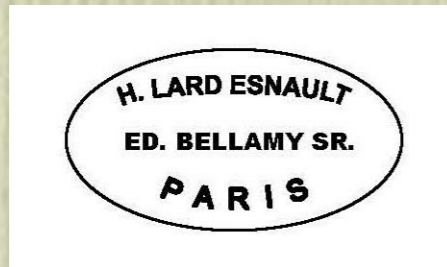
II. Le Faune

(D)

(pour commencer le mot de
fin 1904.)

Sanctus non

Embossments

BnF Ms. 17734 – oval

folios 1–2	"Les Ingénus"	[on top left of each folio]
folios 3–4	"Les Ingénus" and "Le Faune"	[on top left of each folio]
folios 5–6	"Le Faune"	[on top left of each folio]
folios 7–8	"Colloque sentimental"	[on bottom left of each folio;
folios 9–10	"Colloque sentimental"	i.e., the pages are upside down]

BnF Ms. 996 – lozenge and oval

folios 1–3	"Les Ingénus"	[lozenge on bottom left of each folio]
folios 4–6	"Le Faune"	[lozenge on top left of each folio]
folios 7–8	"Colloque sentimental"	[oval on bottom left of each folio]
folios 9–10	"Colloque sentimental"	[oval on top left of each folio]

Fêtes Galantes.

I. Les Ingénieurs

II. Le Faucon.

(D)

(non renvoyé le 10° de
juin 1904.)

SANCHE 1904

"Le Faune"

Fêtes Galantes

Un vieux faune de terre cuite
Rit au centre des boulingrins,
Présageant sans doute une suite
Mauvaise à ces instants sereins

Qui m'ont conduit et t'ont conduite,
—Mélancholique pélerins,—
Jusqu'à cette heure dont la fuite
Tournoie au son des tambourins.

a
b
a
b

a
b
a
b

"Crépuscule du soir mystique"

"Paysages tristes" (*Poèmes saturniens*)

Le Souvenir avec le Crépuscule
Rougeoie, et tremble à l'ardent horizon
De l'Espérance en flamme qui recule
Et s'agrandit ainsi qu'une cloison
Mystérieuse où mainte floraison
—Dahlia, lys, tulipe et renoncule—
S'élance autour d'un treillis, et circule
Parmi la maladive exhalaison
De parfums lourds et chauds, dont le poison
—Dahlia, lys, tulipe et renoncule—
Noyant mes sens, mon âme et ma raison,
Mêle dans une immense pâmoison,
Le Souvenir avec le Crépuscule.

a
b
a
b
b
a
a
b
b
a

"Les Ingénus"

youthful, flirtatious love
equivocal autumn evening

3 quatrains

alexandrine

abba (*rimes embrassées*)

"Le Faune"

laughing terracotta faun
premonition of a bad outcome

2 quatrains (1 sentence)

octosyllabic

abab (*rimes croisées*)

"Colloque sentimental"

evening setting in a cold, icy park
dialogue between former lovers

8 couplets (narrator and dialogue)

decasyllabic

aabbaaccddeeffggbb (*rimes plates*)

"Les Ingénus"

1, 6 Les hauts talons . . . trop souvent Interceptés! et nous aimions . . .

14

27 Et c'étaient des éclairs soudains . . .

37, 39 Le soir tombait . . .

48 Que notre âme depuis ce temps tremble et s'étonne.

Detailed description: This is a musical score for the piece "Les Ingénus". It consists of three systems of music. Each system includes a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The first system (measures 1-14) is in 3/8 time and features a vocal line with lyrics: "Les hauts talons . . . trop souvent Interceptés! et nous aimions . . .". The piano accompaniment has a simple bass line. The second system (measures 14-27) continues the vocal line with lyrics: "Et c'étaient des éclairs soudains . . .". The piano accompaniment has a more active bass line with some chords. The third system (measures 27-48) continues the vocal line with lyrics: "Le soir tombait . . . Que notre âme depuis ce temps tremble et s'étonne.". The piano accompaniment features a more complex texture with chords and a moving bass line. The score is written in a key with one flat (B-flat) and a 3/8 time signature.

Early Version of "Colloque Sentimental"

Musical score for the early version of "Colloque Sentimental". The score is in 3/4 time and consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one sharp (F#). The piece begins with a first finger (1) and features a triplet of eighth notes in the treble staff. A box labeled "F Aug" is placed below the bass staff. The music concludes with a long, sustained note in the treble staff.

Climax in Early Version of "Colloque Sentimental"

Musical score for the climax of the early version of "Colloque Sentimental". The score is in 3/4 time and consists of three staves: a vocal line and two piano accompaniment staves (treble and bass clef). The key signature has one sharp (F#). The vocal line begins with the lyrics "Ah! les beaux jours de bon-heur in-di-ci-ble OÙ". The piano accompaniment features a triplet of eighth notes in the treble staff and a triplet of eighth notes in the bass staff. The piece concludes with a long, sustained note in the treble staff.

"En Sourdine"

Musical score for "En Sourdine". The score is in 3/4 time and consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The piece begins with a first finger (1) and features a triplet of eighth notes in the treble staff. The music concludes with a long, sustained note in the treble staff.

Published Version of "Colloque Sentimental"

m. 4 16 17 40 43 50 58

The image shows a musical score for the piano piece "Colloque Sentimental". It features a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The score is divided into measures, with specific measures highlighted: m. 4, 16, 17, 40, 43, 50, and 58. A section labeled "Dialogue" is enclosed in brackets, spanning from measure 17 to measure 50. This section is characterized by a long, sustained note in the bass clef, which is marked with a flat (b) and a slur. The notes in the "Dialogue" section are: Bb (measure 17), Bb (measure 40), Bb (measure 43), and Bb (measure 50). Below the staff, the chord progression is indicated: F^{M7} (under m. 4), (D^b) (under m. 40), and A minor (under m. 58). The treble clef staff shows chords and melodic lines, including a chord in m. 4 and a melodic phrase in m. 58.

F^{M7} (D^b) A minor

William Turner - The Complete Works

