

DEBUSSY

La Mer

Trois esquisses symphoniques

Urtext

Édité par / Edited by / Herausgegeben von
Douglas Woodfull-Harris

Partition / Score / Partitur

Bärenreiter Kassel · Basel · London · New York · Praha
BA 7880

CONTENTS / TABLE / INHALT

Introduction	III
Introduction	VIII
Einführung	XIV
<i>La Mer</i>	
I. <i>De l'aube à midi sur la mer</i>	1
II. <i>Jeux de vagues</i>	34
III. <i>Dialogue du vent et de la mer</i>	85
Sources	143
Critical Commentary	145

ORCHESTRE

Flûtes I–II, Petite flûte, Hautbois I, II, Cor anglais, Clarinettes I, II, Bassons I–III, Contrebasson;
Cors I–IV, Trompettes I–III, Cornets à pistons I–II, Trombones I–III, Tuba;
Timbales I–III, Grosse-caisse, Cymbales, Triangle, Tam-tam, Glockenspiel (ou Célesta);
Harpes I, II; Cordes

Duration / Durée / Aufführungsdauer: ca. 24 min.

INTRODUCTION

HISTORY AND GENESIS

The years between 1903 and 1908 were most fruitful for Claude Debussy (1862–1918), seeing the creation of *Images I & II*, *Estampes*, *Children's Corner*, *Fêtes galantes*, *Deux danses*, *Iberia*, and *La Mer – Trois esquisses symphoniques*. Not only was this period filled with the business of guiding these works to their premières and to publication, it also witnessed the continued success of his opera *Pelléas et Mélisande* and, last but not least, afforded the composer his first conducting engagements.

La Mer is a quintessential work in the Debussy canon, the one known today to have earned him the label “Impressionist.” An apt description of what listeners were confronted with upon first hearing the work was made by the reviewer Philip Hale in 1907; although Hale appeared unable to explain the work, he nonetheless found it fully fascinating: “The sketches are more than a remarkable tour de force; they are something more than essays in a strange language ... It would be impossible to give any analysis of any movement, for they are as shifting and capricious as the sea itself. The hearer must cast aside all theories about how music should be written ...”¹

By titling his work *La Mer*, Debussy gave it a clear programmatic character, as he had done earlier for *Prélude à l'après-midi d'un faune* and *Nocturnes*. But the subtitle *Trois esquisses symphoniques* and the titles of its movements *De l'aube à midi sur la mer* (From Dawn to Noon on the Sea), *Jeux de vagues* (Play of the Waves), *Dialogue du vent et de la mer* (Dialogue of the Wind and the Sea), invite us to ponder the nature of these sounds, much as did the cover of the first edition, fashioned after Katsushika Hokusai's woodcut “Under the Wave off Kanagawa.”² Had Debussy simply followed the romantic mood of the time and called the work “Three Symphonic Poems,” perhaps less attention would have been drawn to it. But the term “sketches” evoked other connotations, and the movement titles provoke us to look for concrete depictions, such as the sound or vision of a tranquil sea, crashing waves, or the sea at dawn.

La Mer was begun in August 1903³ and completed on 5 March 1905. The première took place on 15 October that same year at the Concerts Lamoureux in Paris under conduc-

tor Camille Chevillard; it was followed by a second performance on 22 October with the same orchestra and conductor.

The work was first published on 15 November 1905, a month after the première and at the end of a lengthy process of engraving and proofreading involving several sets of proofs (see Sources)⁴. The European success of *La Mer* in concert had to wait until the next Paris performance in late January 1908. On this occasion Debussy made his début as a conductor, taking over the baton from the designated conductor Édouard Colonne. According to a letter of 15 January from the composer to Victor Segalen, Colonne stepped down as conductor due to repeated difficulties in rehearsal, and Debussy was asked to take up the baton at only a few days' notice.⁵

Debussy was invited to England by Sir Edgar Speyer, a patron of the Queen's Hall Orchestra, to conduct *Prélude à l'après-midi d'un faune* and the English première of his most recent orchestral composition *La Mer*. Sir Henry Wood, the conductor of the orchestra, was sent to negotiate the fee with the composer⁶. Debussy's acceptance of Speyer's and Wood's offer to conduct his own music resulted in his first contractual conducting engagement. The fact that he was not a trained conductor undoubtedly put pressure on him to approach the music from a conductor's standpoint, and his willingness even to consider such work may have been motivated solely by financial need. Alfredo Casella recalled in 1933 a revealing comment by Debussy on conducting: “When I have to conduct I am ill before, during and after!”⁷ In other words, Debussy did not conduct because he enjoyed it, but probably because he had to. Denis Herlin's excellent study⁸ of the composer's financial relationship with the publishing house Durand and his own financial state shows that Debussy's income was almost entirely based on fees paid for new works issued by Durand and residuals from performances of *Pelléas et Mélisande*. It is fair to assume that the 200 guineas (c. 5000 francs)⁹ that he received for the London concert was a welcome infusion to his ever-shallow pockets.

The work was conducted by the composer at Queen's Hall, London, at 3 o'clock in the afternoon of Saturday, 1 February 1908.

From the London concert program:

1 Philip Hale, *Boston Herald*, 4 March 1907, cited in James Briscoe, “Debussy in Daleville,” *Rethinking Debussy*, ed. Elliott Antokoletz and Marianne Wheelton (New York: Oxford University Press, 2011), p. 230. Hale refers to the third known performance of the work given by the Boston Symphony Orchestra under Karl Muck on 1 March 1907.

2 Hokusai lived from 1760 until 1849. Under the *Wave off Kanagawa* is part of a series of *Thirty-six Views of Mount Fuji*, made between 1830 and 1836.

3 François Lesure, *Claude Debussy: Biographie critique* (Paris: Fayard, 2003), p. 534.

4 *La Mer* was issued in full score in November 1905 (100 copies), followed by reissues in February 1910 (100 copies) and May 1921 (200 copies). *Cahiers Debussy* N° 29–2005, Centre de Documentation Claude Debussy (Paris), p. 77.

5 Claude Debussy, *Correspondance (1872–1918)*, ed. François Lesure and Denis Herlin (Paris: Éditions Gallimard, 2005), p. 1054f.

6 Debussy, *Correspondance*, letter from 17 July 1907 to J. Durand, p. 1014f.

7 Charles Timbrell, “Debussy in performance,” *The Cambridge Companion to Debussy*, ed. Simon Trezise (Cambridge University Press, 2003), p. 270.

8 Denis Herlin, “An Artist High and Low, or, Debussy and Money,” *Rethinking Debussy* (see note 1), pp. 149–202.

9 *Ibid.*, p. 180.

Morgan Library (New York), Bibliothèque nationale de France, Département de la Musique (Paris), Christine Baur (Zurich), Daniela Macchione (Rome).

A very special note of gratitude to Denis Herlin (Paris) for his assistance, professional manner, and support in my

pursuit of answers to the convoluted and often conflicting sources to these wonderful sounds known as *La Mer*.

Douglas Woodfull-Harris
April, 2014

INTRODUCTION

HISTOIRE ET GENÈSE

Les années 1903–1908 ont été des plus fructueuses pour Claude Debussy (1862–1918) : elles ont vu la création des *Images I & II*, d'*Estampes*, de *Children's Corner*, de *Fêtes galantes*, de *Deux danses*, d'*Iberia* et de *La Mer – Trois esquisses symphoniques*. Non seulement la période a été occupée à accompagner ces œuvres jusqu'à leur création et à leur publication, elle a vu aussi la continuation du succès de son opéra *Pelléas et Mélisande* et enfin, détail non négligeable, elle a vu le compositeur se faire offrir ses premiers engagements comme chef d'orchestre.

La Mer est une œuvre quintessentielle du canon debussyste ; c'est celle dont on sait aujourd'hui qu'elle lui a valu d'être classé comme « impressionniste ». Une bonne description de ce à quoi les auditeurs ont été confrontés en entendant l'œuvre pour la première fois a été faite par le critique musical Philip Hale en 1907 ; bien que de toute évidence incapable d'expliquer l'œuvre, Hale l'a néanmoins trouvée fascinante : « Ces esquisses sont plus d'un remarquable tour de force ; elles sont davantage que des essais en une langue étrange ... Il serait impossible d'analyser aucun des mouvements, car ils sont aussi changeants et capricieux que la mer elle-même. Il faut que l'auditeur écarte toutes les théories de la façon dont la musique doit être écrite ...¹ »

En intitulant son ouvrage *La Mer*, Debussy lui a donné un caractère évidemment programmatique, comme il l'avait précédemment fait pour le *Prélude à l'après-midi d'un faune* et les *Nocturnes*. Mais le sous-titre *Trois esquisses symphoniques* et les titres des mouvements « De l'aube à midi sur la mer », « Jeux de vagues » et « Dialogue du vent et de la mer » invitent à s'interroger sur la nature de ces sonorités, comme y

invite la couverture de la première édition, conçue d'après la gravure sur bois de Katsushika Hokusai, le *Sous la grande vague au large de Kanagawa*². Si Debussy s'était contenté de suivre l'humeur romantique de la période et avait appelé l'œuvre « Trois poèmes symphoniques », on y aurait peut-être accordé moins d'attention. Mais le terme d'« esquisses » évoquait d'autres connotations, et les titres des mouvements incitent à chercher des descriptions concrètes, comme le son ou la vision d'une mer tranquille, de vagues tumultueuses ou de la mer à l'aube.

La Mer a été commencé en août 1903³ et achevé le 5 mars 1905. La création a eu lieu le 15 octobre de la même année aux Concerts Lamoureux, à Paris, sous la direction de Camille Chevillard ; elle a été suivie d'une seconde exécution le 22 octobre avec les mêmes orchestre et chef.

L'œuvre a été publiée pour la première fois le 15 novembre 1905, un mois après la création et suite à un long processus de gravure et de relecture impliquant plusieurs jeux d'épreuves (voir Sources)⁴. Le succès de *La Mer* au concert en Europe a dû attendre l'exécution parisienne suivante fin janvier 1908. À cette occasion Debussy faisait ses débuts comme chef d'orchestre en se substituant au pupitre au chef annoncé, Édouard Colonne. D'après une lettre du 15 janvier du compositeur à Victor Segalen, Colonne s'était désisté en tant que chef en raison de difficultés multiples en répétition, et on a demandé à Debussy de monter au pupitre quelques jours seulement avant le concert⁵.

1 Philip Hale, *Boston Herald*, 4 mars 1907, cité d'après James Briscoe, « Debussy in Daleville », *Rethinking Debussy*, éd. Elliott Antokoletz et Marianne Wheelton (New York, Oxford University Press, 2011), p. 230. Hale se réfère à troisième exécution connue de l'œuvre, donnée par l'orchestre symphonique de Boston le 1er mars 1907, sous la direction de Karl Muck.

2 Hokusai a vécu de 1760 à 1849. *Sous la grande vague au large de Kanagawa* fait partie d'une série de *Trente-six vues du mont Fuji*, exécutées entre 1830 et 1836.

3 François Lesure, *Claude Debussy : Biographie critique* (Paris, Fayard, 2003), p. 534.

4 *La Mer* a été publiée en partition d'orchestre en novembre 1905 (100 exemplaires), puis réimprimée en février 1910 (100 exemplaires) et en mai 1921 (200 exemplaires). *Cahiers Debussy*, n° 29, 2005, Centre de documentation Claude Debussy, Paris, p. 77.

5 Claude Debussy, *Correspondance (1872–1918)*, éd. François Lesure et Denis Herlin (Paris, Éditions Gallimard, 2005), p. 1054 et suiv.

EINFÜHRUNG

KONTEXT UND ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

Die Jahre zwischen 1903 und 1908 waren für Claude Debussy (1862–1918) überaus ertragreich; unter anderem entstanden *Images I & II*, *Estampes*, *Children's Corner*, die zweite Liedersammlung *Fêtes galantes* und, als Orchesterwerke, die *Deux danses*, *Iberia* sowie die drei symphonischen Skizzen *La Mer*. Neben Debussys emsigem Bemühen, die Werke zur Uraufführung zu bringen und veröffentlichen zu lassen, bezeugt dieser Zeitabschnitt auch den anhaltenden Erfolg der Oper *Pelléas et Mélisande* und, nicht zuletzt, die ersten Auftritte des Komponisten als Dirigent.

La Mer, ein Schlüsselwerk innerhalb von Debussys Gesamtschaffen, brachte ihm, wie wir heute wissen, das Etikett ‚Impressionist‘ ein. Eine interessante Beschreibung dessen, was dem Zuhörer beim ersten Hören des Werks begegnete, lieferte 1907 der Rezensent Philip Hale. Offenkundig nicht in der Lage, das Werk zu erklären, fand er es gleichwohl vollkommen faszinierend: „Die Skizzen sind mehr als ein außergewöhnlicher Parforceritt; sie sind irgendwie auch mehr als Essays in einer fremden Sprache [...] Es ist unmöglich, die Sätze zu analysieren, denn sie sind so wenig greifbar und zugleich kapriziös wie das Meer selbst. Der Hörer muss alle Vorstellungen, wie man Musik zu schreiben hat, über Bord werfen [...]“¹

Mit dem Titel *La Mer* verlieh Debussy seiner Komposition einen ausgesprochen programmatischen Charakter, so wie bereits zuvor bei *Prélude à l'après-midi d'un faune* und den *Nocturnes*. Insbesondere der Untertitel, *Trois esquisses symphoniques*, und die Bezeichnungen der einzelnen Sätze, *De l'aube à midi sur la mer* (Von der Morgendämmerung bis zum Mittag auf dem Meer), *Jeux de vagues* (Spiel der Wellen), *Dialogue du vent et de la mer* (Zwiesprache von Wind und Meer), laden dazu ein, über die Natur dieser Klangwelten in ähnlicher Weise zu reflektieren, wie es das in Anlehnung an Katsushika Hokusais Holzschnitt *Die große Welle vor Kanagawa* gestaltete Cover der Erstausgabe tat.² Hätte Debussy, der romantischen Stimmung der Zeit folgend, das Werk schlicht „Drei symphonische Dichtungen“ genannt, vielleicht wäre diesem weniger Aufmerksamkeit entgegengebracht worden. Hingegen rief die Bezeichnung ‚Skizzen‘ spezielle Assoziationen hervor – die Titel der einzelnen Sätze

reizen dazu, in der Musik nach der konkreten Darstellung des wirklichen oder imaginierten Klangs der See zu suchen, bei Meeresstille, mit brechenden Wellen oder während der Morgendämmerung.

Debussy begann die Arbeit an *La Mer* im August 1903³ und schloss sie am 5. März 1905 ab. Am 15. Oktober desselben Jahres fand die Uraufführung im Rahmen der *Concerts Lamoureux* unter der Leitung von Camille Chevillard in Paris statt.

Einen Monat nach der Uraufführung und am Schluss eines langen Stich- und Korrekturprozesses, der mehrere Probeabzüge notwendig werden ließ (siehe den Abschnitt *Sources* im Critical Commentary), wurde das Werk am 15. November 1905 erstmals publiziert.⁴

Anhaltenden Erfolg verbuchte *La Mer* in Europa erst nach einer weiteren Pariser Aufführung Ende Januar 1908. Bei dieser Gelegenheit gab Debussy sein Debut als Dirigent: Da der ursprünglich vorgesehene Édouard Colonne aufgrund von wiederholten Problemen bei der Probenarbeit schließlich zurückgetreten war, erging an Debussy wenige Tage vor der Aufführung die kurzfristige Bitte, die Leitung zu übernehmen.⁵

Bereits im Juli 1907 hatte Debussy aus England eine Einladung von Sir Edgar Speyer, einem Förderer des Queen's Hall Orchestra, erhalten, sein *Prélude à l'après-midi d'un faune* und die englische Erstaufführung seines jüngsten Orchesterwerks *La Mer* zu dirigieren. Sir Henry Wood, der Leiter des Orchesters, wurde beauftragt, mit dem Komponisten die Gage auszuhandeln.⁶ Debussy nahm das Angebot an und erhielt damit erstmals ein vertraglich fixiertes Engagement als Dirigent. Da er in diesem Bereich kein Profi war, setzte ihn die Tatsache, sich nun aus dem Blickwinkel eines Dirigenten mit den Werken zu befassen, zweifellos unter Druck. Seine Bereitschaft, sich dem überhaupt aussetzen zu wollen, kann nur mit einer finanziellen Notlage erklärt werden. Alfredo Casella erinnerte sich 1933 einer aufschlussreichen Bemerkung Debussys über das Dirigieren: „Wenn ich dirigieren muss, bin ich krank – vorher, währenddessen und danach!“⁷ Mit anderen Worten: Debussy dirigierte nicht aus Vergnügen,

3 Vgl. François Lesure, *Claude Debussy. Biographie critique*, Paris: Fayard, 2003, S. 534.

4 *La Mer* wurde als Partitur im November 1905 (100 Exemplare) veröffentlicht, es folgten Nachauflagen im Februar 1910 (100 Exemplare) und Mai 1921 (200 Exemplare); vgl. Cahiers Debussy N° 29-2005, Centre de Documentation Claude Debussy (Paris), S. 77.

5 Vgl. den Brief des Komponisten an Victor Segalen vom 15. Januar; in: *Claude Debussy. Correspondance (1872–1918)*, hrsg. von François Lesure und Denis Herlin, Paris: Éditions Gallimard, 2005, S. 1054f.

6 Vgl. Debussys Brief vom 17. Juli 1907 an J. Durand; in: *Debussy. Correspondance* (wie Anm. 5), S. 1014f.

7 Zitiert nach Charles Timbrell, *Debussy in performance*, in: *The Cambridge Companion to Debussy*, hrsg. von Simon Trezise, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, S. 270.

1 Philip Hale in: *The Boston Herald*, 4. März 1907, zitiert nach James Briscoe, *Debussy in Daleville*, in: *Rethinking Debussy*, hrsg. von Elliott Antokoletz und Marianne Wheeldon, New York: Oxford University Press, 2011, S. 230. Er bezog sich auf die dritte nachweisbare Aufführung des Werks, die am 1. März 1907 mit dem Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Karl Muck stattgefunden hatte.

2 Hokusai lebte von 1760 bis 1849. *Die große Welle vor Kanagawa* ist Teil der Bildserie *36 Ansichten des Berges Fuji*, die zwischen 1830 und 1836 entstand.