MAURICE RAVEL

150 CATALOGUE 2025

Breitkopf & Härtel | first in music | Urtext Breitkopf & Härtel

MAURICE RAVEL 2025 150

CONTENU

Préface 3

L'Heure espagnole – Comédie musicale en un acte 4

Rapsodie espagnole 5

Daphnis et Chloé – Ballet en trois parties 6–7

Daphnis et Chloé – Fragments Symphoniques 1re & 2e Suite 8

Valses nobles et sentimentales 9

Interview avec Jean-François Monnard 10–11

Le Tombeau de Couperin – Suite d'Orchestre 12

La Valse 13

L'enfant et les sortilèges – Fantaisie lyrique en deux parties 14–15

Tableaux d'une exposition 16

Bolero 17

Concerto pour piano et orchestre en Sol majeur 18

MAURICE RAVEL 150 2025

ŒUVRES POUR CONCERTS ET LA SCÈNE

Maurice Ravel (1875–1937) compte parmi les compositeurs les plus importants du 20ème siècle. Ses œuvres se distinguent notamment par le modernisme de leurs harmonies, l'originalité rythmique ainsi que par l'orchestration magistrale. Grâce à des combinaisons d'instruments inhabituelles, sa musique est souvent d'un caractère unique. Les compositions de Ravel reflètent les influences de différents courants artistiques de la première moitié du 20ème siècle, tels que l'impressionnisme, le néoclassicisme et l'exotisme. Dans l'ensemble, sa musique présente un mélange fascinant de tradition et d'innovation et fait partie intégrale des concerts à niveau mondial jusqu'à nos jours.

Depuis 2008, la musique de Maurice Ravel fait partie de la bibliothèque d'orchestre de Breitkopf & Härtel. La maison d'édition s'estime heureuse d'avoir à ses côtés Jean-François Monnard, chef d'orchestre et musicologue renommé, en tant qu'éditeur des œuvres les plus importantes du compositeur français. Ses éditions critiques de Ravel comprennent, outre un texte musical au niveau scientifique actuel, une préface instructive ainsi qu'un appareil critique. Dans ces textes, Monnard dévoile les retouches instrumentales, appelle l'attention sur les superpositions sonores raffinées de Ravel et documente ses visions de tempo.

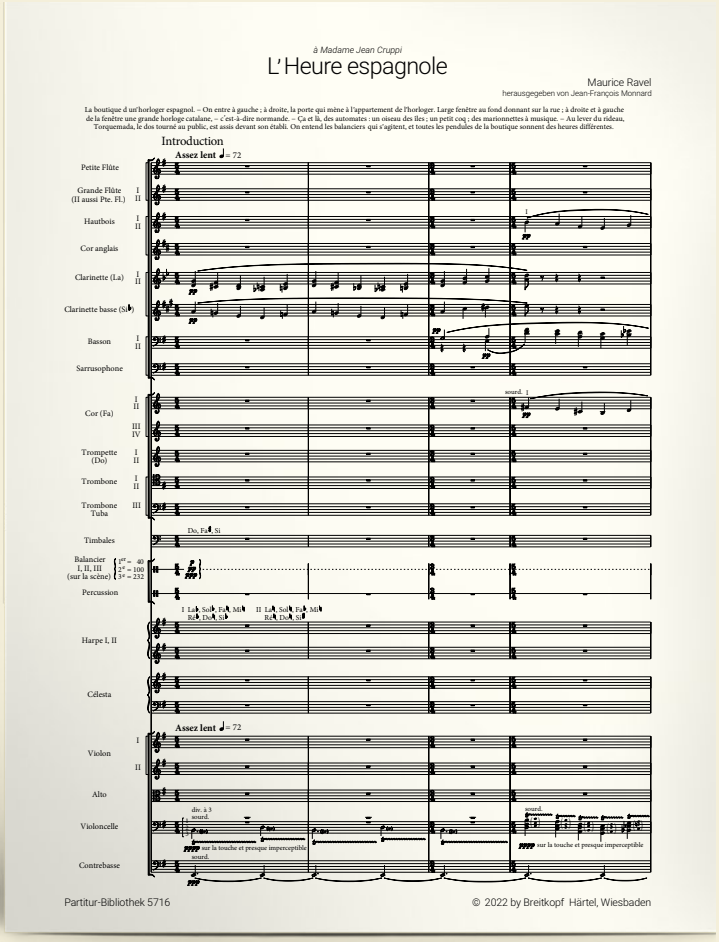
À l'occasion du 150ème anniversaire de Ravel en 2025, les œuvres pour orchestre et la scène déjà publiées par Breitkopf & Härtel sont complétées par le matériel d'exécution du *Concerto pour piano* en sol majeur (en coopération avec les éditions G. Henle).

« Il n'écrit pas de la musique, il peint avec des tons. »

Igor Stravinsky en 1928 dans une interview sur Maurice Ravel

L'Heure *espagnole*

Comédie musicale *en un acte*



Livret : Franc-Nohain

PB 5716 Partition
Parties d'orchestre en location

EB 9425 Réduction pour chant et piano

Éditeur : Jean-François Monnard

Personnages

Concepción (S) – Gonzalve (T) – Torquemada (T) – Ramiro (Bar) – Don Iñigo Gómez (B)

Distribution

Pte Fl.2(Pte Fl).2.Cor angl.2.Cl b.2.Sarr – 4.2.3.1 – Timb.Perc(5) – 2Hrp – Cél – Cordes

Lieu et temps de l'action

Tolède au 18e siècle

Durée d'exécution

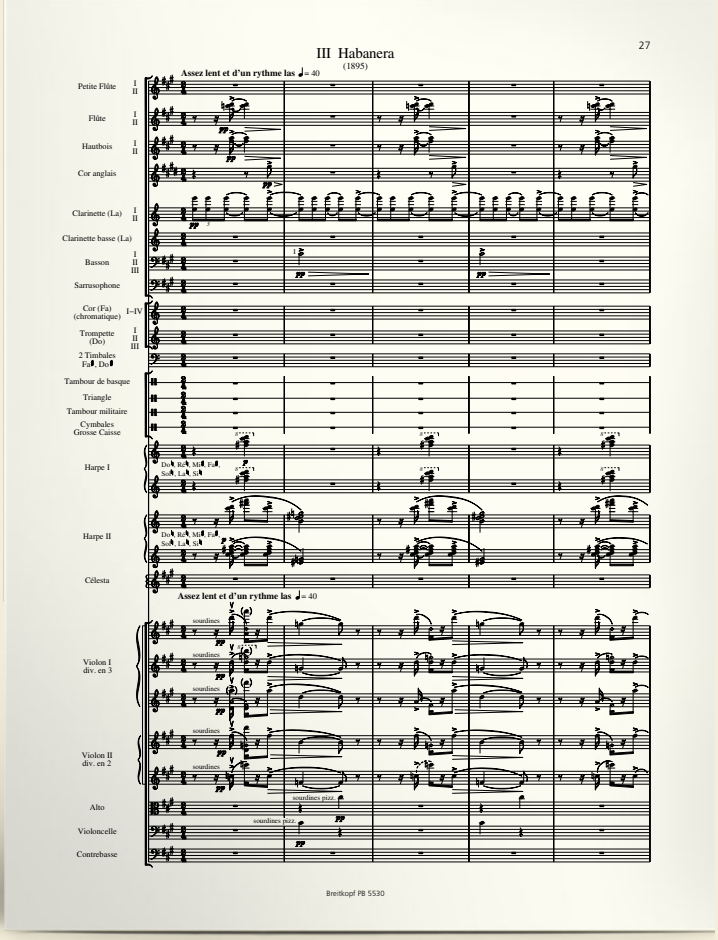
60 minutes

Charmant opéra court

Dans sa comédie qui ne dure qu'une heure (*L'Heure !*), Maurice Ravel laisse libre cours à son enthousiasme pour l'Espagne. Des danses telles que la jota, la habanera, la séguédille et la malagueña peuvent être perçues, et à certains endroits la *Carmen* dramatique de Bizet est travestie avec admiration.

Basée sur les premières impressions et les autographes, Jean-François Monnard présente pour *L'Heure espagnole* une édition « Urtext » élaborée avec soin qui corrige en détail toutes les erreurs présentes jusqu'ici. Il remédie également à la divergence dans les voix entre la réduction pour piano parue en 1908 et la partition publiée trois années plus tard. Les annexes de la partition et de la réduction pour piano incluent chacune une nouvelle traduction en prose allemande et anglaise du livret.

Rapsodie *espagnole*



pour orchestre

PB 5530 Partition
OB 5530 Parties d'orchestre

PB 5543 Partition d'étude

Éditeur : Jean-François Monnard

Distribution

2Pte Fl.2.2.Cor angl.2.Cl b.3.Sarr
– 4.3.3.1 – Timb.Perc(6) – 2Hrp – Cél – Cordes

Durée d'exécution

15 minutes

Entre passion et précision

Ravel réalise une première esquisse des quatre mouvements de la *Rapsodie espagnole* durant ses vacances d'été en 1907. Déjà en octobre de la même année, il achève la réduction pour piano, et il termine l'orchestration quelques mois plus tard, en février 1908. C'était la première œuvre pour orchestre autonome de Ravel.

La musique reflète aussi bien les origines espagnoles personnelles de Ravel qu'un goût de l'époque qui l'inspira à intégrer le coloris espagnol au moyen de rythmes, mélodies et harmonies typiques. Chaque mouvement présente une différente facette de la musique espagnole. L'œuvre suscite de l'admiration tant de la part de musiciens que de la part du public grâce à l'orchestration ingénieuse qui fait de la *Rapsodie espagnole* une œuvre de concert populaire jusqu'à aujourd'hui.

Daphnis *et* Chloé

Ballet *en trois parties*

pour chœur et orchestre

PB 5650 Partition
Parties d'orchestre en location

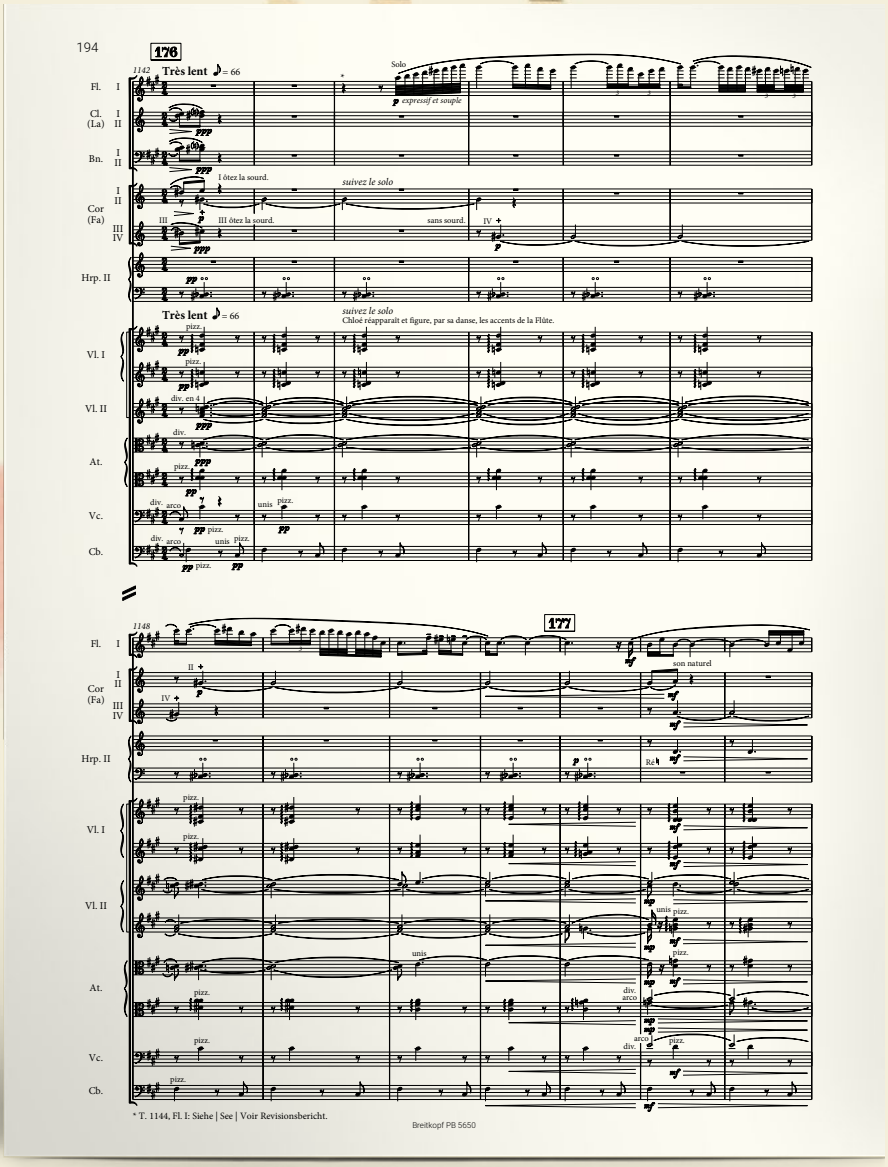
EB 9422 Réduction pour chant et piano

Éditeur : Jean-François Monnard

1912, Paris

Le travail sur *Daphnis et Chloé*, commandé par les Ballets russes, s'avère être ardu. Dû à des répétitions insuffisantes, une chorégraphie complexe, au mètre 5/4 délicat et à d'autres éléments étranges dans la musique, l'accueil de l'œuvre auprès du public lors de sa création à Paris en 1912 est réservé. Ce n'est qu'une mise en scène ultérieure avec des costumes et un décor de Chagall qui contribue essentiellement au succès de l'œuvre.

Aujourd'hui, l'œuvre est considérée une œuvre clé de l'art de l'instrumentation impressionniste. Le récit est tissé dans le matériel sonore. La division extrême des cordes, les glissandi harmoniques et d'autres effets mystérieux tels que l'emploi du chœur sans paroles sont remarquables. L'absence du chœur



Distribution

SATB – 3(2Pte Fl).Fl en sol.2.Cor angl.Pte Cl.2.Cl b.3.Cbn – 4.4.3.1 – Timb.Perc(8) – 2Hrp.Cél – Cordes

Durée d'exécution

50 minutes

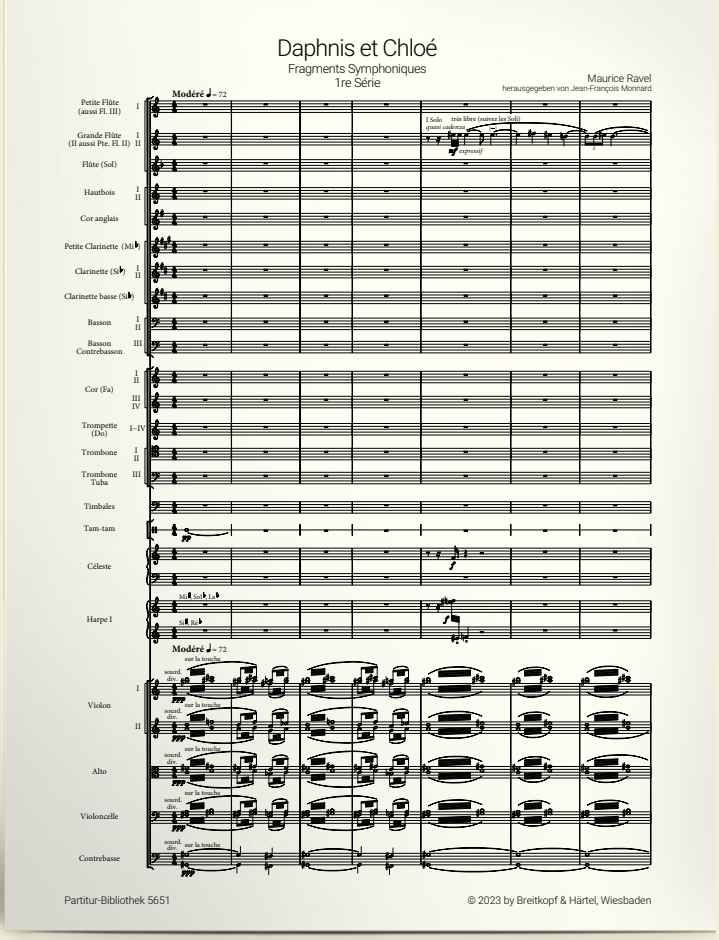
plus dans notre **Podcast**

lors de quelques exécutions s'explique par un « arrangement provisoire » de Ravel. L'annexe de l'édition « Urtext » transmet cette ancienne version.

L'expert en matière de Ravel, Jean-François Monnard, a également édité ce ballet avec la qualité habituelle et la plus grande attention aux détails. La préface et l'appareil critique contiennent de nombreuses indications sur l'historique de la création et des exécutions ainsi que de l'interprétation. De nombreuses erreurs traditionnelles ont pu être corrigées. Le grand format du conducteur et des parties instrumentales garantit une bonne lisibilité et soutient la clarté de la notation musicale moderne.

Daphnis *et* Chloé

Fragments Symphoniques 1re & 2e Suite



pour chœur et orchestre

PB 5651 Partition 1re Suite
PB 5652 Partition 2e Suite
Parties d'orchestre en location

EB 9422 Réduction pour chant et piano

Éditeur : Jean-François Monnard

Distribution

1re Suite : SATB
– 3(2Pte Fl).Fl en sol.2.Cor angl.Pte Cl.2.Cl b.3.Cbn
– 4.4.3.1 – Timb.Perc(6) – 2Hrp.Cél – Cordes

2e Suite : SATB
– 3(2Pte Fl).Fl en sol.2.Cor angl.Pte Cl.2.Cl b.3.Cbn
– 4.4.3.1 – Timb.Perc(8) – 2Hrp.Cél – Cordes

Durée d'exécution

1re Suite : 12 minutes
2e Suite : 18 minutes

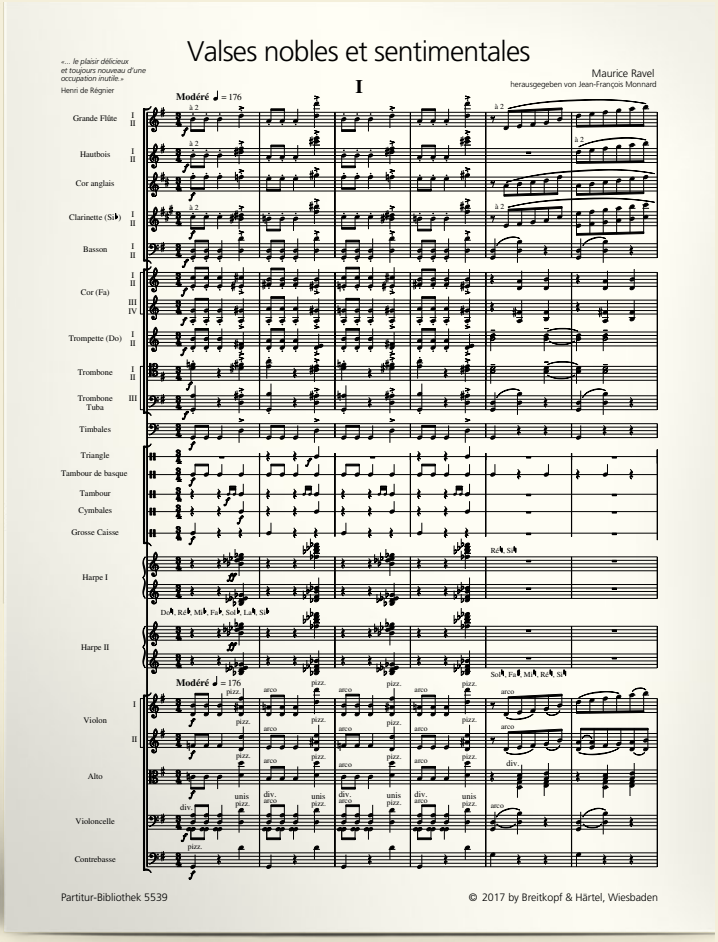
Fresques musicales en forme de suites

Ravel a extrait deux suites de son ballet *Daphnis et Chloé*, deux « fragments symphoniques ». L'œuvre aujourd'hui connue sous le nom de *Première suite* a été publiée avant la création du ballet. Elle a servi comme essai au compositeur qui voulait présenter ses pages tout juste instrumentées au public. Finalement, la *Suite No. 1* a été créée en avril 1911, mais l'accueil a été « désastreux ». Seulement trois ans plus tard, la *Suite No. 2* a été créée. Elle reprend la troisième et dernière partie du ballet de manière inaltérée.

Le grand format du conducteur et des parties instrumentales garantit une bonne lisibilité et soutient la clarté de la notation musicale moderne. Grâce au double comptage des mesures et aux informations sur l'annexe des suites, la réduction pour piano du ballet EB 9422 peut être utilisée pour les suites également.

plus dans notre **Podcast**

Valses nobles *et sentimentales*



pour orchestre

PB 5539 Partition
Parties d'orchestre en location

PB 5621 Partition d'étude

Éditeur : Jean-François Monnard

Distribution

2.2.Cor angl.2.2 – 4.2.3.1 – Timb.Perc(4) – Cél.J. de T. – 2Hrp – Cordes

Durée d'exécution

16 minutes

Des valses de rêve

À peine deux semaines de travail intensif en mars 1912 suffirent à Ravel pour l'orchestration de sa suite pour piano *Valses nobles et sentimentales* créée l'année précédente. Ravel réalise ici un chef d'œuvre d'une musicalité incroyablement novatrice et d'une poésie d'une intensité poignante, douze années avant *La Valse* avec laquelle il affiche beaucoup de ressemblances marquées.

Le choix du rythme de la valse et l'allusion à Schubert dans le titre sont une réminiscence du passé, traduit par Ravel dans un langage musical plein d'originalité. Sa virtuosité apparaît en particulier dans la pièce finale : ici, Ravel reprend des fragments thématiques des valses précédentes, les entremêle et les renouvèle, créant ainsi une musique intense et poétique qui combine parfaitement le passé et le présent.

UNE INTERVIEW AVEC

JEAN-FRANÇOIS MONNARD

L'éditeur des éditions « Urtext » de Maurice Ravel jusqu'à présent publiées chez Breitkopf & Härtel est le chef d'orchestre et musicologue Jean-François Monnard, d'origine suisse (Lausanne). Il est expert en matière de Ravel, et en 1997 déjà il a commencé à travailler sur une nouvelle édition critique de *La Valse*. Presque dix ans plus tard, le jour est arrivé : la première partition de Ravel sous l'égide de M. Monnard est parue chez Breitkopf & Härtel. Durant les années suivantes, il a complété le programme éditorial de nouvelles éditions supplémentaires d'œuvres pour orchestre et la scène de Ravel.

À l'occasion du 150e anniversaire de Ravel en 2025, nous avons parlé avec Jean-François Monnard de son travail en tant qu'éditeur et son rapport avec la musique de Ravel.

Breitkopf & Härtel : Monsieur Monnard, qu'est-ce qui fait de Maurice Ravel un compositeur aussi particulier ?

Jean-François Monnard : C'est surtout son œuvre, toujours au même haut niveau. C'est également sa personne qui fascine, sa manière de se glisser librement dans le rôle de magicien et illusionniste. Enfin la modernité qui fait de Ravel un précurseur de nos temps, bien qu'il reste en même temps un contemporain de son époque.

B&H : Comment vous êtes-vous rapproché de l'œuvre de Ravel dans votre rôle d'éditeur ?

JFM : L'aventure a commencé dans les années 90, lorsque Breitkopf & Härtel m'a contacté pour me proposer de publier une édition critique de *La Valse*, et ce « avec le regard d'un chef d'orchestre soucieux de la fiabilité du texte musical et des conséquences liées à la pratique de l'exécution »*. La première étape a été une visite à la Bibliothèque nationale de France à Paris pour faire une copie de la première impression de la partition, suivie par une démarche auprès de la

Pierpont Morgan Library à New York pour obtenir la photocopie de la partition autographe, mise au net par Ravel. Une fois les documents explorés et passés au peigne fin, une recherche intensive de sources supplémentaires s'est ensuivie. Ces investigations n'ont pas toujours été encourageantes, mais heureusement j'avais à mes côtés des correcteurs expérimentés.

B&H : Le travail sur les éditions individuelles a pris plusieurs années. Votre objectif a-t-il changé pendant ce temps-là ?

JFM : Mon but n'était pas de mieux comprendre les œuvres de Ravel, mais de mieux ausculter le texte, s'y immerger et en percevoir toutes les subtilités, pour respecter l'intention de l'auteur et déceler la pensée qui s'organise. Cela demande d'y aller par étapes, avec une discipline empreinte d'objectivité et débarrassée d'états d'âme, et cette portion d'humilité indispensable pour approcher les chefs-d'œuvre.

B&H : Après la publication des grandes œuvres symphoniques pour orchestre de Ravel, vous avez travaillé sur la première édition critique de la musique de ballet de *Daphnis et Chloé*. Il est généralement reconnu que la première impression contient de nombreuses erreurs. Qu'avez-vous fait pour les corriger ?

JFM : Détecter les erreurs est un véritable sport. Étant donné que j'étais chef d'orchestre dans ma première vie, je l'ai pratiqué ! Aux fausses notes s'ajoutent des nuances omises sans égard, des phrasés incorrectes et des façons de jouer peu claires (surtout par rapport à l'usage de la sourdine). Certains passages suscitent des doutes – bref, il s'agit d'une matière complexe.

B&H : L'ensemble des éditions liées à *Daphnis et Chloé* contient également une nouvelle réduction pour piano basée sur la réduction originale de Ravel. Dans cette œuvre, quelles sont les principales différences entre la version pour piano et celle pour orchestre ?

JFM : Chez Ravel, la version pour piano précède toujours celle pour orchestre. D'ordinaire, Ravel entreprend l'orchestration directement après avoir achevé la version pour piano. En ce qui concerne *Daphnis et Chloé*, il existe entre les deux versions de nombreuses différences dans l'harmonie, la dynamique et les indications de tempo. Cela prouve par ailleurs que Ravel apporte des modifications lors de l'orchestration.

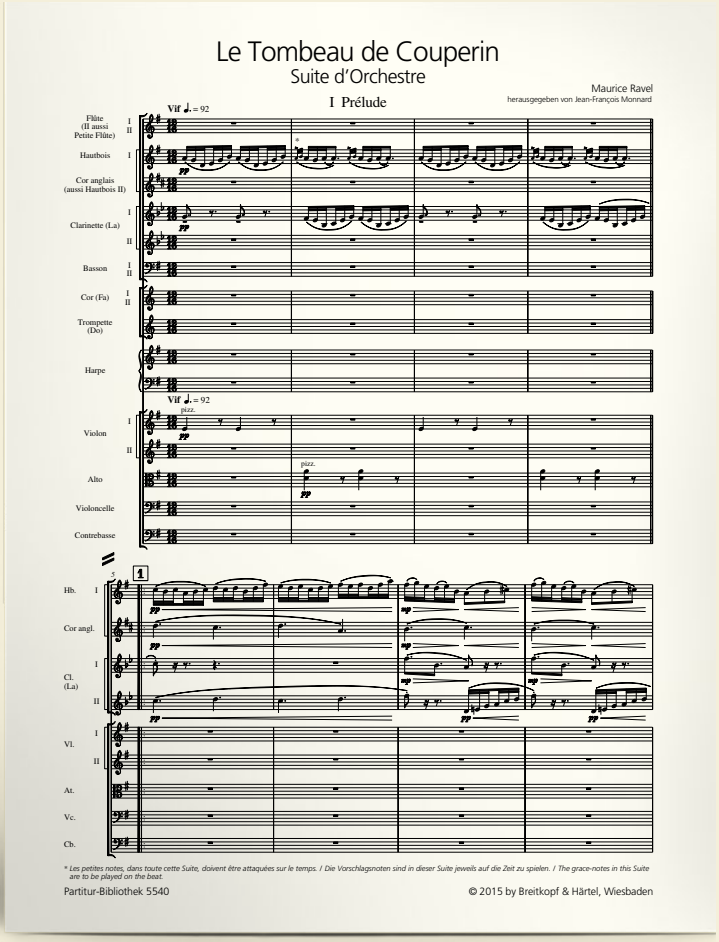
B&H : Quelle conclusion tireriez-vous de votre longue activité en tant qu'éditeur de Ravel ?

JFM : À force de scruter les manuscrits, à deux fois s'il faut, et de consulter la correspondance, on s'aperçoit vite que l'essentiel n'est pas écrit. Le sens est par-delà la lettre. Au final, le musicologue est le passeur d'une œuvre musicale qu'il est appelé à interroger sans cesse. La démarche consiste moins à trouver ce que l'on cherche qu'à continuer de chercher ce qui reste toujours à découvrir.

* Bernd Pachnicke (Breitkopf & Härtel) dans sa correspondance avec Jean-François Monnard, Leipzig 1997

Le Tombeau *de Couperin*

Suite *d'orchestre*



PB 5540 Partition
OB 5540 Parties d'orchestre

PB 5569 Partition d'étude

Éditeur : Jean-François Monnard

Distribution

2(Pte Fl).2(Cor angl).2.2 – 2.1.0.0
– Hrp – Cordes(6Cb. nécessaires)

Durée d'exécution

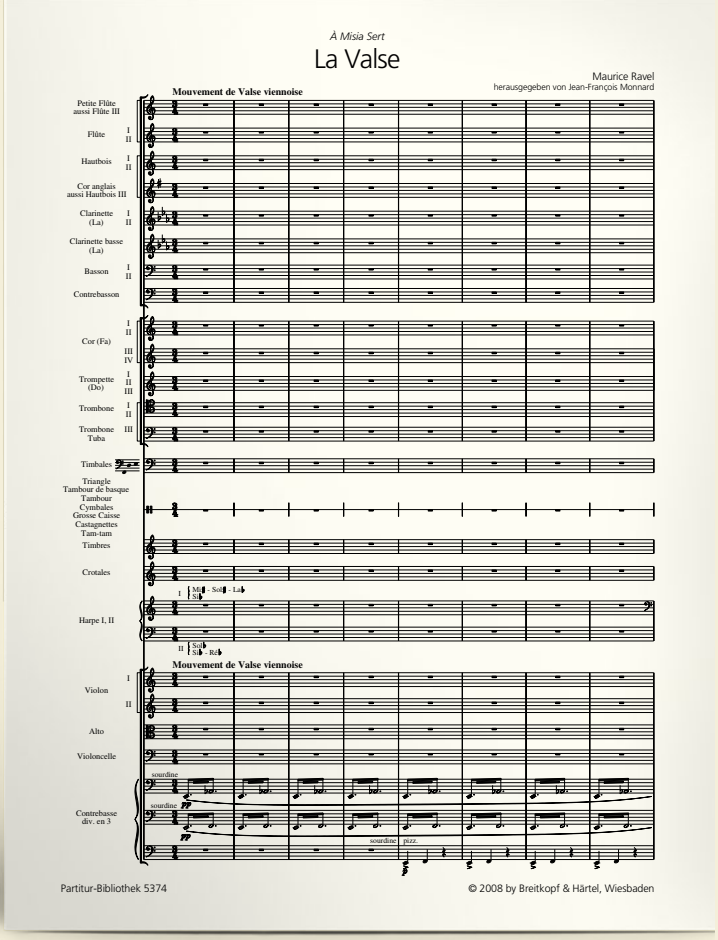
17 minutes

L'hommage de Ravel aux nombreuses facettes

Dans son hommage *Le Tombeau de Couperin*, Ravel s'adresse moins à Couperin lui-même qu'à la musique française du 18ème siècle. De l'autre côté, dans la préface à cette édition, Jean-François Monnard explique comment Ravel réagit de manière très personnelle aux événements de la Première Guerre mondiale dans cette œuvre aux nombreuses facettes.

Le point de départ de la version pour orchestre est la suite pour piano du même nom (1914–1917). En 1919, Ravel choisit quatre mouvements à partir de ce modèle, les instrumente avec toute son habileté et les rend plus convaincants en les classant dans un nouvel ordre. L'œuvre devient très populaire immédiatement après sa création dans une représentation concertante, quand les trois mouvements de danse de la suite pour orchestre ont été intégrées dans une production de ballet.

La Valse



Poème chorégraphique pour orchestre

PB 5374 Partition
OB 5374 Parties d'orchestre

PB 5523 Partition d'étude

Éditeur : Jean-François Monnard

Distribution

3(Pte Fl).3(Cor angl).2.Cl. b.2.Cbn
– 4.3.3.1 – Timb.Perc.(5) – 2Hrp – Cordes

Durée d'exécution

12 minutes

Rythmes de danse exaltants

La nouvelle édition Urtext de *La Valse* est la première publication comparant l'ensemble des sources importantes. La première édition de la partition datant de 1921 servît de modèle. Les fautes et imprécisions par rapport à l'édition traditionnelle furent corrigées à l'aide de l'autographe. Les versions pour piano manuscrites et imprimées ont par ailleurs fourni de précieux renseignements sur la genèse de l'œuvre.

Aujourd'hui encore, le début très doux de *La Valse* représente un vrai défi pour l'interprétation. Ce problème préoccupa Ravel, esthète des sonorités, jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi Manuel Rosenthal, chef d'orchestre et ami de Ravel, opta pour une modification des premières mesures, renfermées dans le rapport critique de la nouvelle édition.

L'Enfant et les Sortilèges

***Fantaisie lyrique** en deux parties*

en préparation
– Janvier 2025 –

Livret : Colette

PB 5753 Partition
Parties d'orchestre en location

EB 9488 Réduction pour chant et piano

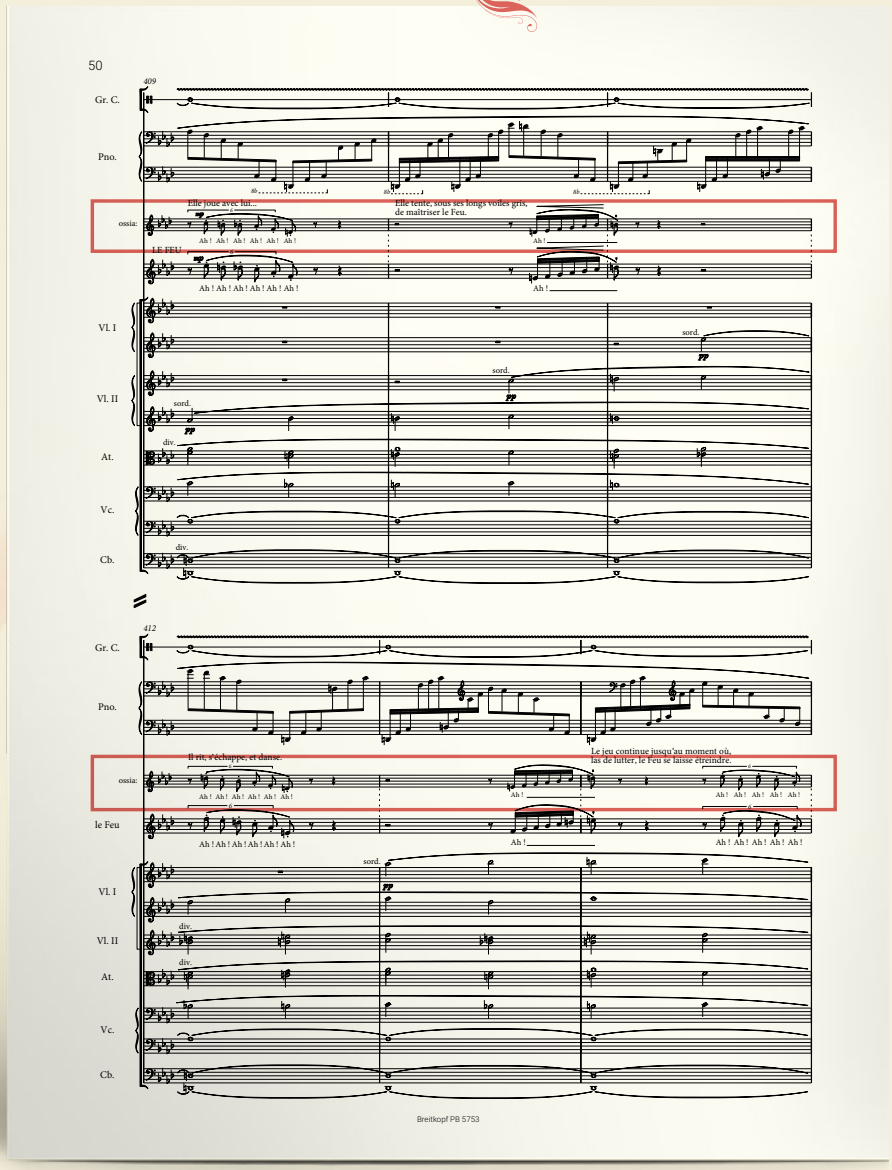
Éditeur : Jean-François Monnard

Opéra pour enfants plein de magie

L'Enfant et les Sortilèges, l'opéra pour enfants de Ravel (et Colette) et en quelque sorte le pendant français de *Pierre et le Loup*, ne peut faire défaut dans la liste des éditions pour orchestre et de musique pour la scène des œuvres de Maurice Ravel parues chez Breitkopf & Härtel.

Une fois de plus, l'expert en matière de Ravel, Jean-François Monnard, présente une édition « Urtext ». Elle est basée sur les premières impressions et toutes les sources autographes. Il s'avère cependant que, à certains endroits, la réduction pour piano traditionnelle du compositeur est étonnement éloignée de la partition, et ce même dans l'édition révisée de l'éditeur original. À des fins de répétition, celle-ci ne peut donc être utilisée qu'avec quelques restrictions. En ce sens, surtout la nouvelle réduction pour piano corrige de nombreux passages déconcertants.

Le rôle du feu est d'un intérêt particulier dans la première version. Il semble que Ravel ait composé une voix plus haute pour cette partie avant la création de l'œuvre. La nouvelle édition contient la première version en tant qu'alternative.



Personnages

L'Enfant (Mez) – Maman (A) – La Bergère (S) – Le Fauteuil (B) – L'Horloge comtoise (Bar) – La Théière (T) – La Tasse (Mez/A) – Le Feu (S) – Un Pâtre (A) – Une Pastourelle (S) – La Princesse (S) – Le petit Vieillard (Trial-T) – Le Chat (Bar) – La Chatte (Mez) – L'Arbre (B) – La Libelulle (Mez) – Le Rossignol (S) – La Chauve-souris (S) – L'Écureuil (Mez) – La Rainette (T) – Une Chouette (S)

Les Pastoures, Les Pâtres, Les Chiffres, Les Arbres, Les Rainettes, Les Bêtes (Chœur)

Distribution

3(Pte Fl).2.Cor angl.Pte Cl.2.Cl b.2.Cbn – 4.3.3.1 – 2Timb.Perc(5) – Hrp – Cél.Piano – Cordes

Lieu de l'action

une chambre et le jardin adjacent

Durée d'exécution

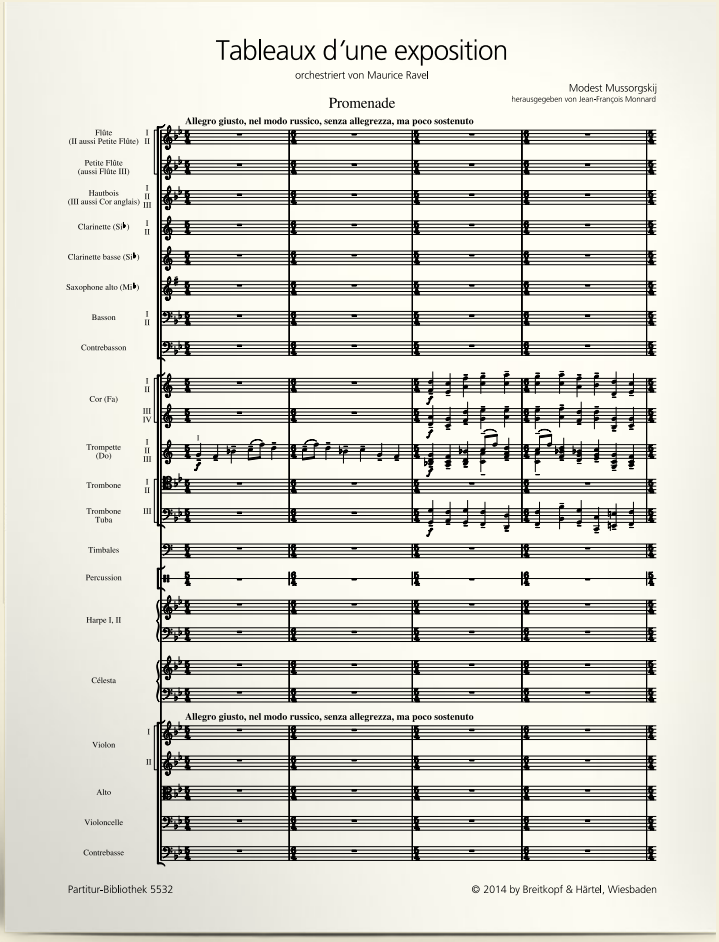
environ 50 minutes

L'édition parait début 2025, l'année de célébration de Ravel (150e anniversaire le 7 mars). Les annexes de la partition et de la réduction pour piano incluent chacune une nouvelle traduction en prose allemande et anglaise du livret.

- Opéra pour enfants d'une heure avec des éléments onomatopéiques (sons d'animaux)
- Nouvelle édition « Urtext » sur la base des premières impressions et de sources autographes
- Nouvelle réduction pour piano adaptée au matériel d'exécution

Modest Mussorgskij & Maurice Ravel

Tableaux *d'une exposition*



pour orchestre

PB 5532 Partition
OB 5532 Parties d'orchestre

PB 5614 Partition d'étude

Éditeur : Jean-François Monnard

Distribution

3(2Pte Fl).3(Cor angl).2.Cl b.Sax a.2.Cbn – 4.3.3.1 – Timb.Perc(4) – 2Hrp – Cél – Cordes

Durée d'exécution

35 minutes

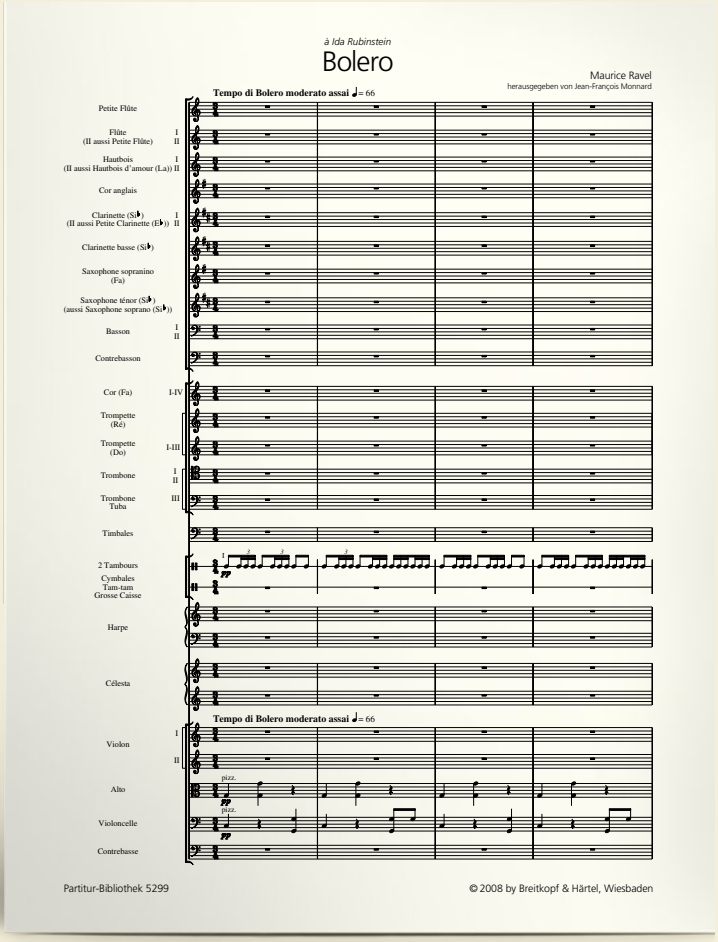
Distribution non autorisée aux USA

Une histoire à succès depuis le début

L'interprétation du compositeur Ravel reste jusqu'à ce jour l'instrumentation des *Tableaux d'une exposition* la plus célèbre et la plus originale. Lorsque le compositeur français se tourna du haut de sa maîtrise vers le cycle pour piano de Mussorgskij, Paris se trouvait entièrement sous l'emprise de la musique russe.

La nouvelle édition a non seulement éliminé de nombreuses erreurs que l'on n'avait pas relevées jusque-là, elle propose de surcroît une multitude d'informations pratiques sur l'historique long et mouvementé des représentations, incluant les indications de métronomes de grands chefs d'orchestre qui eurent un lien particulier avec cette œuvre.

Bolero



pour orchestre

PB 5299 Partition
OB 5299 Parties d'orchestre

PB 5524 Partition d'étude

Éditeur : Jean-François Monnard

Distribution

Pte Fl.2(Pte Fl).2(Hb d'am).
Cor angl.2(Pte Cl).Cl b.Sax sno,Sax t(Sax s).2.Cbn
– 4.4.3.1 – Timb.Perc(4) – Hrp – Cél – Cordes

Durée d'exécution

16 minutes

Distribution non autorisée aux États-Unis

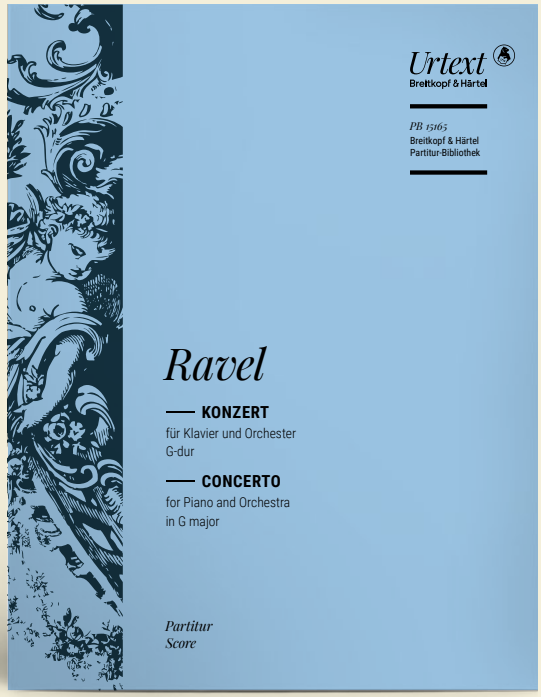
Urtext à jour

L'édition Urtext du Boléro de Breitkopf & Härtel se base tout d'abord sur une étude comparative des sources : à savoir la première ébauche de partition de Ravel comparée à la partition manuscrite définitive.

Dans sa préface, Jean-François Monnard donne un éclairage sur l'esthétique sonore de Ravel au vu de la réception et des interprétations historiques. En outre, Monnard nous donne accès à la conception rythmique de Ravel : « Je dois admettre que le Boléro n'est que rarement dirigé comme il devrait l'être à mon sens Mengelberg accélère et ralentit de façon immodérée. Toscanini le dirige deux fois plus rapidement qu'il ne le devrait, et il élargit le rythme pour le final, ce qui n'est indiqué nulle part. Non : le Boléro doit être joué sur un rythme égal du début jusqu'à la fin, dans le style plaintif et monotone des mélodies arabo-hispaniques.

Concerto

pour piano et orchestre *en Sol majeur*



« Le Concerto de Ravel est un chef-d'œuvre d'une originalité et d'une beauté incontestables. La combinaison de virtuosité, d'élégance et de raffinement fait de cette œuvre un sommet du répertoire pianistique moderne. »

Émile Vuillermoz, important critique musical français, en 1932 après la première de l'œuvre

PB 15165 Partition
OB 15165 Parties d'orchestre

Éditeur : Peter Jost

déjà disponible
EB (HN 1508) Réduction pour piano
par Johannes Umbreit

en préparation

En coopération avec G. Henle Verlag

Distribution
2(Pte Fl).2(Cor angl).2.2 – 2.1.1.0 – Timb.Perc(3) – Hrp – Cordes

Durée d'exécution
22 minutes

Distribution non autorisée aux États-Unis

Joyeuse et brillante

Les premiers projets de concerto pour piano de Ravel datent de 1906, mais il fallut attendre le début de l'année 1929 pour qu'il s'y consacre sérieusement. Il déclara plus tard qu'il avait composé « dans l'esprit des concertos de Mozart et de Saint-Saëns », que la musique devait être « joyeuse et brillante », sans viser « la profondeur ou les effets dramatiques ».

L'énergie rythmique et les emprunts au jazz caractérisent les mouvements extrêmes, tandis que le mouvement lent, où les temps forts de la mesure sont subtilement décalés, est entièrement dédié à l'élément mélodique. Outre les manuscrits et les différentes versions imprimées, cette édition de la partition originale s'appuie également sur un enregistrement sonore réalisé sous la supervision du compositeur par la dédicataire de l'œuvre, Marguerite Long. Depuis le succès rencontré lors de sa création en janvier 1932, le concerto appartient au répertoire de tous les grands pianistes, dont en particulier l'expert de musique française Pascal Rogé à qui nous devons les doigtés de la partie de soliste.

MAURICE RAVEL

ŒUVRES POUR CONCERTS ET LA SCÈNE

Breitkopf & Härtel / first in music

à obtenir par

Conception
RAUM ZWEI — Leipzig

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Mise à jour: 15 mai 2024.
Crédit image © Bibliothèque nationale de France

B+H 182

www.breitkopf.com