

FAURE Gabriel (1845-1924)

Pavane, op.50

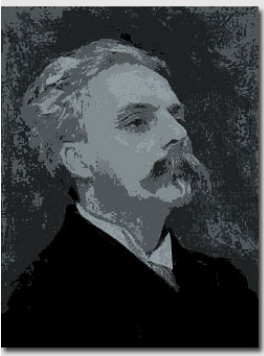
pour orchestre avec choœur ad libitum

score

1887

3euk1L4
2010

GABRIEL FAURÉ: PAVANE, OP.50 (1887)

Η **Παβάνα** / *pavane, pavan, paven, pavin, pavian, pavine, ή pavyn*, στα ιταλικά: *pavana, padovana* και στα γερμανικά *Paduana* / είναι ένας ιταλικής καταγωγής αναγεννησιακός, μεγαλόπρεπος, αυλικός, βηματιστός χορός σε δίσημο χρόνο. Αντικατέστησε το *Basse Danse*. Η φόρμα της είναι τμηματική και ακολουθεί το πρότυπο: **A, A1, B, B1, C, C1**. Ο χορός μερικές φορές αναφέρεται και ως *Padovana*, κάτι που μας κάνει να υποθέσουμε ότι έλκει την καταγωγή του από την Padua. Η ονομασία του χορού μπορεί να ετυμολογηθεί επίσης και από την ισπανική λέξη *pavo* που σημαίνει *παγώνι*. Στα μέσα του 16ου αι. στην Ιταλία ο χορός παραχωρεί τη θέση του στο *Passamezzo*, αναβιώνει όμως στους Άγγλους συνθέτες Byrd, Dowland, Bull και Philips, οι οποίοι την ζευγάρωναν σε μια σουίτα με την *Galliard* (το

Saltarello ζευγαρώνει επίσης με την *Pavane*). Συνθέτες του 19ου και 20ου αι. έγραψαν παβάνες, μερικές από τις οποίες έγιναν πολύ δημοφιλείς.

Οι πιο γνωστές:

- η κλασική *Pavane* (1887) του Gabriel Fauré,
- η *Pavane pour une infante défunte* (1899) του Maurice Ravel,
- το *Passepied* από την *Suite bergamasque* του Debussy και
- η παβάνα *Job* (1927-30, από την χορευτική μάσκα σε 9 σκηνές κι έναν επίλογο) του Vaughan Williams

Ιστορικά Στοιχεία

Η *Pavane* του Fauré σε φα# ελάσσονα, op.50 είναι ένα ορχηστρικό έργο, προαιρετικά με χορωδία, που γράφτηκε το 1887. Η πρώτη εκτέλεση του έργου δόθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 1888 στη σειρά κοντσέρτων Lamoureux υπό τη διεύθυνση του Charles Lamoureux. Τρεις μέρες αργότερα το έργο εκτελέστηκε και με χορωδία στη Société Nationale de Musique. Τέλος το 1891 το έργο παρουσιάστηκε στην πλήρη του μορφή, με ορχήστρα χορωδία και χορευτές στους κήπους της Ελισσάβετ, κοντέσας του Greffulhe, στο Bois de Boulogne. Η επιτυχία του έργου από την αρχή ήταν μεγάλη. Το 1917 εντάχθηκε στο ρεπερτόριο των Ρώσικων Μπαλέτων του Sergeï Diaghilev.

Η χορωδία τραγουδά ένα ποίημα του Robert, comte de Montesquiou-Fezensac (1855-1921).

Ακολουθεί το ποίημα στο πρωτότυπο:

C'est Lindor! c'est Tircis ! et c'est tous nos vainqueurs !
 C'est Myrtil! c'est Lydé ! Les reines de nos coeurs !
 Comme ils sont provocants! Comme ils sont fiers toujours !
 Comme on ose règner sur nos sorts et nos jours!
 Faites attention! Observez la mesure !
 Ô la mortelle injure!
 La cadence est moins lente! Et la chute plus sûre !
 Nous rabattrons bien leur caquets!
 Nous serons bientôt leurs laquais!
 Qu'ils sont laids! Chers minois !
 Qu'ils sont fols! Airs coquets !
 Et c'est toujours de même, et c'est ainsi toujours!

On s'adore! on se hait ! On maudit ses amours !
 Adieu Myrtil! Eglé ! Chloé ! démons moqueurs!
 Adieu donc et bons jours aux tyrans de nos coeurs!
 Et bons jours!

Και μια μετάφραση του στα αγγλικά:

It's Lindor! It's Tircis! and all our vanquishers!
 It's Myrtil! It's Lydia! The queens of our hearts!
 How they provoke us! How they are always so proud!
 How they dare to control our destinies and our days!
 Pay attention! Observe the beat!
 Oh! the mortal injury!
 The cadence is slower! The fall more certain!
 We shall beat back their cackles!
 We will soon be their stooges!
 They are so ugly! Such darling little faces!
 They are so foolish! Such coquettish airs!
 And it's always the same, and so it shall always be!
 We love them! We hate them! We speak ill of their loves!
 Farewell, Myrtil! Egle! Chloe! mocking demons!
 So it is farewell and good day to the tyrants of our hearts!
 And good day!

Προτεινόμενη Εργασία για τους Σπουδαστές Θεωρητικών

1. Κάντε μια πλήρη αρμονική ανάλυση του έργου, υποβοηθούμενοι από την πιανιστική αναγωγή. Σε ποια σημεία η εναρμόνιση του Faure διαφέρει από τη σχολική αρμονία;

2. Κάντε μια μακροδομική μορφολογική ανάλυση του έργου (βρείτε δλδ τα τμήματα στα οποία μπορεί να χωριστεί το έργο) συμβουλευόμενοι τα περί μορφής της παβάνας ανωτέρω στο παρόν άρθρο. Ακολουθώντας, βρείτε τις φράσεις, τις περιόδους ή προτάσεις και χαρακτηρίστε τις (ανοικτή / κλειστή, συμμετρική / ασύμμετρη κλπ). Εντοπίστε τις πτώσεις των φράσεων και χαρακτηρίστε τις (τέλεια, ημιτελής, κλπ).

3. Από ένα εγχειρίδιο οργανογνωσίας μελετήστε τα χαρακτηριστικά του κάθε οργάνου που συμμετέχει στην ενορχήστρωση. Εντοπίστε τα μεταφερόμενα (transposed) όργανα. Παίξτε στο πιάνο το κάθε όργανο, τα μεταφερόμενα in concert pitch (ρωτήστε το δάσκαλο σας αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό). Πρέπει να είτε ικανοί να διαβάζετε όλα τα μεταφερόμενα όργανα με άνεση.

4. Προχωρήστε τώρα στη μελέτη της ίδιας της ενορχήστρωσης με τη βοήθεια της πιανιστικής αναγωγής και με μια ηχογράφηση του έργου. Ποιο συγκεκριμένα:

4α. Πως ενορχηστρώνει ο Faure τη μελωδία; Καταγράψτε τους οργανικούς συνδυασμούς (π.χ Fl + Cl στην οκτάβα) και προσπαθήστε με τις πολλαπλές ακροάσεις να αφομοιώσετε τα μικτά ηχοχρώματα.

4β. Πως ενορχηστρώνει ο Faure τη συνοδεία; πως καταφέρνει να μην επισκιάζει η συνοδεία τη μελωδία; Πως ενορχηστρώνει τις βοηθητικές / αντιστικτικές μελωδίες;

4γ. Ποιος είναι ο ρόλος των κόρνων (διαχωρίστε 1ο και 2ο) και των φαγκότων;

5. Πως υποστηρίζονται οι φωνές τις χορωδίας από τα όργανα;

Τέλος το δημιουργικό κομμάτι της μελέτης (για τους σπουδαστές της σύνθεσης): Συνθέστε μια 8-μετρη παβάνα (4+4 / περίοδος) και ενορχηστρώστε την τρεις (3) φορές, κάθε φορά με διαφορετικούς ορχηστρικούς συνδυασμούς δανεισμένους από το Δάσκαλο Fauré. Οι πιο προχωρημένοι σπουδαστές μπορούν να αποτολμήσουν μια ολοκληρωμένη σύνθεση, δημιουργικά μιμούμενοι τον Fauré (θεωρείστε την ως άσκηση ύφους περισσότερο κι όχι ως πρωτότυπη σύνθεση).

Pavane, op.50

pour orchestre avec choeur ad libitum

*

FAURE Gabriel (1845-1924)

1887

Andante molto moderato (♩ = 84)

1o

p

2 Flutes

2 Oboes

2 Clarinets in A

Bassoon 1

Bassoon 2

2 Horns in F

Soprano

Contralto

Tenor

Bass

Violin I

Violin II

pizz.

pp

pizz.

pp

Viola

pizz.

Violoncello

pp

Contrabass

Andante molto moderato (♩ = 84)

p

Piano Reduction

pp stacc. quasi pizz.

6

Fl. *lo* *p*

Ob. *lo* *p*

Cl. *lo* *p*

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn.

S.

C.

T.

B.

Vln. I *p*

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb. *pizz.* *pp*

Pno *p* *p*

Detailed description: This page of a musical score for 'Pavane, op.50' features a woodwind section at the top and a string/piano section at the bottom. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon 1 (Bsn. 1), and Bassoon 2 (Bsn. 2). The string section includes Horn (Hn.), Trumpet (T.), Trombone (B.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The piano part (Pno) is at the bottom. The score is in 3/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). The flute part begins at measure 6 with a melodic line marked *lo* and *p*. The oboe and clarinet parts have similar melodic lines, also marked *lo* and *p*. The bassoon parts are silent. The violin I part has a melodic line marked *p*. The violin II part has a rhythmic pattern of eighth notes. The viola part has a rhythmic pattern of eighth notes. The cello part has a rhythmic pattern of eighth notes. The contrabass part has a rhythmic pattern of eighth notes, marked *pizz.* and *pp*. The piano part has a complex texture with chords and rhythmic patterns, marked *p* and *p*.

12

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn.

S.

C.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Pno

p

mf

pp

Pavane, op.50

*

A *lo*

Fl. *p* *lo* *3* *3* *20*

Ob.

Cl. *p* *pp* *lo*

Bsn. 1 *p* *pp*

Bsn. 2

Hn. *20* *pp*

S.

C.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vla. *pp sempre*

Vc. *pp sempre*

Cb. *pp sempre*

Pno *p* *3* *3*

Pavane, op.50
*

22

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn.

S.

C.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Pno

p

mf

mf

tr

B
(tr)

27

Fl. *pp*

Ob. *pp*

Cl. *pp*

Bsn. 1 *p*

Bsn. 2

Hn. *p* *lo*

S. *dolce*
C'est Lin-dor! c'est Tir - cis! et c'est tous nos vainqueurs!

C.

T.

B. *p*
C'est Myr -

Vln. I *pp con grazia arco*

Vln. II *pp con grazia* *pizz.* *pp*

Vla. *pp*

Vc. *pp*

Cb. *pp*

Pno *pp con grazia* *pp*

32

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

Bsn. 1 *pp*

Bsn. 2 *pp*

Hn.

S.

C. *mf*

T.

B.

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp* *arco*

Vc. *pp*

Cb. *pp*

Pno *mf* *pp* *mf*

Comme ils sont pro-vo-cants, comme

till! c'est Ly-dé! Les rei - nes de nos cœurs!

Pavane, op.50
*

37 C

Fl. *p* *f*

Ob.

Cl. *p* *f*

Bsn. 1 *p* *f*

Bsn. 2 *p* *f*

Hn. *p* *f*

S. *f*
Comme on o - se rég-ner sur nos sorts et nos

C. *f*
ils sont fiers tou jours! Comme on o - se rég-ner sur nos sorts et nos

T. *f*
Comme on o - se rég-ner sur nos sorts et nos

B. *f*
Comme on o - se rég-ner sur nos sorts et nos

Vln. I *p* *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

Pno *p* *f*

42 D *a2*

Fl. *p* *ff*

Ob. *ff* *p*

Cl. *ff* *p*

Bsn. 1 *ff* *p*

Bsn. 2 *p* *p*

Hn. *p* *mf* *p*

S. *p* *ff* *p*

C. *p* jours! —

T. *p* jours! —

B. *p* jours! —

Vln. I *p* *ff* *arco*

Vln. II *ff* *arco*

Vla. *p* *ff* *arco* *mf*

Vc. *p* *ff* *arco* *mf*

Cb. *p* *p*

Pno *p* *ff* *p*

47

Fl. *ff* *a2*

Ob. *ff* *p* *ff*

Cl. *ff* *p* *ff*

Bsn. 1 *ff* *p* *ff*

Bsn. 2 *ff* *p* *ff*

Hn. *ff* *mf* *p* *ff*

S.

C.

T. *f*

B. *f*

Vln. I *ff* *arco*

Vln. II *ff* *arco*

Vla. *ff* *mf* *ff*

Vc. *ff* *mf* *ff*

Cb. *p* *ff*

Pno *ff* *p* *ff*

Fai - tes at - ten - ti - on!

O - bser - vez la me

52 E

Fl. *p* *ff* *p*

Ob. *p* *ff* *p*

Cl. *p* *ff* *p*

Bsn. 1 *p* *ff* *p*

Bsn. 2 *p* *ff* *p*

Hn. *mf* *ff* *mf*

S. *f*

C. *p*

T. *p*

B. *p*

Vln. I *p* *ff* *p*

Vln. II *p* *ff* *p*

Vla. *mf* *ff*

Vc. *mf* *ff*

Cb. *p* *ff* *p*

Pno *mf* *ff*

Ô la mor-telle in - ju - re!

La ca-dence et moins len - te!

su - re!

57

Fl. *p* *lo* 3

Ob.

Cl. *p* *lo*

Bsn. 1 *pp*

Bsn. 2 *pp*

Hn.

S.

C. *p*
Nous ra-bat-trons bien leurs ca-quets!

T. *p*
Et la chu-te plus sû-re!

B.

Vln. I

Vln. II *pizz.*

Vla. *pp* *pizz.*

Vc. *mf* *pp* *pizz.* *pp*

Cb. *pp* *pizz.* *pp*

Pno *mf* *pp* *p* 3

62

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn.

S.

C.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Pno

pp

pp

f

f

dolce

p

pp

arco

pizz.

p

10

3

3

3

3

Qu'ils sont laids!

Qu'ils sont fols!

Chers mi-nois!

Nous se-rons bien - tôt leurs la - quais!

Airs co-

F

67

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn.

S.

C.

T.

B.

quets! _____

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Pno

f *p* *pp* *p dolce* *pp sempre*

f *pp* *arco* *pp* *pp sempre*

f *p* *pp sempre*

f *p* *pp sempre*

72

Fl. *a2* *p* *f* *p*

Ob.

Cl. *a2* *p* *f* *p*

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. *p* *f* *p*

S.

C.

T.

B.

Vln. I *arco div.* *p* *f* *p*

Vln. II *arco div.* *p* *f* *p*

Vla. *p* *f* *p*

Vc. *pizz.* *p* *f*

Cb. *f*

Pno

77 **G**

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. 1 *p*

Bsn. 2 *p*

Hn. *p* *lo*

S. *p*
On s'a - do - re!

C. *p*
On s'a - do - re!

T. *dolce*
Et c'est tou-jours de mê - me!

B. *dolce*
Et c'est ain-si tou-jours!

Vln. I *pizz. unis.*
pp

Vln. II *pizz. unis.*
pp

Vla. *p*

Vc. *arco* *p* *pizz.*

Cb. *p dolce e espress.*
pp

Pno *p dolce* *p*

82

Fl. *f* *sfz*

Ob. *f* *sfz*

Cl. *f* *sfz* 2o 1o *p*

Bsn. 1 *f* *sfz* *p* *sfz* *p*

Bsn. 2 *f* *sfz* *p* *sfz* *p*

Hn. *mf* *sfz* *sfz* *p*

S. *f* *p* *mf* *p*

C. *f* *p* *mf* *p*

T. *mf* *p* *mf* *p*

B. *mf* *p* *mf* *p*

On se hait! on mau-dit ses a - mours! On se hait!

On se hait! on mau-dit ses a - mours! On se hait!

On s'a-do - re! On se hait!

On s'a-do - re! On se hait!

Vln. I *arco* *p* *arco* *pp* *arco*

Vln. II *p* *pp*

Vla. *f* *p* *pp*

Vc. *mf* *sfz* *sfz*

Cb. *sfz* *sfz*

Pno *f* *sf* *p* *sfz* *p*

87 H

Fl. *a2*
p *pp*

Ob.

Cl.

Bsn. 1
pp

Bsn. 2
pp

Hn.

S.
p
on mau-dit ses a mours!

C.

T.
dolce
A - dieu, Myr - till! E -

B.

Vln. I

Vln. II
pizz.

Vla.
pizz.
pp

Vc.
p *arco*
p espress. *3* *p* *3*

Cb.
p

Pno
p espress. *3* *3*

92

Fl. *1o* *p*

Ob.

Cl. *1o* *pp* *3* *3* *3*

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. *1o* *pp*

S.

C. *p*
A - dieu done

T. glé! Chlo - é! Dé - mons moqueurs!

B.

Vln. I *pizz.*
arco

Vln. II *pp* *pizz.*

Vla. *arco* *pp* *pizz.*

Vc. *pp* *pizz.* *pp*

Cb. *pp* *pp*

Pno *p*

97 *tranquillement*

Fl. *pp dolce espress.*

Ob. *pp dolce espress.*

Cl. *pp dolce espress.*

Bsn. 1 *pp*

Bsn. 2 *pp*

Hn. *pp*

S.

C. *pp*

T. *pp*

B. *pp*

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc. *pp*

Cb. *pp*

Pno *pp dolce espress.*

et bons jours aux ty-rans de nos cœurs!

101 *lo*

Fl. *f* *p*

Ob. *f* *p*

Cl. *f* *p*

Bsn. 1 *f* *p*

Bsn. 2 *p*

Hn. *f* *p*

S. *pp*
Et bons jours!

C. *pp*
Et bons jours!

T. *pp*
Et bons jours!

B. *pp*
Et bons jours!

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc. *pp*

Cb. *pp*

Pno *p* *pp*