KLASSISCHE MEISTERWERKE ZUM KENNENLERNEN ✶ GET TO KNOW CLASSICAL MASTERPIECES

Peter I. Tschaikowsky

Schwanensee

Swan Lake

Für Klavier leicht bearbeitet

In a simple arrangement for piano

(Heumann)

ED 23597

SCHOTT

KLASSISCHE MEISTERWERKE ZUM KENNENLERNEN ✶ GET TO KNOW CLASSICAL MASTERPIECES

Peter I. Tschaikowsky / Tchaikovsky

(1840–1893)

Schwanensee

Ballett in vier Akten, op. 20

Für Klavier leicht bearbeitet von
Hans-Günter Heumann

Handlung erzählt von Monika Heumann
Zeichnungen von Brigitte Smith

Swan Lake

A ballet in four acts, Op. 20

In a simple arrangement for piano by
Hans-Günter Heumann

The story told by Monika Heumann
English version by Julia Rushworth

Drawings by Brigitte Smith

ED 23597

SCHOTT

Mainz · London · Madrid · Paris · New York · Tokyo · Beijing
© 2009/2022 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz · Printed in Germany
www.schott-music.com

Liebe Klavierspielerin, lieber Klavierspieler,

in diesem Band wird eines der berühmtesten Ballette, *Schwanensee* von Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893) in leichter Bearbeitung für Klavier vorgestellt. Neben diesem Werk schrieb Tschaikowsky auch die Musik zu *Der Nussknacker* und *Dornröschen*, zwei weiteren Meilensteinen in der Geschichte des Balletts.

Die Uraufführung dieses Balletts war ein Misserfolg und so wurde es schnell wieder abgesetzt. Gründe dafür waren: ungenügende Vorbereitung, technisch mangelhafte Darsteller und schlechte Ausstattung. Weitere Inszenierungen brachten ebenfalls nur mäßigen Erfolg. *Schwanensee* ist jedoch, nach vielen Veränderungen, heute fester Bestandteil des Repertoire aller klassischer Ballettkompanien und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Rollen von Odette und Odile werden meist von ein und derselben Person dargestellt. Die Tänzerin muss zwei völlig unterschiedliche Charaktere spielen, einmal einen guten, gefühlvoll-liebenden Charakter und einmal einen bösen, dämonischen. Es ist eine der anspruchsvollsten Ballettrollen.

Aber nun tretet ein in die Märchenwelt von *Schwanensee* und erlebt die Abenteuer im musikalischen Sinne nach.

Euer
Hans-Günter Heumann

Dear Pianists,

In this volume you will find a simple piano arrangement of one of the most famous ballets ever written, *Swan Lake* by Peter Ilyich Tchaikovsky (1840–1893). Besides this work, Tchaikovsky also wrote the music for *The Nutcracker* and *Sleeping Beauty*, two other landmarks in the history of ballet.

The first performance of this ballet was not well received – due to insufficient preparation, technically inadequate performers and poor scenery and costumes – and the production was soon abandoned. Subsequent productions were not particularly successful either. Yet nowadays, after a number of changes, *Swan Lake* has a secure place in the repertoire of every classical ballet company and remains a great favourite. The roles of Odette and Odile are usually played by the same dancer, who has to portray two completely different characters, one of them good, sensitive and kind, the other evil: this is one of the most demanding roles in any ballet.

But now step into the fairytale world of *Swan Lake* and follow the story through its music.

With best wishes,
Hans-Günter Heumann

Inhalt

Steckbrief: Schwanensee 4
Steckbrief: Peter Iljitsch Tschaikowsky 5
Handlung des Balletts 6
Walzer / Ein großes Fest für Prinz Siegfried 10
Pas de deux / Prinz Siegfried tanzt mit einer Ballerina 15
Szene / Flug der Schwäne über den Schlosspark . 17
Tanz der Schwäne 20
Tanz der kleinen Schwäne 22
Szene / Begrüßung der Festballgäste 24
Walzer / Siegfrieds Tanz mit den Brautanwärterinnen 25
Drei Tänze der Schwanenmädchen:
1. Russischer Tanz 27
2. Neapolitanischer Tanz 28
3. Mazurka 30

Contents

History of the work: Swan Lake 4
Biography: Peter Ilyich Tchaikovsky 4
The story of the ballet 6
Waltz / A grand ball for Prince Siegfried 10
Pas de deux / Prince Siegfried dances with a ballerina 15
Scene / The swans fly over the palace grounds . . 18
Dance of the swans 20
Dance of the cygnets 20
Scene / Greeting the guests at the grand ball . . . 24
Waltz / Siegfried dances with the bridal candidates 25
Three dances by the swan maidens:
1. Russian Dance 27
2. Neapolitan Dance 28
3. Mazurka 30

Steckbrief Schwanensee

Uraufführung 20. Februar 1877 am Moskauer Bolschoi-Theater

Libretto Vladimir Begitschew und Wassili Geltzer; jedoch häufig umgeschrieben und verändert, so dass es verschiedene Fassungen mit zum Teil unterschiedlichem Ende gibt.

Choreographie Wenzel Julius Reisinger mit der Primaballerina Pelagaja Karpakowa. Die bis heute maßgebliche Inszenierung wurde am 17. Februar 1895 am Mariinski-Theater in St. Petersburg aufgeführt. Die Choreografie stammte von Marius Petipa und Lew Iwanow.

History of the Work Swan Lake

First performance 20 February 1877 at the Bolshoi Theatre in Moscow.

Libretto by Vladimir Begichev and Vassily Geltzer, but frequently altered and adapted, resulting in various versions, some of them with a different ending.

Choreography Wenzel Julius Reisinger, working with the primaballerina Pelagaia Karpakova. The version now regarded as standard was first performed on 17 February 1895 at the Marinsky theatre in St Petersburg. The choreography was by Marius Petipa and Lev Ivanov.

Steckbrief
Peter I. Tschaikowsky

1840 geboren am 7. Mai in Wotkinsk (Russland)

1850 Eintritt in die Rechtsschule in St. Petersburg

1855–1858 Klavierunterricht ohne gründliche musikalische Unterweisung

1859 Beamter im Justizministerium

1863 Anregung zur Beschäftigung mit der Musik durch einen Freund. Beendigung des Staatsdienstes und Besuch des St. Petersburger Konservatoriums (Kompositionsunterricht bei A. Rubinstein)

1866–1877 Theorielehrer am Moskauer Konservatorium

1869–1875 Kompositionsreihe von Werken mit eigener Stilprägung, erste größere Erfolge

bis 1876 Musikkritiker bei den „Russischen Nachrichten“

1877 Heirat mit einer Konservatoriums-Schülerin. Trennung nach wenigen Wochen

1878 wurde Nadeschda F. von Meck seine Mäzenin.
Durch Erhalt von 6000 Rubel jährlich hatte er fortan keine finanziellen Sorgen mehr

ab 1878 lebte Tschaikowsky häufig im Ausland und widmete sich ausschließlich seinem kompositorischen Schaffen

seit 1880 internationale Anerkennung seiner Werke und Auftreten als Dirigent

1893 Ehrendoktorwürde der Universität in Cambridge. Stirbt am 6. November in St. Petersburg

Biography
Peter I. Tchaikovsky

1840 born in Wotkinsk (Russia) on 7 May

1850 started at the school of Jurisprudence in St Petersburg

1855–1858 had piano lessons, but without any grounding in general musical principles

1859 entered the civil service at the ministry of Justice

1863 a friend stimulated his interest in music. He left the civil service and enrolled at the Conservatoire in St Petersburg (studying composition with A. Rubinstein)

1866–1877 taught music theory at the Moscow Conservatoire

1869–1875 composed a series of works with a recognizable individual style; enjoyed his first major musical successes

until 1876 music critic for the ‘Russian News’ paper

1877 married a music student; they separated after only a few weeks

1878 Nadeschda F. von Meck became Tchaikovsky’s patroness. With the settlement of an annuity of 6000 roubles a year he was freed from any further financial worries

from 1878 Tchaikovsky spent much of his time living abroad, devoting all his energies to his work as a composer

from 1880 his compositions and performances as a conductor achieved international recognition

1893 received an honorary doctorate from the University of Cambridge. Tchaikovsky died in St Petersburg on 6 November

Die Handlung

1. Akt Auf der Gartenterrasse des Schlosses wird ein großes Fest für den Prinzen Siegfried gefeiert (**Walzer**). Seine Mutter macht ihn darauf aufmerksam, dass es Zeit sei, erwachsen zu werden und er am morgigen Festball eine Braut auswählen müsse (**Pas de deux**).
Plötzlich fliegt ein Schwarm Schwäne über den Schlosspark (**Szene**). Der Prinz und seine Freunde entschließen sich auf die Schwanenjagd zu gehen.

The story

Act 1 A grand ball is held in honour of Prince Siegfried in the gardens of the palace (**Waltz**). His mother tells him that it is time to begin his adult life and that he should choose a bride at the ball the following day (**Pas de deux**).

Suddenly a flock of swans flies over the grounds of the palace (**Scene**). The prince and his friends decide to go and hunt the swans.

2. Akt Es ist Abend geworden. Der Mond scheint auf einen Waldsee, als Siegfried mit seinen Freunden den See erreicht. Eine Schwanengruppe zieht über das Wasser. Die Freunde verteilen sich, um den besten Platz zum Jagen zu finden. Siegfried bleibt allein zurück, als Odette, die Schwanenkönigin vor ihm erscheint. Zwischen Mitternacht und Morgengrauen kann sie menschliche Gestalt annehmen. Der Zauberer Rotbart hat sie und noch andere Mädchen in Schwäne verwandelt. Aber ein Mann, der nur sie liebt, kann den Zauber brechen.

Act 2 Evening has fallen. The moon is shining on a lake in the forest when Siegfried reaches the lake with his friends. A group of swans flies over the water. The friends disperse, looking for the best place for hunting. Siegfried remains behind alone when Odette, the queen of the swans, appears before him. She is able to take on human form between midnight and dawn. The magician Redbeard has turned her and her companions into swans. The spell can only be broken by a man who is entirely devoted to her.

Das erzählt Odette Siegfried und als sich die beiden umarmen, erscheint plötzlich der Zauberer Rotbart. Siegfried will ihn mit seiner Armbrust erschießen, doch Odette fleht ihn an, es nicht zu tun.

Odette tells Siegfried this and, as the two embrace, the magician Redbeard suddenly appears. Siegfried is about to shoot him with his crossbow, but Odette begs him not to do so.

Die anderen Schwäne, die ebenfalls menschliche Gestalt angenommen haben, tanzen am See, als die Freunde des Prinzen herbeieilen (**Tanz der Schwäne, Tanz der kleinen Schwäne**). Siegfried gibt ihnen den Befehl, den Schwanenmädchen kein Leid zu tun. Odette lädt er für den nächsten Tag zum Ball ein, wo er sie als seine Braut vorstellen will.

The other swans, who have also taken on human form, are dancing by the lake when the Prince's friends come rushing in (**Dance of the swans, Dance of the cygnets**).
Siegfried orders them not to hurt the swans. He invites Odette to come to the ball the next day, where he wishes to present her as his bride.

3. Akt Siegfried und seine Mutter begrüßen die Gäste. Abgesandte aus verschiedenen Ländern nehmen an der Feier teil und stellen jeweils eine Heiratskandidatin vor.
Ein Fremder erscheint, es ist der Zauberer Rotbart, begleitet von seiner Tochter Odile, die auch der Zauberei mächtig ist (**Szene**). Um Siegfried zu täuschen, hat sie die Gestalt von Odette angenommen. Doch anstatt in Weiß ist sie in Schwarz gekleidet. Siegfried meint seine Geliebte vor sich zu haben und tanzt mit ihr (**Walzer**). Anschließend verkündet er, dass er sie heiraten will.
Triumphierend verlässt Rotbart mit seiner Tochter das Fest. Es ist nun für Odette unmöglich geworden, jemals vom Zauber erlöst zu werden. Unglücklich darüber, dass er getäuscht wurde, eilt Siegfried aus dem Schloss, um Odette zu suchen.

Act 3 Siegfried and his mother greet the guests. Ambassadors from various countries have come to the ball and each present a bridal candidate.
A stranger appears: it is the magician Redbeard, accompanied by his daughter Odile, who also has magical powers (**Scene**). She has taken on the shape of Odette in order to trick Siegfried – but instead of white, she wears black.

Siegfried thinks he is looking at his beloved and dances with her (**Waltz**). Then he announces that he wishes to marry her.
Redbeard leaves the ball in triumph with his daughter. Now Odette can never be released from the spell. Dismayed at having been tricked, Siegfried rushes out of the palace to look for Odette.

4. Akt Die Schwanenmädchen tanzen, während sie auf die Rückkehr von Odette warten (**Russischer Tanz, Neapolitanischer Tanz, Mazurka**).
Die kommt verzweifelt zurück. Siegfried folgt ihr atemlos und kann ihr erklären, dass er von Rotbart getäuscht wurde. Odette vergibt ihm. Rotbart will nicht aufgeben und lässt den See über seine Ufer treten. Die Schwäne haben gerade Mädchengestalt angenommen, und er will, dass sie ertrinken. Doch Siegfried, bereit mit Odette und ihren Freundinnen zu sterben, rettet die Mädchen auf einem nahen Hügel. Wegen seiner Opferbereitschaft ist die Macht des Zaubers gebrochen und Odette und die Freundinnen dürfen für immer ihre menschliche Gestalt behalten.

Act 4 The swan maidens dance while they wait for Odette to return (**Russian Dance, Neapolitan Dance, Mazurka**). She returns in despair. Siegfried follows her breathlessly and explains to her that he was tricked by Redbeard. Odette forgives him. Redbeard will not give up and makes the lake overflow its shores. The swans have just taken on the form of young girls and he wants them to drown. Siegfried, however, is prepared to die with Odette and her friends and he takes them to safety on a nearby hill. His willingness to sacrifice himself breaks the power of the spell and Odette and her friends are able to remain in human form for good.

