

Table of Contents

Preface	7
Introduction	9
Debussy among Riveting Singers and Revolutionary Poets	9
Paul Verlaine and “Musical Lyricism”	12
The Influence of Verlaine’s “Poetic Art” on Debussy’s Music	16
<i>Ariettes oubliées</i> (composed 1885-87/1903; text by Verlaine)	19
I. C’est l’extase langoureuse	22
II. Il pleure dans mon cœur	25
III. L’ombre des arbres	29
IV. Chevaux de bois	32
V. Green	37
VI. Spleen	41
Musical Ciphers of Dejection and World Weariness	46
<i>La damoiselle élue</i> (1887-88; Rossetti)	47
<i>Cinq poèmes de Charles Baudelaire</i> (1887-89)	65
I. Le balcon	67
II. Harmonie du soir	75
III. Le jet d’eau	78
IV. Recueillement	82
V. La mort des amants	87
Between Dusk and Dawn	91
<i>Trois mélodies de Verlaine</i> (1891)	95
I. La mer est plus belle	95
II. Le son du cor	99
III. L’échelonnement des haies	103
For a New Sense of Freedom	108
<i>Fêtes galantes I</i> (1891-92; Verlaine)	109
I. En sourdine	114
II. Fantoques	117
III. Clair de lune	122
Simplicity and Sophistication in the Pastime of the Leisured Class	127

<i>Proses lyriques</i> (1892-93; Debussy)	129
I. De rêve	130
II. De grève	135
III. De fleurs	140
IV. De soir	145
On the Human Being in Nature and Cosmos	151
<i>Trois chansons de Bilitis</i> (1897-98; Louÿs)	153
I. La flûte de Pan	157
II. La chevelure	160
III. Le tombeau des naïades	163
Scenes Temporally and Geographically Remote	167
<i>Pelléas et Mélisande</i> , lyrical drama (1894-1902; Maeterlinck)	169
The Search for an Ideal Text, an Ideal Musical Language	169
Maeterlinck's <i>Pelléas et Mélisande</i>	173
Basics of Layout and Thematic Material	178
The Development of the Musical Symbols	191
A Trailblazer for Musical Modernism	215
<i>Fêtes galantes</i> II (1904; Verlaine)	219
I. Les ingénus	220
II. Le faune	224
III. Colloque sentimental	227
The Composer as Stage Director	231
<i>Trois ballades de François Villon</i> (1910)	235
I. Ballade de Villon à s'amyé	237
II. Ballade que Villon fait à la requeste de sa mère pour prier Nostre-Dame	241
III. Ballade des femmes de Paris	244
.....	247
<i>Trois poèmes de Stéphane Mallarmé</i> (1913)	249
I. Soupir	251
II. Placet futile	255
III. Éventail	259
.....	263
Debussy's Vocal Compositions: an Overview	269
<i>Pelléas et Mélisande</i> , English (corresponding stanzas by Rossetti)	272
List of Illustrations	303
Bibliography	307
Index	311
About the Author	315