50/ 2010
30
Р-139

МОРИС РАВЕЛЬ

ИСПАНСКАЯ РАПСОДИЯ

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ
ФОРТЕПИАНО
В ЧЕТЫРЕ РУКИ

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 193124
ВСЕСОЮЗНОГО
РАДИО

МУЗГИЗ · 1957

50/2010

МОРИС РАВЕЛЬ
MAURICE RAVEL

ИСПАНСКАЯ РАПСОДИЯ
RAPSODIE ESPAGNOLE

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО В ЧЕТЫРЕ РУКИ

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 193124
ВСЕСОЮЗНОГО
РАДИО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1957

ПРЕДИСЛОВИЕ

Творческое наследие великого французского композитора Мориса Равеля по праву занимает одно из самых почетных мест в мировой музыкальной культуре первой половины нынешнего века. Вдохновенный и тонкий художник, гениальный мастер оркестрового письма, Равель пленяет в своих лучших произведениях жизненной полнокровностью музыкальных образов, удивительно яркими и сочными красками, безупречным вкусом.

Морис Жозеф Равель родился 7 марта 1875 г. в городке Сибур (департамент Нижние Пиренеи), вблизи франко-испанской границы. Отец композитора был выходцем из французской Швейцарии, мать — баскского происхождения. Еще в детские годы семья Равеля переезжает в Париж, а в 14 лет он становится учеником подготовительного отделения Парижской консерватории. Учителями Равеля в консерватории были: Шарль Берио (фортепьяно), Эмиль Пессар (гармония), Андре Жедальж (контрапункт и сочинение). В 1897 г. Равель перешел в класс сочинения известного французского композитора Габриэля Форэ.

Самобытный, оригинальный творческий почерк Равеля обнаружился уже в первых его студенческих работах. Однако мелодический дар молодого композитора, его гармоническая изобретательность, новые приемы изложения, расширявшие возможности фортепьянной игры, не получили одобрения в среде консервативно настроенной профессуры. Поэтому неудивительно, что, трижды участвуя в конкурсе на соискание Римской премии, дававшей лауреату возможность совершенствоваться в Италии в течение трех лет на государственный счет, Равель так и не добился желанного успеха (лишь в конкурсе 1901 г. он получил вторую премию за кантату «Мирра»).

Уже в произведениях для фортепьяно первых лет композиторской деятельности, таких, например, как «Павана на смерть инфанты» (1899), «Игра воды» (1901), «Отражения» (1905), а также в его струнном квартете Фа мажор (1902—1903), в вокальном цикле «Шехеразада» (для голоса с оркестром, на слова Т. Клингзора, 1903), в фортепьянной сонатине (1903—1905) и в ряде других, выявились те характерные черты творческого облика Равеля, которые делают его музыку весьма близкой французскому музыкальному импрессионизму.

Импрессионизм (от французского слова l'impression — впечатление) возник во второй половине прошлого столетия. Впервые импрессионистами стали называть художников, последовавших за Клодом Монэ, который на Парижской выставке 1874 г. показал картину, названную им «Впечатление». Импрессионисты-живописцы старались субъективно отразить мгновенное восприятие виденного, чаще всего пейзажа, отсюда и то подчеркнутое внимание к колориту, проблеме цвета и света картины, наблюдаемое в их творчестве. Импрессионизм в живописи, при несомненных его художественных достоинствах, таил в себе и отрицательные черты: жанровую ограниченность, отказ от обобщения, типизации, отказ от социальной тематики.

Под влиянием импрессионизма в живописи возник импрессионизм и в музыке, крупнейшим представителем которого был французский композитор Клод Дебюсси (1862—1918). В ряде его симфонических и фортепьянных сочинений («Облака», «Море», «Туманы», «Сады под дождем» и др.) ярко выражен интерес к изобразительности, гармонические и оркестровые средства подчинены сугубо колористическим задачам.

Имя Равеля, особенно в раннем периоде его творческого пути, часто сопоставлялось с именем Дебюсси. Критики называли молодого композитора эпигоном Дебюсси, находя в его сочинениях многочисленные «дебюссизмы». Но впоследствии, когда талант Равеля развернулся во всю свою ширь, уже никто не говорил о его подражании музыке Дебюсси. Любопытна мысль французского музыковеда П. Ландорми: «Дебюсси — мечтатель-импрессионист, Равель же совершенно не склонен к мечтательности — он трезвый наблюдатель жизни, относящийся к ней с тонкой, остроумной иронией». Мы не можем полностью согласиться с П. Ландорми. Для нас Дебюсси не только мечтатель и не только импрессионист. Больше того, мы считаем, что Дебюсси в своем творчестве, в лучших своих произведениях сплошь и рядом выходит за пределы эстетики импрессионизма. Ценно в этой мысли признание несравненно большей действенности и жизненности искусства Равеля. Именно эти черты его творчества позволили Равелю в еще большей степени, чем Дебюсси, преодолеть ограниченность эстетических канонов импрессионизма.

Творчество Равеля охватывает самые различные музыкальные жанры. К числу замечательных сочинений композитора, созданных одновременно с «Испанской рапсодией» и позднее, относятся: «Пять греческих народных песен» для голоса и фортепьяно (1907), одноактная комическая опера «Испанский час» (или «Время по-испански». 1907), фортепьянный цикл «Ночной Гаспар» (1908), «Благородные и сентиментальные вальсы» для фортепьяно (1911), балеты «Дафнис и Хлоя» и «Моя мать гусыня» (1909—1911, музыка к последнему переработана из одноимен-

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
193124

ной сюиты для двух фортепьяно, 1908), фортепьянная сюита «На могилу Куперена» (1917, есть и оркестровая редакция), «Цыганская рапсодия» для скрипки с оркестром (1924), «Болеро» (1928), два концерта для фортепьяно с оркестром (оба — 1931, первый — для одной левой руки).

Равель является, прежде всего, художником, искусство которого всеми своими корнями тесно связано с национальной культурой Франции. Один из новаторов инструментовки, Равель во многом опирается на блестящие образцы симфонической музыки Берлиоза и Бизе. Его произведения, при всей новизне их содержания и выразительных средств, отличаются четкостью и ясностью формы, логикой мышления, что всегда было свойственно классикам французской музыки. В некоторых сочинениях Равель отдает дань модернизму, но он же создает одно из лучших своих творений — сюиту «На могиле Куперена» (1917). И это обращение к памяти великого французского классика не может показаться явлением случайным: сюита как бы противопоставляется Равелем тем многим произведениям антиреалистического толка, которые писались в ту пору расцвета модернизма.

Огромное значение для творческого наследия Равеля имеет его обращение к музыкальным истокам различных народов. В своем «Автобиографическом очерке» композитор говорит о «глубоком очаровании Востока», испытанном им с детства. И среди его произведений, наряду с греческими песнями, мы встречаем также еврейские, мадагаскарские песни (последние, правда, при всей простоте, даже примитивности мелодии, отличаются сложнейшей гармонией и очень изысканной инструментовкой, причем инструменты аккомпанирующего ансамбля как бы подражают звучанию народных инструментов). И, конечно, особое место в сочинениях композитора занимает испанский фольклор, ибо, с одной стороны, Испания с ее глубокими вековыми связями с мавританской и арабской культурами, — тот же очаровавший его Восток, а с другой, Равель — наполовину испанец по своему происхождению. Многие из его лучших перечисленных сочинений пронизаны мелосом и ритмами прекрасных испанских песен и танцев, разработанных композитором с виртуозной изобретательностью. Мануэль де Фалья пишет: «Это не обычное цитирование народных тем, но прежде всего свободное применение ритмов, мелодий и инструментальных приемов, свойственных нашей народной музыке».

Хорошо известна большая любовь Равеля к русской музыкальной школе, оказавшей на него большое влияние. «Все, что вечно ищущий Равель откапывал в изданиях русской музыки Беляева, немедленно поглощалось его жадным роялем» (М. Делаж). В молодости Равель изучал партитуру «Бориса Годунова» Мусоргского, а много позже, уже будучи зрелым художником, он великолепно оркестровал его «Картинки с выставки» (1922). Им же сделаны две инструментовки «Хованщины» (1913, не изданы), а в числе шести «Народных песен» (1910) мы находим и «Русскую песню».

Характерно высказывание Равеля о том, что композитор должен быть «зеркалом жизни своего народа».

Последние годы жизни Равеля были омрачены тяжелой болезнью мозга, сведшей его творческую работу почти на нет. Композитор умер в возрасте 62 лет, 28 декабря 1937 г.

«Испанская рапсодия» (посвящена Ш. Берио) состоит из четырех частей: I — «Прелюдия ночи», II — «Малагенья», III — «Хабанера» и IV — «Ферия» («Народный праздник»). «Хабанера» была сочинена Равелем в 1895 году как пьеса для 2-х фортепьяно в 4 руки, но ее характер и национальный колорит настолько совпадали с тремя другими частями рапсодии, что Равель, оркестровав «Хабанеру», органически ввел ее в симфонический цикл. В «Малагенье», «Хабанере» и «Ферии» все живет и дышит танцем — то пленительно-томным и нежным, то бурным и стремительным. В крайних частях «Ферии» разрабатывается народная андалузская попевка, ассоциирующаяся с темой из «Ночи в Мадриде» Глинки. Каждая из частей «Испанской рапсодии» представляет собой удивительно поэтическую, полную своеобразного очарования законченную картину, и, вместе с тем, весь цикл объединен общностью замысла, что отчасти связано с общностью материала (начальная остинатная фигура «Прелюдии ночи» проходит также в «Малагенье» и в «Ферии»).

В партитуре «Испанской рапсодии» отчетливо выступают характерные приемы инструментовки, которыми любил пользоваться композитор.

Следует отметить, что в «Испанской рапсодии» Равель сильно расширяет общедекоративные средства оркестра. Часто декоративность достигается тем, что основные голоса мелодии развиваются на фоне движущихся пассажей различных инструментов (например, пассажи скрипок, альтов, виолончелей и арф в «Ферии»).

Партитуру «Испанской рапсодии» отличает также необычайное богатство ритмов. Композитор, в частности, прибегает к приему, при котором внутренние ударения музыкальной фразы не совпадают с метрическим строением музыки.

«Испанская рапсодия» Равеля была впервые исполнена 28 марта 1908 года в Париже, в одном из концертов известного дирижера Э. Колонна и очень скоро завоевала любовь и признание слушателей, покоренных ярким сочинением великого французского художника, воплотившего в нем изящество, остроумие и тонкий вкус своего народа.

М. Тероганян

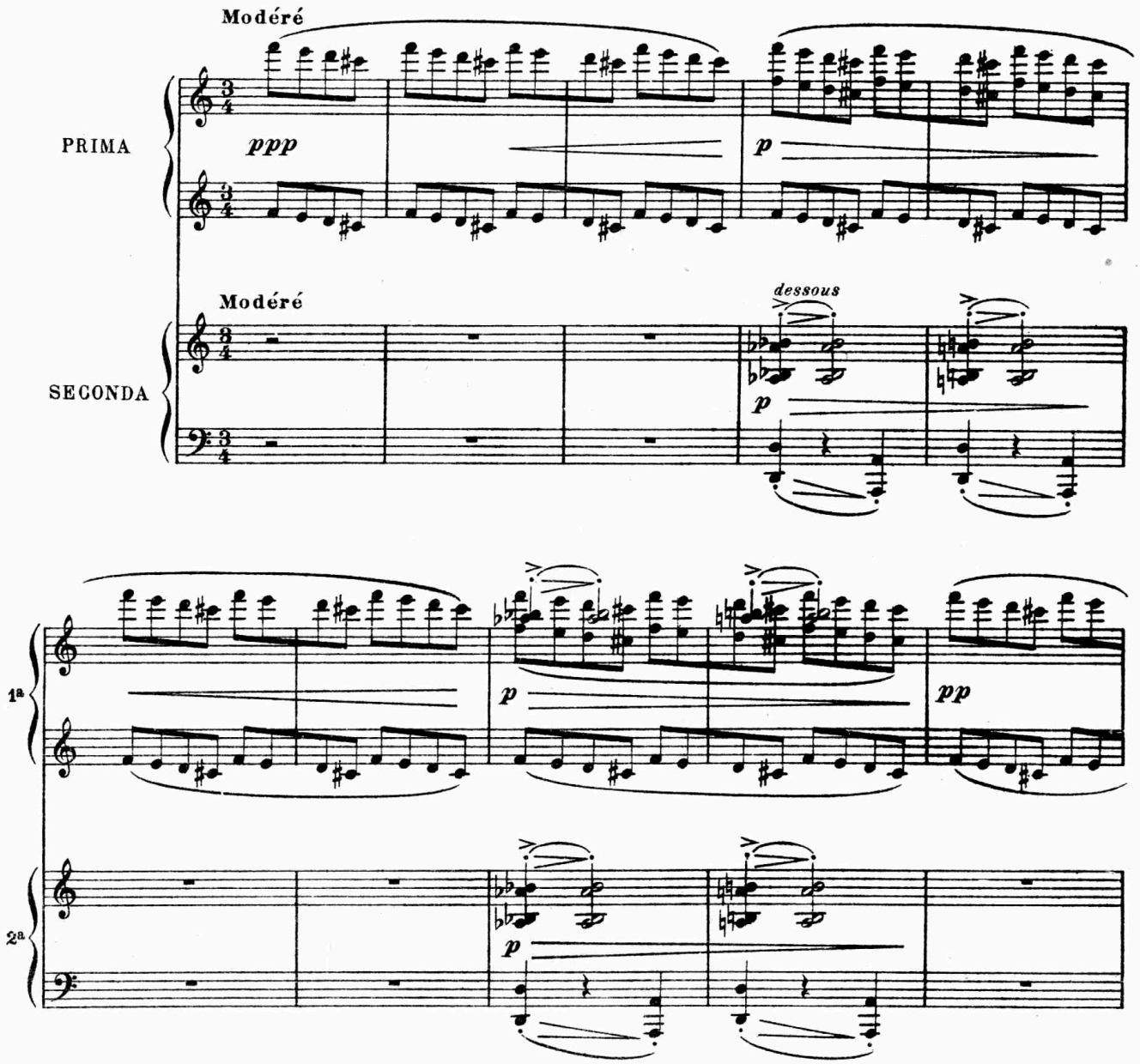
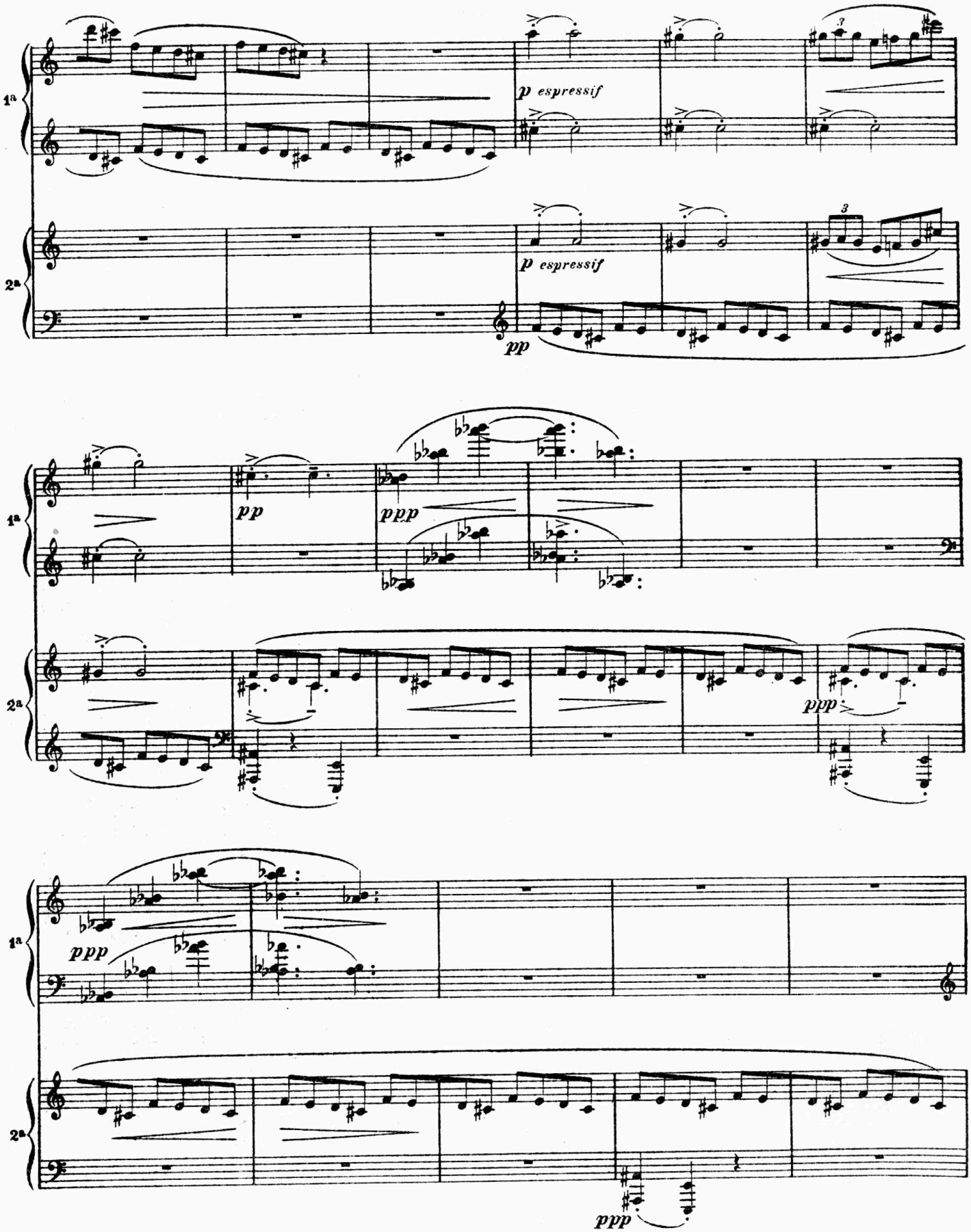
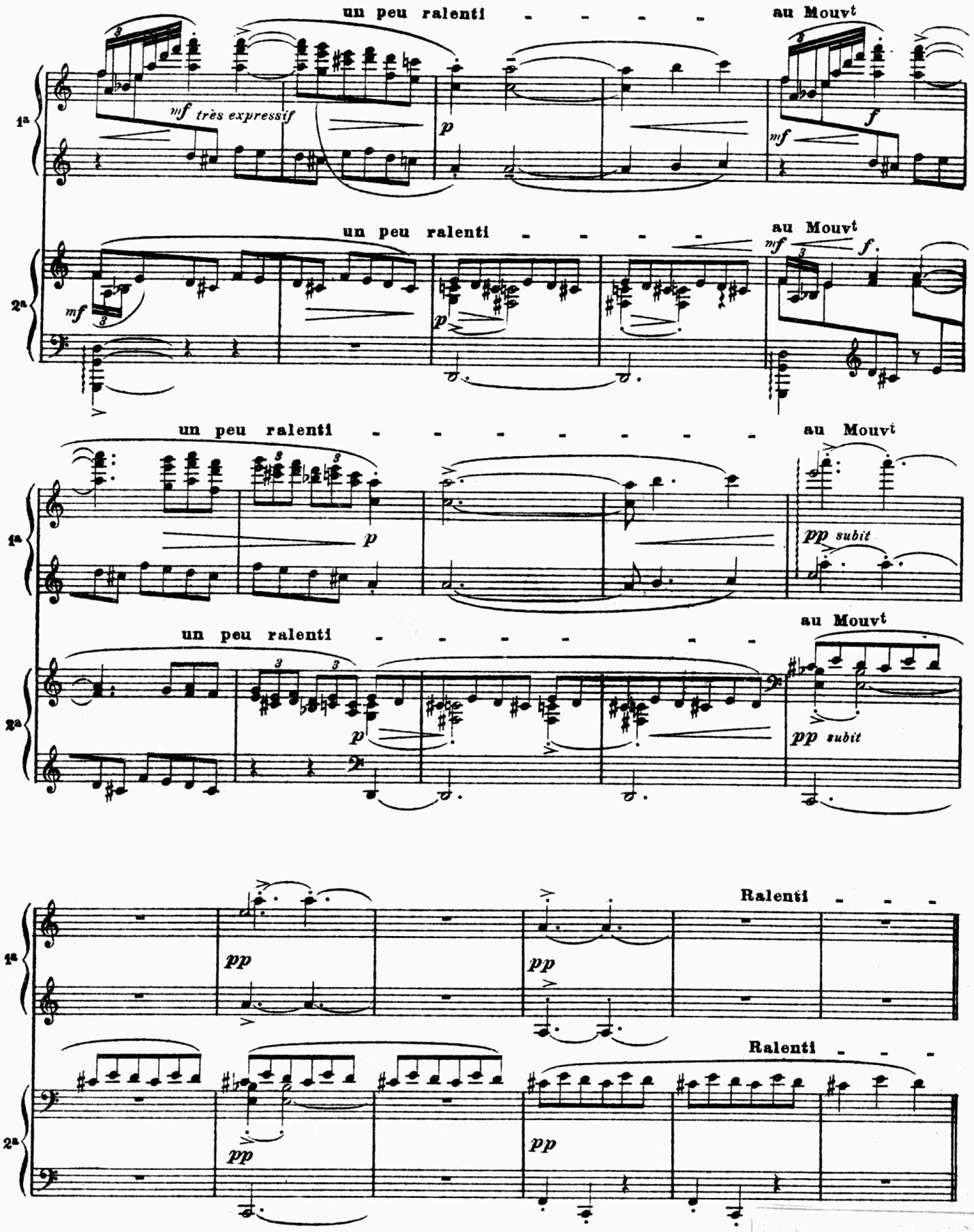
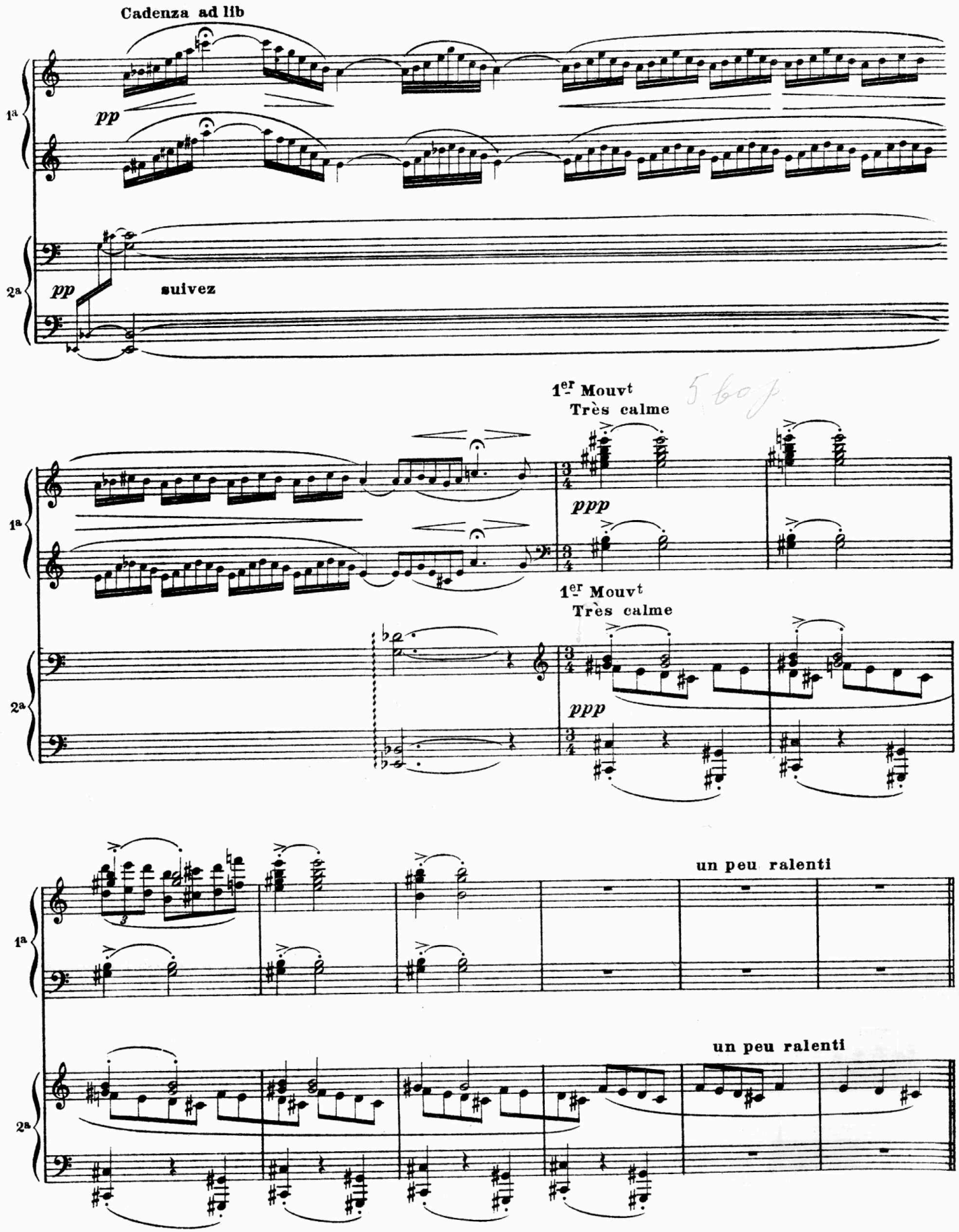
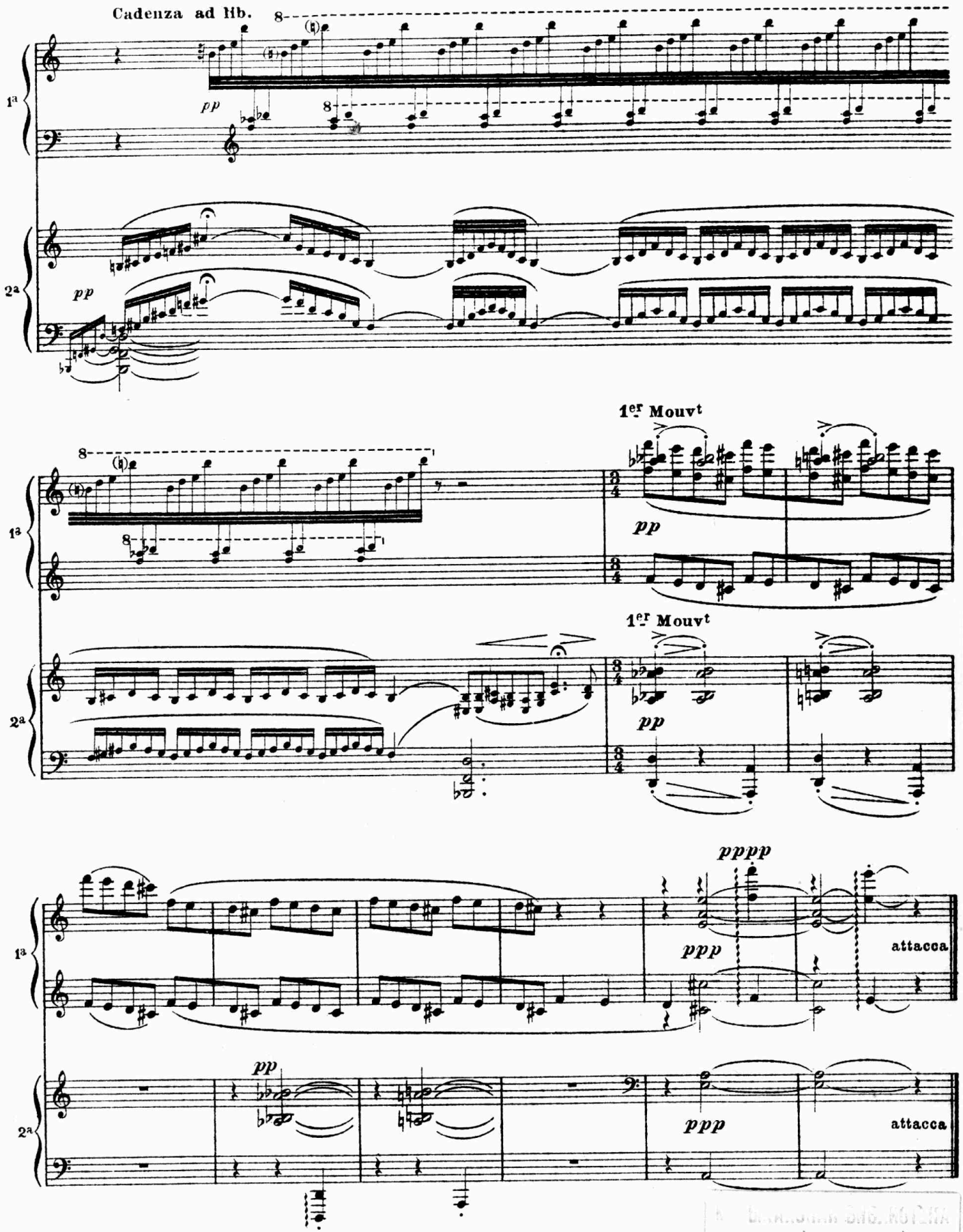
Моему дорогому учителю Шарлю Берио
A mon chèr maître, Charles de Bériot

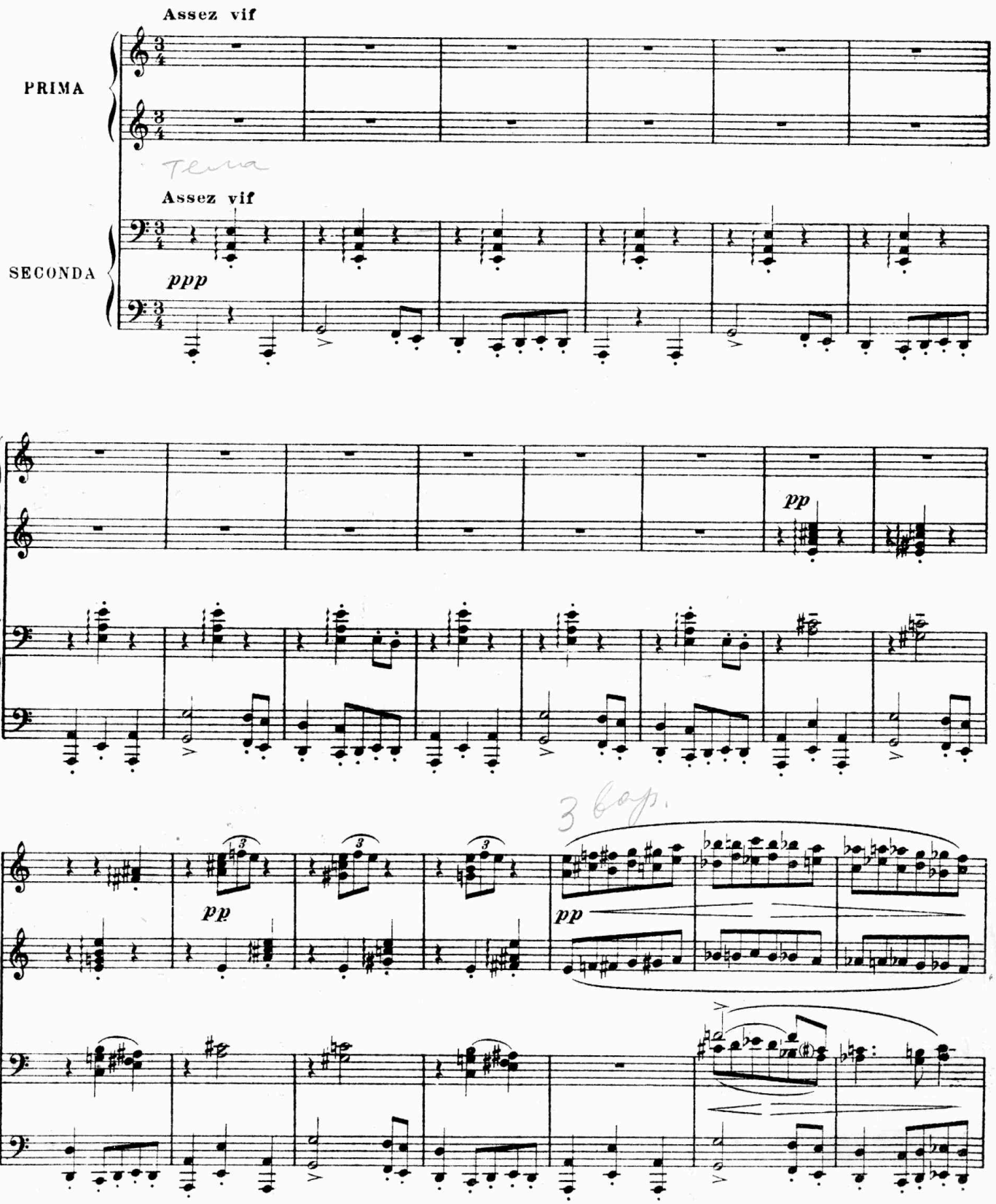
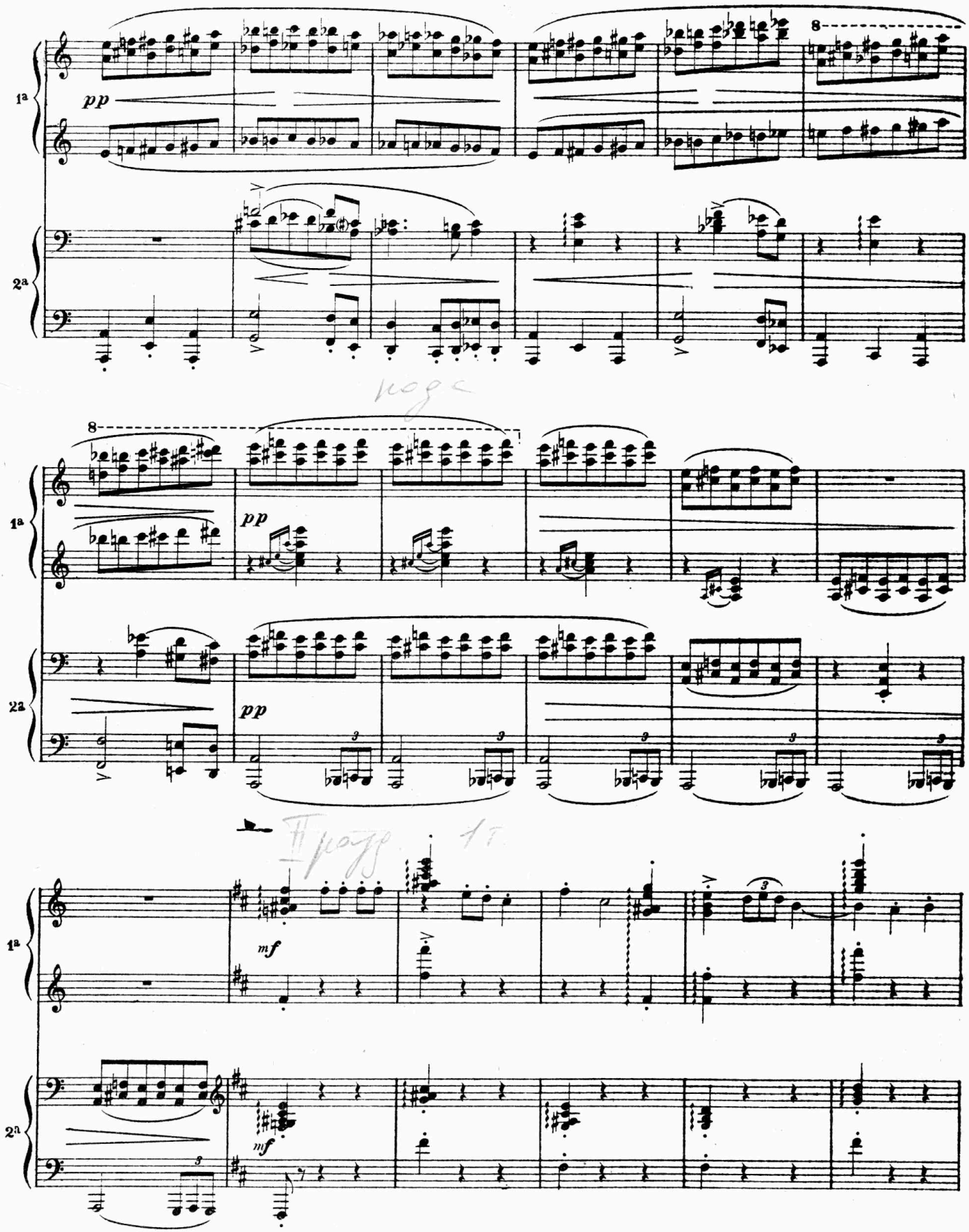
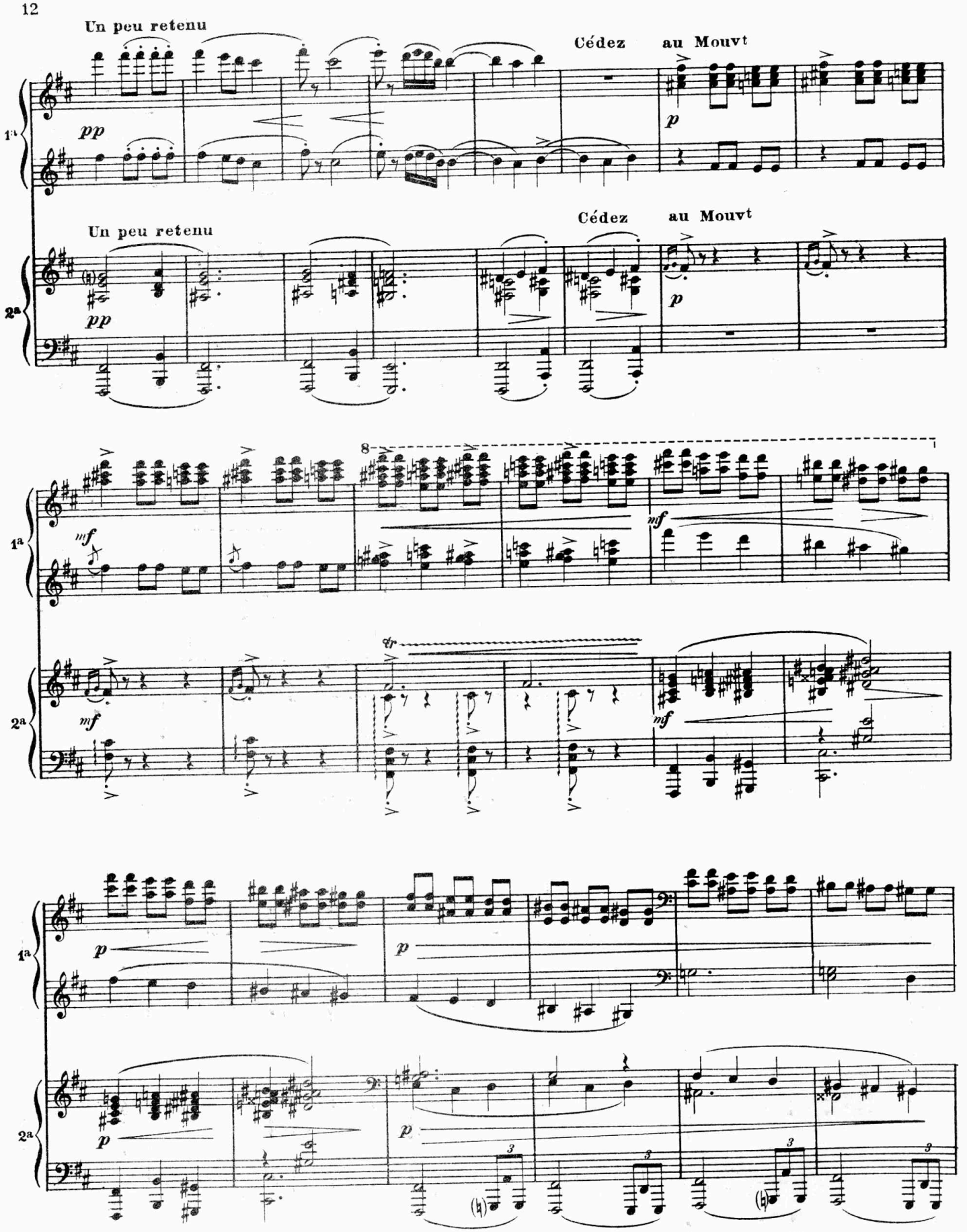
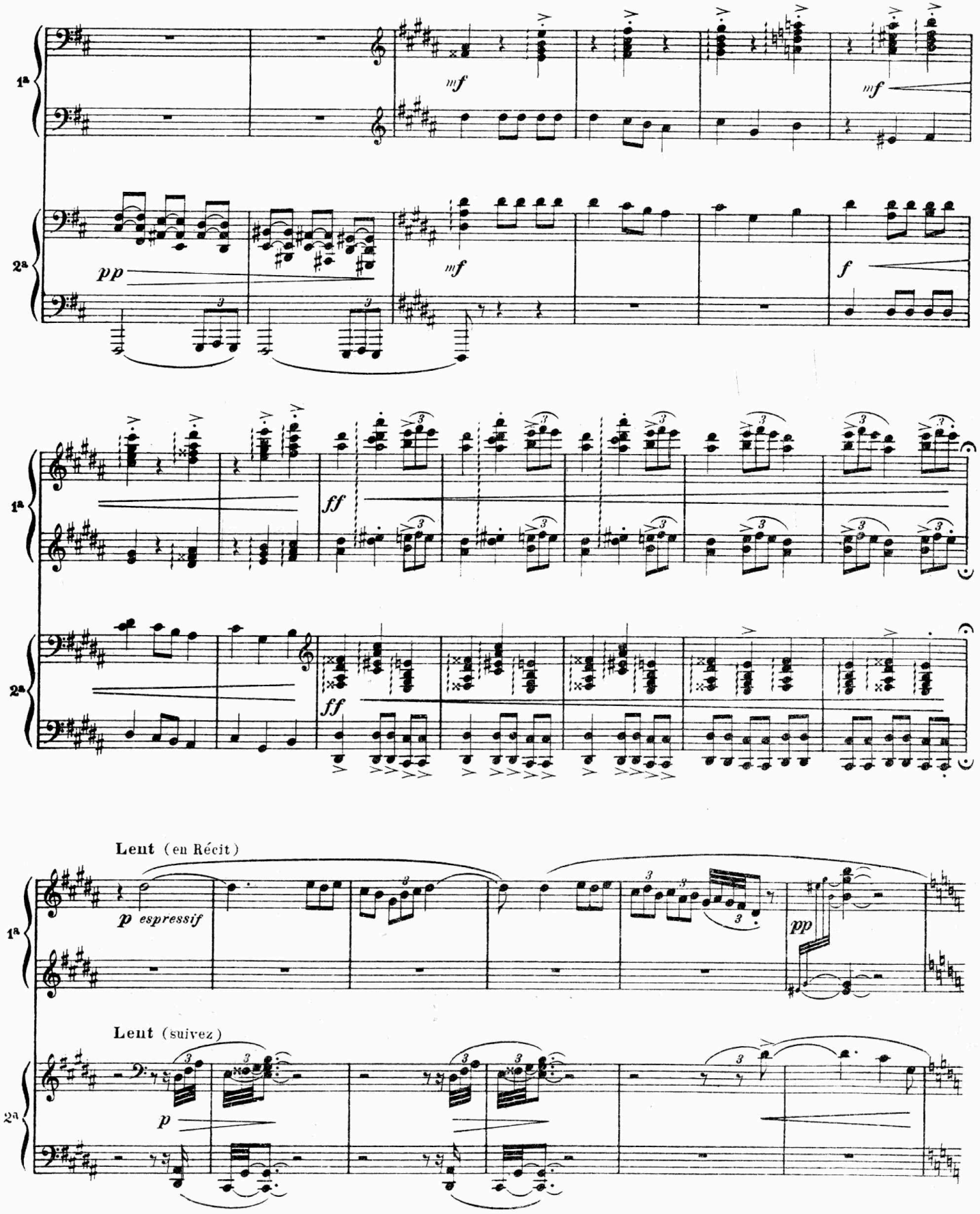
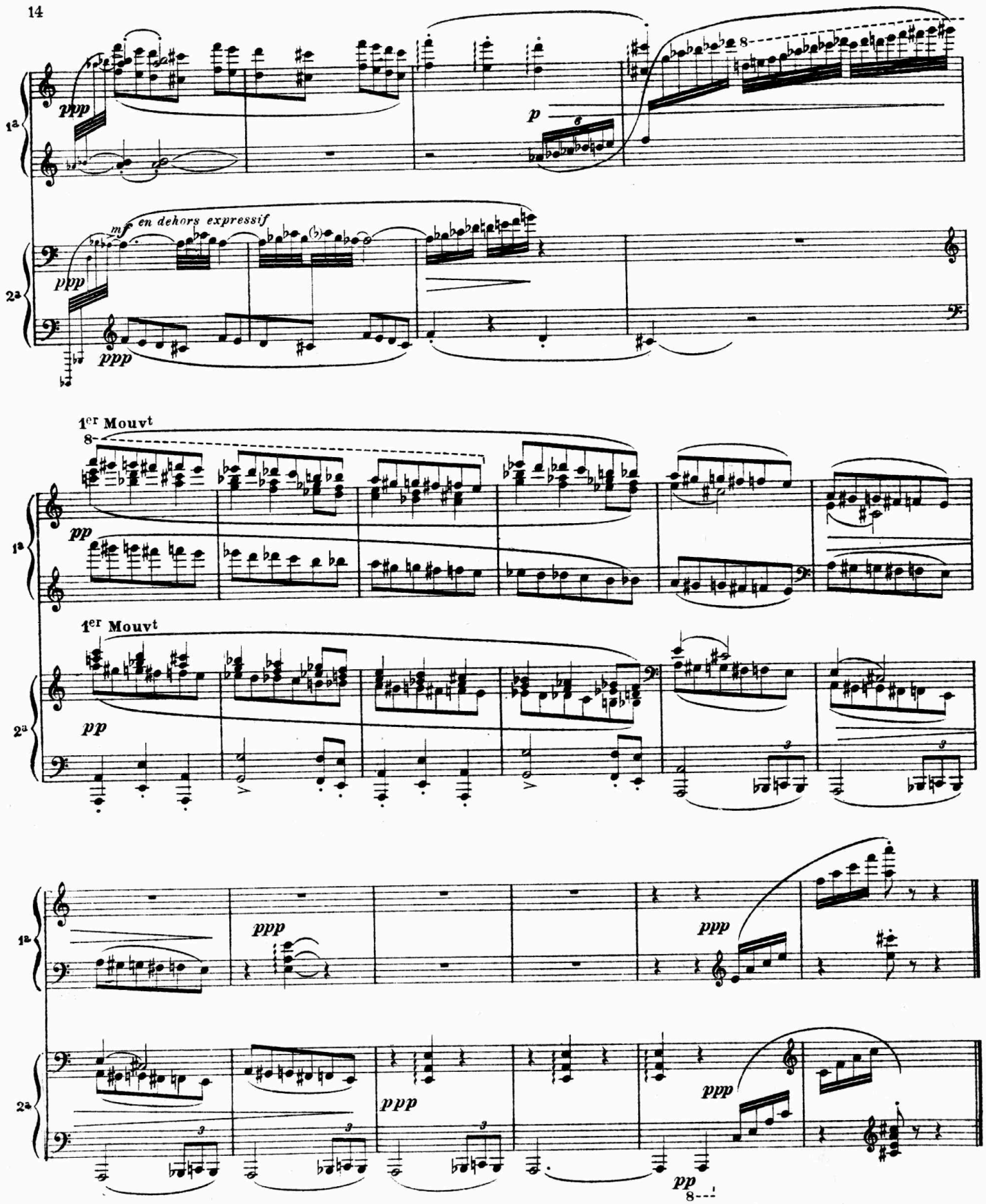
ИСПАНСКАЯ РАПСОДИЯ
RAPSODIE ESPAGNOLE

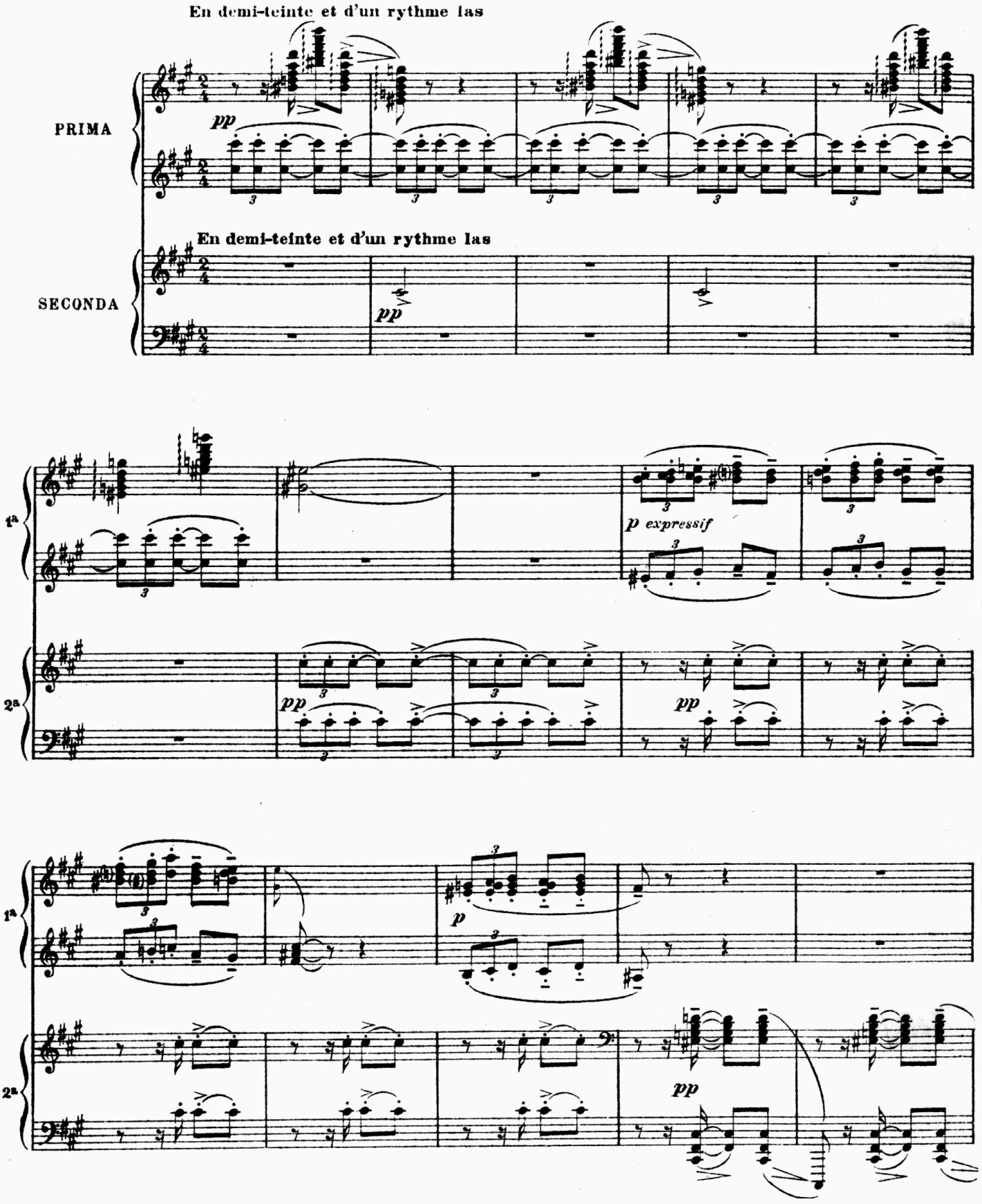
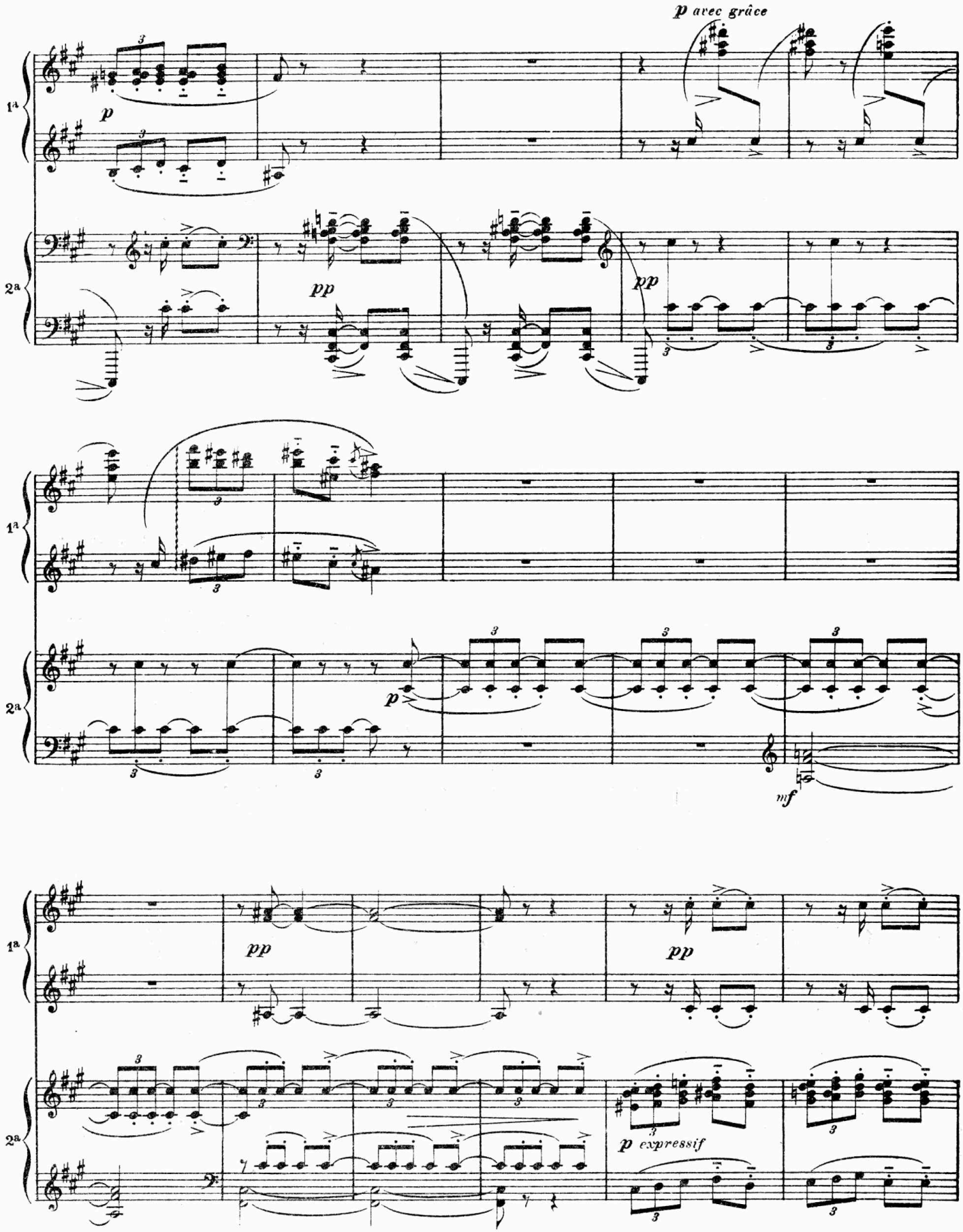
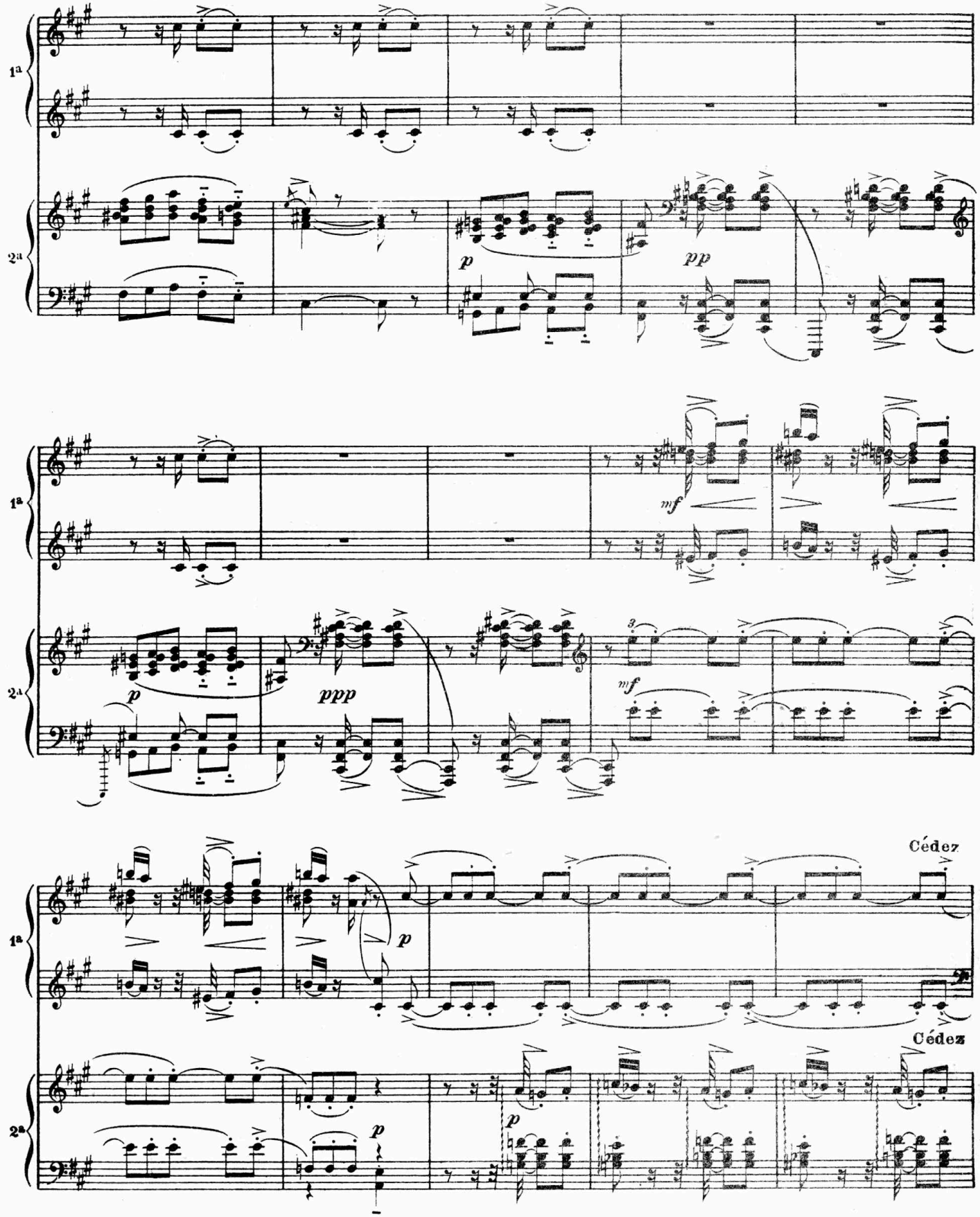
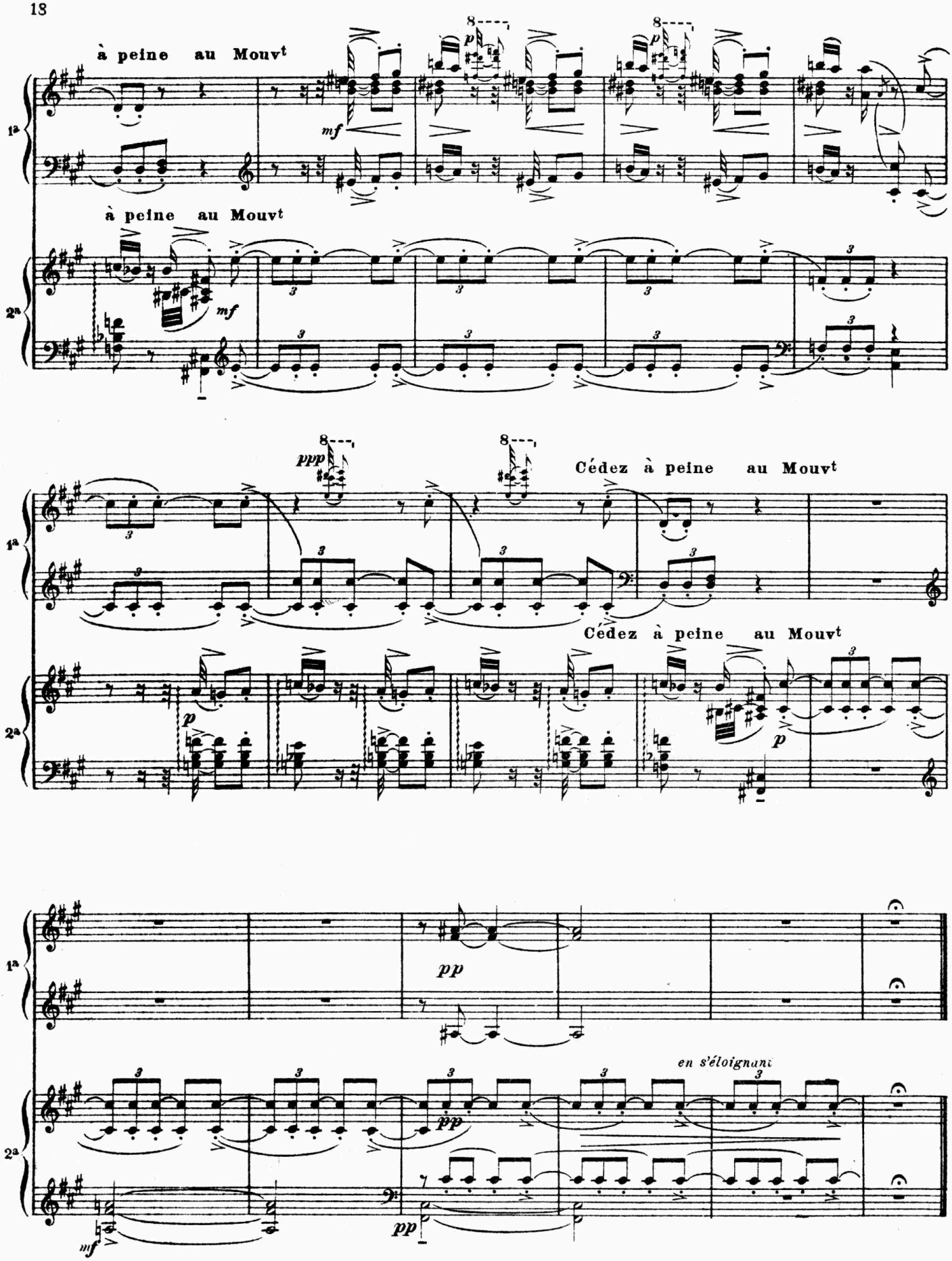
(1907 г.)

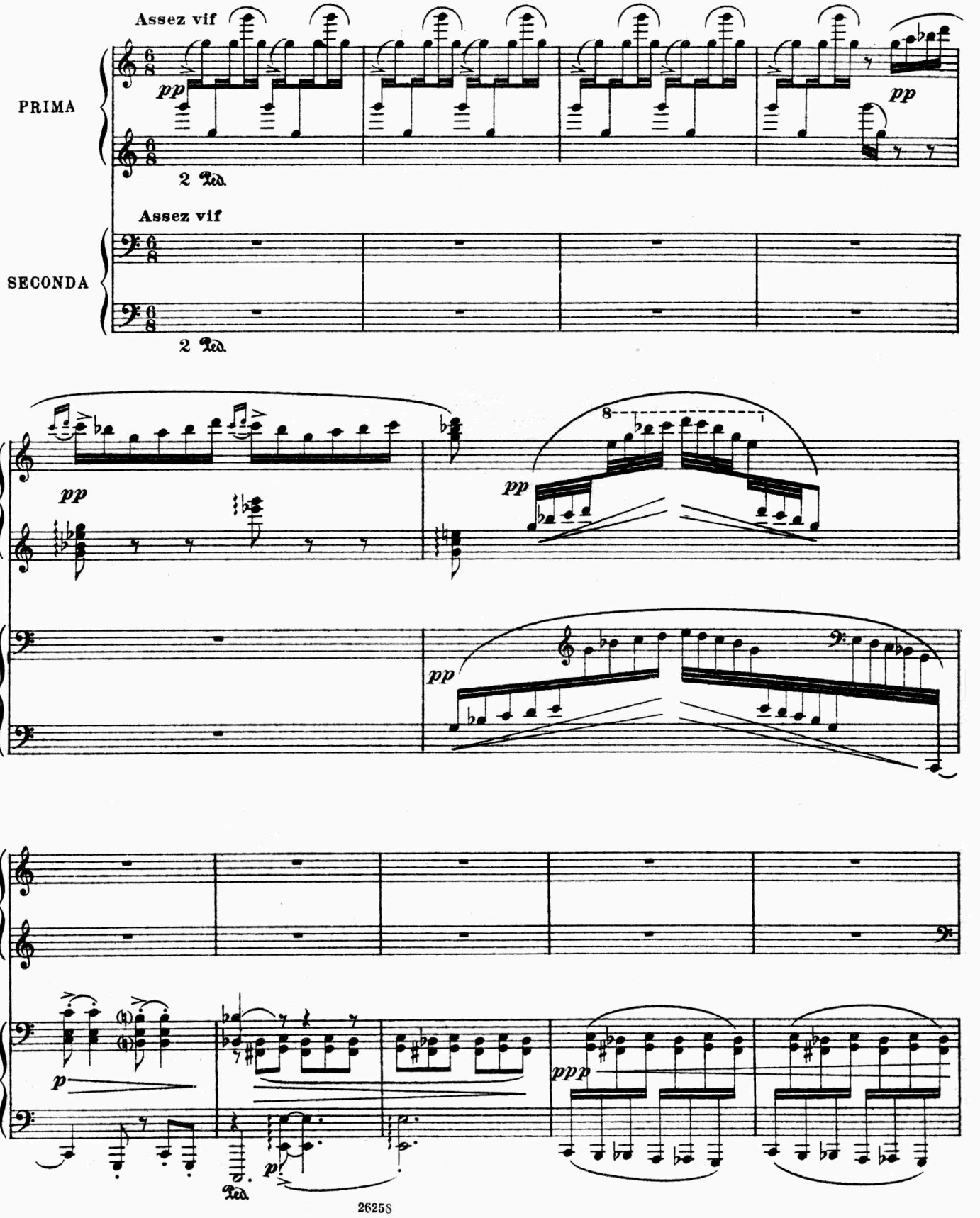
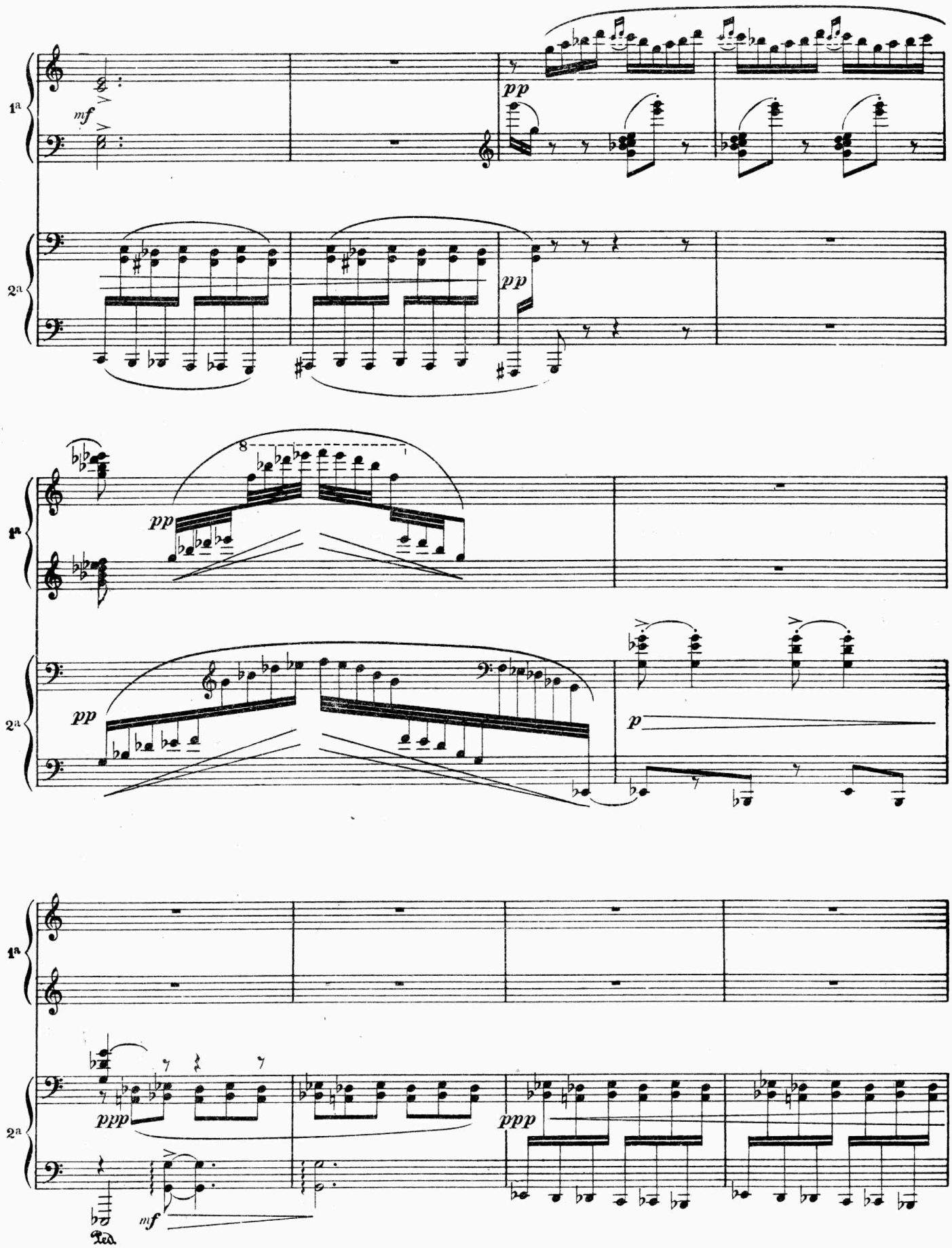
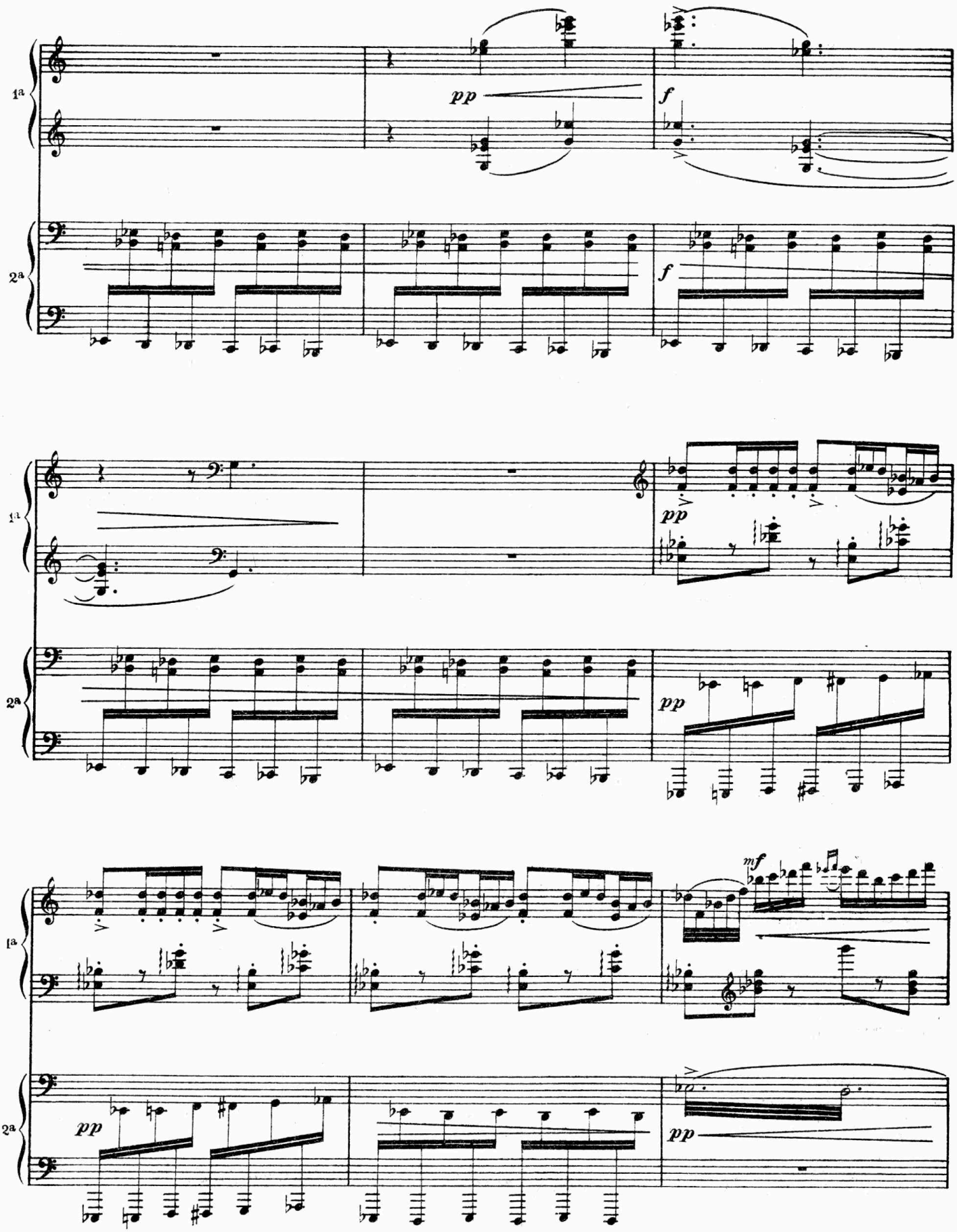
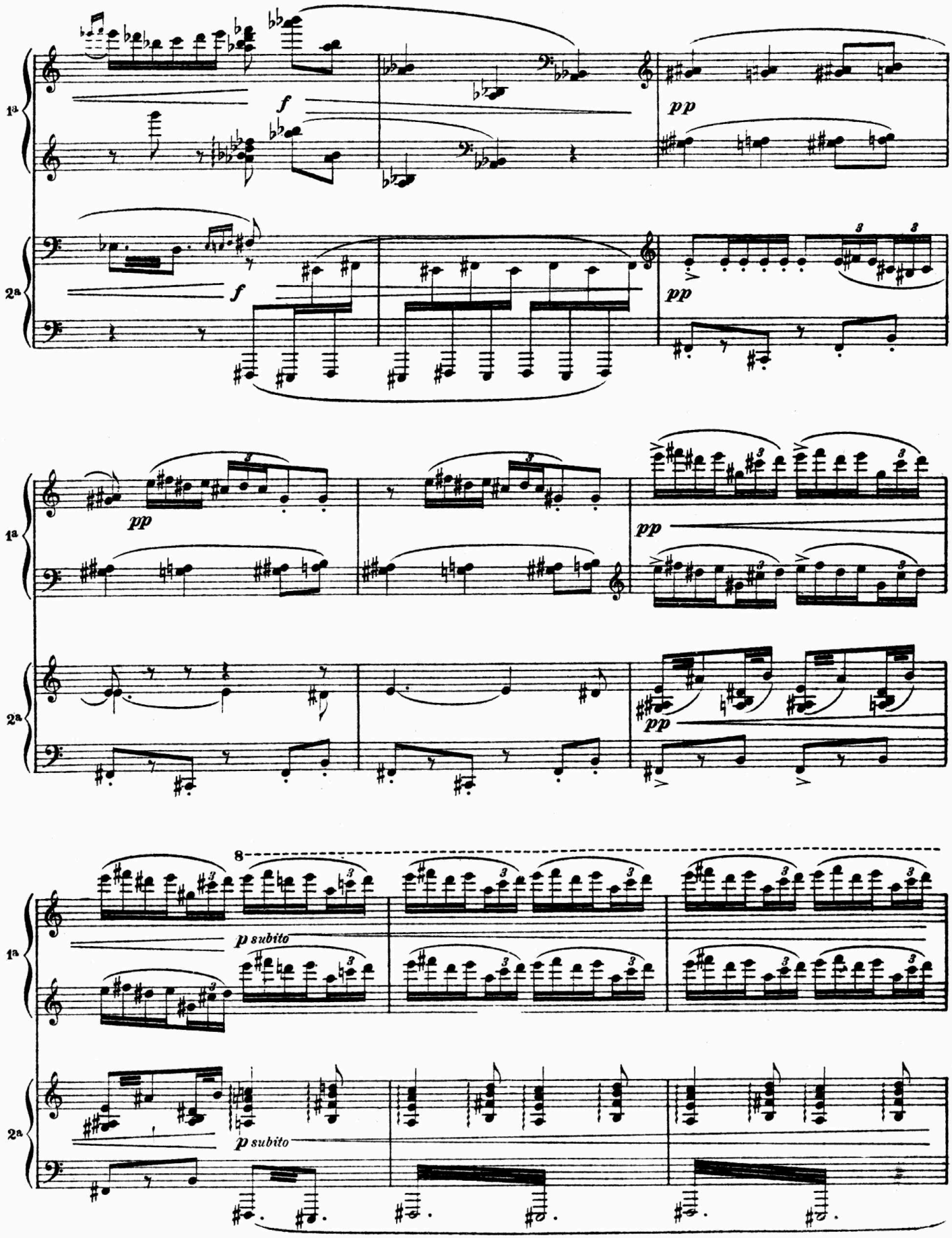
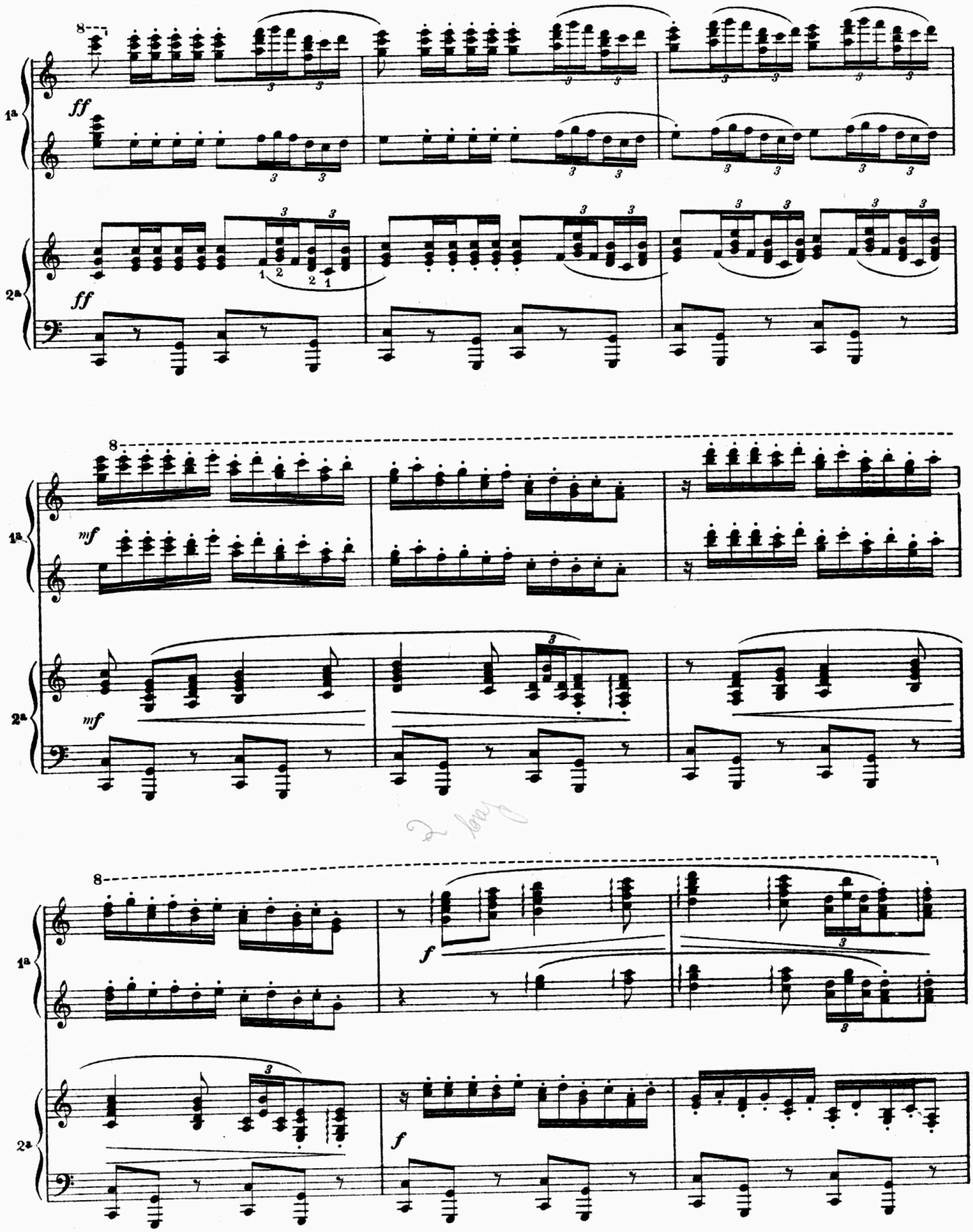
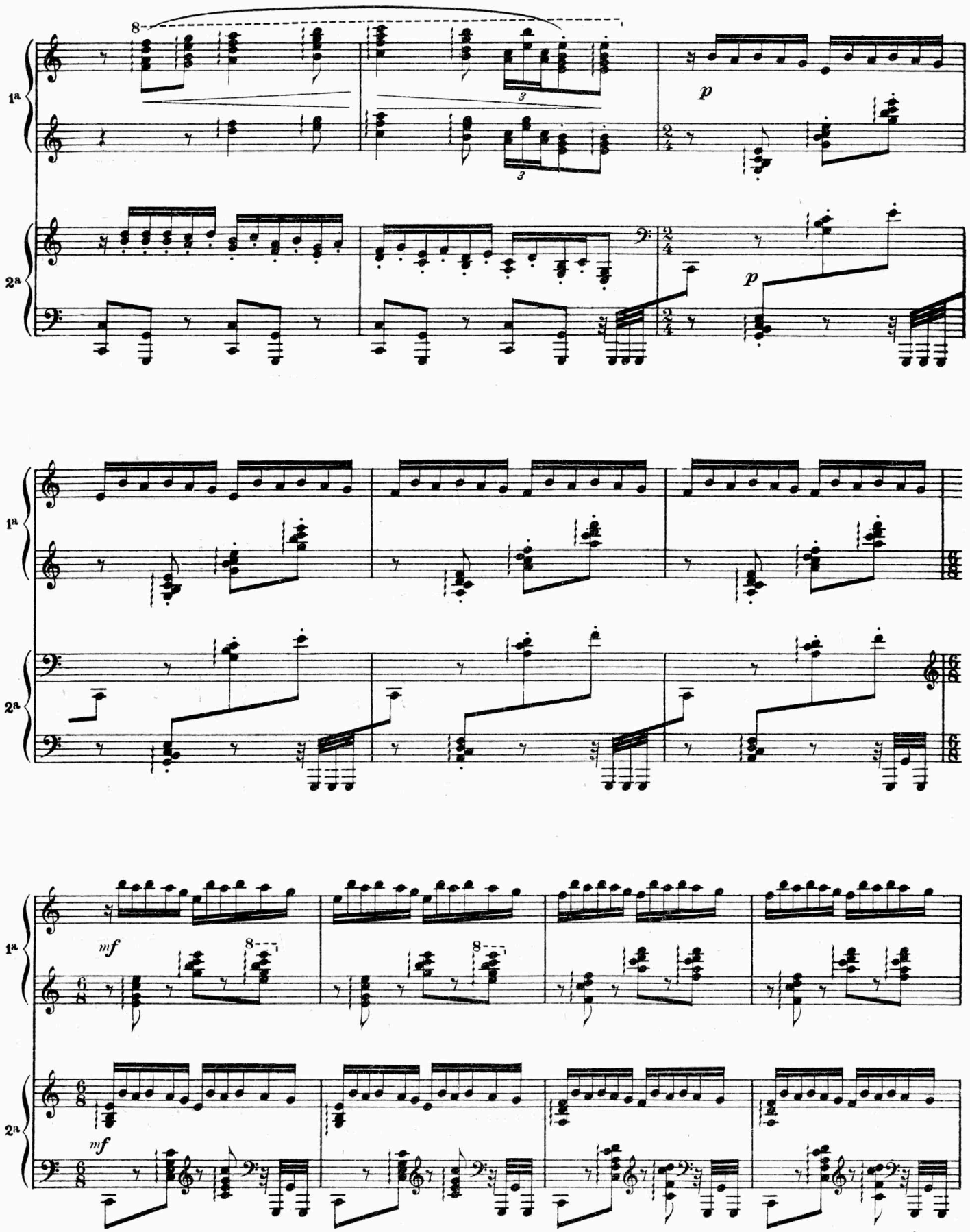
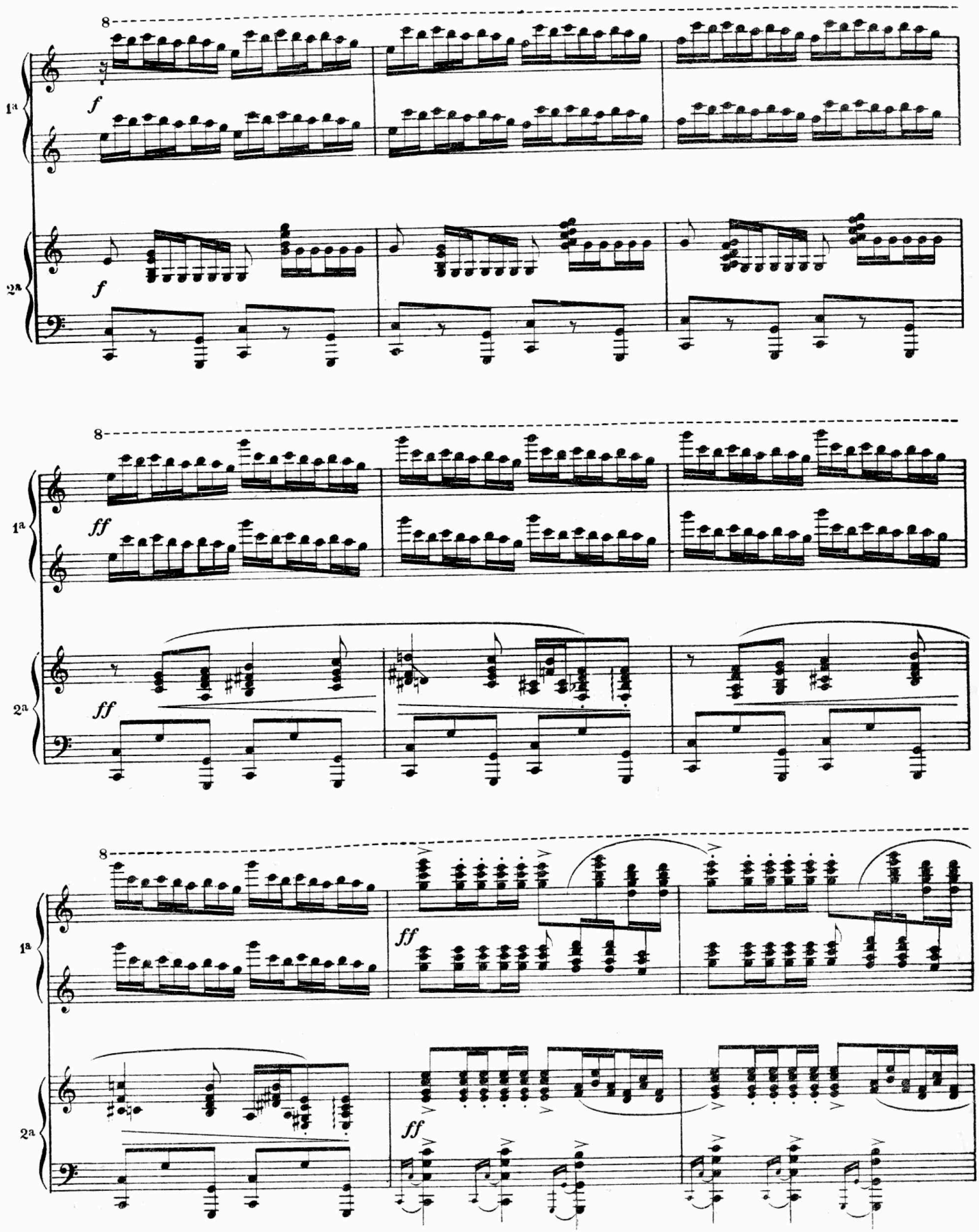
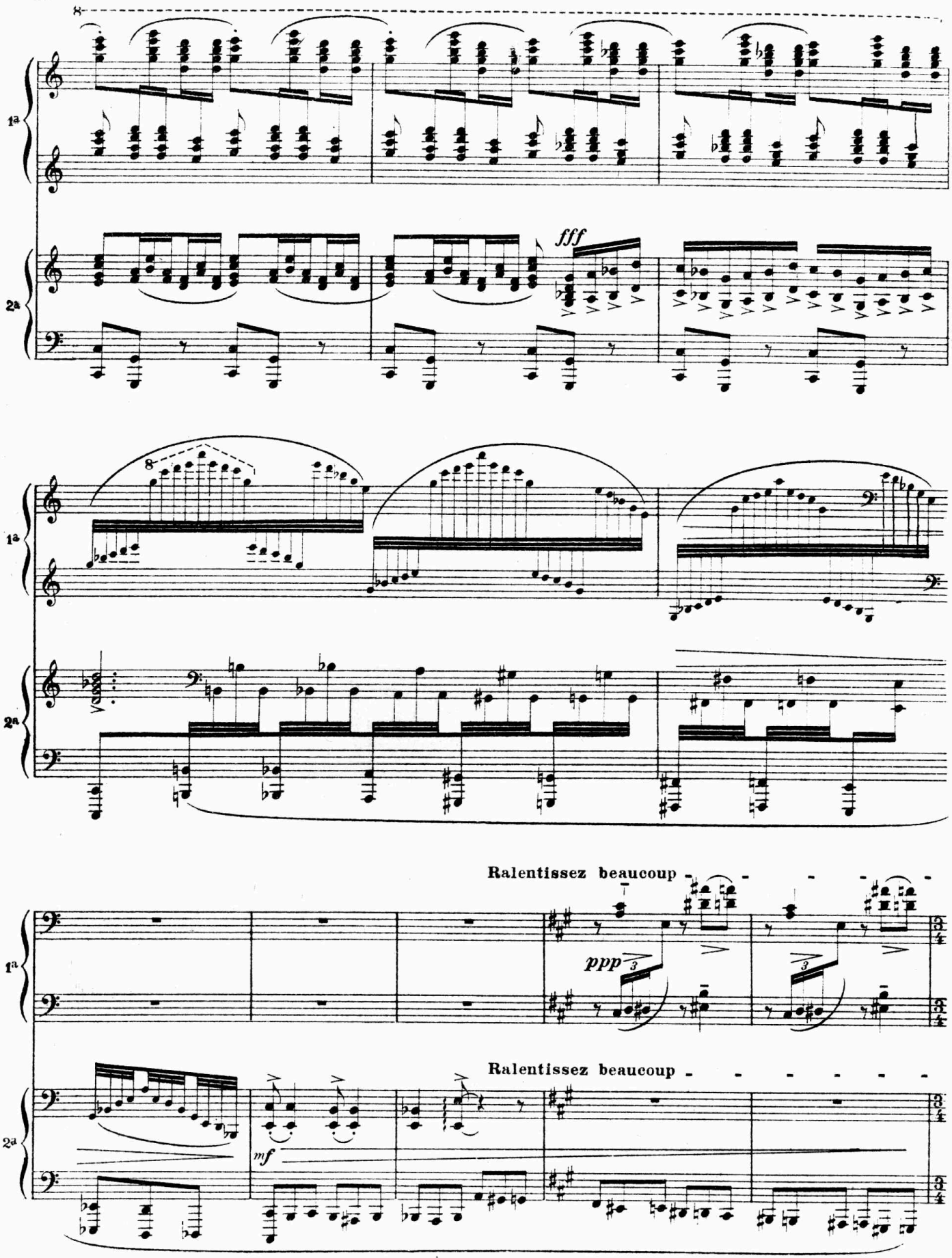
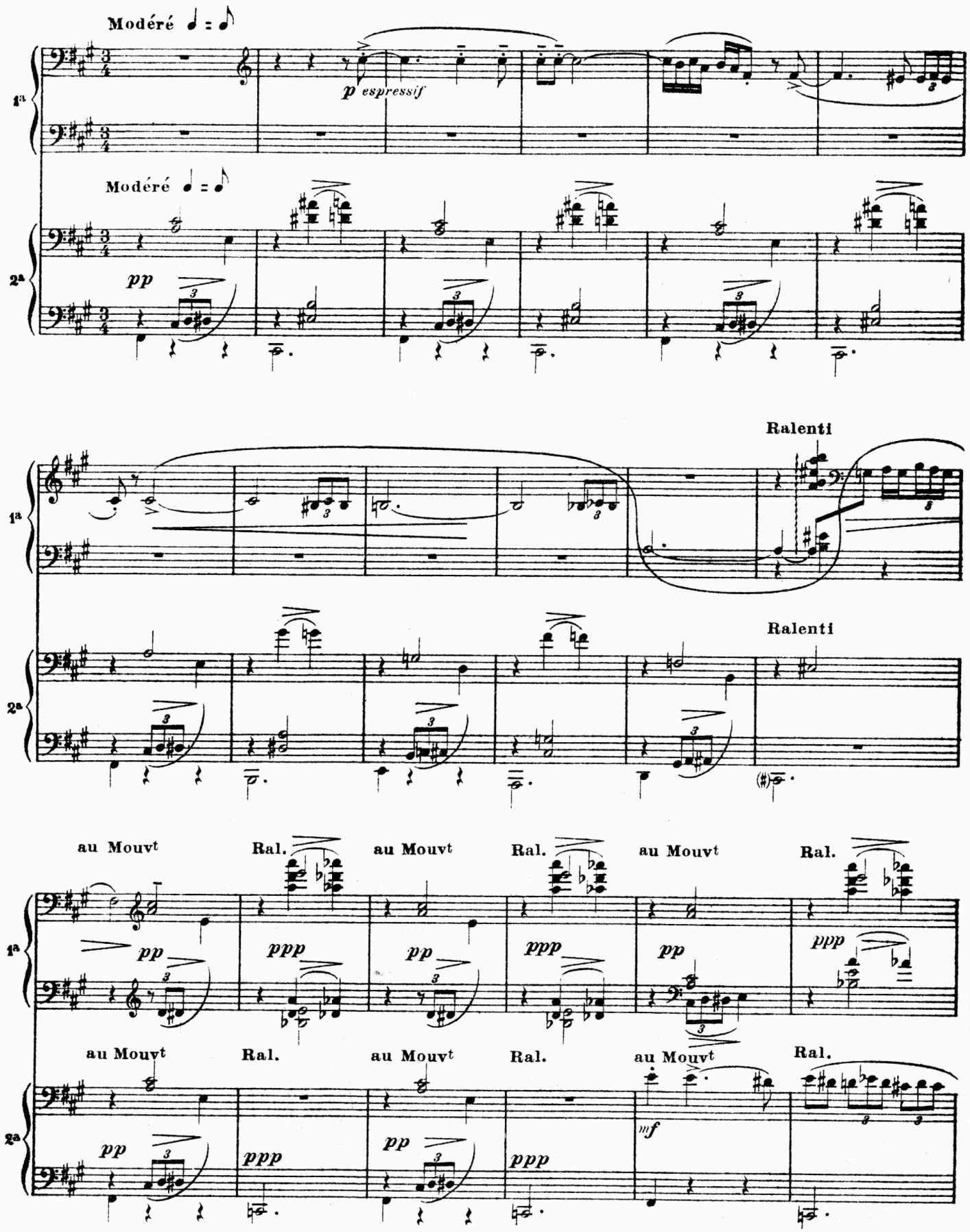
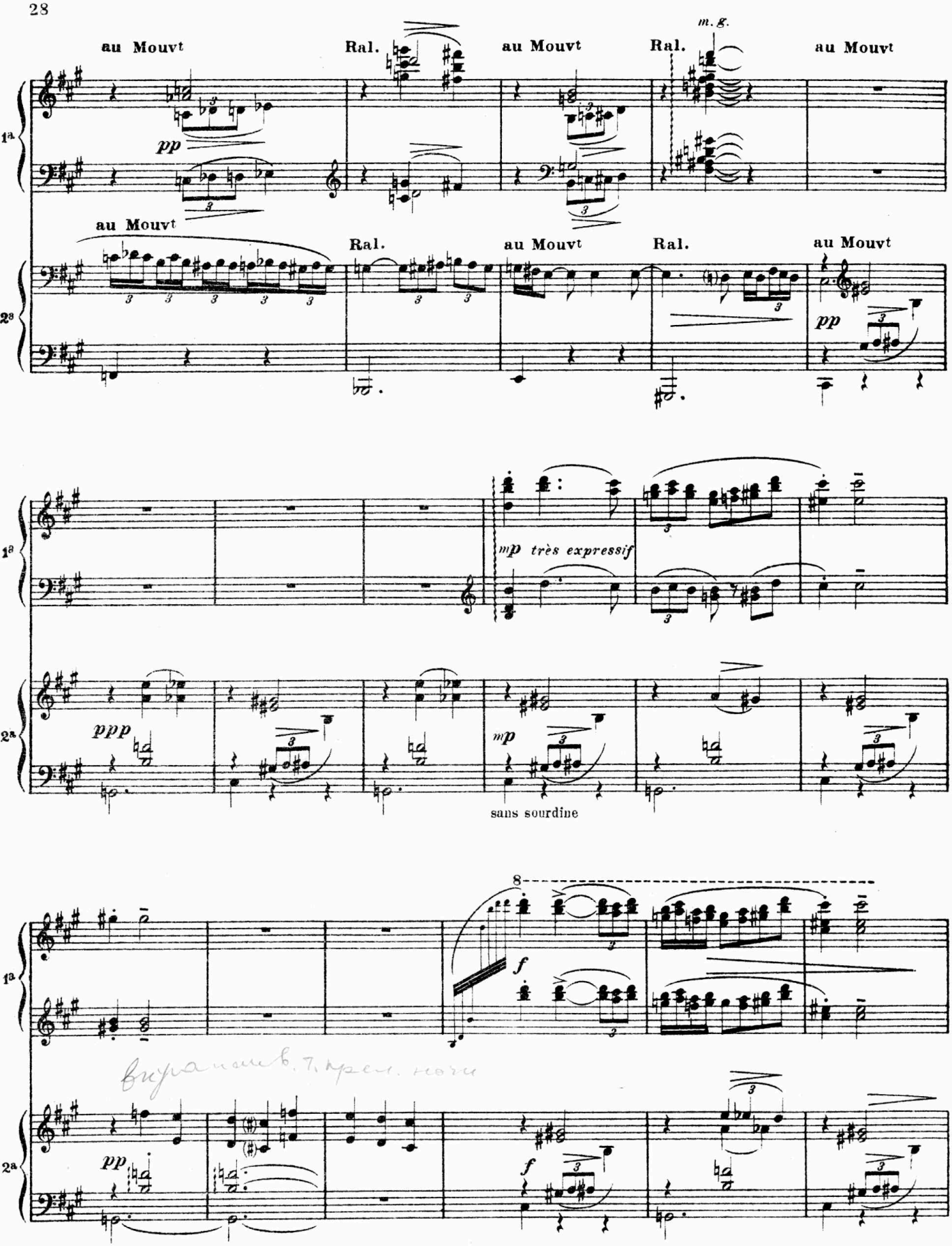
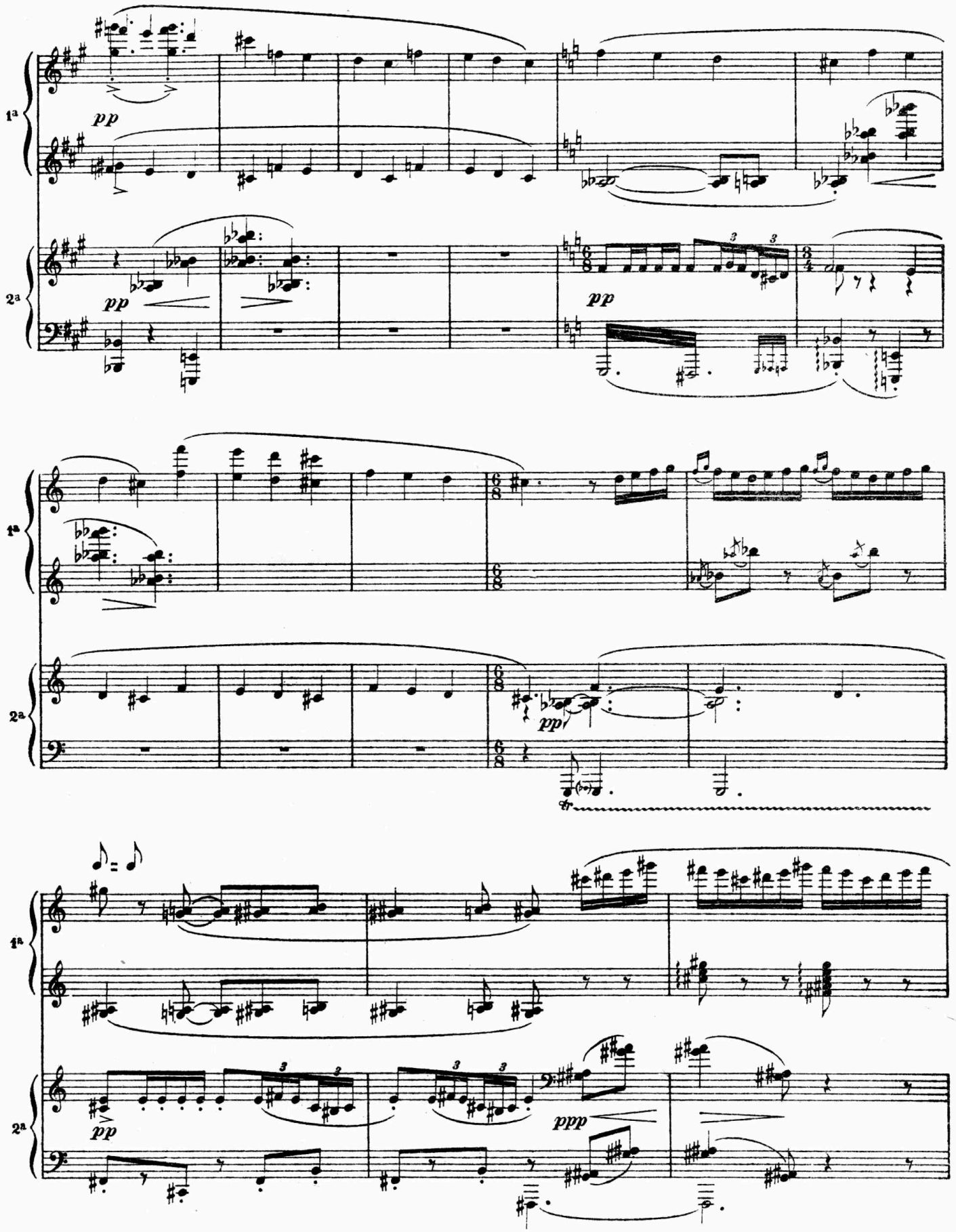
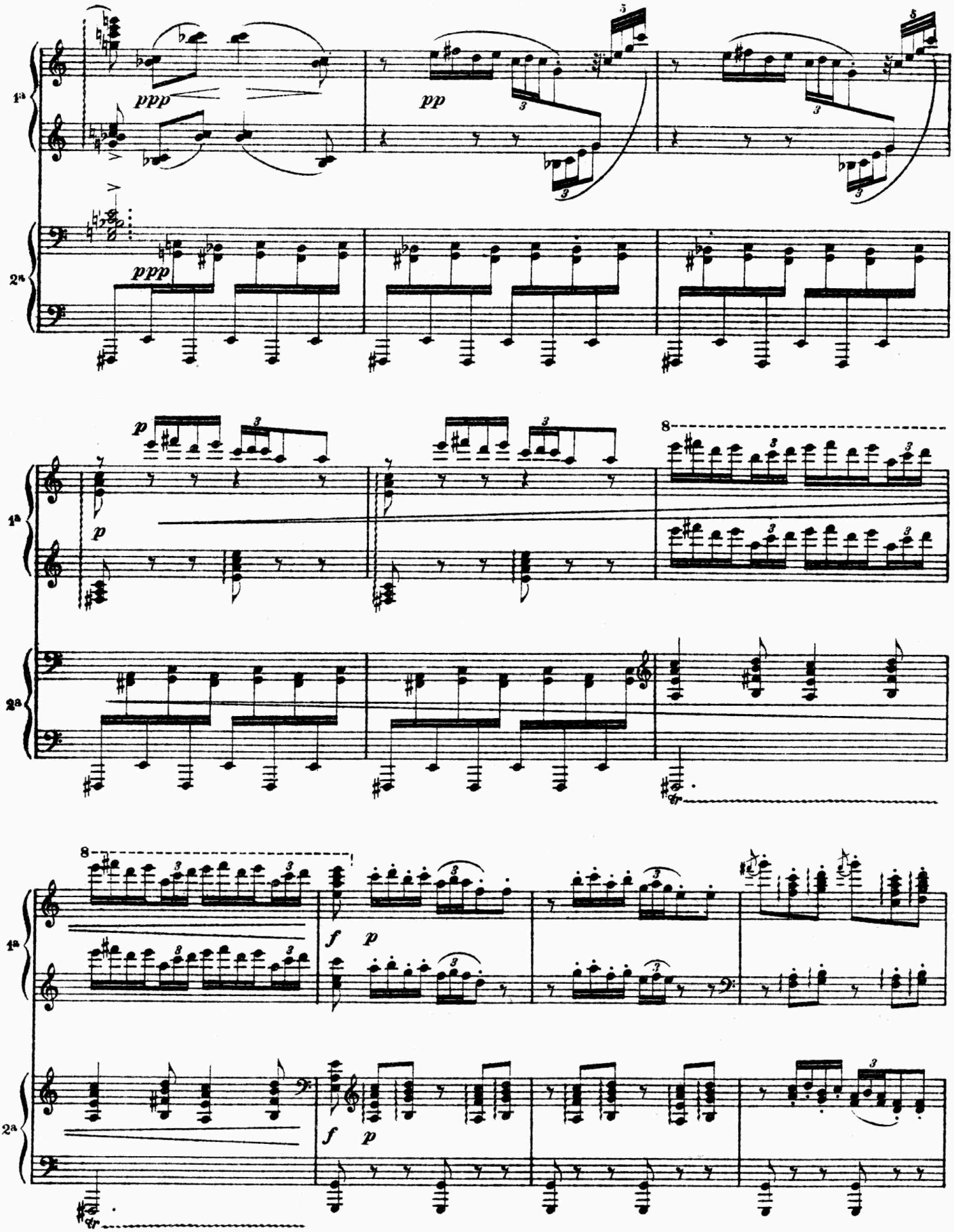
Переложение для фортепьяно в 4 руки
Piano à 4 mains

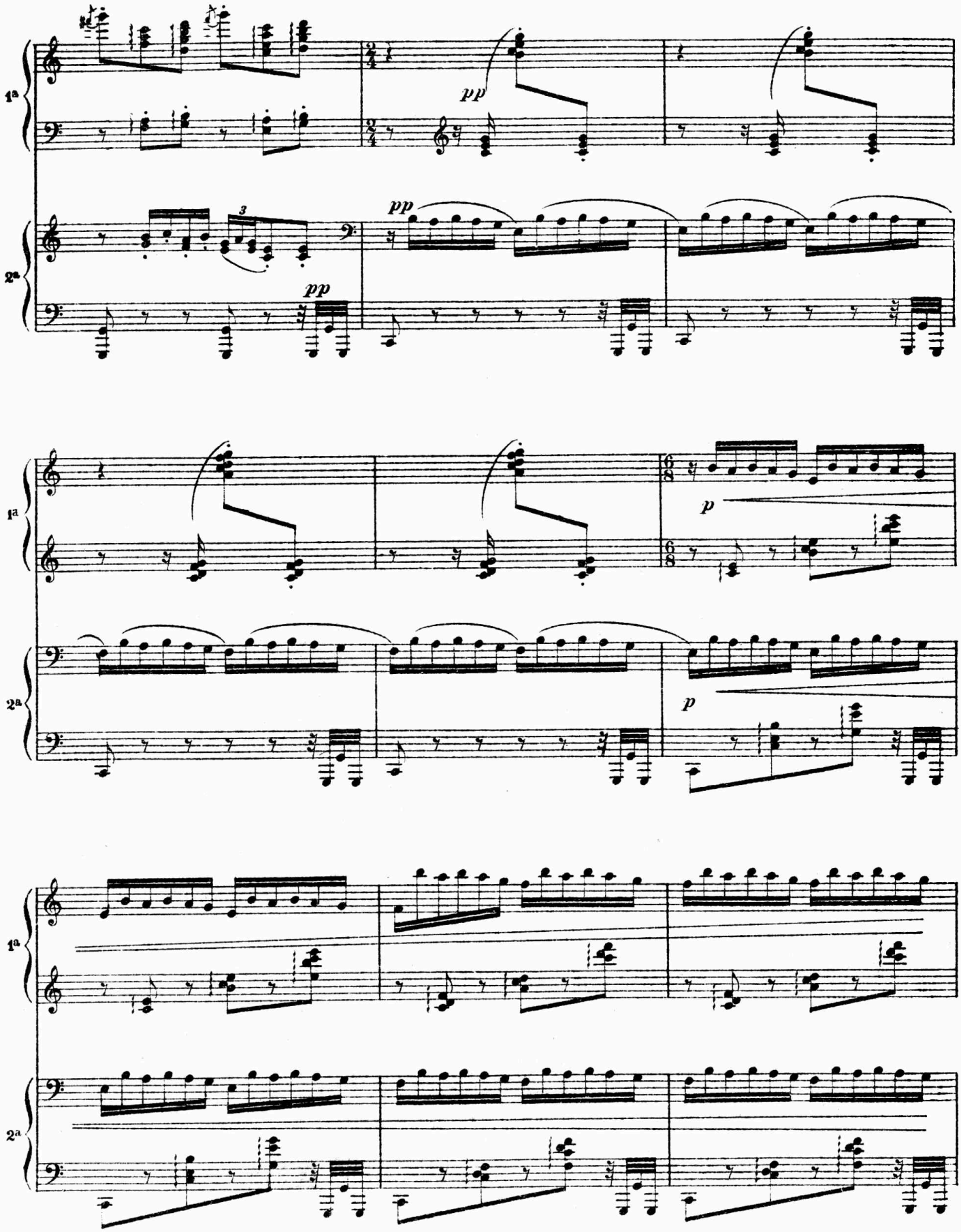
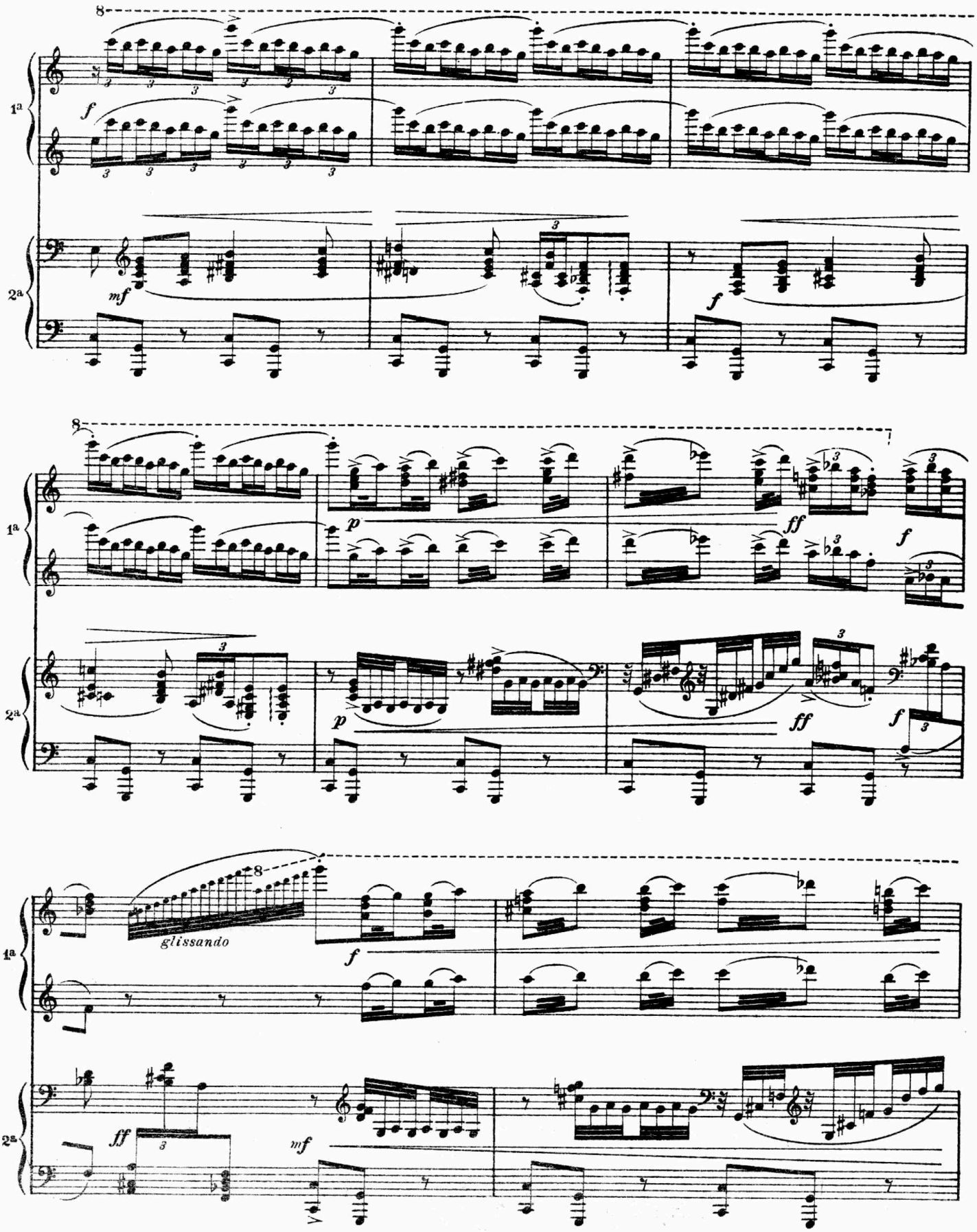
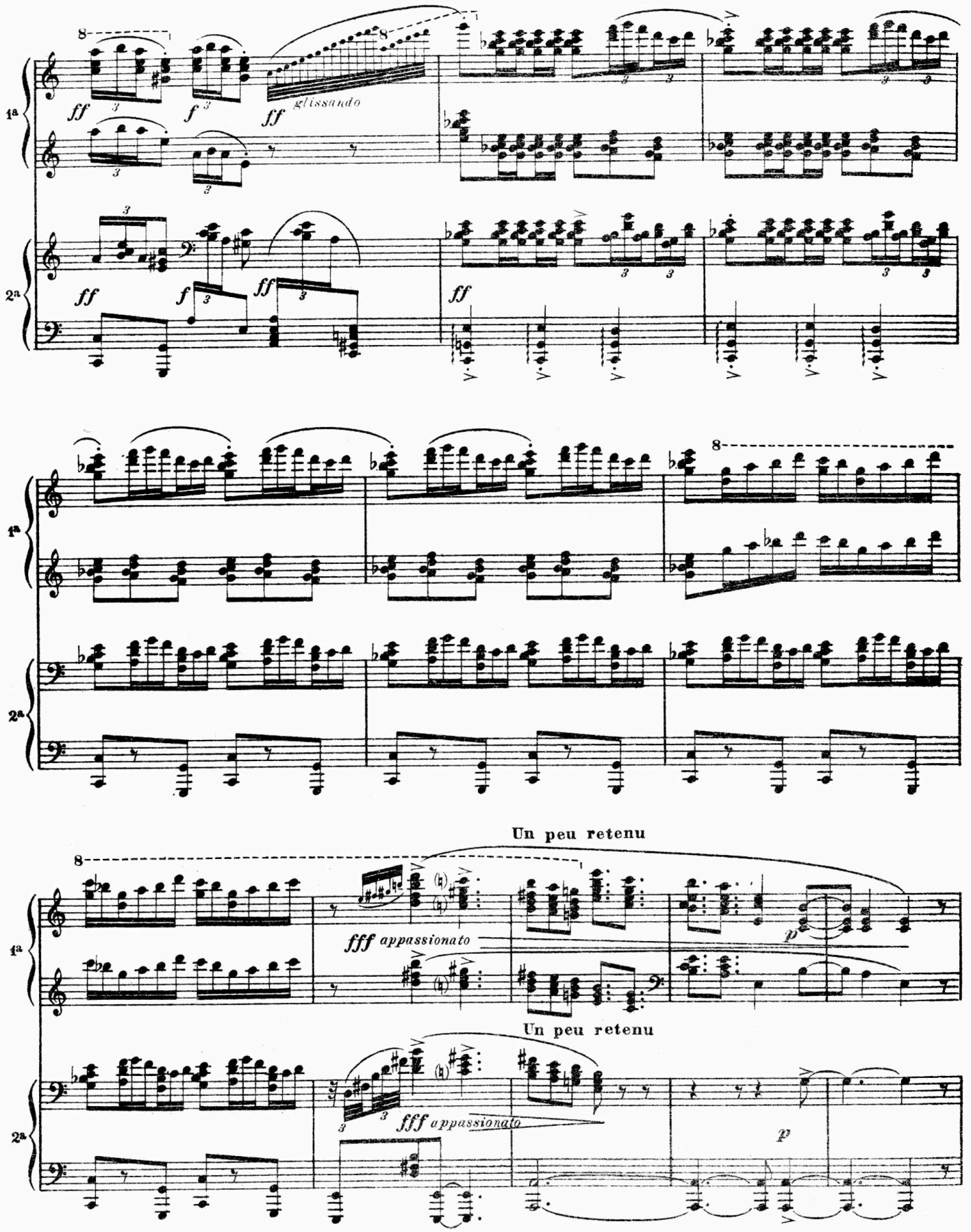
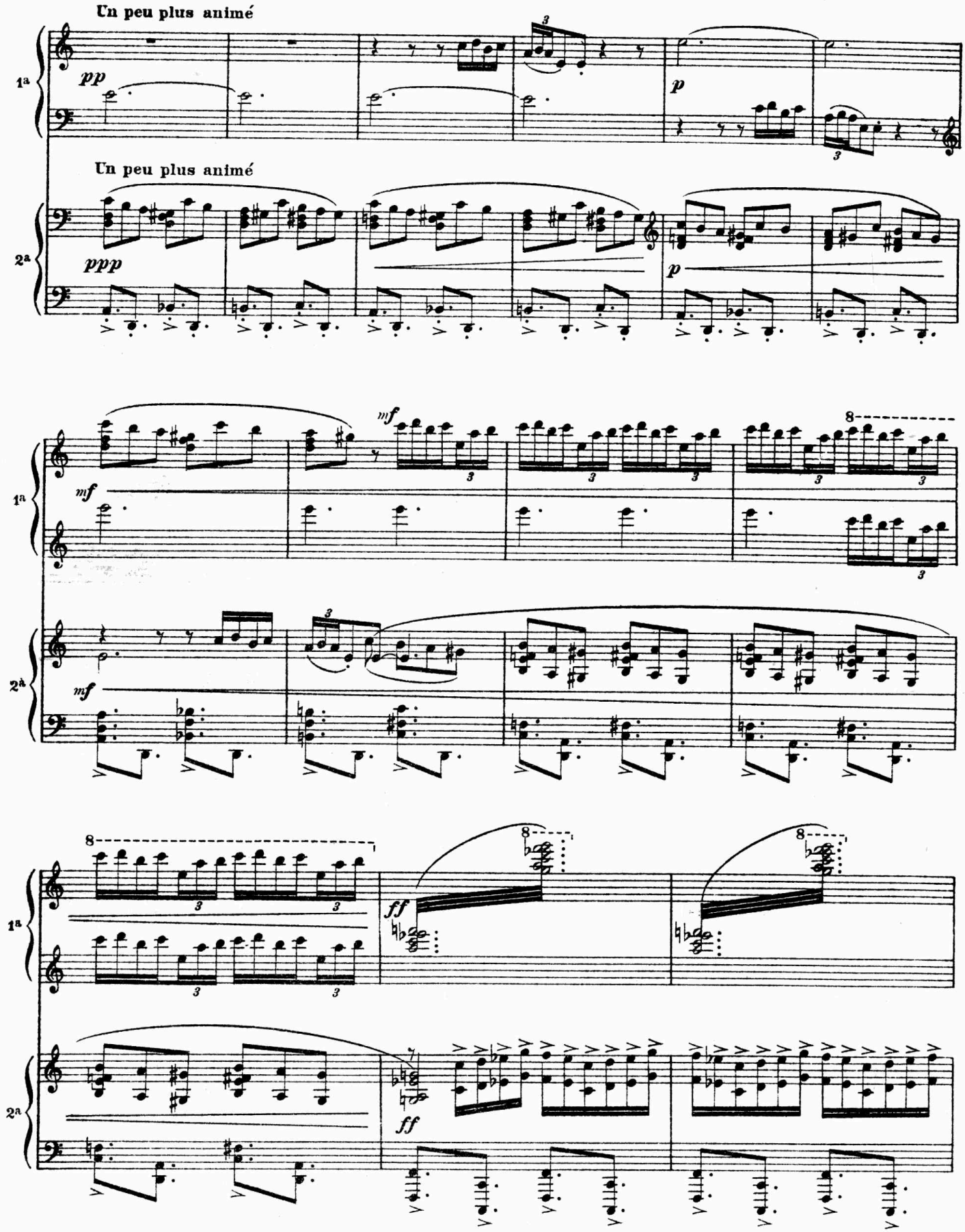
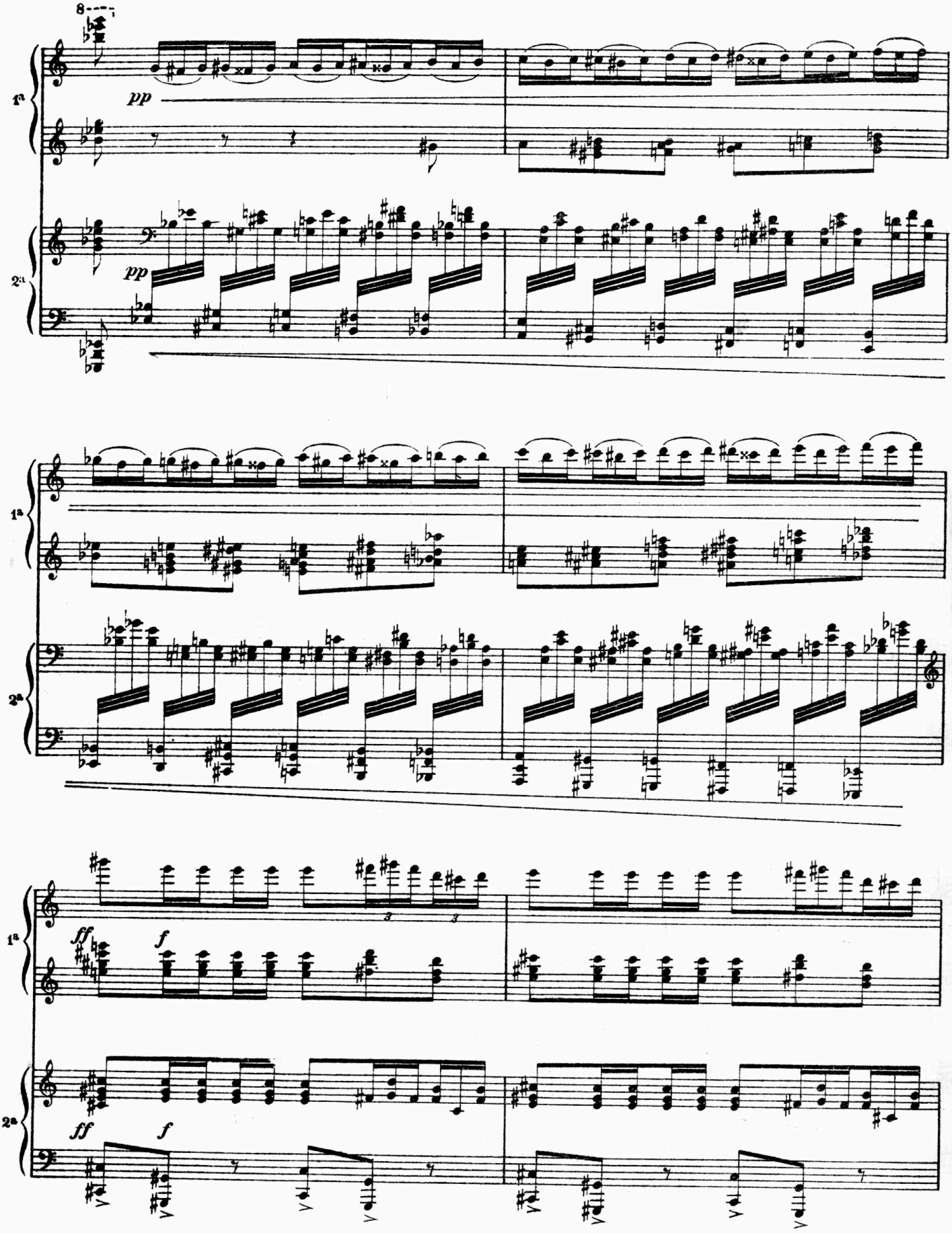
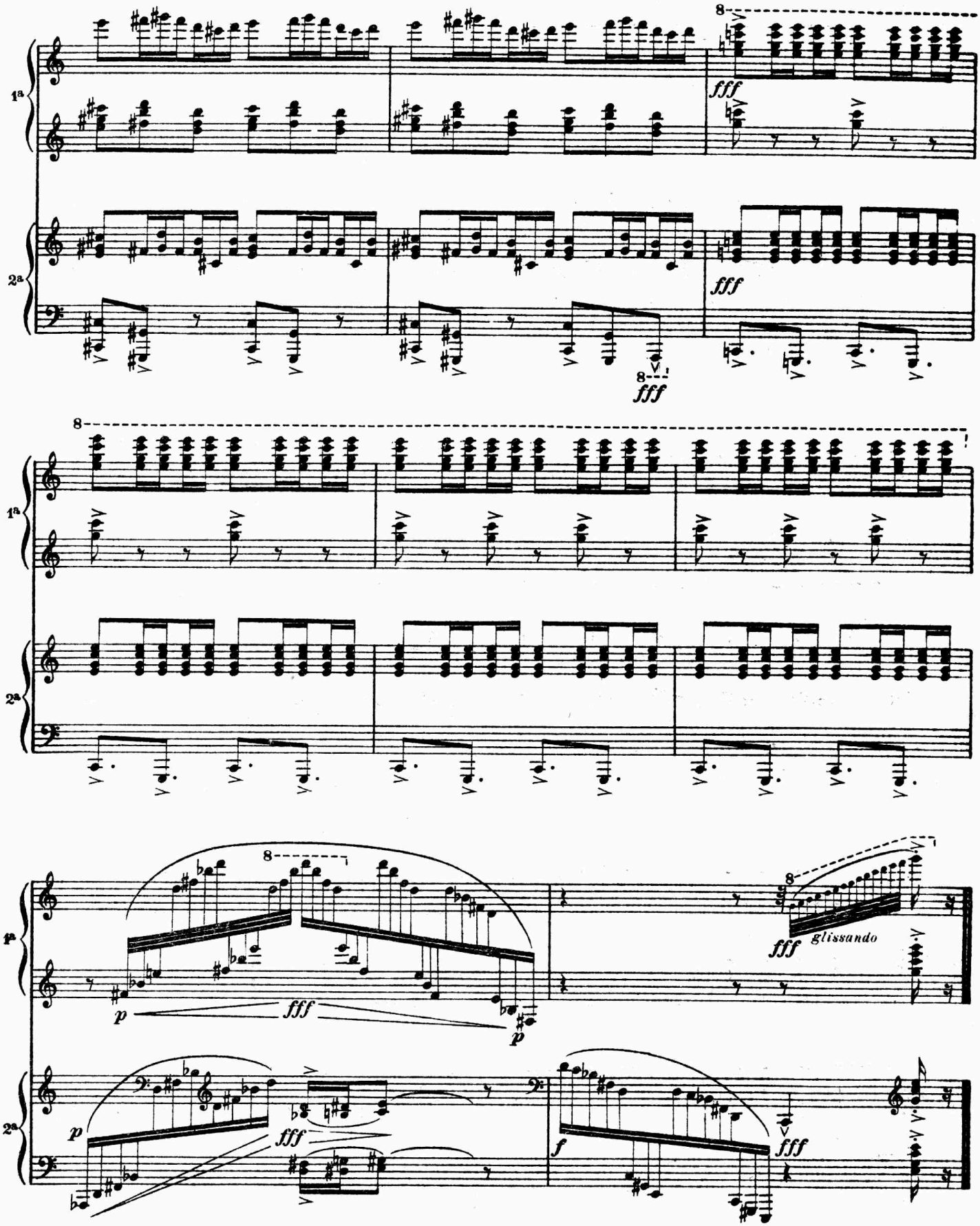
МОРИС · РАВЕЛЬ
MAURICE RAVEL
(1875 - 1937)

1. ПРЕЛЮДИЯ НОЧИ
PRELUDE A LA NUIT

193124
ВСЕСОЮЗНОГО
РАДИО

1a
2a
p espressif
p espressif
pp
pp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp

193124
ВСЕСОЮЗНОГО
РАДИО

Cadenza ad lib
pp
1a
pp
suivez
2a
1er Mouvt
Très calme
ppp
1a
1er Mouvt
Très calme
ppp
2a
un peu ralenti
1a
un peu ralenti
2a

193124

2. МАЛАГЕНЬЯ
MALAGUEÑA

1a
2a
pp
8
pp
pp
mf
mf

Un peu retenu
Cédez
au Mouvt
pp
p
Un peu retenu
Cédez
au Mouvt
pp
p
8
mf
mf
mf
tr
p
p
p
p
3
3
3
3

1a
2a
mf
pp
mf
mf
f
ff
ff
Lent (en Récit)
p espressif
pp
Lent (suivez)
p

1a
2a
ppp
p
mf en dehors expressif
ppp
ppp
1er Mouvt
8
pp
1er Mouvt
pp
ppp
ppp
ppp
ppp
pp

3. ХАБАНЕРА
HABANERA
(1895)

p avec grâce
p
pp
pp
1a
2a
p
mf
pp
pp
p expressif

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 193/24
ВСЕСОЮЗНОГО
РАДИО

à peine au Mouvt
mf
à peine au Mouvt
mf
ppp
Cédez à peine au Mouvt
Cédez à peine au Mouvt
p
p
pp
en s'éloignant
pp
pp
mf

4. НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
FERIA

1a
2a
mf
pp
pp
8
pp
pp
p
ppp
ppp
mf
Ped.

1a
2a
pp
f
f
1a
2a
pp
pp
1a
2a
mf
pp
pp

1a
2a
f
pp
f
pp
pp
pp
pp
8
p subito
p subito

8
1a
ff
2a
ff
8
1a
mf
2a
mf
8
1a
f
2a
f

1a
2a
8
3
p
2/4
mf
6/8

8
1a
2a
f
f
8
1a
2a
ff
ff
8
1a
2a
ff
ff

8
1a
2a
fff
8
1a
2a
Ralentissez beaucoup
ppp
1a
Ralentissez beaucoup
2a
mf

Modéré ♩ = ♪
p espressif
Modéré ♩ = ♪
pp
Ralenti
Ralenti
au Mouvt
Ral.
au Mouvt
Ral.
au Mouvt
Ral.
pp
ppp
pp
ppp
pp
ppp
au Mouvt
Ral.
au Mouvt
Ral.
au Mouvt
Ral.
pp
ppp
pp
ppp
mf

au Mouvt
Ral.
au Mouvt
Ral.
m.g.
au Mouvt
pp
au Mouvt
Ral.
au Mouvt
Ral.
au Mouvt
pp
mp très expressif
ppp
mp
sans sourdine
8
f
pp
f

1a
2a
pp
pp
pp
pp
ppp

1a
2a
ppp
pp
ppp
p
p
8
8
f
p
f
p


1a
2a
pp
pp
pp
3
1a
2a
p
p
1a
2a

8
1a
2a
f
mf
p
ff
glissando

1a
2a
ff
f
ff
glissando
ff
Un peu retenu
fff appassionato
p
Un peu retenu
fff appassionato
p

Un peu plus animé
pp
p
Un peu plus animé
ppp
p
mf
mf
mf
8
8
8
ff
ff

8
1a
pp
2a
pp
1a
2a
1a
ff
f
2a
ff
f

193124

ПОПРАВКА

На 4-й странице во 2-ом столбце строки 26—28 сверху следует читать так:

„Ферии" разрабатываются интонации подлинной испанской мелодии, использованной многими композиторами, в частности, Глинкой в „Арагонской хоте" и Листом в Испанской рапсодии. Каждая

№ 26258 Зак. 14

4 р. 50 к. 26258-ф

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Выходят в свет в 1957 году

ФОРТЕПЬЯННЫЕ КОНЦЕРТЫ
В ПЕРЕЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПЬЯНО

БАРТОК Б. Концерт № 3
БАХ И. С. Концерт Ре мажор
БАХ И. Х. Концерт
БЕТХОВЕН Л. Неоконченный концерт Ре мажор
ГАЙДН И. Концерт
ГРИГ Э. Концерт
КАБАЛЕВСКИЙ Д. Концерт № 3
МЕНДЕЛЬСОН Ф. Концерт № 1
МОЦАРТ В. Концерт № 17
ПЕЙКО Н. Концерт
ПУЛЕНК Ф. Концерт «Утренняя серенада»
РАВЕЛЬ М. Концерт (для одной левой руки)
РАЗНЫЕ АВТОРЫ. Каденции к концерту № 3 Бетховена (Мошелес, Рейнеке, Лист, Клара Шуман и др.)
ХАЧАТУРЯН А. Концерт
ЧАЙКОВСКИЙ П. Концерт № 2 (авторская редакция)

СИМФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ПЕРЕЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО

БАЛАКИРЕВ М. Тамара (в 2 руки)
БИЗЕ Ж. Сюита «Детские игры» (в 2 руки)
ГЛАЗУНОВ А. Симфония № 5 (в 4 руки)
МУСОРГСКИЙ М. Ночь на Лысой горе (в 4 руки)
МЯСКОВСКИЙ Н. Симфония № 24 (в 4 руки)
РАВЕЛЬ М. Испанская рапсодия (в 4 руки)
РАХМАНИНОВ С. Остров мертвых (в 2 руки)
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Н. Сюита «Шехеразада» (в 2 руки)
СКРЯБИН А. Симфония № 1 (в 2 руки)
ЧАЙКОВСКИЙ П. Франческа да Римини (в 2 руки)

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИНЫ КНИГОТОРГА

ГЛАВКНИГОТОРГ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

МОРИС РАВЕЛЬ

ИСПАНСКАЯ РАПСОДИЯ

Редактор С. Разоренов Лит. редактор Р. Рапопорт Техн. редактор А. Гречанинова

Подписано к печати 27/VII 1957 г. Ш 05908. Форм. бум. 62×94¹/₈. Бум. л. 2,25. Печ. л. 4,5. Уч.-изд. л. 4,5. Тираж 1350 Заказ 14.

17-я типография нотной печати Главполиграфпрома. Москва, Щипок, 18