

PREFACE

Fauré composed the *Pavane* in the summer of 1887, originally as a purely orchestral piece for the concert series of the Parisian conductor Jules Danbé. For some reason Danbé left it unperformed, a miscalculation he must have later regretted when the piece became immensely popular in various forms for orchestra or piano, with or without voices.

In dedicating the *Pavane* to Vicomtesse Elisabeth Greffulhe, a noted patron of the arts who gave the composer much moral and financial support, Fauré no doubt hoped that the work would be performed at her *salon*. He had dreamt up the idea of his *Pavane* being danced in period costumes, accompanied by an invisible choir and orchestra, and to this end asked the Vicomtesse's cousin Comte Robert de Montesquiou Fesenzac (a colourful Parisian society figure who inspired the character Des Esseintes in Huysmans' novel *A rebours*) to write some verse to fit the existing music. His lines for the *Pavane*, described by Fauré as a "ravissant verbiage",¹ are a frivolous parody of Verlaine's *Fêtes galantes*. Fauré incorporated them into the texture of the *Pavane* as an optional chorus part. The piece was duly danced and sung at an evening party given by the Vicomtesse in the Bois de Boulogne in July 1891.

In 1975, in letters to Robert Orledge, Sir Adrian Boult recalled meeting Fauré and hearing him play at the London home of Leo Frank Schuster in 1906 and 1908. Sir Adrian concludes:²

"May I ask you to do all you can to prevent the prevalent performances of the *Pavane* as if it were a piece of German Romanticism, written by someone like Schumann with a full measure of sentiment. The words are obviously a leg-pull, and the scene is a number of young people dancing and chaffing each other: 'observez la mesure', 'adieu, démons moqueurs' etc. etc. I heard Fauré play this several times, with distinguished soloists like Gervase Elwes and Murray Davey, with Mrs George Swinton and others, and once Louis Fleury played the flute sitting by the composer and playing the tune from his piano copy. I will stake a good deal on the statement that Fauré played the *Pavane* no slower than ♩ = 100!"³

Fauré's own piano transcription of the *Pavane* shows the work in its earliest form, before he made minor changes to the full score for its publication in 1901.⁴ Since the transcription therefore needs revising, it has been reworked throughout to tally with the full score and also to make it lie more easily under the hands in some passages. This follows the spirit of Fauré's own arrangement, but largely constitutes a new version. Dynamic shaping (*crescendi*, *diminuendi*, etc.) follows the printed full score, but actual dynamic levels follow Fauré's piano version since those in the full score are more relevant to orchestral instruments. Other significant variants are listed in the editorial notes.

Warm thanks are extended to Professor Robert Orledge for much helpful information.

Wendy Hiscocks
Roy Howat
1994

¹From a letter of September 1887 to the Vicomtesse Greffulhe, quoted by Robert Orledge in the preface to the Eulenburg miniature score (London, 1981).

²Letter dated 18 September 1975, quoted by kind permission of Professor Orledge.

³In a shorter letter printed in *The Musical Times* (June 1976), Sir Adrian relates that Fauré "always played his crotchet at 100 or even faster, with no sign of *rallentando* even at the very end of the piece".

⁴The piano reduction was published by J. Hamelle in 1889 or 1890; Fauré's manuscript of it is untraced. Hamelle also published the full score in 1901. Fauré's autograph full score, presented to the Vicomtesse Greffulhe in 1888, is in the Pierpont Morgan Library, New York. A list of variants can be found in the Eulenburg miniature score (see note 1 above).

PRÉFACE

La *Pavane* a été composée pendant l'été 1887 sous la forme purement orchestrale, destinée à figurer dans la série de concerts donnée par le chef d'orchestre parisien Jules Danbé. Pour des raisons inconnues, Danbé n'inscrivit pas l'œuvre à son programme, erreur qu'il dut regretter quand la pièce devint populaire dans ses différentes versions: orchestre ou piano, avec ou sans voix.

La dédicace de l'œuvre à la Vicomtesse Elisabeth Greffulhe, mécène de grande notoriété, qui apporta au compositeur un soutien moral et financier, laissait assurément espérer au compositeur une exécution dans son salon. Il avait rêvé que la *Pavane* soit dansée en costumes d'époque, accompagnée par un chœur et un orchestre invisibles; c'est dans cette optique qu'il demanda au cousin de la Vicomtesse, le Comte Robert de Montesquiou Fesenzac (figure pittoresque de la société parisienne, modèle du Des Esseintes de *A rebours*, le roman de Huysmans) d'écrire une poésie pour cette musique pré-existante. Ses vers, décrits par Fauré comme un «ravissant verbiage¹», sont une frivole parodie des *Fêtes galantes* de Verlaine. Fauré les inclut dans le chœur en option. La pièce fut dûment dansée et chantée lors

d'une soirée donnée par la Vicomtesse au Bois de Boulogne en juillet 1891.

En 1975, dans les lettres à Robert Orledge, le chef d'orchestre Sir Adrian Boult évoque ses rencontres avec Fauré et le souvenir de l'avoir entendu jouer au domicile londonien de Leo Frank Schuster en 1906 et 1908. Sir Adrian conclut²:

«Puis-je vous demander de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter les interprétations habituelles de la *Pavane*, on interprète cette œuvre comme si elle appartenait au Romantisme allemand et avait été écrite par Schumann avec une bonne dose de sentimentalisme. Les paroles sont un canular, la scène est composée d'un groupe de jeunes gens qui dansent et se taquent: «observez la mesure, adieu démons moqueurs»...etc...J'ai plusieurs fois entendu Fauré jouer la pièce accompagnée d'éminents solistes tels Gervase Elwes et Murray Davey, avec Mrs George Swinton et bien d'autres encore. Il m'est même arrivé d'entendre Louis Fleury à la flute assis à côté du compositeur et suivant sur la partition de piano. Je parierai fort que Fauré ne jouait pas plus lentement que ♩ = 100!"³

La transcription pour piano réalisée par Fauré s'appuie sur la version initiale, avant qu'il n'apporte des modifications à la partition d'orchestre pour sa publication en 1901⁴.

Pavane Op. 50

à Madame la Vicomtesse Greffulhe

Gabriel Fauré

arr. Wendy Hiscocks and Roy Howat

Allegro moderato ¹⁾ *dolce legato*

pp

dolce

6

11

16

(sopra)

21

tr.

¹⁾See Preface and Editorial Notes

Voir Préface et Notes critiques

Vgl. Vorwort und Anmerkungen des Herausgebers

EDITORIAL NOTES

Tempo heading: *Allegro moderato* in Fauré's piano reduction; *Allegro molto moderato* in autograph full score and printed vocal score (1891); *Andante molto moderato* ($\text{♩}=84$) in printed full score. In view of Sir Adrian Boult's recollections the original reading is retained here.

Bar 58: Fauré's piano reduction has $\flat$ to e from beat 3 onwards. Not present in full scores.

Bars 80–85: Present edition bases tenor line on full scores; Fauré's piano reduction has:

Bars 100–101: Placing of climax as in printed full score; Fauré's piano reduction and autograph full score have *diminuendo* from the middle of bar 100.

Bar 104: Printed full score has pause on beat 2; no pause in Fauré's piano reduction or autograph full score (cf. Preface, footnote 3).

Roy Howat
1994

NOTES CRITIQUES

Indications de tempo: *Allegro moderato* dans la réduction pour piano de Fauré; *Allegro molto moderato* dans la partition d'orchestre autographe et l'édition pour voix et piano (1891); *Andante molto moderato* ($\text{♩}=84$) dans la partition d'orchestre imprimée. Compte-tenu des indications de Sir Adrian Boult, nous reprenons l'indication originale.

Mesure 58: la réduction pour piano de Fauré indique un $\flat$ au *mi* à partir du 3e temps. Absent dans les partitions d'orchestre.

Mesures 80–85: dans la présente édition la ligne de ténor se base sur les partitions d'orchestre; la réduction pour piano de Fauré est la suivante:

Mesures 100–101: placement d'apogée comme dans la partition d'orchestre imprimée. La réduction pour piano de Fauré et sa partition d'orchestre autographe indiquent un *diminuendo* à partir du milieu de la mesure 100.

Mesure 104: une pause figure au 2e temps de la partition d'orchestre imprimée; elle est absente dans la réduction pour piano de Fauré ainsi que dans la partition d'orchestre autographe (voir préface, note 3).

Roy Howat
1994

ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS

Tempobezeichnungen: *Allegro moderato* in Faurés Klavierbearbeitung; *Allegro molto moderato* im Autograph der vollständigen Partitur und gedruckten Vokalpartitur (1891); *Andante molto moderato* ($\text{♩}=84$) in der gedruckten vollständigen Partitur. Im Hinblick auf Sir Adrian Boult's Erinnerungen wurde die ursprüngliche Lesart hier beibehalten.

Takt 58: In Faurés Klavierbearbeitung hat das e ab 3. Schlag ein $\flat$, nicht aber in den vollständigen Partituren.

Takte 80–85: Tenorstimme beruht in der vorliegenden Ausgabe auf den vollständigen Partituren. Faurés Klavierbearbeitung enthält:

Takte 100–101: Dynamischer Höhepunkt wie in der gedruckten vollständigen Partitur; Faurés Klavierbearbeitung und Autograph der vollständigen Partitur haben *diminuendo* ab Mitte von Takt 100.

Takt 104: Gedruckte vollständige Partitur hat Pause auf 2. Schlag; keine Pause in Faurés Klavierbearbeitung oder im Autograph der vollständigen Partitur (vgl. Vorwort, 3. Fußnote).

Roy Howat
1994