

Maurice Ravel

(geb. Ciboure bei Saint-Jeandez-Luz, 7. März 1875 – gest. Paris, 28. Dezember 1937)

Une barque sur l'océan

aus: Miroirs

(1904-5)

Fassung für großes Orchester (1906)

Vorwort

Der fünfteilige Klavierzyklus Miroirs ("Spiegelbilder") wurde 1904/05 komponiert, zu einem Zeitpunkt also, als der 31jährige Maurice Ravel – ironischerweise – kurz davor stand, aus dem Pariser Conservatoire wegen angeblich mangelhafter Kompositionstechnik ausgewiesen zu werden. Die umjubelte Uraufführung, die sein Freund Ricardo Viñes am 6. Januar 1906 bestritt, belegte die Ungerechtigkeit der Entscheidung der Schulleitung: Nicht nur katapultierte sie den jungen Ravel an die vorderste Front der zeitgenössischen Komponisten Frankreichs, sie stellte auch einen Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte sowohl der tonalen Harmonik als auch des modernen Klaviersatzes dar – einen Meilenstein, zu dem selbst der ältere Komponistenkollege Debussy sich genötigt fand, Stellung zu nehmen. Miroirs steht am Anfang der langen Reihe von Meisterwerken, für die Ravel heute größte Anerkennung genießt, wie etwa Rapsodie espagnole (1907/08), Daphnis et Chloé (1909-12) oder La Valse (1919/20). Was wäre naheliegender gewesen, als diese genialen Klavierwerke für Orchester umzuarbeiten, wie es Ravel später für seine meisterhaften Klavierzyklen Ma Mère l'Oye (1908-10) und Le Tombeau de Couperin (1914-17) auch tat?

Tatsächlich machte sich Ravel sofort an genau diese Aufgabe. Bereits im Jahr der Uraufführung – 1906 – stellte er eine Fassung des dritten Stücks Une barque sur l'océan für großes Orchester her. Damals hatte dieses unvergleichliche Genie der Orchestrierungskunst jedoch noch wenig Erfahrung mit Orchestermusik, da seine einzigen bisherigen Bemühungen in diese Richtung in der Konzertouvertüre Shéhérazade (1899, zurückgezogen) und dem gleichnamigen dreiteiligen Liederzyklus (1903) bestanden. Bald darauf erhielt seine Orchestertranskription aus den Miroirs am 3. Februar 1907 in Paris durch das Orchestre Colonne unter der Leitung von Gabriel Pierné ihre Uraufführung – und wurde prompt von den Kritikern bemängelt. Daraufhin zog Ravel die Partitur schleunigst zurück und ließ sie zu Lebzeiten nie in Druck erscheinen.

Was war schiefgegangen? Eine erste Antwort auf diese Frage findet sich in den Worten des führenden französischen Musikkritikers Pierre Lalo, der sich dazu am 19. März 1907 in der Zeitung Le Temps äußerte. Une barque sur l'océan – so Lalo – sei "eine Ansammlung von Fallbeispielen aus einem Lehrbuch für Instrumentation mit allen möglichen Beispielen für die Art und Weise, wie die Klangfarbe eines Instruments geändert werden kann. Denn im Ravel'schen Orchester behält kein einziges Instrument seine natürliche Klangfarbe; für ihn gibt es keine Trompeten außer den gedämpften."

Und dies – so sei bemerkt – von einem Kritiker, der der Kunst Ravels freundlich, wenn auch zögerlich gegenüberstand und bei dem die Miroirs in hohem Ansehen standen!

Offensichtlich war Ravels außergewöhnlich vielseitige Handhabung des Orchesterapparats – obwohl für heutige, an Ligeti und Lachenmann geschulte Ohren alles andere als furchterregend – seiner Zeit an Kühnheit weit voraus. Der junge Komponist erschrak über diese negative Reaktion und distanzierte sich prompt von der Bearbeitung. Als einzige weitere Orchestertranskription aus den Miroirs ließ er mit dem berühmten Alborado del gracioso (1918) volle elf Jahre auf sich warten, und das Stück, das sich für eine Bearbeitung wohl am

ehesten anbot – La vallée des cloches (Nr. 5) –, wurde schließlich nicht durch den Komponisten, sondern durch Percy Grainger 1944 fürs Orchester umgearbeitet.

Nach dem Tod des Komponisten im Jahre 1937 blieb die Orchesterpartitur von *Une barque sur l'océan* in seinem Nachlaß erhalten. Nachdem der Pariser Verleger Max Eschig 1950 das kleine Werk als Leihmaterial herausgab, erwachte *Une barque sur l'océan* allmählich aus ihrem bald 50jährigen Dornröschenschlaf und konnte endlich in ihrem eigentlichen Wert erkannt werden. Der alles andere als mißratene Orchestersatz vermittelt geschickt die üppig-wuchernden Arpeggien und parfümierten Harmonien des Klavierstücks, wobei sich die vielgeschmähte gedämpfte Trompete als gewandtes Mittel erweist, die zarten Binnenstimmen des anfänglichen Ostinatoteils diskret hervorzuheben. In den 1980er Jahren ist Ravels Bearbeitung endlich auch in Druck erschienen, als Eschig 1983 einen Stimmsatz und eine Studienpartitur, Kalmus 1987 eine Partiturausgabe und Eulenburg eine Studienpartitur mit zweisprachigem Vorwort veröffentlichten. Seitdem konnte sich *Une barque sur l'océan* einen wohlverdienten Platz im Kanon der Orchesterwerke Ravels behaupten, wie die vielen Tonaufnahmen durch namhafte Dirigenten wie u. a. Boulez, Inbal, Abbado, Cluytens, Dutoit, Martinon, Muti, Nagano, Ozawa und Tortelier auch deutlich unter Beweis stellen.

Bradford Robinson, 2009

In Fragen des Aufführungsmaterials wenden Sie sich bitte an Eschig, Paris.

Maurice Ravel

(b. Ciboure nr. SaintJeandeLuz, 7 March 1875 – d. Paris, 28 December 1937)

*Une barque sur l'océan*

from *Miroirs*

(1904-5)

Version for large orchestra (1906)

Preface

Ravel's *Miroirs*, a set of five piano pieces, was composed in 1904-5 when the thirty-year-old composer was, ironically, about to be expelled from the Paris Conservatoire for his alleged shortcomings in compositional technique. The highly acclaimed première, given by his friend Ricardo Viñes on 6 January 1906, richly confirmed the injustice of the Conservatoire's decision: not only did it establish Ravel triumphantly at the forefront of contemporary French composers, it marked a watershed in the evolution of tonal harmony and piano texture – a watershed to which even his elder colleague Debussy felt compelled to respond. *Miroirs* stands at the head of that great series of masterworks for which Ravel is revered today: *Rapsodie espagnole* (1907-8), *Daphnis et Chloé* (1909-12), *La Valse* (1919-20). What could have been more natural than to recast the piano pieces of *Miroirs* for orchestra, as he later did for those like masterpieces *Ma Mère l'Oye* (1908-10) and *Le Tombeau de Couperin* (1914-17)?

In fact, Ravel immediately set about doing just that. In the very year of the première, 1906, he produced a version of piece no. 3, *Une barque sur l'océan*, for large orchestra. At that time this unsurpassed master of instrumentation had surprisingly little experience in writing for the orchestra, his sole previous efforts being the concert overture *Shéhérazade* (1899, withdrawn) and the like-named orchestral song-cycle (1903). His *Miroirs* transcription was duly premièred in Paris by the Orchestre Colonne under Gabriel Pierné on 3 February 1907, and was roundly panned by the critics. Ravel hastily withdrew the score, and it was never published during his lifetime.

What had gone wrong? Some indication can be found in the words of the leading French critic Pierre Lalo, writing in *Le Temps* on 19 March 1907: *Une barque sur l'océan*, Lalo opined, was “a collection of examples for a treatise on orchestration, with all sorts of examples of how to alter the timbre of an instrument. For in Ravel’s orchestra no instrument keeps its natural sound; to him, there are no trumpets but muted ones.”

And this, it should be observed, from a critic sympathetic to Ravel’s art and a great admirer of *Miroirs*. Ravel’s unusual use of the orchestra’s resources, though hardly frightening today to ears attuned to the experiments of Ligeti and Lachenmann, was too bold for its time. The composer took fright at this negative reaction and promptly disavowed the score. His only other orchestral transcription from *Miroirs*, the famous *Alborado del gracioso*, had to wait another eleven years (1918); and the piece perhaps most immediately amenable to orchestral treatment, *La vallée des cloches* (no. 5), was eventually orchestrated not by its composer but by Percy Grainger (1944).

The orchestral score of *Une barque sur l'océan* remained in Ravel’s posthumous estate after his death in 1937. In 1950 the French publisher Max Eschig issued the work as hire material. *Une barque sur l'océan* thereupon gradually awoke from its half-century of slumbers, allowing its true worth to be discovered. Far from being miscalculated, the orchestral texture deftly conveys the richly embroidered arpeggios and perfumed harmonies of the piano writing, and the much-maligned muted trumpet can be seen as an expert means of bringing out the delicate inner voices in the ostinato opening. The 1980s witnessed the work’s appearance in print as Eschig published a set of parts and study score (1983), Kalmus a full score (1987), and Eulenberg a study score with preface in English and German (1984). Since then *Une barque sur l'océan* has taken its rightful place in the standard canon of Ravel’s orchestral music, as attested by many recordings by some of the leading conductors of our time, including Boulez, Inbal, Abbado, Cluytens, Dutoit, Martinon, Muti, Nagano, Ozawa, and Tortelier.

Bradford Robinson, 2009

For performance material please contact the publisher Eschig, Paris.