

Felix Mendelssohn Bartholdy

(geb. Hamburg, 3. Februar 1809 — gest. Leipzig, 4. November 1847)

Scherzo aus dem Oktett op. 20 (1825/29)

Fassung für Orchester vom Komponisten

Vorwort

Als Felix Mendelssohn Bartholdy 1829 in London von der Philharmonic Society eingeladen wurde, ein Konzert mit eigenen Werken zu dirigieren, nahm er seine weitestgehend im März 1824 entstandene Erste Symphonie c-moll (später im Druck op. 11; ursprünglich als Sinfonia XIII der sogenannten 'Jugendsymphonien' bezeichnet) ins Programm. Diese war 1824 bei einer Privataufführung erklingen, 1825 in Paris Anton Reicha vorgestellt worden, und am 1. Februar 1827 im Leipziger Gewandhaus unter der Leitung von Konzertmeister Heinrich August Matthäi zur öffentlichen Aufführung gekommen. Als Mendelssohn die Symphonie nun wieder vornahm, entschloß er sich zu einer Änderung, worüber er nach dem Konzert, am 29. Mai 1829, aus London an seine Eltern berichtete:

"Kurz, ich habe, als ich den Antrag des Philharm. Concerts bekam, meine Sinfonie durchgegangen; und Gott weiß, wie es kam, die Menuett langweilte mich schrecklich; mir schien sie monoton, und kam mir wie ein Pleonasmus vor, zugleich hätte michs zu sehr ennüyt, die ganze alte Geschichte ohne einiges Interessante für mich dabey aufzuführen. Und da habe ich (Ritz verzeihe es!) erwägend, daß das Stück hier doch nie gespielt werden wird, das Scherzo des Oktetts mitten hinein spielen lassen, nur einige luftige d Trompeten dazu gesetzt. Es war sehr dumm, aber es klang sehr nett. Steinigt mich nicht."

Das Oktett Es-Dur für Streicher op. 20 (welches normalerweise im Zusammenschluß zweier Streichquartette vorgetragen wird) vollendete der 16-jährige Mendelssohn am 15. Oktober 1825 und widmete es seinem Geigenlehrer Eduard Rietz (1802-32, stets "Ritz" genannt) zu dessen Geburtstag am 17. Oktober. Zusammen mit der nah verwandten Sommernachtstraum-Ouvertüre op. 21 (vollendet 6. August 1826) wird es allgemein als Höhepunkt seines frühen Schaffens angesehen. Dem Werk ist im Autograph folgende Anweisung vorangestellt: "Dieses Oktett muss von allen Instrumenten im Style eines symphonischen Orchesterwerkes gespielt werden. Pianos und Fortes müssen genau eingehalten und schärfer betont werden, als gewöhnlich in Werken diesen Charakters." Das Oktett wurde im Hause der Mendelssohns bald nach der Entstehung in einer Privataufführung unbekanntem Datums vorgestellt. Auch das Datum der öffentlichen Uraufführung ist nicht belegt, die erste nachweisliche Aufführung fand am 22. März 1829 in Berlin statt, wie seine Schwester Fanny berichtet: "Sonntag früh ward Fs 4tett und sein 8tett sehr schön gespielt. Ritz war einzig." Im Druck erschien das Oktett op. 20 Anfang 1833 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig, und rasch fand es weite Verbreitung.

Nun also nahm Mendelssohn den dritten Satz daraus, das Scherzo. Allegro leggierissimo, und bearbeitete ihn für ein Orchester der gleichen Besetzung wie die Symphonie c-moll: doppeltes Holz, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken und Streichquintett. Er kürzte (vor allem in der Durchführung) und revidierte das Stück dabei nicht unerheblich. In dieser Form kam das Scherzo aus dem Oktett bei der Aufführung der Ersten Symphonie c-moll am 25. Mai 1829 im Konzert der Londoner Philharmonic Society unter Mendelssohn zur Uraufführung. Später, bei der Drucklegung der Ersten Symphonie, die 1834 im Verlag Schlesinger erschien, insistierte Mendelssohn, daß das ursprüngliche Menuett wieder hineingenommen wurde. So blieb das Scherzo aus dem Oktett in der Orchesterfassung als isoliertes Stück übrig, welches sich im Konzertleben vorzüglich als Zugabe oder zum Übergang zwischen kontrastierenden Werken eignet. Im Erstdruck erschien die Orchestration des Scherzos aus dem Oktett 1911 bei Novello in London in Partitur (welche als Vorlage für vorliegende erstmalige Studienausgabe diente) und Stimmen.

Das Scherzo aus dem Oktett hat übrigens, wie Fanny Mendelssohn verriet, einen programmatischen Bezug: "Das ganze Stück wird staccato und pianissimo vorgetragen, die einzelnen Tremulando-Schauer, die leicht aufblitzenden Pralltriller, alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet, man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben, ja man möchte selbst einen Besenstiel zur Hand nehmen, der luftigen Schar besser zu

folgen. Am Schlusse flattert die erste Geige federleicht auf [in der Orchesterfassung die erste Flöte] — und Alles ist zerstoben." Hier also der direkte Bezug zur Walpurgisnacht aus Goethes Faust I:

"Wolkenflug und Nebelflor
Erhellen sich von oben.
Luft im Laub und Wind im Rohr;
Und alles ist zerstoben."
Christoph Schlüren, 2003.

Aufführungsmaterial ist vom Verlag Novello, London (www.musicsales.co.uk) zu beziehen.

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(b. Hamburg, 3 February 1809 — d. Leipzig, 4 November 1847)

Scherzo from the Octet Op. 20 (1825/29)
Version for Orchestra by the Composer

Preface

In 1829 Felix Mendelssohn Bartholdy was invited to London by the Philharmonic Society in order to give a concert of his own works. What he took with him was his early First Symphony in C Minor, completed in March 1824. It later appeared in print as Op. 11, having previously been assigned the title Sinfonia XIII in the so-called Jugendsymphonien. The piece had first received a private performance in 1824 and was also played to Anton Reicha in 1825 in Paris. On 1st February 1827 the symphony was given its first public performance, in the Leipzig Gewandhaus under the baton of Konzertmeister Heinrich August Matthäi. In London, Mendelssohn decided on a change, and after the concert he wrote the following letter to his parents on 29th May 1829:

"In short, and once I had received the invitation from the Philharmonic, I looked over my symphony once more. God only knows how terribly boring the minuet appeared now; it seemed somehow monotonous, and full of platitudes, at the same time revealing nothing new at all. It was the distant past looming up and there was no real reason to perform it. And so I decided (Ritz forgive me!) that the piece shall never be performed here, and that in its place shall be heard the Scherzo from the Octet, spiced up with some airy trumpets in D. It was stupid, but sounded well. Please don't stone me."

The Octet in E flat Major for strings Op. 20 (which is usually performed by two string quartets) was completed by the 16-year-old Mendelssohn on 15th October 1825 and was dedicated to his violin teacher Eduard Rietz (1802-32, known always as „Ritz“) on the occasion of his birthday on 17th October. The Overture to 'A Midsummernight's Dream' Op. 21 (completed on 6th August 1826) and the Octet are considered the high point of the composer's early period. The work is prefaced by the following remarks in the score: "This Octet must be played by all the instruments in the style of a symphonic work. All pianos and fortes must be taken exactly and given more credence than otherwise expected in a work of this character." The Octet was given a private performance in the Mendelssohn household shortly after its completion, although the date is not known. Nor is the date of the first public performance; the first record of any performance is the 22nd March 1829 in Berlin, and it is the composer's sister Fanny who writes: "Early on Sunday morning F[elix]'s 4tet and his 8tet are played very beautifully. Ritz was fantastic." The Octet Op. 20 was printed at the beginning of 1833 by Breitkopf & Härtel in Leipzig and soon was receiving many performances.

Mendelssohn then extracted the third movement, the Scherzo, from the score. Marked Allegro leggierissimo, he reworked it for an orchestra using basically the same forces as his Symphony in C Minor: double woodwinds, 2 horns, 2 trumpets, timpani and strings. He made several cuts (mainly in the development) and revised the piece to quite an extent. In this form the Scherzo from the Octet was premiered on 25th May 1829 in a concert under the auspices of the London Philharmonic Society under Mendelssohn himself. Later, as the First Symphony appeared in print in 1834 in the Schlesinger catalogue, Mendelssohn insisted that the original Minuet should be reinserted into the order of movements. Thus the Scherzo from the Octet in its orchestral version remains an isolated piece, but one which makes an extremely effective encore or addition to a

programme of contrasting works. The first edition (score and parts) of the orchestrated Scherzo appeared with Novello in London in 1911, and it was this version that was used for the present study score.

The Scherzo from the Octet has, by the way, a hidden programme, one that Fanny Mendelssohn gave away, writing "the entire work is characterised by staccato and pianissimo, along with showers of tremulando, and the blinking trills, everything is new, but it speaks to one, the spirit world seems so close, all is suspended, one is moved to pick up a broomstick, in order to follow these blessed sprites. At the close the first violin drifts into the heights [the first flute in the orchestral version] and everything disappears into thin air." The following quote from the Walpurgisnacht from Goethe's Faust I is of direct relevance:

"Wolkenflug und Nebelflor

Erhellen sich von oben.

Luft im Laub und Wind im Rohr;

Und alles ist zerstoßen."

Translation: Graham Lack, 2003.

For performance materials please contact the publisher Novello, London
(www.musicsales.co.uk).