

Claude
DEBUSSY

Danse
Tarentelle styrienne

bearbeitet für Orgel von / arranged for organ by
Thierry Hirsch

Carus 18.010

Vorwort

Claude Debussy komponierte die Erstfassung des hier in einer Bearbeitung für Orgel vorgelegten Werkes im Jahre 1890 und veröffentlichte sie 1891 unter dem Titel *Tarentelle styrienne* („steirische Tarantella“, benannt nach der Steiermark in Österreich). Auch wenn das Werk eines der anspruchsvollsten seiner frühen Schaffenszeit darstellt, so scheint Debussy dennoch nicht ganz damit zufrieden gewesen zu sein, überarbeitete er es doch in den Folgejahren. Die heute geläufige Fassung erschien 1903 in dem Pariser Verlag *Éditions Jobert*. Auch beim Titel scheint Debussy nach 1891 seine Meinung geändert zu haben: Die Fassung von 1903 trägt nicht mehr den Titel *Tarentelle styrienne*, sondern *Danse* (heutzutage wird der ursprüngliche Titel zur eindeutigen Kennzeichnung des Werkes manchmal in Klammern oder, wie in der vorliegenden Ausgabe, in kleinerer Schrift dazugesetzt). In der Tat war die ursprüngliche Wahl des Gattungsbegriffs „Tarentelle“ nicht sehr glücklich. „Tarentelle“, oder italienisch „Tarantella“, war zunächst der Titel eines feurigen Volkstanzes aus dem Umfeld der süditalienischen Stadt Tarent (italienisch „Taranto“). Eine falsche Etymologie brachte den Tanz bereits früh in Verbindung mit dem Tarantismus, einer, wie man glaubte, vom Biss der Tarantel ausgelösten Krankheit (oder der damit verbundenen Hysterie), die man durch das ekstatische Tanzen einer Tarantella zu heilen können glaubte. Eine typische Tarantella (als ursprünglicher Volkstanz sowie als die im 19. und 20. Jh. beliebte Kunstmusikgattung) ist gekennzeichnet durch einen ziemlich gleichmäßig fließenden Rhythmus (v. a. von Achtelnoten in Dreiergruppen oder von Viertelnoten gepaart mit Achtelnoten, meist im 6/8-Takt), vom Wechsel zwischen Dur und Moll innerhalb des Themas, sowie von einer ständig wachsenden Steigerung und Beschleunigung bis hin zur Ekstase. All diese Kennzeichen zeigt Debussys *Danse* nicht: Gleich vom ersten Takt an widersetzt sich die Hauptstimme einem regelmäßigen Fließen von Achtelnoten; das Hauptthema (vgl. linke Hand in T. 1–8) steht eindeutig in Dur; in T. 159–178 kommt die Musik fast völlig zum Stillstand. Im Gegensatz hierzu vergleiche man z. B. Frédéric Chopins *Tarentelle* op. 43, welche die für die Tarantella typischen Merkmale aufweist.

Der Aufbau von Debussys *Danse* folgt einer Rondostruktur: A (Refrain; T. 1–58) – B (Couplet 1; T. 58–131) – A' (eine Kurzform von A; T. 132–158) – C (Couplet 2; T. 159–270) – A (T. 271–324) – Coda (T. 325–333).

Debussys Fassungen von 1890/1891 und 1903 sind beide für das Klavier komponiert. Nach Debussys Tod beauftragten die *Éditions Jobert* Maurice Ravel (1875–1937) im Jahre 1923 damit, das Werk zu orchestrieren. *Danse* ist neben *Sarabande* (aus *Pour le piano*; Orchestrierung ebenfalls von 1923) das einzige Werk Debussys, das Ravel für das Orchester bearbeitete. Ravels meisterhafte Orchestrierung, welche die riesige Farbpalette des Orchesters ausschöpft, inspirierte mich dazu, dieses Werk für die Orgel zu bearbeiten. Ravel hat an mehreren Stellen hervorragende Lösungen gefunden, um typische Klavierzüge in das orkestrale Medium zu übersetzen. Da die Orgel von ihrer Klangsprache her eine größere Affinität zum Orchester besitzt als zum Klavier, steht die Orgelfassung an einigen Stellen der Orchesterfassung näher als der Klavierfassung. Dennoch mussten mehrere Details an die der Orgel eigenen Klangsprache und technischen Anforderungen angepasst werden. Dem interessierten Musiker sei an dieser Stelle empfohlen, die Fassungen für Klavier, Orchester und Orgel im Detail miteinander zu vergleichen. Für den Interpreten der Orgelfassung

dürfte es nützlich sein, sich die Orchesterfassung anzuhören, um die Klangfarben und die allgemeine Atmosphäre zu verinnerlichen mit dem Ziel, sich eine klangliche Übertragung auf die Orgel vorstellen zu können, die ein gewisses Gleichgewicht erreicht. Um den Orgelpfeifen genügend Zeit zum Sprechen zu geben, wird das Tempo der Orgelfassung eher demjenigen der Orchesterfassung gleichen als dem feurigen Tempo vieler Interpretationen der Klavierfassung.

Die vorliegende Bearbeitung orientiert sich am Klangbild einer großen Orgel mit orchestralem Klang und modernen technischen Möglichkeiten; doch auch ein modernes Instrument mittlerer Größe dürfte dem Werk vollkommen gerecht werden. Die empfohlene Mindestvoraussetzung ist ein Instrument mit drei Manualen (mit einem Klaviaturumfang von C–c⁴) und Pedal sowie mit einer Setzeranlage für die zahlreichen Registerwechsel. Die in der Partitur vermerkten Registraturangaben stellen nur eine von vielen Möglichkeiten dar; der Interpret soll die Registraturangaben an das jeweilige Instrument frei anpassen, um dessen klangliche Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Die vorgeschlagenen Registraturangaben versuchen zum Teil, typische Klangfarben der Orgel mit denen des Orchesters (vgl. z. B. das Nachahmen eines Triangels in T. 107–119) zu verbinden.

Die Uraufführung dieser Orgelfassung von Claude Debussys *Danse* erfolgte am 3. April 2016 in der Pariser Kirche St Eustache durch deren Titularorganisten Thomas Ospital, der mir bei mehreren Passagen mit wertvollem Rat zur Seite stand. Ihm ist die vorliegende Bearbeitung in Dankbarkeit und Freundschaft gewidmet.

Luxemburg, im Mai 2017

Thierry Hirsch

Foreword

Claude Debussy composed the first version of the work presented here in an arrangement for organ in 1890 and published it in 1891 under the title *Tarentelle styrienne* ("Styrian Tarantella", named after Styria in Austria). Even though the work is one of the most demanding of his early creative period, Debussy nevertheless seems not to have been entirely satisfied with it, as he reworked it some years later. The version performed nowadays was published in Paris in 1903 by *Éditions Jobert*. After 1891, Debussy seems to have had second thoughts about the title as well: the version of 1903 is no longer entitled *Tarentelle styrienne*, but *Danse* ("Dance"; nowadays, the work's original title is sometimes put in brackets or in smaller font size, as in the present edition, to avoid ambiguities with other dances by Debussy). Indeed, the original choice of the generic term "tarentelle" was not a very fortunate one. Initially, "tarentelle", or "tarantella" in Italian, was the title of a fiery folk dance from the surroundings of the Italian city of Taranto. At an early point, an erroneous etymology linked the dance to tarantism, an illness (or hysteria) caused, so people believed, by the bite of the tarantula, which could only be cured by the ecstatic dancing of a tarantella. A typical tarantella (both as the original folk dance and the art music genre popular in the 19th and 20th centuries) is characterized by a regular rhythmic flow (especially of groups of three quavers or of a crotchet paired with a quaver, mostly in 6/8 time), by the oscillation between major and minor modes within the theme, and by a continually building intensification and acceleration to a state of ecstasy. Debussy's *Danse* shows none of these characteristics: right from measure 1 onwards the main voice eschews a regular flow of quavers; the main theme (cf. left hand in mm. 1–8) is clearly in major mode; in mm. 159–178 the music comes almost to a complete standstill. By contrast, Frédéric Chopin's *Tarentelle* op. 43 shows these features typical of the tarantella.

Danse has the structure of a rondo: A (refrain; mm. 1–58) – B (couplet 1; mm. 58–131) – A' (a short form of A; mm. 132–158) – C (couplet 2; mm. 159–270) – A (mm. 271–324) – coda (mm. 325–333).

Debussy's versions of 1890/1891 and 1903 are both composed for the piano. After the composer's death, *Éditions Jobert* commissioned Maurice Ravel (1875–1937) in 1923 to orchestrate the work. Apart from *Sarabande* (from *Pour le piano*; orchestrated also in 1923), *Danse* is the only work by Debussy to have been orchestrated by Ravel. Ravel's brilliant orchestration, which exhausts the orchestra's diverse palette of colors, inspired me to create a version for the organ. In many places, Ravel found ingenious solutions to translate typical pianistic features into the orchestral idiom. Since the organ has a tonal language more akin to the orchestra than to the piano, the organ version of *Danse* is in several places closer to the version for orchestra than to the one for the piano. Nevertheless, several details needed to be adapted to the tonal language and technical demands that are specific to the organ. The interested musician is advised to compare in detail the versions for piano, orchestra, and organ. The performer of the organ version will find it useful to listen to the version for orchestra in order to internalize its sound colors and general atmosphere so as to be able to imagine a tonal translation to the organ that is both well-balanced and idiomatic. In order to grant the pipes sufficient time to speak, the tempo of the organ version will be closer to the one of the version for orchestra than to the fiery tempo chosen by many performers of the piano version.

The present arrangement is oriented towards a large organ of orchestral sound and in possession of modern technical means; but a modern instrument of medium size should also fully live up to the work. The recommended minimal requirement is an instrument with three keyboards (with a key range of C–c⁴) and pedals, as well as a sequencer for the many stop changes. The stop indications found in the score represent only one of many possible choices; the performer will freely adjust the choice of stops to their respective instrument so as to make full use of its tonal palette. The stop recommendations marked in the score partly aim to combine typical organ timbres with those of the orchestra (cf. e.g. the imitation of a triangle in mm. 107–119).

The first performance of this organ version of Claude Debussy's *Danse* was given on 3rd April 2016 at St Eustache, Paris, by its organist Thomas Ospital, who in many a passage gave me invaluable advice. The present arrangement is dedicated to him with gratitude and friendship.

Luxembourg, May 2017

Thierry Hirsch

Avant-propos

Claude Debussy composa la première version de l'œuvre présentée ici sous forme d'un arrangement pour orgue en 1890 et la publia en 1891 sous le titre *Tarentelle styrienne* (d'après la Styrie en Autriche). Même si l'œuvre constitue l'une des plus exigeantes pages de sa première période créative, Debussy semble ne pas en avoir été entièrement satisfait, car il la retravailla dans les années suivantes. La version interprétée de nos jours fut publiée en 1903 aux Éditions Jobert à Paris. Quant au titre de l'œuvre, Debussy paraît également avoir changé d'avis après 1891 : la version de 1903 ne porte plus le titre *Tarentelle styrienne*, mais *Danse* (l'ancien titre est parfois placé entre parenthèses ou en caractères plus petits, comme dans la présente édition, pour éviter toute ambiguïté). En effet, le choix du titre générique « tarentelle » fut peu heureux. « Tarentelle » ou, en italien, « tarantella » signifia d'abord une danse populaire extatique, provenant de la région de la ville de Taranto en Italie du sud. Une étymologie erronée relia la danse déjà assez tôt au tarentisme, une maladie (ou hystérie ...) causée, comme l'on croyait, par la morsure de la tarentule et qu'on pensait pouvoir guérir en dansant la tarentelle jusqu'à l'extase. Une tarentelle typique (aussi bien l'ancienne danse populaire que le genre de musique savante du XIXe au XXe siècle) est caractérisée par un flux rythmique assez régulier (surtout des groupes de trois croches ou la combinaison de noire plus croche, assez souvent à 6/8), par une oscillation à l'intérieur du thème entre les modes majeur et mineur ainsi que par une intensification et accélération allant jusqu'à l'extase. Ces caractéristiques n'apparaissent pas dans la *Danse* de Debussy : dès la première mesure le thème principal (à la main gauche) s'oppose à un flux rythmique régulier de croches ; il est clairement en mode majeur ; aux mesures 159–178 la musique s'arrête presque complètement. Au contraire, d'autres tarentelles, comme la *Tarentelle* op. 43 de Frédéric Chopin, montrent bien ces caractéristiques.

La *Danse* de Debussy présente la structure d'un rondeau : A (refrain ; m. 1–58) – B (couplet 1 ; m. 58–131) – A' (une version tronquée de A ; m. 132–158) – C (couplet 2 ; m. 159–270) – A (m. 271–324) – coda (m. 325–333).

Debussy composa ses deux versions de 1890/1891 et de 1903 pour piano. Après le décès de Debussy, les Éditions Jobert demandèrent à Maurice Ravel (1875–1937) en 1923 d'orchestrer la pièce. *Danse et Sarabande* (extrait de *Pour le piano* ; l'orchestration date également de 1923) sont les seules œuvres de Debussy à avoir été orchestrées par Ravel. Son orchestration merveilleuse, qui fait usage de toute la palette de couleurs sonores de l'orchestre, m'a inspiré à transcrire la pièce pour orgue. À plusieurs endroits, Ravel a proposé des solutions ingénieuses pour traduire des éléments typiquement pianistiques dans le langage orchestral. Comme l'orgue de par son langage sonore est plus apparenté à l'orchestre qu'au piano, la version pour orgue est dans un certain nombre de passages plus proche de la version pour orchestre que de celle pour piano. Néanmoins, plusieurs détails ont dû être adaptés au langage sonore propre à l'orgue ainsi qu'à ses exigences techniques. Le musicien intéressé comparera en détail entre elles les versions pour piano, pour orchestre et pour orgue. Il sera fort utile à l'interprète de la version pour orgue d'écouter la version pour orchestre pour s'imprégner des couleurs et de l'atmosphère générale afin d'imaginer une transposition sonore à l'orgue retrouvant une certaine équilibre. Afin de donner suffisamment de temps aux tuyaux d'orgue pour parler, le tempo de la version pour orgue

s'oriente plutôt à celui de la version pour orchestre qu'au tempo fougueux qu'on entend dans de nombreuses interprétations de la version pour piano.

La présente version s'oriente à la palette sonore d'un orgue de grande taille possédant des timbres orchestraux et des facultés techniques modernes ; mais déjà un instrument moderne de taille moyenne devrait pleinement rendre justice à l'œuvre. Le minimum recommandé est un instrument à trois claviers (avec une étendue de *do¹–do⁶*) et pédalier et doté d'un combinateur pour les nombreux changements de registration. Les indications de registration dans la partition ne forment qu'une possibilité parmi d'autres ; l'interprète choisira en toute liberté ses registrations en fonction de son instrument pour en utiliser toutes les ressources sonores. Les registrations proposées essayent en partie de combiner des couleurs typiques de l'orgue avec celles de l'orchestre (cf. p. ex. l'imitation d'un triangle aux m. 107–119).

La première création de cette version pour orgue de la *Danse* de Claude Debussy fut donnée le 3 avril 2016 à Paris en l'église St Eustache par son organiste titulaire Thomas Ospital qui avec ses conseils m'était d'une aide précieuse dans plusieurs passages. La transcription pour orgue lui est dédiée avec gratitude et amitié.

Luxembourg, en mai 2017

Thierry Hirsch

Danse

Tarentelle styrienne

Thomas Ospital gewidmet

Récit (R.): Flûtes 8', 4'
Positif (P.): Flûtes 8', 4'
Grand Orgue (G.): Cornet
Pédale (Péd.): Flûte 8'

Claude Debussy

1862–1918

Orgelbearbeitung: Thierry Hirsch (*1988)

Allegretto

R.

pp très léger

P. R.

5

Péd. R.

Péd. P. R.
Péd.: + Fds. 16', 8'

10

Péd. R.

14

P. : + Nas. 2 2/3'

Aufführungszeit: Duration: ca. 7 min.

© 2017 by Carus-Verlag, Stuttgart – CV 18.010

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten. / Any unauthorized reproduction is prohibited by law.
Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved / Printed in Germany / www.carus-verlag.com

18

23

28

P.: Fds. 8', 4'

33

P.

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

38

R.: + Anches 8', 4'
G. P.: + Fds. 16', 8', 4'

P.

G.

P.

Péd.: - Fds. 16'

44

G. P. R.

Péd. G. P. R.

Péd.: + Fds. 32', 16', 8'

48

P.: + Anches 8', 4'

Péd.: + Anches 16', 8'

53

Carus 18.010

59

P. R.

R.

P.: Fl. 8', 4'

P. R.

R.

P.: Fl. 8', 4'

pp R.: + Trp. 8'

Péd.: Fl. 8'

64

G.: Cornet

G.: Cornet

pp

P.

BEGRAFIERT

73

Auszabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

BEGRAFIERT

77

R.

P.

pp

Péd.: - Tir. P., - 16'

81

pp

RETHMUS

86

G.

P.

RETHMUS

Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

91

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

RETHMUS

Magnifying Glass Icon

96 R.: V. hum., 2'
P.: Fds. 8'
P. R.

100 R.
P. R.

104 G.: Cornet
P.: Fds. 8', 4'
Péd.: Fds. 16', 8'

109 R.
G. P.: Fds. 8', 4'
Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy • Quality may be reduced • Carus-Verlag

114

119

R.: Fds. 8', 4'
G. P. R.

124

R.: Fds. 8', 4', Htbs.
G. P. R.
P. R.

128

R.: + Anc¹
Original evtl. gemindert
Ausgabequalität gegenüber

Péd. G. P. R.
Péd.: + Fl. 32'

P.: + Trp. 8'
P. R.

132

ff

G. P. R.

Péd. R.
Péd.: Fl. 8'

137

P. R.

G. P. R.

lto

P.: + Anches 8', 4'

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy • Quality may be reduced • Carus-Verlag

142

G.: + Anches

G.: - Clairon 4'

G.: - Fds. 16',
- Trp. 8'

147

réd.: + Fds. 32',
+ Anches 16', 8'

Péd.: - Anches

Musical score for organ, page 152, measures 1-5. The score consists of three staves. The top staff has two voices: P.: - Clairon 4' (measures 1-4) and P.: - Trp. 8' (measure 5). The middle staff has two voices: R.: - Clairon 4' (measures 1-4) and R.: - Trp. 8' (measure 5). The bottom staff has one voice: Péd.: - Fds. 32' (measures 1-5). Measure 5 includes dynamics G. P. R. and *perdendosi*. A brace groups the first four measures of the top and middle staves.

A musical score page with three staves. The top staff starts with a treble clef, a key signature of four sharps, and a tempo marking of 164. It contains a sixteenth-note pattern followed by a rest, then another sixteenth-note pattern followed by a rest. The middle staff starts with a bass clef and a key signature of one sharp. The bottom staff starts with a bass clef and a key signature of one sharp. A large, semi-transparent watermark reading "Evaluation Copy - Quality may vary." is diagonally overlaid across the page.

Auszabequalität gegenüber Original ev

179 G.: Fl. 8'

(m.d.)
P.
(m.g.)

Péd. R.
Péd.: ø

Péd.: 16' doux, 8'

186 G.

Péd.: 16' doux, 8'

Péd. R.
Péd.: ø

193 P.

R.: Fds. 8', 4', Htbs.
G. P.: Fds. 8', 4'

Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

sf

200 P. R.

R.

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

Original evtl. gemindert

Ausgabequalität gegenüber

1

R.: Bd. 8', V. hum., Trembl.

209

R.: Bd. 8', V. hum., Trembl.

G.: Fl. 8'

P.: Fl. 4'

Péd.: Fds. 16', 8' Péd. R. Péd.: ø

217

G.

Htbs.

P.

Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

224

P.

Péd. G. P. R.

Péd.: + Fds. 16', 8'

231

P. R.

R.

R.

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

240

G.: Fl. 8'

245

R.: Fl. 8', 4', V. hum., Trembl.

P.: Fl. 8'

251

G.: Fds. 8', 4'

R.

P.

256

R.: Fds. 8', 4', Htbs.

G. P.: Fds. 8', 4'

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

261

R.: + Anches 8', 4'
G. P. R.

P. R. *f*

P.: + Anches 8', 4'
G.: + Fds. 16'
G. P. R.

267 G.: + Anches 8', 4'

R.: Fl. 8', 4'
pp

P. R.
P.: Fl. 8', 4'

271 Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag Q

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert •

275 P. R.

Péd. R.
Péd.: Fl. 8'

Péd.: + Fds.

280

G.: Cornet

R.

Péd. R.

285

P.: + Nas. 2 2/3'

290

G.

P.

296

P.: Fds. 8', 4'

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

Evaluation Copy - Quality may be reduced

pp R.: 8', 2', 1 3/5'

301

P.

R.

305

G.: Fds. 8', 4', Trp. 8'

309

P.

G.

P.

314

R.: Fds. et Anch
G. P.: Fds. 16', 8',
Original evtl. gemindert

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

.. G. P. R.
ed.: + Fds. 32', 16', 8'

P.: + Anches 8', 4'

G.: + Anches 8', 4'

318

Péd.: + Anches 16', 8'

322

G. P. R.: + Chamades

325

329

Vi

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

P.: + Anche 32'