

Maurice Ravel

(geb. Ciboure bei Saint-Jeandez-Luz, 7. März 1875

- gest. Paris, 28. Dezember 1937)

Alborada del gracioso (“Morgenlied des Narren”) aus Miroirs (1904/05)

Fassung für große Orchester (1918)

Vorwort

Der fünfteilige Klavierzyklus Miroirs (“Spiegelbilder”) wurde 1904/05 komponiert, zu einem Zeitpunkt also, als der 31-jährige Maurice Ravel – ironischerweise – kurz davorstand, vom Pariser Conservatoire wegen angeblich mangelhafter Kompositionstechnik gewiesen zu werden. Die erfolgreiche Uraufführung, die sein Freund Ricardo Viñes am 6. Januar 1906 bestritt, stellte die Ungerechtigkeit der Entscheidung seitens der Schulleitung bloß: 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 Komponistkollege 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 fürs 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 im Orchestersatz, und als die Uraufführung seiner Transkription von *Une barque* im Jahre 1907 mit negativer Kritik überhäuft wurde, zog er die Partitur schleunigst zurück und weigerte sich, sie zu Lebzeiten in Druck erscheinen zu lassen. Erst elf Jahre später – 1918 – versuchte Ravel erneut, ein Stück aus den Miroirs für Orchester umzusetzen. Diesmal wählte er ausgerechnet das technisch schwierigste Werk der Sammlung – und neben *Scarbo* (1908) sogar das technisch wohl anspruchvollste Klavierwerk seines ganzen Oeuvres: *Alborada del gracioso* (“Das Morgenlied des Narren”).

Wenn *Une barque* den Orchestrator Ravel mit dem kniffligen Problem der unentwegt wuchernden Arpeggien konfrontierte, so stellte ihn *Alborada* vor ein gänzlich anders geartetes Problem mit seiner Unzahl an Tonwiederholungen. Im Jahre 1918 hegte der Komponist jedoch über seine Beherrschung der Instrumentation keinerlei Zweifel mehr, hatte er doch bereits Klavierstücke von Schumann (*Carnaval*, 1914) und Chopin (*Les Sylphides*, 1914) sowie seine eigenen Klavierwerke *Habanera* (1908), *Pavane pour une infante défunte* (1910), *Ma Mère l’Oye* (1911) und den *Valses nobles et sentimentales* (1912) glänzend fürs Orchester umgesetzt. Im Falle der *Alborada* wird das Ergebnis seit der Pariser Uraufführung am 17. Mai 1919 durch das von René-Baton geleitete *Orchestre Pasdeloup* einhellig als Triumph der Orchestrierungskunst gewürdigt. Zu den zahlreichen Besonderheiten dieser brillanten Partitur gehören unter anderem die ungewöhnliche Verwendung der Tripelzunge bei den Hörnern (vgl. 2. T. vor Nr. 6), die Hinzufügung der kleinen Trommel zur Verdeutlichung der Tripelzunge der Trompeten, der markante melodische Einsatz des Solofagotts beim „Morgenlied“ selber, die Handhabung der Streicherpizzicati als Gitarrenimitation sowie die allgemeine Leichtigkeit und Durchsichtigkeit des Orchesterklangs trotz des großen Orchesterapparats (3323/4231/Xyl., 2 Harfen/Str., 3 Pauken, Schlagz., Krotalen, Kastagnetten). Bis auf vier zusätzliche Takte eines schnellen „dental tremolo“ in den Bläsern hält sich Ravels Orchesterbearbeitung *Alborada del gracioso* treu an die Klaviervorlage. Sie erschien 1923 beim Pariser Verlag Max Eschig und genießt seitdem unter den Publikumsbeliebten des Orchesterrepertoires einen festen Platz, wie

die Vielzahl der zur Zeit lieferbaren Tonaufnahmen beweist.

Bradford Robinson, 2009

Aufführungsmaterial ist von Eschig, Paris zu beziehen.

Maurice Ravel

(b. Ciboure nr. SaintJeandeLuz, 7 March 1875

– d. Paris, 28 December 1937)

Alborada del gracioso

(“The Jester’s Morning Song”)

from *Miroirs* (1904-5)

Version for full orchestra (1918)

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 the time this unsurpassed master of instrumentation had surprisingly little experience in writing for the orchestra, and when the première of his arrangement of *Une barque* was greeted by journalistic catcalls in 1907 he hastily withdrew the score and declined to publish it during his lifetime. It was not until eleven years later, in 1918, that he again attempted to orchestrate a piece from *Miroirs*. This time he chose the most difficult piece in the collection, and arguably, along with *Scarbo* (1908), the most difficult he ever wrote for piano: *Alborada del gracioso* (“The Jester’s Morning Song”).

If *Une barque* confronted the orchestrator with the problem of its almost continuous florid arpeggiation, *Alborada* posed a problem of a quite different sort with its myriad repeated notes. By 1918, however, Ravel was no longer in doubt about his command of orchestration: he had already produced orchestral transcriptions of virtuosic piano pieces by Schumann (*Carnaval*, 1914) and Chopin (*Les Sylphides*, 1914) as well as his own *Habanera* (1908), *Pavane pour une infante défunte* (1910), *Ma Mère l’Oye* (1911), and the *Valses nobles et sentimentales* (1912). In the case of *Alborada*, the result has been considered a triumph of the orchestrator’s art ever since its première, given by the *Orchestre Pasdeloup* under Rhené-Baton in Paris on 17 May 1919. Among the many felicities of this brilliant score are its unusual use of triple-tonguing in the horns (2 mm. before rehearsal no. 6), the addition of a side drum to sharpen the attack of the triple-tongued trumpets, the striking melodic use of the solo bassoon for the “morning song” itself, the handling of pizzicato strings in imitation of a guitar, and the general lightness and translucency of the sound despite the large orchestral apparatus (3323/4231/xyl, 2 harps, str, 3 timp, perc, crotales, castanets). The transcription exactly follows the original apart from four additional bars of rapid “dental” tremolos in the winds. The transcription was published by

Max Eschig of Paris in 1923 and has been a familiar favorite in orchestral concerts ever since, as attested by the very large number of recordings currently available.

Bradford Robinson, 2009

For performance material please contact the publisher Eschig, Paris.