

Variations concertantes

dédiées à son frère Paul Mendelssohn Bartholdy

Entstanden 1829 - Erschienen 1831

Thema

Andante con moto

op. 17

Violoncello

Klavier

The first system of the musical score for 'Thema' is in 2/4 time and D major. It features a cello part and a piano part. The piano part begins with a piano (*p*) dynamic. The cello part starts with a half rest followed by a series of eighth notes. The piano part has a melody in the right hand and a bass line in the left hand. Fingerings are indicated with numbers 1-5. A first ending bracket is present at the end of the system.

8

dolce

p

sf

dim.

The second system of the musical score continues from the first. It includes a first ending bracket. The piano part features a *dolce* marking and a dynamic change to *p*. The cello part has a *sf* marking. The system ends with a *dim.* marking. Fingerings and articulation marks are present throughout.

16

[*p*]

p

f

dolce

The third system of the musical score continues. The piano part starts with a [*p*] marking. The cello part has a *p* marking. The piano part features a *f* marking and a *dolce* marking. Fingerings and articulation marks are present throughout.

24

sf

dim.

p

The fourth system of the musical score continues. The piano part features a *sf* marking, a *dim.* marking, and a *p* marking. The cello part has a *sf* marking. Fingerings and articulation marks are present throughout.

Var. 1

First system of musical notation (measures 1-4). The score is in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The upper staff (treble clef) contains a melodic line with slurs and a *pp* dynamic marking. The lower staff (bass clef) contains a piano accompaniment with slurs and a *pp* dynamic marking. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

Second system of musical notation (measures 5-8). The upper staff continues the melodic line with slurs and a *(p)* dynamic marking. The lower staff continues the piano accompaniment with slurs and a *p* dynamic marking. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

Third system of musical notation (measures 9-12). The upper staff features a melodic line with slurs and a *p* dynamic marking. The lower staff features a piano accompaniment with slurs and a *p* dynamic marking. *cresc.* markings are present above the upper staff in measures 10 and 11. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

Fourth system of musical notation (measures 13-16). The upper staff features a melodic line with slurs and dynamic markings: *sf*, *dim.*, *p*, *pp*, and *espress.*. The lower staff features a piano accompaniment with slurs and dynamic markings: *sf*, *dim.*, *p*, *dim.*, and *pp*. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

Variations concertantes

dédiées à son frère Paul Mendelssohn Bartholdy

Entstanden 1829 · Erschienen 1831

Felix Mendelssohn-Bartholdy

op. 17

Thema

Andante con moto

Measures 1-6 of the Thema. The music is in G major and 2/4 time. It begins with a piano (*p*) dynamic. The first measure has a fermata over the G2 note. The melody is: G2 (fermata), A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. There are fingerings: 3 for G2, 1 for A2, V for B2, 1 for C3, and 2 for E3. A slur covers the last four notes (C3-G3).

Measures 7-12 of the Thema. Measure 7 has a fermata over the G2 note. The music is marked *dolce*. Measures 8-12 contain a triplet of eighth notes: G2, A2, B2. There are fingerings: 2 for G2, 1 for A2, 4 for B2. A slur covers the triplet. Dynamics include *dolce* and *sf* (sforzando).

Measures 13-18 of the Thema. Measure 13 has a fermata over the G2 note. The music is marked *dim. [p]* and *p*. There are fingerings: 1 for G2, 3 for A2, V for B2, 1 for C3, 1 for D3, 1 for E3. A slur covers the first four notes. A double bar line (||) is present after measure 14.

Measures 19-25 of the Thema. Measure 19 has a fermata over the G2 note. The music is marked *sf* and *p*. There are fingerings: 1 for G2, 0 for A2, 1 for B2, 1 for C3. A slur covers the first three notes. Measure 25 has a fermata over the G2 note. A slur covers the last four notes (G2-C3).

Measures 26-31 of the Thema. Measure 26 has a fermata over the G2 note. The music is marked *sf*, *dim.*, and *p*. There are fingerings: 3 for G2, 1 for A2, V for B2, 4 for C3, 1 for D3, 3 for E3. A slur covers the first three notes. A double bar line (||) is present after measure 27.

Var. 1

Measures 1-5 of Variation 1. The music is in G major and 13/8 time. It begins with a pianissimo (*pp*) dynamic. There are fingerings: 1 for G2, 3 for A2, 1 for B2, 4 for C3. A slur covers the first four notes. A double bar line (||) is present after measure 2.

Measures 6-11 of Variation 1. Measure 6 has a fermata over the G2 note. The music is marked *(p)* and *(cresc.)*. There are fingerings: 1 for G2, 3 for A2, V for B2, 1 for C3, 1 for D3, 1 for E3. A slur covers the first four notes. A double bar line (||) is present after measure 7.

Measures 12-17 of Variation 1. Measure 12 has a fermata over the G2 note. The music is marked *sfz*, *dim.*, *p*, *pp*, and *espress.*. There are fingerings: 2 for G2, 4 for A2, 1 for B2, 4 for C3, 1 for D3, 1 for E3. A slur covers the first four notes. A double bar line (||) is present after measure 13.

Var. 2

Var. 3
Più vivace

Var. 4
Allegro con fuoco

Var. 5
L'istesso tempo

Vorwort

Mit den *Variations concertantes* op. 17 eröffnete Felix Mendelssohn Bartholdy die Reihe seiner Kompositionen für Violoncello und Klavier. Er widmete das Werk seinem Bruder Paul, der Cello spielte; es ist dies übrigens die einzige Widmung an Verwandte im Oeuvre des Komponisten.

Die Arbeit an den Variationen wurde zu Beginn des Jahres 1829 abgeschlossen, wie die Datierung des Autographs *Berlin, den 30ten Jan. 1829* zeigt. Die Drucklegung gestaltete sich langwierig. Zum einen standen die großen Reisen 1829 nach England und 1830 nach Italien an, zum anderen bemühte sich Mendelssohn darum, für mehrere Kompositionen gleichzeitig einen geeigneten Verleger in Deutschland zu finden, was nicht ganz einfach war.

Als Mendelssohn 1829 England besuchte, hatte er das Autograph zu op. 17 bei sich. Am 25. April schrieb er an die Schwester Fanny: „Gestern war bei Moscheles Quartettprobe seiner neuen Composition... Da kein Zuhörer zugegen sein sollte, so versprach ich ihm, obwohl ungern, meine Variationen mit einem Liebling des Engl. Publikums, dem alten Cellisten Lindley zu spielen... Lindley begleitete vom Blatt recht gut, brachte viele Doppelschläge an und ich regretiere im Herzen eigentlich Paul recht sehr, und den Engländern gefiel das nun sehr gut, sie klatschten... sagten während des Stücks oft: how beautiful! meinten es seye melodiös und gelehrt – Fanny, wie wird dir!“ Am gleichen Tag schreibt er an die Eltern: „Wie sich aber Moscheles und seine Frau gegen mich benehmen, dafür kann ich keinen Ausdruck finden; was mir nur angenehm, nützlich, ehrenvoll sein kann, wissen sie mir zu verschaffen; er fuhr gestern Vormittag trotz seiner überhäuftten Geschäfte mit mir herum, zu Latour, zu Cramer, Clementi's, Neukomm, stellte mich einem von der Oesterreich. Gesandtschaft vor, und da ich gestern Abend bei ihm durchaus meine Cello-Variationen spielen musste, und mit der

Abschrift der Stimmen nicht ganz fertig geworden war, so schrieb er mir die fehlende Hälfte dazu...“

Mendelssohn traf also offenbar bereits 1829 alle Vorbereitungen für die englische Erstausgabe beim Verlag Cramer, Addison and Beale. Sie erschien aber aus urheberrechtlichen Gründen in zeitlicher Nähe zur deutschen und französischen Erstausgabe erst Ende 1830 oder Anfang 1831 mit dem Titel *Thema con variazioni* ohne Opuszahl und Widmung; die Ausgabe wurde am 27. Dezember 1830 bei Stationer's Hall in London registriert. Die Verhandlungen mit deutschen Verlagen kamen erst nach der Englandreise zum Abschluss. Als der Komponist im Mai 1830 von Berlin über Leipzig und Wien zu seiner großen Italienreise aufbrach, hatte er eine ganze Reihe von Manuskripten im Gepäck: die Sinfonie op. 11, die Streichquartette op. 12 und 13, die Klavierwerke op. 14–16 und die Cellovariationen op. 17. Zunächst verhandelte er mit Hofmeister, der zwar sofort zusagte, dann aber nur op. 12 annahm, wodurch sich das Verhältnis zu diesem Verlag stark abkühlte. Als Breitkopf & Härtel schließlich nach einigem Für und Wider für das Gesamtpaket Interesse zeigten – bezüglich des Streichquartetts op. 13 hatte man sich bereits geeinigt –, war Mendelssohn inzwischen aber für die verbleibenden Werke schon mit dem Verleger Mechetti in Wien mit Vertrag vom 17. September 1830 handelseinig geworden. Opus 17 erschien Anfang 1831 als *Variations concertan[te]s pour le Pianoforte et Violoncelle dédiées à son frère Paul Mendelssohn-Bartholdy*, nach Ankündigung in der Wiener Zeitung vom 18. Januar 1831, die gleich lautende französische Ausgabe im selben Jahr beim Verlag Richault.

Die *Romance sans paroles dédiée à Mlle. Lise Christiani*, so der Wortlaut des Autographs aus dem Jahr 1845, wurde erst 1868 aus dem Nachlass des Komponisten als op. 109 veröffentlicht. Es ist das einzige *Lied ohne Worte* Mendelssohns, das er nicht für Klavier solo, sondern für zwei Instrumente komponierte.

Das Albumblatt *Assai tranquillo* schrieb Mendelssohn mit der Bemerkung

„Während der Abreise von Düsseldorf den 25. Juli 35 zum freundlichen Gedenken“ in das Stammbuch seines Nachfolgers als Musikdirektor in Düsseldorf, Julius Rietz, der ausgezeichnet Cello spielte. Das kleine Stück endet fragend auf der Dominante – mit dem 25. Juli 1835 war allerdings Mendelssohns Tätigkeit für Düsseldorf endgültig abgeschlossen.

Die Beschreibung und Bewertung der Quellen sowie die Einzelbemerkungen zum Notentext finden sich am Bandende. Für freundlich zur Verfügung gestellte Kopien der Quellen sei den dort genannten Bibliotheken gedankt.

Berlin und München, Herbst 2002
Rudolf Elvers
Ernst-Günter Heinemann

Preface

Felix Mendelssohn's *Variations concertantes*, op. 17, is the first in his series of compositions for cello and piano. It is dedicated to his cello-playing brother Paul, being in fact that only piece in his entire oeuvre with a dedication to a relative.

The piece was finished at the beginning of 1829, as we learn from the date on the autograph score (“Berlin, Jan. 30th, 1829”). It was, however, slow to reach publication. For one thing, his great journeys to England in 1829 and to Italy in 1830 were still pending; for another, he was at pains to find a suitable publisher in Germany for several compositions at once - by no means an easy task.

Mendelssohn took the autograph score of op. 17 with him when he toured England in 1829. As he wrote to his sister Fanny on 25 April: “Yesterday Moscheles's new compositions were tried out at his home in a quartet rehearsal...

Since listeners were not supposed to be present I promised him, with some reluctance, to play my variations with a favorite of the English audience, the ancient cellist Lindley... Lindley did a quite presentable job of sight-reading, adding many turns, and in my heart I sincerely regret not having Paul [at my side]; the English were quite taken with it, clapping their hands ... and often exclaiming during the performance: how beautiful! meaning that it was melodious and learned. - Fanny, how does this make you feel?" On the same day he wrote as follows to his parents: "I can't find words to express how Moscheles and his wife have been acting towards me; they manage to come up with everything that I might possibly find agreeable, useful or honorable; yesterday morning, despite his pressing business affairs, he drove me around town to Latour, Cramer, Clementi's [and] Neukomm, and then presented me to someone from the Austrian embassy; and since I simply had to play my cello variations at his home yesterday evening, but wasn't quite finished with copying the parts, he wrote out the missing half himself..."

In short, Mendelssohn evidently made all the necessary preparations for an English first edition with the publishers Cramer, Addison and Beale in 1829. For reasons of copyright, however, the volume appeared roughly at the same time as the German and French first editions, namely, toward the end of 1830 or the beginning of 1831, when it was published without opus number or dedication as *Thema con variazioni*. The print was registered at Stationer's Hall, London, on 27 December 1830. The negotiations with German publishers did not reach a conclusion until after Mendelssohn's return from England. When he set out on his great Italian journey from Berlin via Leipzig and Vienna in May 1830, he had a whole series of manuscripts in his luggage: his Symphony op. 11, the opp. 12 and 13 string quartets, his piano works opp. 14 to 16, and the op. 17 cello variations. At first he entered negotiations with Hofmeister, who immediately expressed his agree-

ment but in the end only accepted op. 12, thereby putting a severe strain on his relations with the composer. After much toing and froing Breitkopf & Härtel, having already accepted the op. 13 string quartet, finally expressed an interest in acquiring the entire package. But by that time Mendelssohn had already come to terms with Mechetti in Vienna regarding the remaining works, signing the contract on 17 September 1830. According to an announcement in the *Wiener Zeitung* of 18 January 1831, opus 17 appeared in the early part of 1831 as *Variations concertan[te]s pour le Pianoforte et Violoncelle dédiées à son frère Paul Mendelssohn-Bartholdy*. A French edition with an identical title was issued by Richault that same year.

The *Romance sans paroles dédiée à Mlle. Lise Christiani* – to quote the title given in the autograph of 1845 – did not appear in print until 1868, when it was published as op. 109 from the composer's posthumous estate. It is the only "song without words" that Mendelssohn composed for two instruments rather than solo piano.

Mendelssohn wrote the album leaf *Assai tranquillo* in the album of Julius Rietz, a superb cellist and the composer's successor as music director in Düsseldorf, adding the words "during his departure from Düsseldorf on 25 July [18]35, in fond memory." Although the little piece ends inconclusively on the dominant, Mendelssohn's activities in Düsseldorf definitely came to an end on 25 July 1835.

A description and evaluation of the sources and editorial comments on the text can be found at the end of the volume. The editors wish to express their thanks to the libraries mentioned there for kindly placing copies of the sources at their disposal.

Berlin and Munich, autumn 2002
Rudolf Elvers
Ernst-Günter Heinemann

Préface

Avec les *Variations concertantes* op. 17, Felix Mendelssohn-Bartholdy ouvre la série de ses compositions pour violoncelle et piano. Il dédie l'œuvre à son frère Paul, lui-même violoncelliste; ce sera d'ailleurs dans toute l'œuvre du compositeur l'unique dédicace à l'adresse d'un parent.

Comme il ressort de la datation de l'autographe – *Berlin, den 30ten Jan. 1829* (Berlin, 30 janvier 1829) –, le travail sur les variations prend fin début 1829. La mise sous presse s'avère passablement difficile. Le compositeur est tout d'abord à la veille d'entreprendre deux grands voyages, en Angleterre, en 1829, et en Italie l'année suivante, et d'autre part il s'efforce de trouver pour plusieurs compositions à la fois un éditeur adéquat en Allemagne, ce qui s'annonce rien moins que facile.

Alors qu'il se rend en Angleterre, en 1829, Mendelssohn a l'autographe de l'opus 17 avec lui. Il écrit le 25 avril à sa sœur Fanny: «Hier, c'était chez Moscheles la répétition de son nouveau quatuor... Comme il n'y avait aucun auditeur, je lui ai promis, à contre-cœur d'ailleurs, de jouer mes Variations avec un chouchou du public anglais, le vieux violoncelliste Lindley... Lindley m'a très bien accompagné, à vue, il a placé de nombreux doublés, et au fond, j'ai vraiment beaucoup regretté Paul en mon for intérieur, et les Anglais ont beaucoup apprécié, ont applaudi... et pendant le morceau, ils se sont souvent exclamés: how beautiful!, disant que c'était mélodieux et savant – Qu'est-ce que tu en dis, Fanny!» Le même jour, il écrit à ses parents: «La façon dont Moscheles et sa femme se conduisent à mon égard, les mots me manquent pour l'exprimer; tout ce qui peut m'être agréable, utile ou qui peut m'honorer, ils savent me le procurer; hier matin, malgré ses multiples occupations, il m'a conduit chez Latour, Cramer, chez les Clementi, chez Neukomm, il m'a présenté un membre de la Österreichische Gesandtschaft, et comme hier soir je devais exécuter chez lui

mes Variations avec violoncelle et que je n'avais pas tout à fait terminé la copie des parties, il a écrit pour moi la moitié manquante...»

Dès 1829, Mendelssohn prend donc manifestement toutes les dispositions pour la publication de la première édition chez Cramer, Addison et Beale. Toutefois, pour des raisons de droits d'auteur, elle ne sera finalement publiée qu'à une date rapprochée de la parution des premières éditions allemande et française, vers la fin 1830 ou le début 1831, sous le titre *Thema con variazioni*, sans numéro d'opus ni dédicace; l'édition anglaise est enregistrée le 27 décembre 1830 au Stationer's Hall, à Londres. Les négociations avec diverses maisons d'édition allemandes n'aboutissent qu'après le retour d'Angleterre de Mendelssohn. Lorsqu'en mai 1830, parti de Berlin pour rejoindre Vienne via Leipzig, il entame son grand voyage en Italie, il emporte toute une série de manuscrits dans ses bagages: la Symphonie op. 11, les Quatuors à cordes op. 12 et 13, les œuvres pour piano op. 14-16 et

les *Variations concertantes* op. 17. Tout d'abord le compositeur s'adresse à Hofmeister, qui donne sur-le-champ son accord mais n'accepte finalement que l'opus 12, ce qui refroidit sensiblement les relations de Mendelssohn avec l'éditeur. Lorsque Breitkopf & Härtel témoignent finalement, après quelques tergiversations, de l'intérêt pour l'ensemble des compositions – il y avait déjà eu accord au sujet du Quatuor à cordes op. 13 –, Mendelssohn a déjà conclu un contrat à Vienne, en date du 17 septembre 1830, avec l'éditeur Mechetti. L'opus 17 est publié début 1831 sous le titre de *Variations concertan[te]s pour le Pianoforte et Violoncelle dédiées à son frère Paul Mendelssohn-Bartholdy*; après annonce dans le Wiener Zeitung du 18 janvier 1831, et l'édition française, avec un titre identique, paraît la même année aux Éditions Richault.

La *Romance sans paroles dédiée à Mlle. Lise Christiani* – c'est le libellé de l'autographe daté de 1845 – est publiée seulement en 1868, sous le numéro d'opus 109, sur la succession du com-

positeur. Il s'agit là de la seule *Romance sans paroles* que Mendelssohn n'ait pas écrite pour piano solo mais pour deux instruments.

Mendelssohn a noté la «page d'album» *Assai tranquillo*, accompagné de la remarque «À mon départ de Düsseldorf, le 25 juillet 35, en amical souvenir», dans l'album de son successeur au poste de directeur de la Musique de Düsseldorf, Julius Rietz, qui était un excellent violoncelliste. La brève pièce se termine en suspens sur la dominante... Il faut dire qu'en ce 25 juillet 1835, Mendelssohn terminait définitivement ses activités pour Düsseldorf.

La description et l'évaluation des sources ainsi que les remarques relatives au texte musical se trouvent à la fin du volume. L'éditeur adresse ses remerciements aux bibliothèques citées pour les photocopies aimablement mises à sa disposition.

Berlin et Munich, automne 2002
Rudolf Elvers
Ernst-Günter Heinemann