

Vorwort

Maurice Ravel (1875–1937) *Alborada del gracioso* („Morgenlied des Hofnarren“) ist das vierte Stück des fünfteiligen Klavierzyklus *Miroirs* („Spiegel“ bzw. „Spiegelbilder“) und ist dem Musikwissenschaftler und Musikkritiker Michel Dimitri Calvocoressi (1877–1944) gewidmet. Wie die Widmungsträger der anderen *Miroirs*-Stücke und Ravel selbst war Calvocoressi Mitglied des Pariser Künstlerkreises der sogenannten Apachen.

Die Entstehung der *Miroirs* soll denn auch eng mit den „Apachen“ verbunden gewesen sein. Nach den Erinnerungen von Roland-Manuel – Ravel's Schüler und engem Freund – habe der Pianist Ricardo Viñes bei einem Treffen der Freunde erzählt, Claude Debussy, dem er dessen Klavierstück *D'un cahier d'esquisses* gerade vorgespielt hatte, träume von einer Musik, die formal so frei sei, dass sie wie improvisiert, wie aus einem Skizzenbuch herausgerissen wirke. Ravel habe geäußert, dass er bei dem Werk, an dem er gerade arbeite, von ähnlichen Gedanken ausgehe, und hinzugefügt, er habe sich ohnehin von den 1901 entstandenen *Jeux d'eau* freimachen wollen (nach Marcel Marnat, *Maurice Ravel*, Paris 1995, S. 179. Die Glaubwürdigkeit des Berichts von Roland-Manuel ist umstritten, da ein entsprechender Eintrag im sonst zuverlässigen Tagebuch von Viñes fehlt).

Sollte Debussys Konzeption tatsächlich die Kompositionsgestalt der innerhalb einer mehrteiligen Reprisesform relativ frei gefügten *Miroirs* angeregt haben, dann sicherlich nur mittelbar, denn zum einen wurde Debussys eigene Realisierung einer quasi improvisierten Musik, *D'un cahier d'esquisses*, spätestens im Januar 1904 beendet, zum anderen hatte Ravel mit mindestens einem der *Miroirs*-Stücke bereits begonnen. Nach Christian Goubault (*Geste et écriture dans les „Miroirs“*, in: *Ostinato rigore*, Nr. 24: *Maurice Ravel*, Paris 2005, S. 85) entstanden die Einzelstücke in der Reihenfolge 2–3–4–5–1,

was sich allerdings durch Datierungen von Quellen und Dokumenten nur teilweise belegen lässt. Gewohnheitsgemäß dürfte Ravel alle Nummern der Sammlung kurz nach ihrer Vollendung vorgespielt haben.

Durch das Tagebuch von Viñes ist jedoch nur die Präsentation des nach Ravel's eigenen Angaben zuerst entstandenen Stückes *Oiseaux tristes* nachgewiesen. Am 11. Oktober 1904 spielte der Komponist es den „Apachen“ vor (vgl. Nina Gubisch, *Le journal inédit de Ricardo Viñes*, in: *Revue internationale de musique française*, I/2, Juni 1980, S. 203). Da das Autograph zu *Alborada del gracioso* nicht datiert ist, bleibt die genaue Entstehungszeit (1904 oder 1905?) Spekulation. Allerdings spricht vieles dafür, dass die Komposition aller Stücke der *Miroirs* im Spätherbst 1905 abgeschlossen war, da Ravel Viñes zufolge an Heiligabend 1905 bereits die Druckfahnen korrigierte (Viñes, S. 204). Das Werk erschien dann, wie aus einem unveröffentlichten Brief Ravel's vom 27. Februar 1906 an den Verleger Eugène Demets hervorgeht (Autograph angeboten von Erasmushaus – Haus der Bücher, Herbst 2007), kurz zuvor, also im Februar 1906. Der spanische Pianist war es auch, der die *Miroirs* in einem Konzert der Société nationale am 6. Januar 1906 erstmals öffentlich spielte. Hauptquelle für die vorliegende Einzelausgabe ist Ravel's Handexemplar der Erstausgabe mit eigenhändigen Korrekturen.

Hatte Ravel in seiner 1928 entstandenen autobiographischen Skizze für die *Jeux d'eau* die pianistischen Neuerungen hervorgehoben, so betonte er für *Miroirs* die neuartige Harmonik: „Die *Miroirs* (1905) bilden eine Sammlung von Klavierstücken, die in der Entwicklung meiner Harmonik einen ziemlich erheblichen Wandel darstellen, so dass selbst diejenigen Musiker aus der Fassung gebracht wurden, die bis dahin am stärksten mit meiner Kompositionsweise vertraut waren“ (zitiert nach: *Maurice Ravel. Lettres, Écrits, Entretiens*, hrsg. von Arbie Orenstein, Paris 1989, S. 44). Wichtige Bestandteile dieser Harmonik, die von nun an zum festen Kern der Tonsprache Ravel's

gehören sollten, sind unter anderem in *Alborada del gracioso* die Anreicherung von Dreiklängen durch Sekunden, Septimen oder Nonen bis hin zu kleinen Clustern sowie die Ersetzung von Oktavtönen durch Septimen.

Zwei der Stücke aus *Miroirs* wurden von Ravel auch für Orchester bearbeitet, *Une barque sur l'océan* bereits im Herbst 1906, wobei der Komponist nach der stark kritisierten Uraufführung vom 3. Februar 1907 die Partitur zurückzog und unveröffentlicht ließ, *Alborada del gracioso* dagegen erst 1918. Dessen Uraufführung am 17. Mai 1919 wurde zunächst wenig beachtet, das Werk bahnte sich dann aber doch den Weg in die Konzertsäle und erschien 1923 im Druck. Heute gehört *Alborada del gracioso* sowohl in der Originalfassung für Klavier als auch in der Bearbeitung für Orchester zu den meist gespielten Kompositionen Ravel's.

Den in den *Bemerkungen* am Ende der vorliegenden Edition aufgeführten Bibliotheken sei für die Bereitstellung der Quellen herzlich gedankt.

München, Herbst 2015
Peter Jost

Preface

Maurice Ravel's (1875–1937) *Alborada del gracioso* (i. e. “Morning Song of the Court Jester”) is the fourth piece of the five-part piano cycle *Miroirs* (i. e. “Mirrors”) and is dedicated to the musicologist and music critic Michel Dimitri Calvocoressi (1877–1944). Like the dedicatees of the other pieces of *Miroirs* and Ravel himself, Calvocoressi was member of the Paris artist's circle “the Apaches”.

The origin of *Miroirs* is also believed to be closely connected to the “Apaches”. Ravel's pupil and close friend Ro-

land-Manuel recalled that, at a get-together of the friends, the pianist Ricardo Viñes reported that Claude Debussy, whose piano piece *D'un cahier d'esquisses* Viñes had just played to him, was dreaming of music so formally free that it would seem improvised, as if torn from a sketchbook. Ravel would then have replied that he had started from a similar idea for the composition on which he was then working, and added that in any event he had wanted to liberate himself from the *Jeux d'eau*, written in 1901 (according to Marcel Marnat, *Maurice Ravel*, Paris, ²1995, p. 179). The credibility of Roland-Manuel's report is disputed, since there is no corresponding entry in Viñes' otherwise very reliable diary).

If Debussy's concept actually did inspire the composition of *Miroirs*, with its relatively free structure within a multipartite reprise form, it certainly only did so indirectly: For one thing, Debussy's own essay in quasi-improvised music, *D'un cahier d'esquisses*, was completed in January 1904 at the latest; for another, Ravel had already begun working on at least one of the *Miroirs* pieces by this time. According to Christian Goubault (*Geste et écriture dans les "Miroirs"*, in: *Ostinato rigore*, no. 24: *Maurice Ravel*, Paris, 2005, p. 85), the pieces were written in the sequence 2–3–4–5–1, but this can only be partially ascertained on the basis of datings of sources and documents. As was his custom, Ravel would have played all the numbers of the collection to a select audience shortly after their completion.

Only the performance of the *Oiseaux tristes* – which, according to Ravel himself, was the first piece to be written – is confirmed by Viñes' diary. The composer played it to the "Apaches" on 11 October 1904 (cf. Nina Gubisch, *Le journal inédit de Ricardo Viñes*, in: *Revue internationale de musique française*, I/2, June 1980, p. 203). Since the autograph of *Alborada del gracioso* is not dated, the exact time of origin (1904 or 1905?) remains a matter of speculation. However, there is considerable reason to believe that the cycle was completed in late autumn 1905, since

Viñes claims that Ravel was already correcting the proofs of *Miroirs* on Christmas Eve 1905 (Viñes, p. 204). According to an unpublished letter of 27 February 1906 from Ravel to the publisher Eugène Demets (the autograph letter was offered for sale by Erasmushaus – Haus der Bücher in autumn 2007), the work had appeared shortly before, thus in February 1906. The Spanish pianist was also the first to play *Miroirs* in public, at a concert given by the *Société nationale* on 6 January 1906. The primary source of the present single edition is Ravel's personal copy of the first edition with autograph corrections.

Whereas in his autobiographical sketch of 1928 Ravel singled out the pianistic innovations of *Jeux d'eau* as worthy of mention, in the case of *Miroirs* he emphasized the innovative harmony: "*Miroirs* (1905) is a collection of piano pieces that mark a considerable change in my harmonic evolution, one that disconcerted even those musicians who had been most familiar with my compositional style up to then" (as cited in *Maurice Ravel. Lettres, Écrits, Entretiens*, ed. by Arbie Orenstein, Paris, 1989, p. 44). Major components of this harmony, which became part of the solid core of Ravel's musical idiom, include among other things in *Alborada del gracioso* the enrichment of triads through seconds, sevenths, ninths or even small clusters as well as the replacement of octave tones through sevenths.

Ravel also arranged two of the pieces of *Miroirs* for orchestra. The first, *Une barque sur l'océan*, dates from autumn 1906. However, he withdrew the score after the heavily criticized first performance on 3 February 1907 and left the arrangement unpublished. The second, *Alborada del gracioso*, was not written until 1918; though its première on 17 May 1919 initially attracted little attention, the work ultimately made its way into concert halls and was published in 1923. Today, *Alborada del gracioso* is one of the most frequently played compositions by Ravel, both in the original version for piano and as arrangement for orchestra.

We cordially thank the libraries listed in the *Comments* at the end of the present edition for putting the sources at our disposal.

Munich, autumn 2015

Peter Jost

Préface

Alborada del gracioso («Chant du matin du bouffon») de Maurice Ravel (1875–1937), dédié au musicologue et critique musical Michel Dimitri Calvocoressi (1877–1944), est le quatrième des cinq morceaux du cycle pour piano *Miroirs*. Comme les dédicataires des autres pièces des *Miroirs* et Ravel lui-même, Calvocoressi faisait partie du groupe d'artistes parisien «Les Apaches».

La genèse des *Miroirs* se rattache ainsi étroitement au cercle des «Apaches». D'après les souvenirs de Roland-Manuel – élève et ami proche du compositeur –, le pianiste Ricardo Viñes aurait raconté lors d'une rencontre avec ses amis, que Claude Debussy, auquel il venait justement de jouer *D'un cahier d'esquisses*, l'une de ses compositions, rêvait d'une musique qui soit tellement libre sur le plan formel qu'elle donne l'impression d'une improvisation tout juste tirée d'un livre d'esquisses. Ravel avait alors fait remarquer que pour l'œuvre à laquelle il était en train de travailler lui-même, il était parti du même genre de réflexions, ajoutant qu'il avait de toute façon voulu se libérer des *Jeux d'eau* composés en 1901 (d'après Marcel Marnat, *Maurice Ravel*, Paris, ²1995, p. 179). La crédibilité de la relation de Roland-Manuel est toutefois sujette à caution dans la mesure où le journal de Viñes, par ailleurs fiable, ne renferme aucune mention correspondante).

Si la conception de Debussy a effectivement inspiré le type de composition des *Miroirs*, assemblés de façon relativement libre à l'intérieur d'une forme à reprises en plusieurs parties, ce n'est toutefois qu'indirectement, car la propre réalisation de Debussy, *D'un cahier d'esquisses*, musique quasi improvisée, était d'une part achevée au plus tard en janvier 1904, et d'autre part Ravel avait déjà commencé à écrire au moins une des pièces des *Miroirs*. Selon Christian Goubault (*Geste et écriture dans les «Miroirs»*, dans: *Ostinato rigore*, n° 24: *Maurice Ravel*, Paris, 2005, p. 85), les différentes pièces furent composées dans l'ordre 2-3-4-5-1, ce que la datation des sources et documents ne permet de prouver que partiellement. Conformément à son habitude, Ravel a probablement joué à ses amis tous les numéros du cycle peu après leur achèvement.

Or le journal de Viñes ne documente que la seule présentation des *Oiseaux tristes*, pièce composée en premier d'après les propres indications de Ravel. Le 11 octobre 1904, le compositeur joue le morceau aux «Apaches» (cf. Nina Gubisch, *Le Journal inédit de Ricardo Viñes*, dans: *Revue internationale de musique française*, I/2, Juin 1980, p. 203). Comme le manuscrit autographe d'*Alborada del gracioso* n'est pas daté, la date de composition exacte reste purement hypothétique

(1904 ou 1905?). Cependant, tout porte à croire que la composition est terminée vers la fin de l'automne 1905, car d'après Viñes, Ravel corrige déjà les épreuves des *Miroirs* lors du réveillon de Noël 1905 (Viñes, p. 204). Comme il ressort d'une lettre inédite de Ravel adressée le 27 février 1906 à l'éditeur Eugène Demets (autographe offert par la Erasmushaus – Haus der Bücher, automne 2007), l'œuvre venait tout juste de paraître, donc en février 1906. Le pianiste espagnol avait interprété pour la première fois les *Miroirs* en public, le 6 janvier 1906, lors d'un concert de la «Société nationale de Musique». La source principale de la présente édition séparée est l'exemplaire personnel de la première édition avec des corrections autographes.

Tandis que Ravel avait, pour les *Jeux d'eau*, mis l'accent sur les innovations pianistiques dans son *Esquisse autobiographique* rédigée en 1928, il fait ressortir pour les *Miroirs* l'aspect novateur de l'harmonie: «Les *Miroirs* (1905) forment un recueil de pièces pour le piano qui marquent dans mon évolution harmonique un changement assez considérable pour avoir décontenancé les musiciens les plus accoutumés jusqu'alors à ma manière» (cité d'après: *Maurice Ravel. Lettres, Écrits, Entretiens*, présentés par Arbie Orenstein, Paris, 1989, p. 44). L'enrichissement des accords parfaits par des secondes,

des septièmes ou des neuvièmes, jusqu'à l'introduction de petits clusters ainsi que le remplacement des octaves par des septièmes dans *Alborada del gracioso* sont, parmi d'autres, des éléments importants de cette harmonie qui feront désormais partie intégrante du langage musical du compositeur.

Deux des pièces des *Miroirs* ont été arrangées par Ravel pour orchestre, à savoir, dès l'automne 1906, *Une barque sur l'océan*, arrangement dont le compositeur, après la création très vivement critiquée de l'œuvre le 3 février 1907, retire la partition de la circulation, la laissant inédite, et en 1918 seulement, *Alborada del gracioso*; sa création, le 17 mai 1919, passe tout d'abord plus ou moins inaperçue, puis l'œuvre finit quand même par se frayer sa voie jusqu'aux salles de concert pour être éditée en 1923. De nos jours, *Alborada del gracioso* figure, autant dans la version originale pour piano que dans celle de l'arrangement pour orchestre, parmi les compositions les plus jouées de Ravel.

Nous adressons nos remerciements aux bibliothèques citées dans les *Bemerkungen* ou *Comments* à la fin de la présente édition pour la mise à disposition des sources.

Munich, automne 2015
Peter Jost