

Edition Eulenburg
No. 59

MENDELSSOHN

OCTET

for 4 Violins, 2 Violas and 2 Violoncellos
E^b major/Es-Dur/Mi^b majeur
Op. 20

Eulenburg

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

OCTET

for 4 Violins, 2 Violas and 2 Violoncellos
E^b major/Es-Dur/Mi^b majeur
Op. 20

Ernst Eulenburg Ltd

London • Mainz • Madrid • New York • Paris • Prague • Tokyo • Toronto • Zürich

CONTENTS

Preface	III
Vorwort	V
I. Allegro moderato, ma con fuoco	1
II. Andante	34
III. Scherzo. Allegro leggerissimo	49
IV. Presto	69

© 2013 Ernst Eulenburg & Co GmbH, Mainz
for Europe excluding the British Isles
Ernst Eulenburg Ltd, London
for all other countries

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior written permission of the publisher:

Ernst Eulenburg Ltd
48 Great Marlborough Street
London W1F 7BB

PREFACE

The stimulus for Mendelssohn's precocious, creative genius was provided by the evenings of music making which took place every Sunday in his parents' home. All kinds of serious music were played, everything that could be produced in a private house, and it was for these events that Mendelssohn wrote most of his early works, among them the rarely-heard Piano Quartets and the comparatively better-known early String Quartets along with many other compositions for piano, voice, etc. This collection also includes, perhaps as its peak, the Octet for 4 Violins, 2 Violas and 2 Cellos. This differs from the preceding works in that Mendelssohn develops here for the first time new features in the outward form. The combination of eight stringed instruments was an innovation, and the contents of the work also show Mendelssohn's personality to be fully matured. He attempts to replace a full orchestra by a small ensemble, hence his instructions in the MS:

This Octet must be played by all instruments in symphonic orchestral style. Pianos and fortes must be strictly observed and more strongly emphasized than is usual in pieces of this character.

The Scherzo in particular is a masterpiece, transporting the listener to the world of elves and spirits, and giving one a foretaste of his most famous early work, the Overture to Shakespeare's *Midsummer Night's Dream*, written immediately after the Octet. It is clear from a letter Mendelssohn wrote to his sister Fanny that he had in mind the words of the Chorus (pianissimo) in *Walpurgisnachtstraum* from Goethe's *Faust*:

Floating cloud and trailing mist
Bright'ning o'er us hover
Airs stir the brake, the rushes shake
And all their pomp is over

From the very first this movement made such a ravishing impression that it was encored at many performances.

The work was intended as a birthday gift for Mendelssohn's friend, the violinist Eduard Rietz, brother of Julius Rietz who later became famous as a conductor. The first performance took place, as mentioned above, privately in Mendelssohn's parents' home in October 1825. The next performances were also private, one being in commemoration of Beethoven, and took place during Mendelssohn's stay in Paris in 1832. The first complete public performance was on 30th January 1836 at the Leipzig Gewandhaus, with the composer playing the 2nd Viola part. At another performance in the same hall on 18th November 1843 the two Viola parts were taken by Gade and the composer.

The instrumental parts were published in 1832 by Breitkopf & Härtel, Leipzig, however the score did not appear before 1848, after Mendelssohn's death.

The success of this lively and youthful work inspired many composers of the time and many since to write works for the same instrumentation, but none of these has survived while the Octet continues to occupy an honoured place in classical chamber music literature.

Max Alberti

VORWORT

Die Triebfeder für Mendelssohns früh entwickelten, schöpferischen Genius waren die Veranstaltungen von Hausmusik, die bei Mendelssohns Eltern allsonntäglich stattfanden. Dabei wurde jede Art von seriöser Musik geboten, die sich für das Haus eignete. Für diese Gelegenheiten schrieb der junge Mendelssohn die meisten seiner frühen Werke, darunter die heute kaum noch gehörten Klavierquartette, aber auch die etwas bekannter gebliebenen ersten Streichquartette, sowie Kompositionen für Klavier, für Gesang usw. Zu dieser Produktion gehörte auch, vielleicht den Höhepunkt bildend, das Oktett für 4 Violinen, 2 Violoncelli und 2 Celli. Es unterscheidet sich von den vorangegangenen Werken dadurch, dass Mendelssohn hier zum ersten Male auch in der äußeren Form neue Wege geht. Die Zusammenstellung von 8 Streichinstrumenten war noch nicht da gewesen. Aber auch inhaltlich sehen wir hier Mendelssohns Persönlichkeit zuerst voll ausgeprägt. Er will hier mit einem kleinen Apparat ein volles Orchester ersetzen, daher die Anweisung, die er im Manuskript gab:

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 dieses Charakters.

Ein besonderes Meisterstück ist das Scherzo, das den Hörer in die Welt der Elfen und Geister versetzt und wie eine Vorstudie der unmittelbar danach komponierten Overtüre zu Shakespeares *Sommernachts Traum*, dem berühmtesten von Mendelssohns Frühwerken, aussieht. Wie aus einer Mitteilung Mendelssohns an seine Schwes-

ter Fanny hervorgeht, haben ihm dabei die Worte des Orchesters (*pianissimo*) aus dem *Walpurgisnachtstraum* in Goethes *Faust* vorgeschwebt:

Wolkenzug und Nebelflor
Erhellen sich von oben.
Luft im Laub und Wind im Rohr,
Und alles ist zerstorben.

Die Wirkung dieses Satzes war von Anfang an so mitreißend, dass er bei zahlreichen Aufführungen wiederholt werden musste.

Der äußere Anlass dieses Werkes war die Absicht einer Geburtstagsgabe für Mendelssohns Freund, den Geiger Eduard Rietz, den Bruder des später berühmt gewordenen Dirigenten Julius Rietz. Die erste Aufführung fand im Oktober 1825 statt, wie erwähnt, in Mendelssohns Elternhaus, natürlich im privaten Kreise. Die nächsten Aufführungen, ebenfalls vor geladenen Gästen, fanden 1832 während eines Aufenthalts Mendelssohns in Paris statt, von denen eine eine Gedenkfeier für Beethoven war. Die erste vollständige öffentliche Aufführung fand am 30. Januar 1836 im Leipziger Gewandhaus statt, mit dem Komponisten selbst an der 2. Viola. Bei einer weiteren Aufführung in demselben Saale am 18. November 1843 wurden die beiden Violoncelli von Mendelssohn und Gade gespielt.

Die Stimmen des Werkes erschienen 1832 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig, die Partitur aber erst 1848, nach Mendelssohns Tode.

Der Erfolg dieses frischen und lebensprühenden Werkes hat zahlreiche Komponisten der gleichen und späterer Zeit zur Komposition von Werken in der gleichen Besetzung angeregt; aber alle diese sind

VI

verblasst und meist überhaupt vergessen,
während dieses eine weiterlebt und einen

Ehrenplatz in der klassischen Kammer-
musikliteratur einnimmt.

Max Alberti

OCTET

Felix Mendelssohn Bartholdy

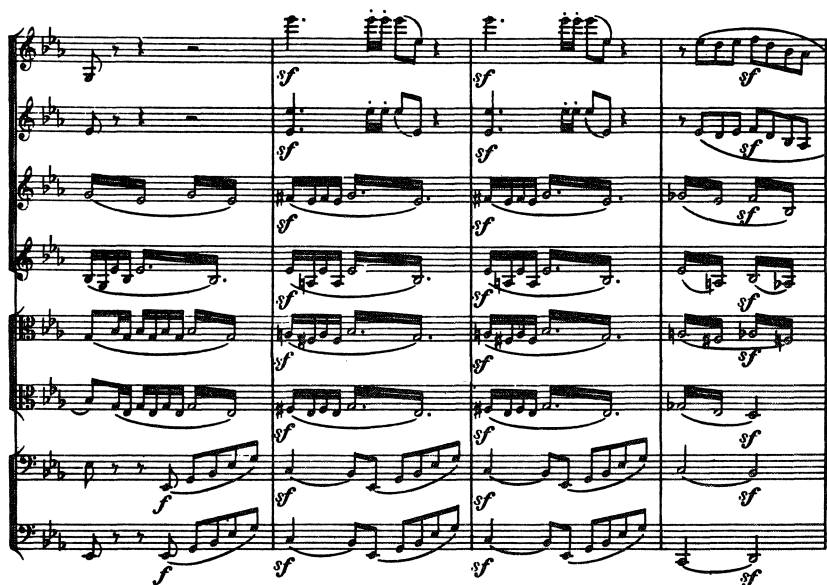
(1809–1847)

Op. 20

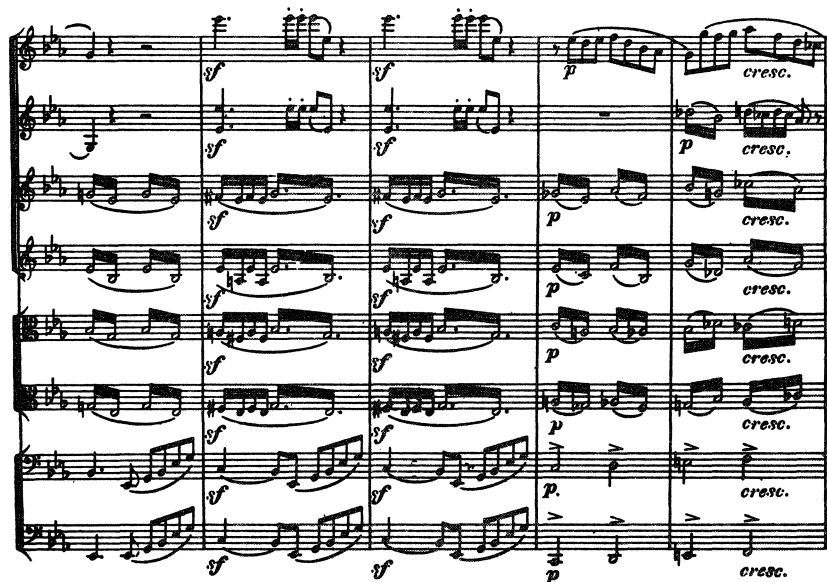
I

Allegro moderato, ma con fuoco.

[illegible]

First system of a musical score, consisting of eight staves. The top staff is a vocal line with lyrics. The lower staves include piano accompaniment with various textures, including chords and moving lines. Dynamics include *sf* (sforzando) and *f* (forte).

Second system of the musical score, continuing from the first. It features similar instrumentation and dynamics, with the addition of *p* (piano) and *cresc.* (crescendo) markings. The system concludes with a *cresc.* marking on the final staff.

cresc. *f* *Allegretto.* *p*

p *p* *p* *p* *p* *p* *p*

First system of a musical score, consisting of eight staves. The top two staves are vocal parts with lyrics. The bottom six staves are piano accompaniment. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The first staff has a dynamic marking *p* (piano) and a fermata. The second staff has a dynamic marking *p* (piano). The third staff has a dynamic marking *p* (piano). The fourth staff has a dynamic marking *p* (piano). The fifth staff has a dynamic marking *p* (piano). The sixth staff has a dynamic marking *p* (piano). The seventh staff has a dynamic marking *p* (piano). The eighth staff has a dynamic marking *p* (piano). The system ends with a fermata.

Second system of a musical score, consisting of eight staves. The top two staves are vocal parts with lyrics. The bottom six staves are piano accompaniment. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The first staff has a dynamic marking *cresc.* (crescendo) and a fermata. The second staff has a dynamic marking *f* (forte). The third staff has a dynamic marking *f* (forte). The fourth staff has a dynamic marking *f* (forte). The fifth staff has a dynamic marking *f* (forte). The sixth staff has a dynamic marking *f* (forte). The seventh staff has a dynamic marking *f* (forte). The eighth staff has a dynamic marking *f* (forte). The system ends with a fermata.