ВАРИАЦИИ

НА ТЕМУ
РОКОКО
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ
С ОРКЕСТРОМ

Переложение
для виолончели
и фортепьяно

МУЗГИЗ 1960

П. Чайковский

П. ЧАЙКОВСКИЙ

P. CHAIKOVSKY

Op. 33

ВАРИАЦИИ

НА ТЕМУ РОКОКО
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ

VARIATIONS

ON A ROCOCO THEME
FOR VIOLONCELLO AND ORCHESTRA

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПЬЯНО

ARRANGED
FOR VIOLONCELLO AND PIANOFORTE

Редакция В. ФИТЦЕНГАГЕНА
Edited by V. FITZENHAGEN

Пр. 1973 г.

Проверено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
STATE MUSIC PUBLISHERS
Москва 1960 Moscow

Новосиб

Среди многочисленных высказываний П. И. Чайковского о музыкальном исполнительстве наше внимание привлекает его рецензия на концерт выдающегося русского виолончелиста, профессора Петербургской консерватории К. Ю. Давыдова (1838—1889), состоявшийся 17 марта 1875 года. (Рецензия была опубликована в газете «Русские ведомости» от 25 марта того же года). В этой рецензии П. И. Чайковский, констатируя, что концертная литература для виолончели «в продолжение уж многих лет нисколько не обогащается новыми произведениями», высказывал серьезное опасение за дальнейшую судьбу виолончели как сольного концертного инструмента.

Однако уже в следующем году (декабрь 1876 г.) не кто иной, как сам П. И. Чайковский, опроверг свои же опасения, написав замечательные «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром (ор. 33) [1].

В цитированной рецензии 1875 года П. И. Чайковский писал, что «в усилиях борьбы виолончеля за свое самостоятельное существование нужна громадная талантливость, необходима сложная совокупность виртуозных качеств, чтобы победоносно привлекать внимание публики на эстраде с виолончелью в руках. Знаменитых виолончелистов в настоящее время так мало, что насчитал двух, трех... и обчелся. Таким исключительным виртуозом на современных эстрадах является К. Ю. Давыдов, в лице которого мы встречаем счастливое сочетание артистических свойств, ставящих его во главе всех существующих виолончелистов... Игра г. Давыдова отличается изумительною прецизией, сочностью и красивостью тона, благородною певучестью в кантилене и поразительною ловкостью в технике».

Этот отклик П. И. Чайковского, предшествовавший появлению «Вариаций на тему рококо», позволяет с значительной степенью обоснованности предположить, что при создании концертной пьесы для виолончели с оркестром великий композитор в большой мере вдохновлялся еще свежими и яркими впечатлениями от сравнительно незадолго до того слышанного им художественного и мастерского исполнения К. Ю. Давыдова, которого он высоко ценил и как музыканта, и как человека.

«Вариации на тему рококо» П. И. Чайковского носят концертно-виртуозный характер и благодаря музыкальным достоинствам занимают почетное место в репертуаре концертирующих виолончелистов.

Распространенный в европейском изобразительном искусстве XVIII века, стиль рококо не был характерен для русской культуры. Чайковский, который, как известно, очень любил музыку XVIII века, особенно Моцарта, создал тему «рококо» в ярко выраженном русском духе — широкую, напевную и задушевную, определившую характер всего произведения. Композитор назвал эту тему «рококо» условно, имея в виду ее грациозный и безмятежный характер, свойственный данному стилю. Мастерски написанные на эту тему вариации построены по принципу художественного контраста. Каждая из вариаций представляет собой законченную художественную миниатюру; стройно сменяют друг друга музыкальные эпизоды, то безмятежно-радостного, то привольно-распевного, то грациозного, то задушевно-лирического, то блестящего, виртуозного характера. При этом, однако, полностью сохраняется единство этих эпизодов и цельность всей пьесы, чему способствует неоднократно повторяющийся рефрен оркестра.

В мастерски и прозрачно инструментованных «Вариациях на тему рококо» П. И. Чайковский обнаруживает тонкое понимание природы выразительных особенностей виолончели. В этом произведении используется и широкая лирическая кантилена (вариации III и VI настоящего издания), и богатая виртуозная техника инструмента; нельзя при этом не отметить мелодичность (а часто и тематичность) пассажей в виртуозных вариациях.

Б. В. Асафьев (Игорь Глебов), называющий «Вариации на тему рококо» «одним из замечательных, светлых, завершенных произведений Чайковского», писал: «В них звучит обаяние приветливо встречающей мир души композитора... И здесь виртуозность склоняется перед простотой задушевности и поэзией звучания» [1].

Известны три редакции этого произведения. Первая из них представляет собой первоначальный авторский вариант, изложенный композитором в виде клавира (виолончель с фортепьяно). Второй вариант появился в результате некоторых редакционных изменений, внесенных в клавир (главным образом, в виолончельную партию) другом П. И. Чайковского, известным виолончелистом, профессором Московской консерватории В. Ф. Фитценгагеном (1848—1890) [2]. В этом варианте композитор и инструментовал свое произведение. В автографе партитуры [3] партия виолончели, за исключением первых пяти тактов первой вариации и шести тактов шестой вариации (настоящего издания), написанных самим композитором, записана рукой В. Ф. Фит-

[1] 15 декабря 1876 года в письме своему брату А. И. Чайковскому композитор сообщал: «Пишу вариации для cello solo с оркестром» (См.: П. И. Чайковский. Письма к родным, т. I. М., 1940).

[1] Игорь Глебов. Инструментальное творчество Чайковского, П., 1922, стр. 63.

[2] Автограф клавира находится в собрании В. Л. Кубацкого.

[3] Автограф находится в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М. И. Глинки.

ценгагена; ему же принадлежат карандашные пометки на автографе, наметившие те новые, более существенные редакционные изменения, которые вошли затем в первое издание фортепьянного переложения, выпущенное в октябре 1878 года Московским издательством П. И. Юргенсона с авторским посвящением первому исполнителю этого произведения В. Ф. Фитценгагену. Именно этот третий вариант, изданный и неоднократно исполнявшийся еще при жизни композитора и получивший широкое распространение в мировой концертной практике многих десятилетий, воспроизводится в настоящем издании. От предыдущего варианта он отличается, в основном, последовательностью вариаций и исключением восьмой из них.

Партитура и оркестровые партии были впервые изданы П. И. Юргенсоном также по этому варианту в ноябре 1889 года.

В 1954 году Музгиз издал клавир «Вариаций» в редакции А. Стогорского, взявшего за основу автограф партитуры. В 1956 году «Вариации» были изданы Музгизом в томах 30б (партитура) и 55б (клавир) полного собрания сочинений П. И. Чайковского; подготовивший оба тома В. Кубацкий в основу положил автографы партитуры и фортепьянного переложения, восстановленного им в первоначальном авторском варианте.

Так как П. И. Чайковский за одиннадцать лет, отделяющих издание клавира от издания партитуры, ни разу не оспорил последнюю редакцию В. Ф. Фитценгагена и, находясь в Москве в период гравировки и корректуры своих «Вариаций», ничего не изменил в этой редакции, она, несомненно, имеет право на исполнение наряду с предыдущей редакцией.

Предлагаемый в настоящем издании[1] вариант неоднократно переиздавался в нашей стране; он же лег в основу ряда зарубежных редакций. В этом варианте «Вариации» и получили мировую известность.

[1] Сохраненные в данном издании аппликатурные обозначения В. Ф. Фитценгагена по желанию исполнителя могут быть заменены более современными.

Начало исполнительской жизни «Вариаций на тему рококо» положил В. Ф. Фитценгаген, впервые исполнивший это произведение с оркестром под управлением Н. Г. Рубинштейна в Третьем симфоническом собрании Московского отделения Русского музыкального общества 18 ноября 1877 года.

В. Ф. Фитценгаген явился также первым исполнителем этого произведения П. И. Чайковского за границей. Он с успехом сыграл его 8 июня 1879 года на музыкальном фестивале в Висбадене, где присутствовал Ф. Лист, высоко оценивший музыкальные достоинства пьесы, и другие видные музыканты.

За несколько месяцев до кончины, 16 января 1893 года, П. И. Чайковский дирижировал своими произведениями в концерте Одесского отделения Русского музыкального общества; «Вариации на тему рококо» исполнил в этом концерте долгое время живший и работавший в России чешский виолончелист В. Ф. Алоиз (1860—1917).

Видными исполнителями «Вариаций» в России в дальнейшем явились С. М. Козолупов, Л. Б. Ростропович, Е. Я. Белоусов, И. И. Пресс, В. Т. Подгорный и другие виолончелисты[1]. К числу лучших современных интерпретаторов бессмертного произведения П. И. Чайковского относятся также С. Н. Кнушевицкий, М. Л. Ростропович, Д. Б. Шафран и другие.

Среди зарубежных исполнителей «Вариаций» в этом кратком обзоре могут быть названы Г. Беккер, Ю. Кленгель, Э. Фейерман, Г. Суджия, И. Маршаль, А. Наварра, П. Фурнье, Г. Кассадо, П. Тортелье, М. Садло, З. Нельсова и другие.

«Вариации на тему рококо» неизменно пользуются любовью и популярностью широких кругов слушателей; они входят в учебные, концертные и конкурсные программы и часто исполняются в открытых концертах и по радио.

Проф. Л. Гинзбург

[1] Еще при жизни П. И. Чайковского «Вариации на тему рококо» неоднократно исполняли студенты консерватории (И. В. Адамовский и др.).

Among Peter Ilyich Chaikovsky's many utterances on musical performance, our attention is drawn to his article on the concert of the outstanding Russian 'cellist, Professor of the St. Petersburg Conservatoire K. Yu. Davydov (1838—1889), which took place on March 17th, 1875. The article was published in the newspaper "Russian Review" ("Russkie Vedomosti"), dated March 25 of that year. In this article, Chaikovsky stated that concerto literature for the 'cello "...has for many years not been enriched by any new compositions", and expressed serious misgivings about the fate of the 'cello as a solo, concerto instrument.

However, in the very next year (December of 1876) none other that Chaikovsky himself refuted his misgivings by writing the significant "Rococo Variations" for 'cello and orchestra (opus 33) [1].

In the above mentioned article Chaikovsky wrote, "...(There is) needed in the cello's struggle for independent status a tremendous talent, and a combination of virtuosic qualities, in all their complexity, is needed in order to triumphantly engage the public's attention to the performer on stage with a 'cello in his hands. There are few notable 'cellists in our time, one thinks of two or three... and can go no further. One of the exceptional virtuosos in the contemporary European stage is K. Yu. Davydov, in whose person we find a happy combination of artistic characteristics which places him at the head of present-day 'cellists... Davydov's playing is exceptional in its amazing precision, richness and beauty of tone, in its noble cantilena and its striking technical adroitness".

Chaikovsky's remarks, which preceded the appearance of the "Rococo Variations", permit one the well-grounded supposition that during the writing of the concert piece for 'cello and orchestra the great composer, in large measure, was still inspired by the fresh and clear impressions from the comparatively recent, artistic and masterful performance of Davydov, whom he valued highly as a musician and as a man.

Chaikovsky's "Variations on a Rococo Theme" have a concerto-virtuosic character, and, thanks to its musical qualities, the work occuppies an honoured position in the repertoire of concert 'cellists.

The Rococo style current in eighteenth century European art was not characteristic of Russian art. Chaikovsky, who, as is well known, was fond of eighteenth century music, particularly that of Mozart, composed, a "Rococo" theme in a clearly expressive Russian spirit — broad, singing and sincere, — traits characteristic of the whole work. The composer called his theme "Rococo" arbitrarily, having in mind its characteristically gracious and serene qualities. The masterfully written variations on this theme are built on the principle of artistic contrast. Each is a finished, artistic miniature; the episodes harmoniously replace one another, now serenely happy, now freely singing, now graceful, now heartily lyric or brilliantly virtuosic. Throughout, however, the unity of these episodes is preserved as well as the organic entirety of the whole work — this due to the oft repeated orchestral refrain.

In the masterfully and transparently orchestrated "Variations on a Rococo Theme" Chaikovsky reveals a subtle understanding of the nature of the expressive possibilities of the 'cello. In this work are used both a broad, lyrical cantilena (variations III and VI of fhe present edition), and the rich, virtuosic technique of the instrument; yet one should note the melodic (and often thematic) feeling in the virtuoso variations.

Boris Asafiev (Igor Glebov), calling the "Variations" "...one of Chaikovsky's remarkable, bright and most climactic works", wrote: "Here is heard the fascination of the composer's spirit happily encountering the world... and here virtuosity bows to simplicity, sincerity and poetry of sound" [1].

Three editions of this work are known. The first is the original manuscript variation arranged by the composer for piano (cello and piano). The second variant appeared as the result of some editorial changes in the piano score (principally in the 'cello part) by Chaikovsky's friend, the famous 'cellist and professor at the Moscow Conservatoire, V. F. Fitzenhagen [2]. In this variant, the composer orchestrated his work. In the manuscript of the score [3] the cello part excepting the first five measures of the first variation and six measures of the sixth variation (present edition) which were written by the composer himself, is written in Fitzenhagen's hand; his, too, are the pencilled notations on the autograph concerning new, more essential editorial changes which became a part of the first edition of the piano arrangement, published in October 1878 by the Moscow Jurgenson firm. The author's dedication was to the work's performer, Fitzenhagen (1848—1890). It is this third variant, published and repeatedly performed during the composer's life which for decades received many hearings on the world's concert stages, which is

[1] On December 15, 1876, Chaikovsky wrote in a letter to his brother, "I am writing a set of variations for cello solo with orchestra". (П. И. Чайковский, Письма к родным, том I, М., 1940).

[1] Игорь Глебов. Инструментальное творчество Чайковского, П. 1922, стр. 63.

[2] The autograph of the piano arrangement is in the V. L. Kubatsky collection.

[3] The autograph manuscript is in the State Central Glinka Museum of Musical Culture.

reproduced in the present edition. It differs from the preceding variant, basically, in the order of variations and the exclusion of the eighth variation.

The score and orchestral parts were first published by P. I. Jurgenson in the same variant in November of 1889.

In 1954 the State Music Publishers issued the piano arrangement of the "Variatons" edited by A. Stogorsky and taking for its basis the autograph score. In 1956 the "Variatons" were again published by the State Music Publishers as inclusions in volumes 30b (score) and 55b (piano arrangement) of Chaikovsky's complete works; V. Kubatsky prepared both volumes and used as a basis the autograph score and the piano arrangement which he restored in the original author's version.

Since Chaikovsky, for the eleven years separating the issue of the piano arrangement from that of the score, did not once question Fitzenhagen's last edition, and, since he was in Moscow while the engraving and correction of his "Variations" was going on and changed nothing in this edition, then that edition surely has the same right to performance as the preceding one.

The version proposed in the present edition[1] has been repeatedly republished in our country; it also has been the basis for a number of foreign editions. It was in this version that the "Variations" received world-wide renown.

The beginning of the performance life of the "Variations on a Rococo Theme" was in the hands of Fitzenhagen who performed the work with an orchestra under Nikolai Rubinstein's direction in the Third Symphonic Meeting of the Moscow Department of the Russian Musical Society, November 18, 1877.

Fitzenhagen was also the first performer of Chaikovsky's work abroad. He played it with success on June 8, 1879 at the musical festival in Weisbaden. Many famous musicians were present, among them Ferenz Liszt who highly appreciated the musical quality of the work.

On January 16, 1893, several months before his death, Chaikovsky conducted his works in concert at the Odessa Department of the Russian Musical Society; the "Variations on a Rococo Theme" was performed by the Czech 'cellist V. F. Aloiz (1860—1917) who had lived and worked for a number of years in Russia.

Later, great performers of the "Variations" were S. M. Kozolupov, L. B. Rostropovich, E. Ya. Belousov, I. I. Press, V. T. Podgorny and other 'cellists[1]. Among the best contemporary interpreters of this immortal work of Chaikovsky are Soviet 'cellists S. N. Knushevitsky, M. L. Rostropovich, D. B. Shafran and others.

Among the "Variations" foreign performers there can be mentioned in this space H. Becker, J. Klengel, E. Feuermann, G. Suggia, M. Maréchal, A. Navarra, P. Fournier, G. Cassado, P. Tortelier, M. Sadlo, Z. Nelsova and others.

"Variations on a Rococo Theme" inevitably enjoys the love and respect of wide circles of listeners; it is heard in recital concerts and contest programs and is often played at open concerts and on the radio.

Professor L. Ginzburg.

---

[1] W. Fitzenhagen's fingersation has been preserved in the present edition. If the performer wishes he may substitute more modern ones.

[1] During Chaikovsky's life-time "Variations on a Rococo Theme" was repeatedly performed by the students of the Conservatoire (I. V. Adamovsky and others).

В. Ф. Фитценгагену
To V. Fitzenhagen

ВАРИАЦИИ
на тему рококо
для виолончели с оркестром
(1876)

Переложение для виолончели и фортепьяно

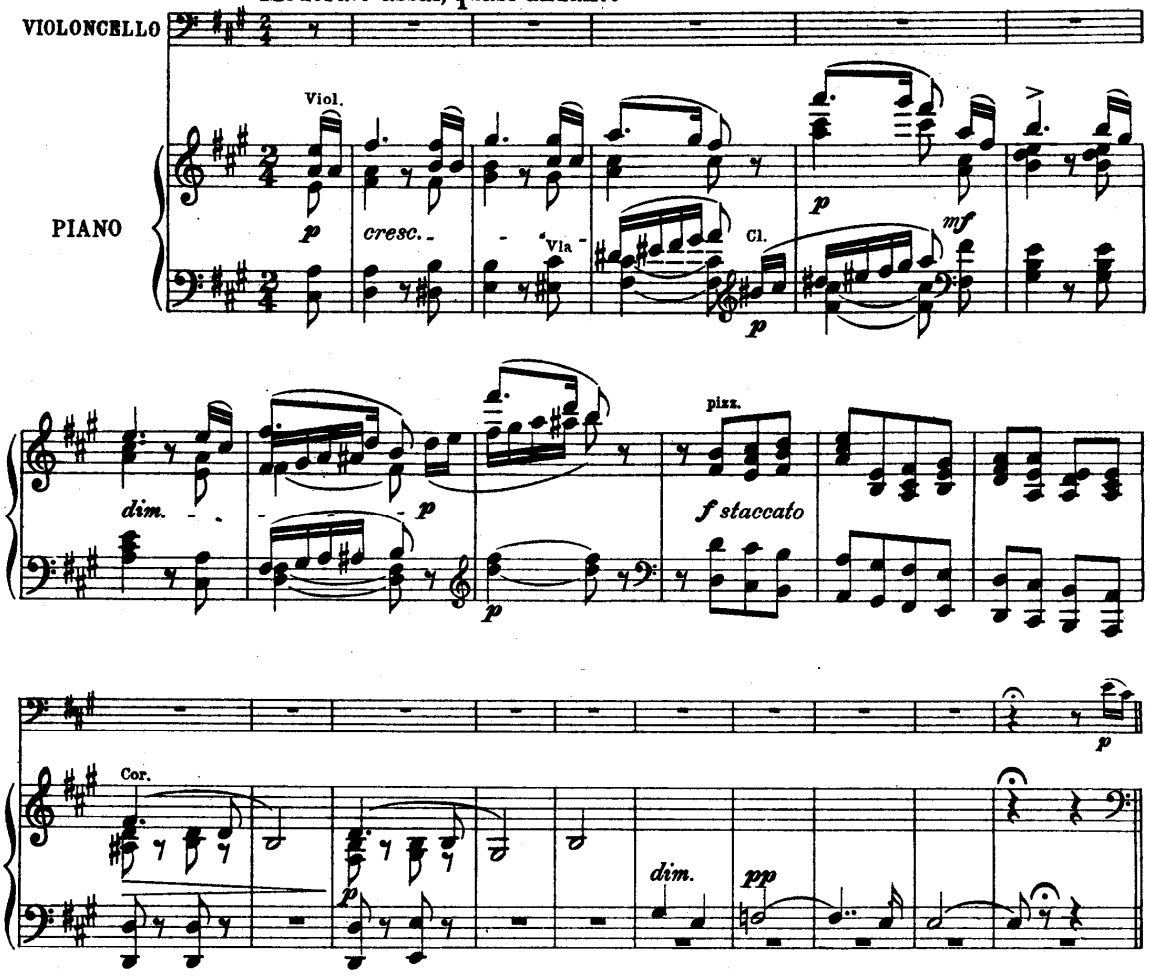
VARIATIONS
on a Rococo Theme
for Violoncello and Orchestra
(1876)

Arranged for Violoncello and Pianoforte

П. ЧАЙКОВСКИЙ
P. CHAIKOVSKY
(1840 - 1893)

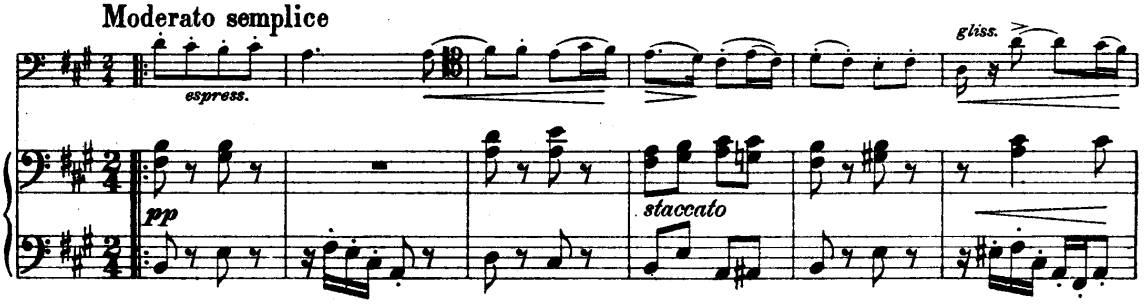
Op. 33

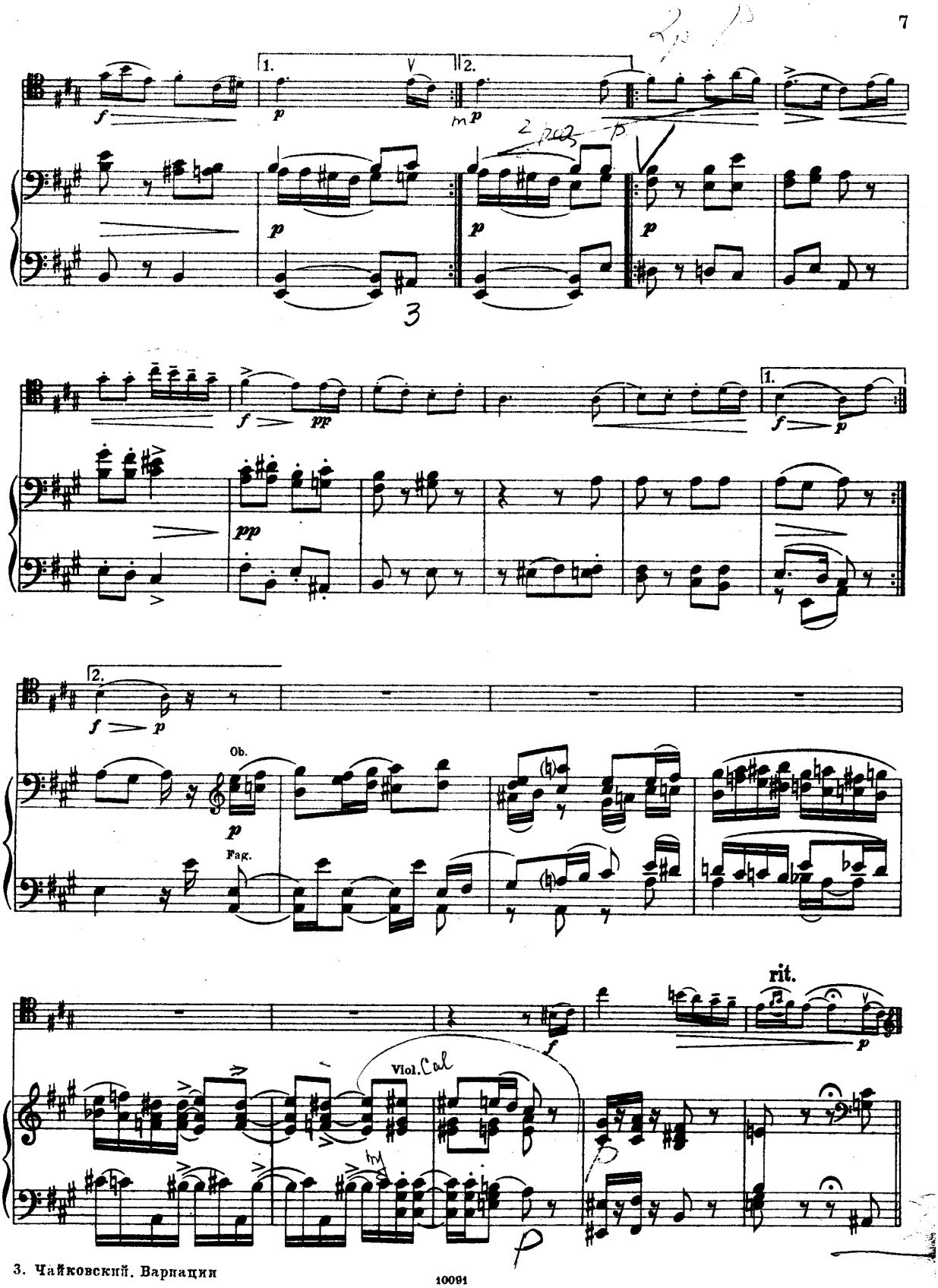
Moderato assai, quasi andante

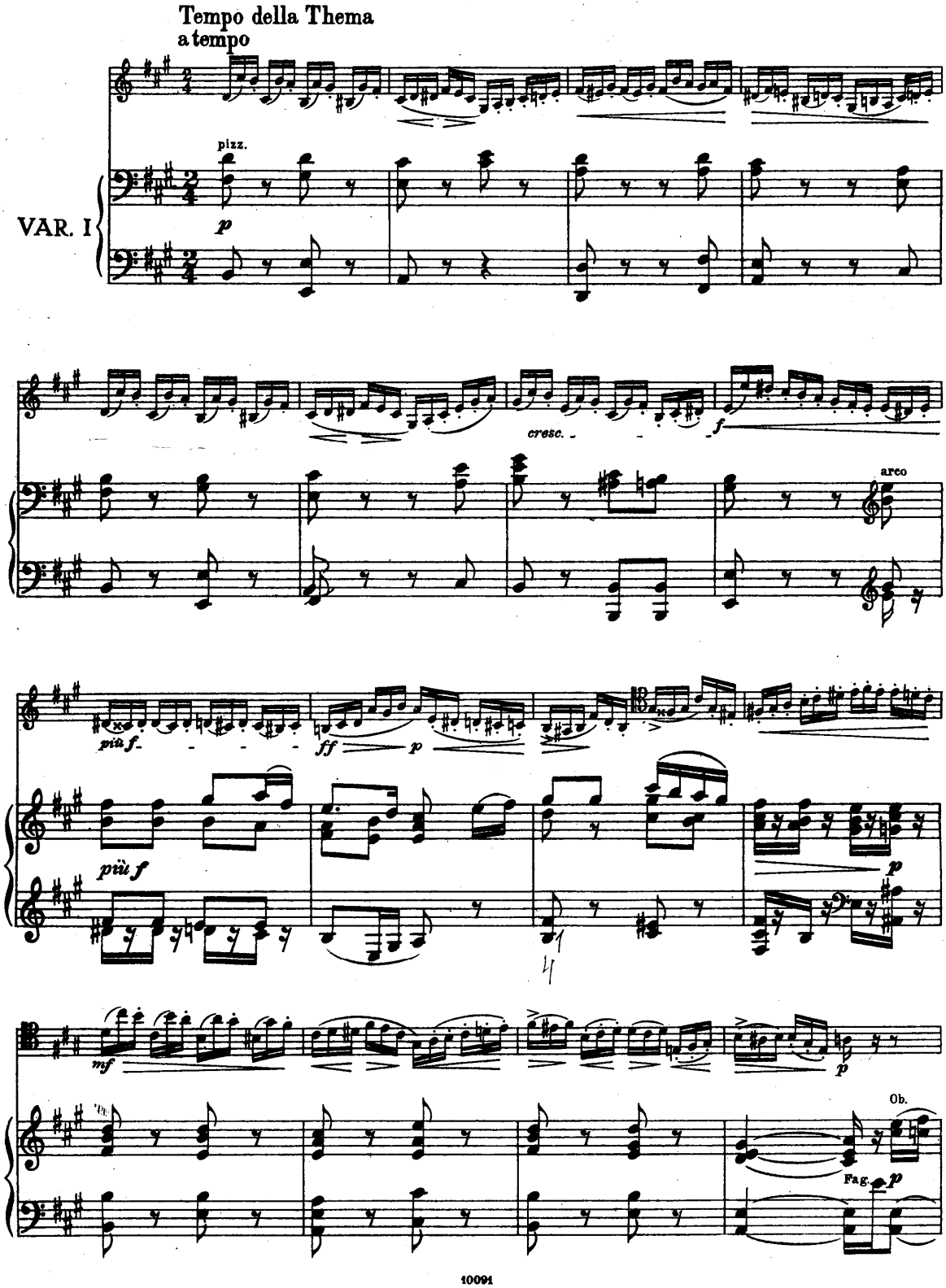


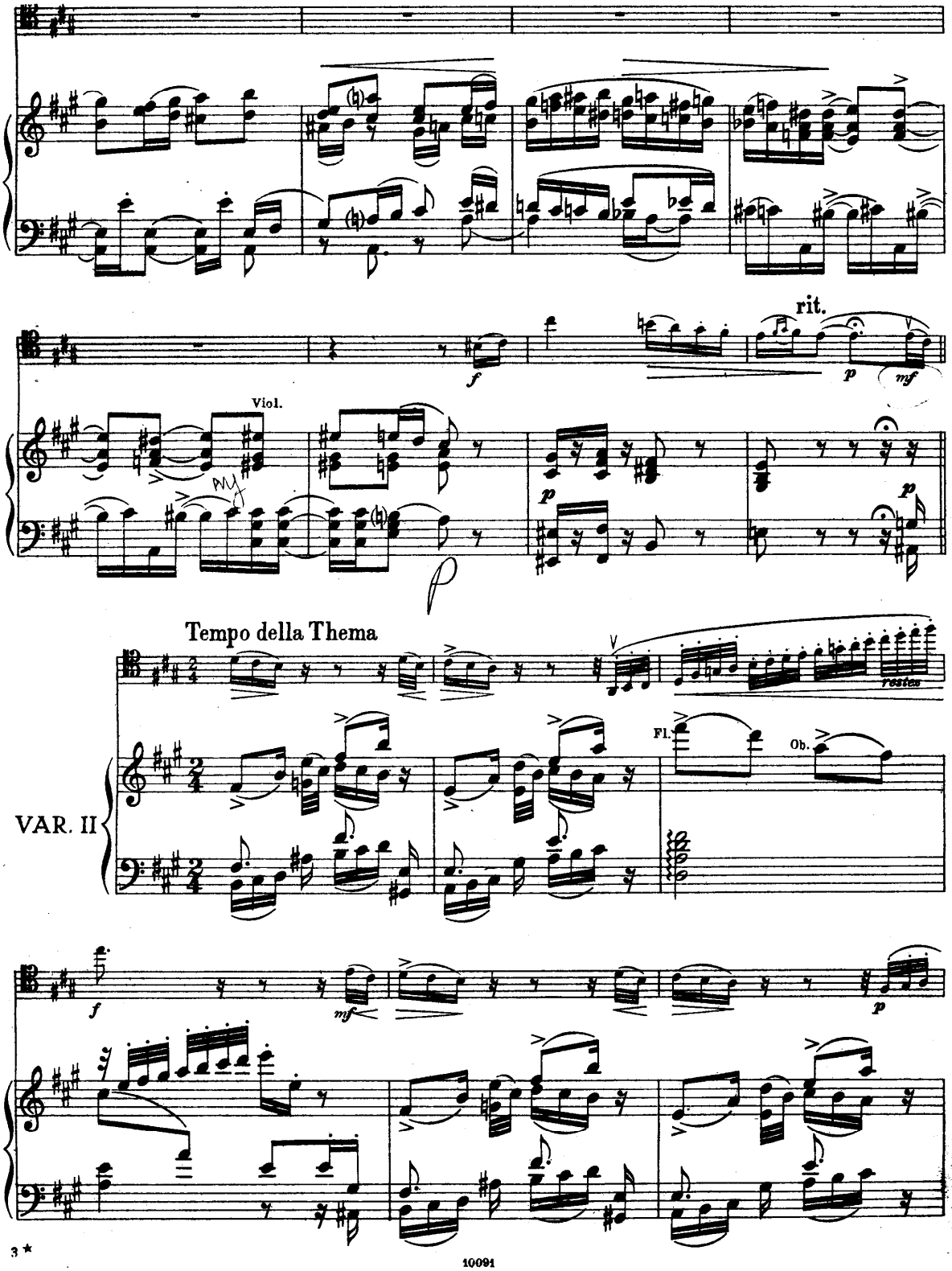
THEMA

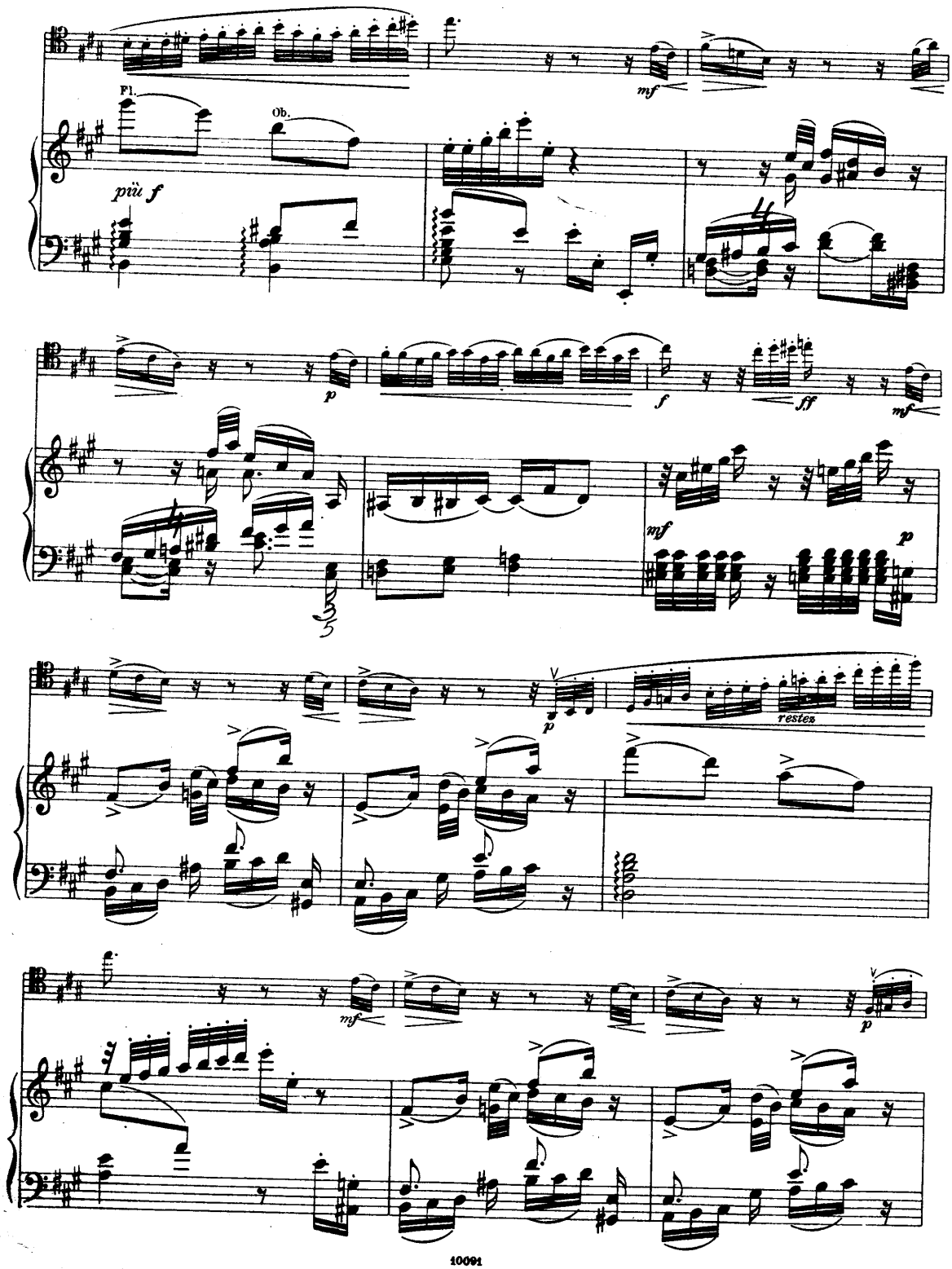
Moderato semplice

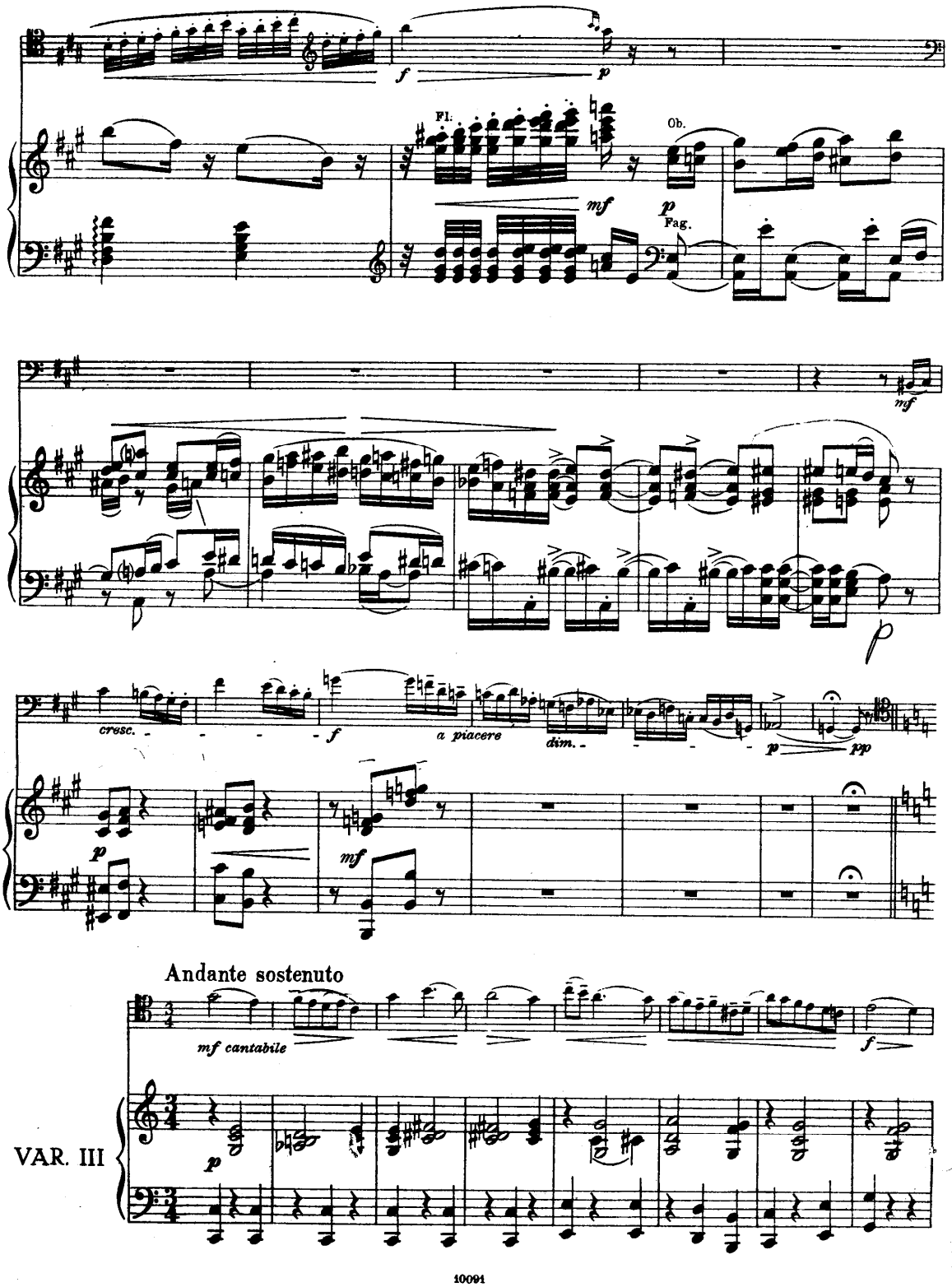


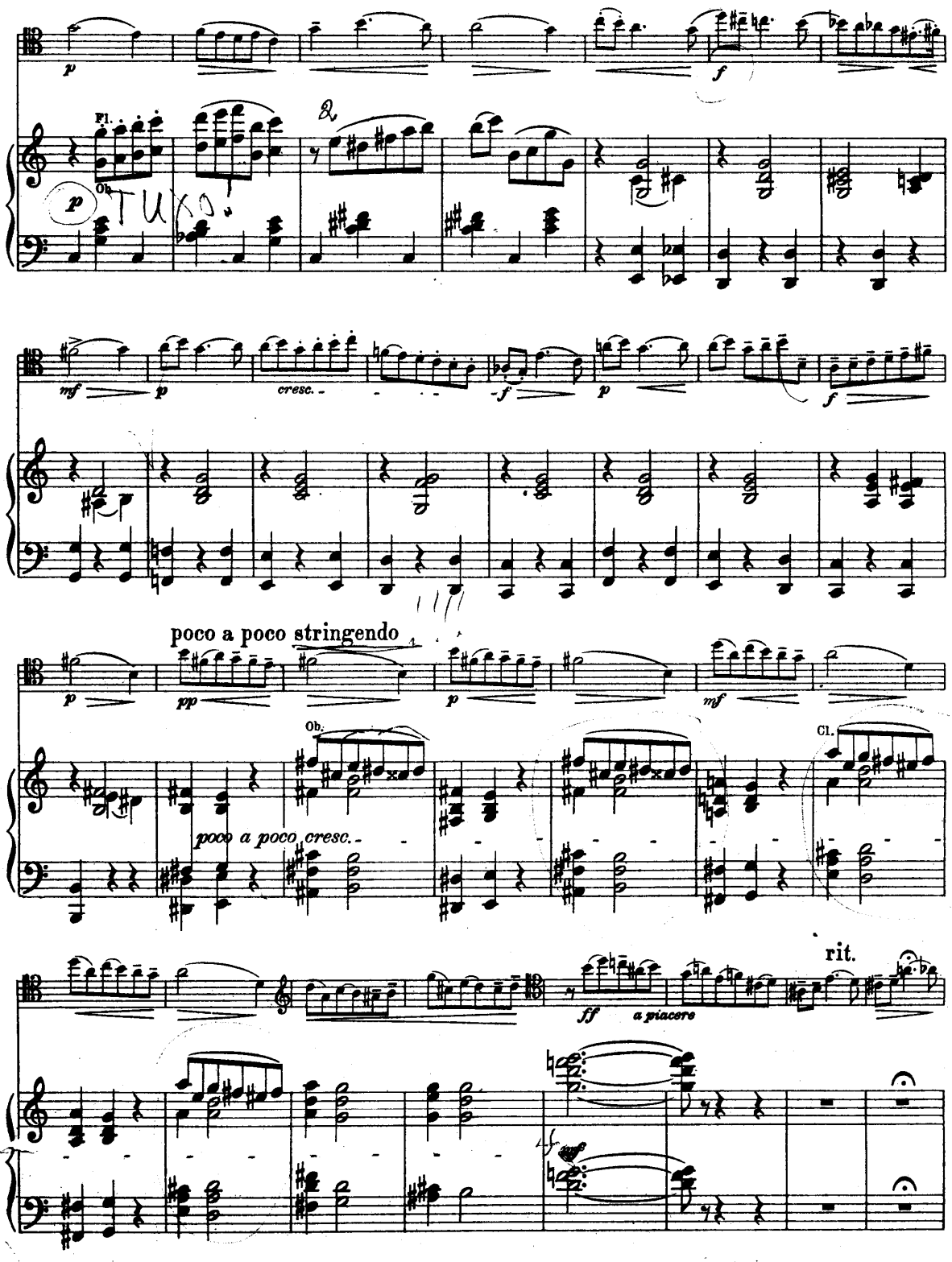

1.
2.
Ob.
Fag.
Viol.
rit.

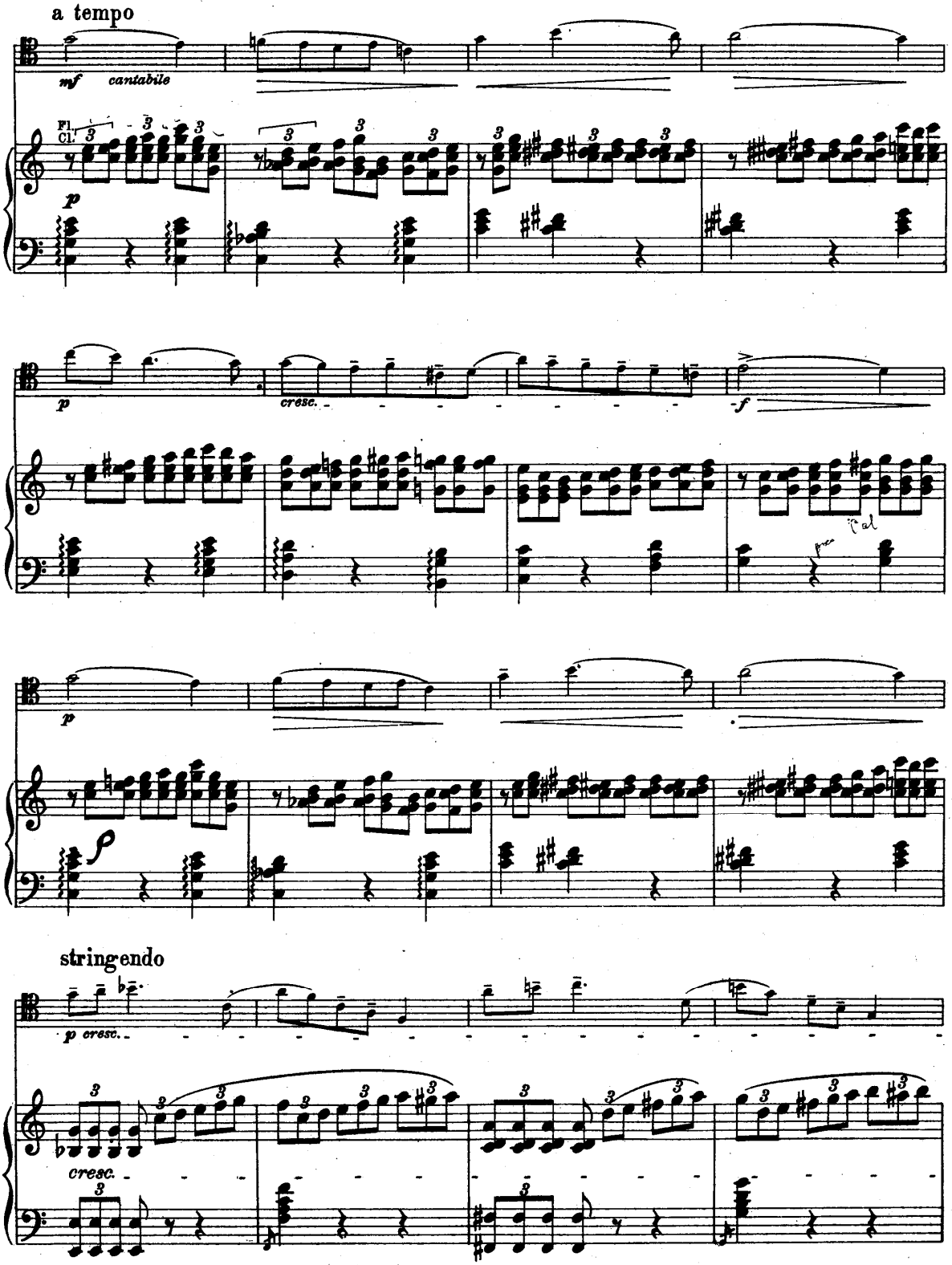

Tempo della Thema
a tempo
pizz.
p
VAR. I
cresc.
f
arco
più f.
ff
p
più f
p
mf
p
Ob.
Fag.
p

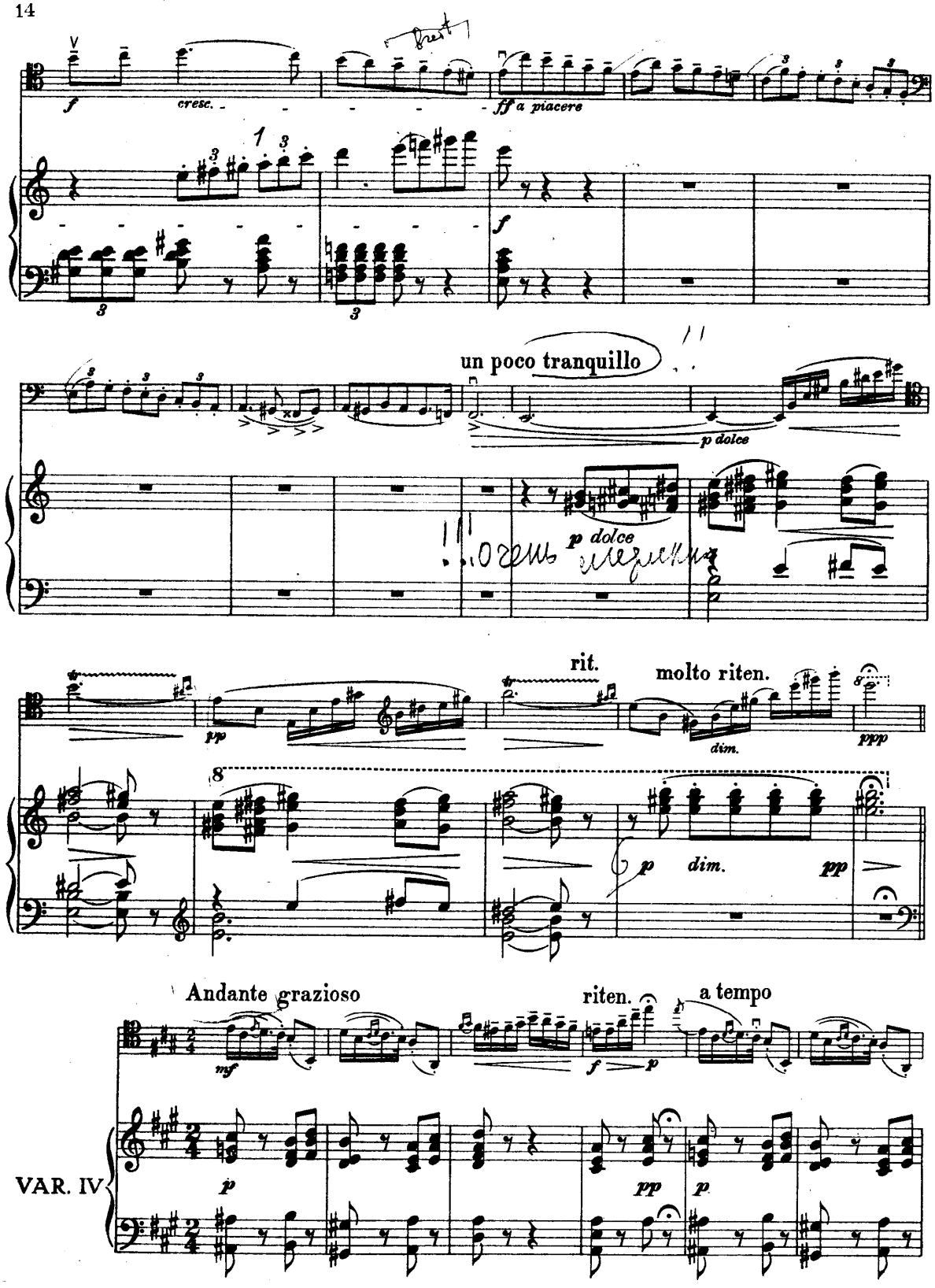

rit.
Viol.
Tempo della Thema
VAR. II
Fl.
Ob.
rests

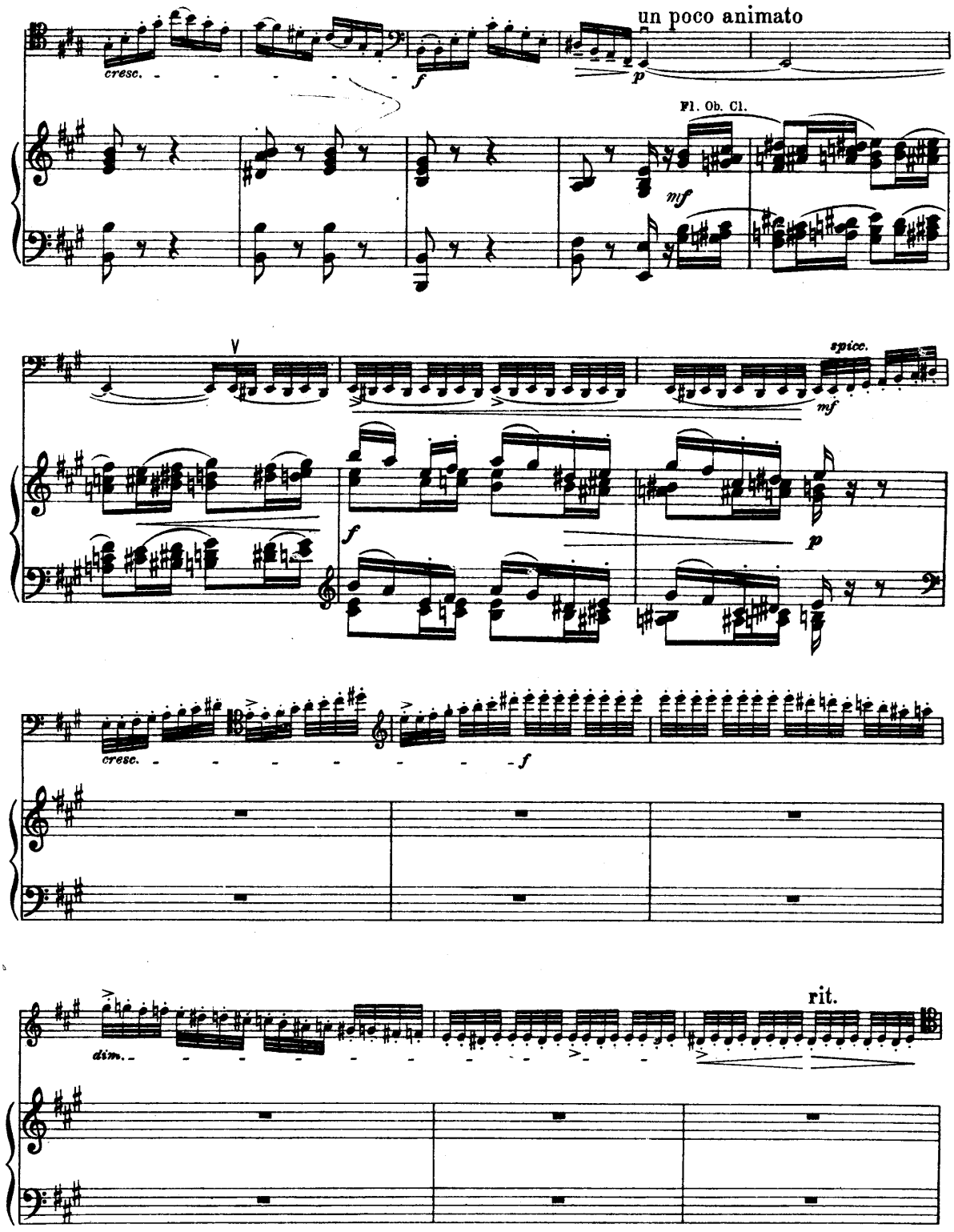

Fl.
Ob.
più f
mf
p
f
ff
mf
p
mf
p
restes
mf
p

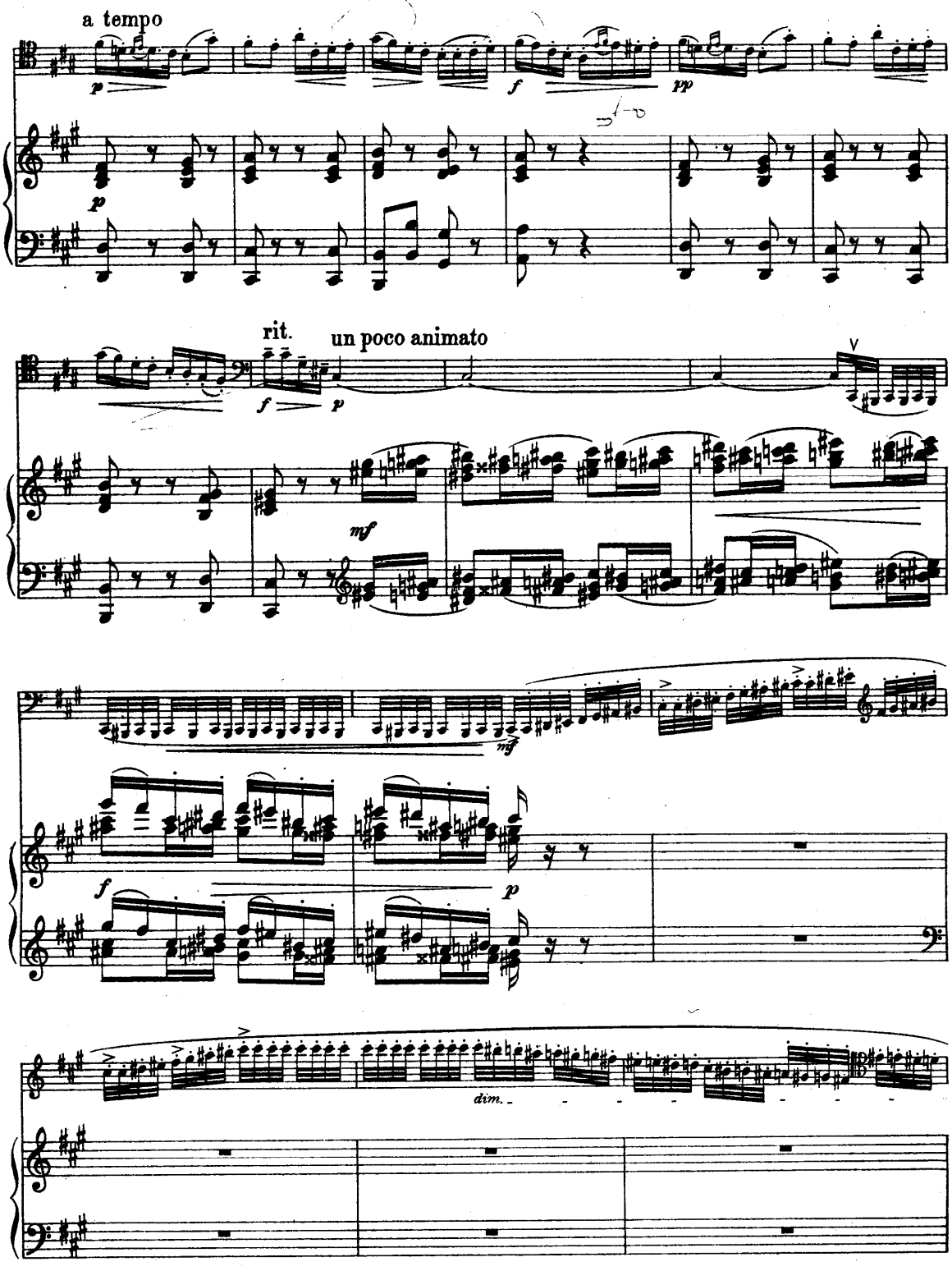

f
p
Fl.
Ob.
mf
p
Fag.
mf
cresc.
f
a piacere
dim.
p
pp
p
mf
Andante sostenuto
mf cantabile
f
VAR. III
p

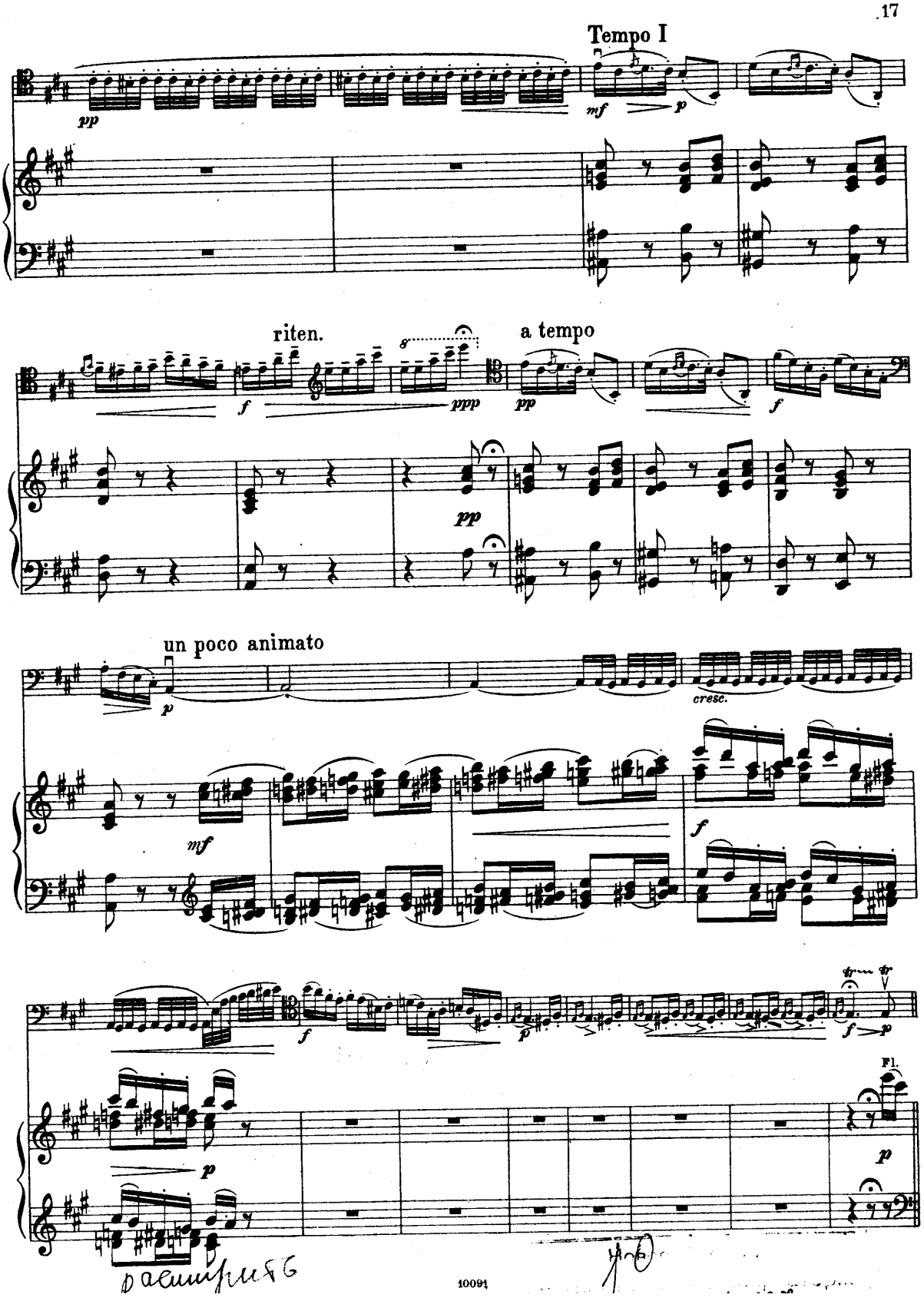

Fl.
Ob.
p
mf
cresc.
f
poco a poco stringendo
pp
Cl.
poco a poco cresc.
rit.
ff
a piacere

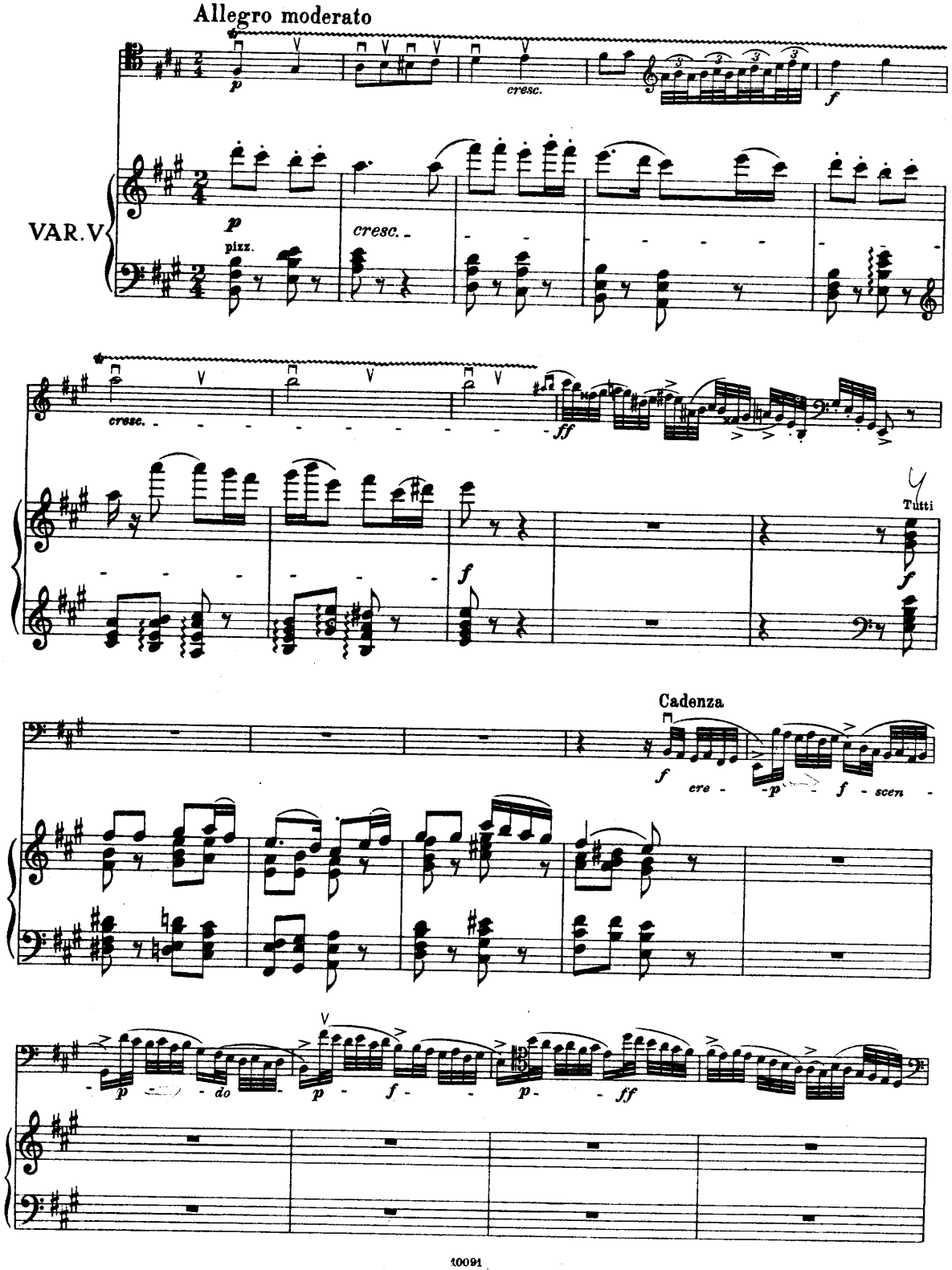

a tempo
mf cantabile
Fl.
Cl.
p
p
cresc.
f
p
p
stringendo
p cresc.
cresc.

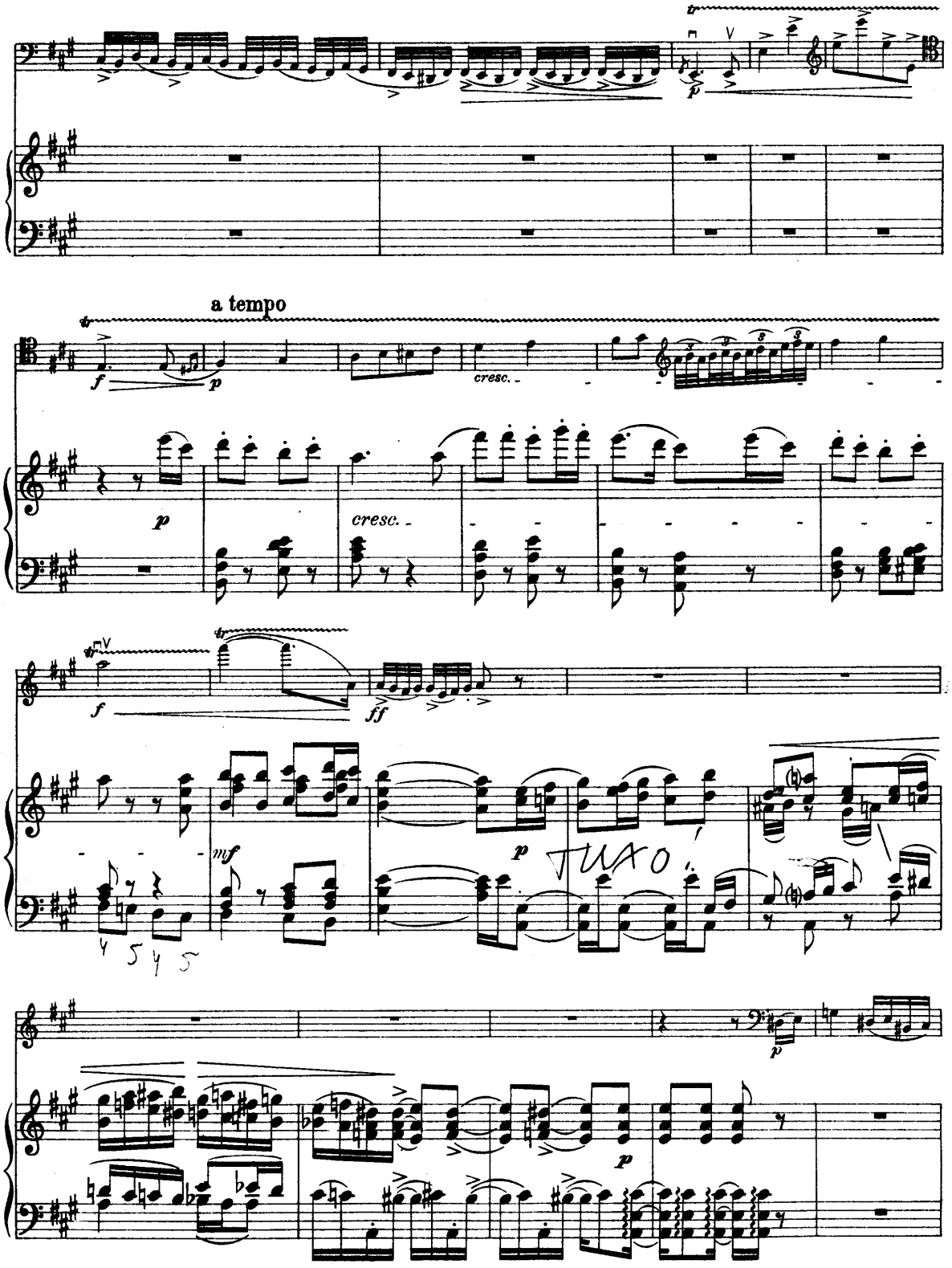

f
cresc.
ff a piacere
un poco tranquillo
p dolce
p dolce
rit.
molto riten.
pp
dim.
ppp
p
dim.
pp
Andante grazioso
mf
riten.
a tempo
f
p
VAR. IV
p
pp
p

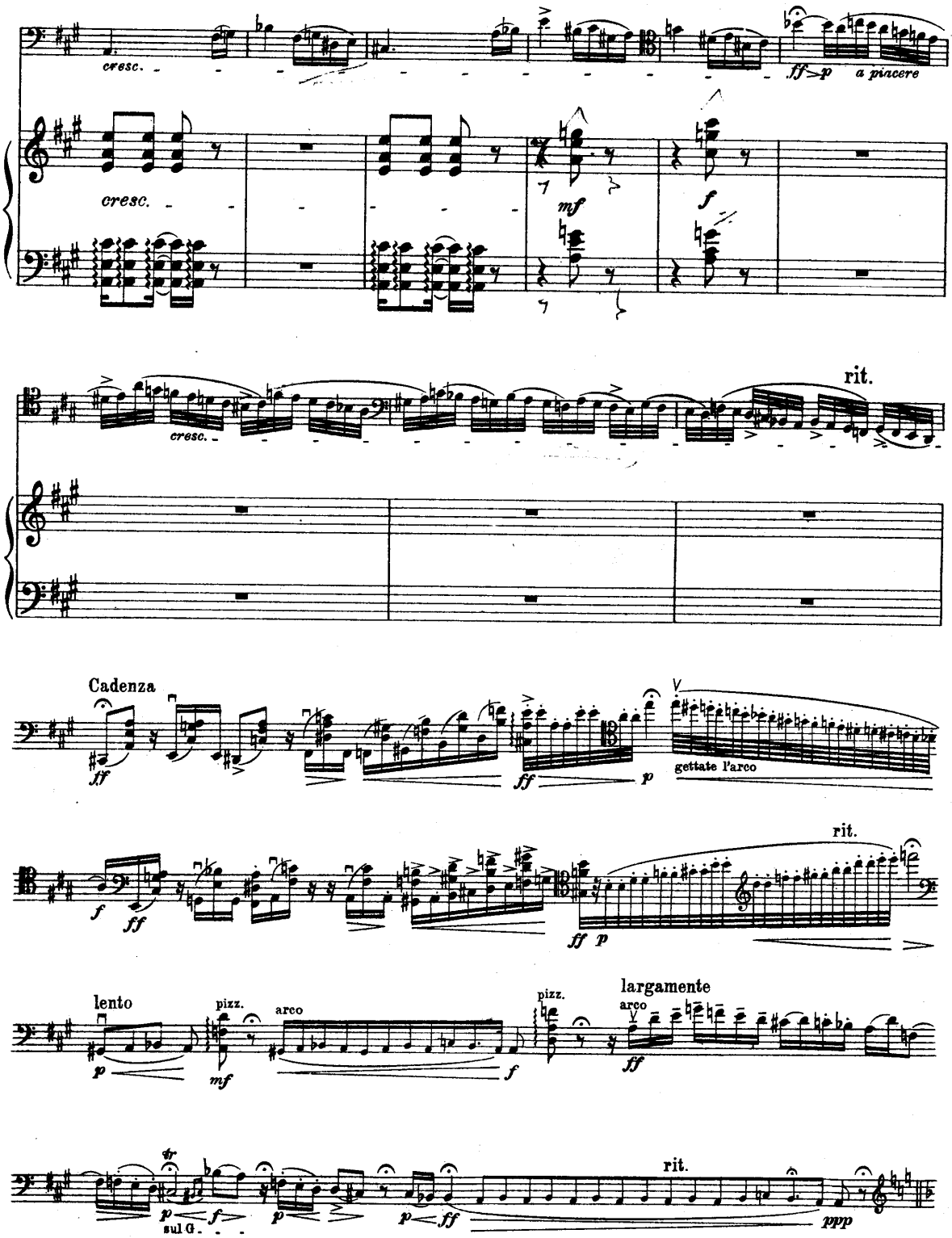

un poco animato
cresc.
f
p
Fl. Ob. Cl.
mf
V
spicc.
mf
f
p
cresc.
f
dim.
rit.

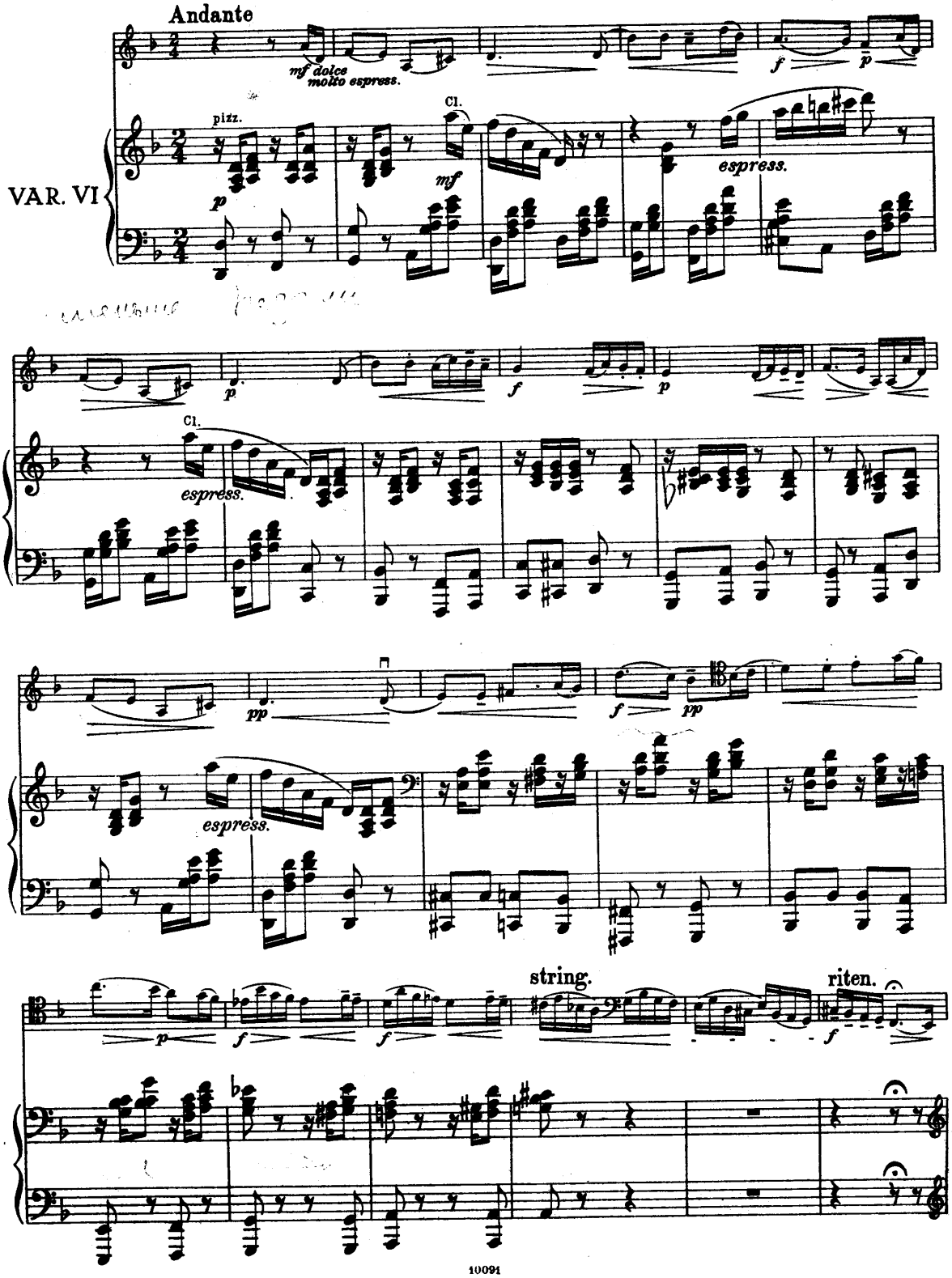

a tempo
p
f
pp
p
rit.
un poco animato
f
p
mf
mf
f
p
dim.

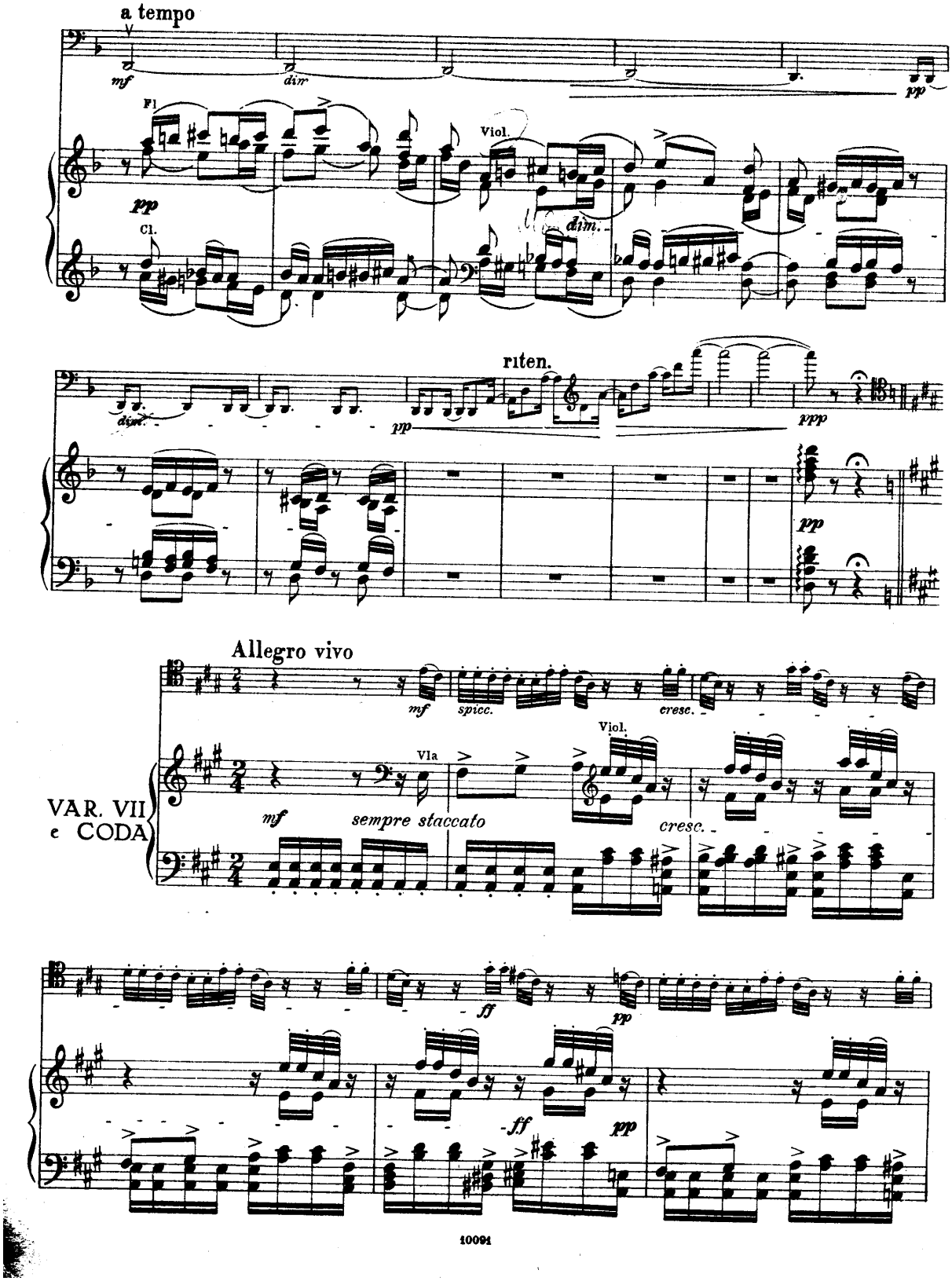

Tempo I
pp
mf
p
riten.
a tempo
ppp
pp
f
un poco animato
cresc.
mf
Fl.

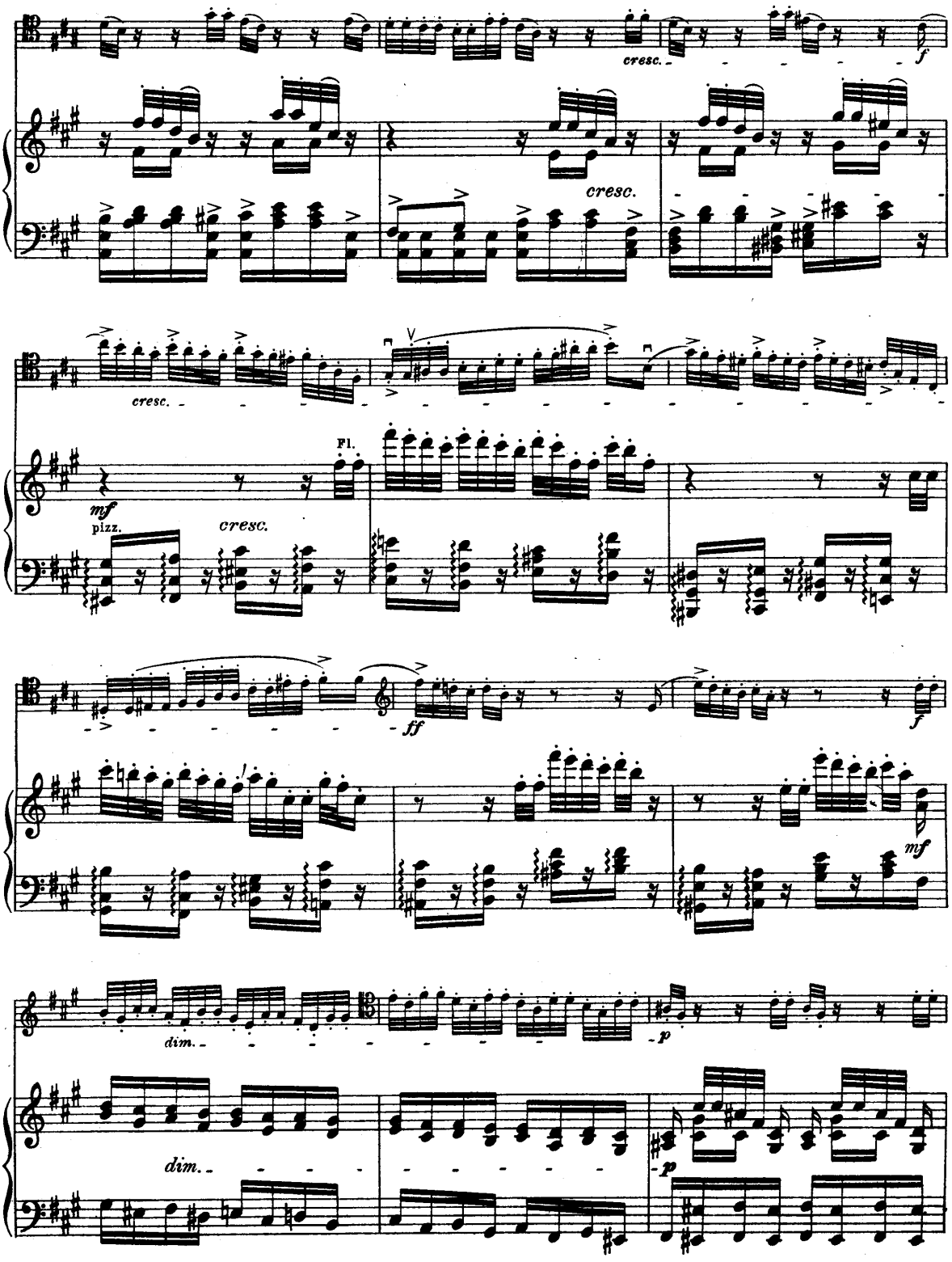

Allegro moderato
VAR. V
pizz.
Tutti
Cadenza

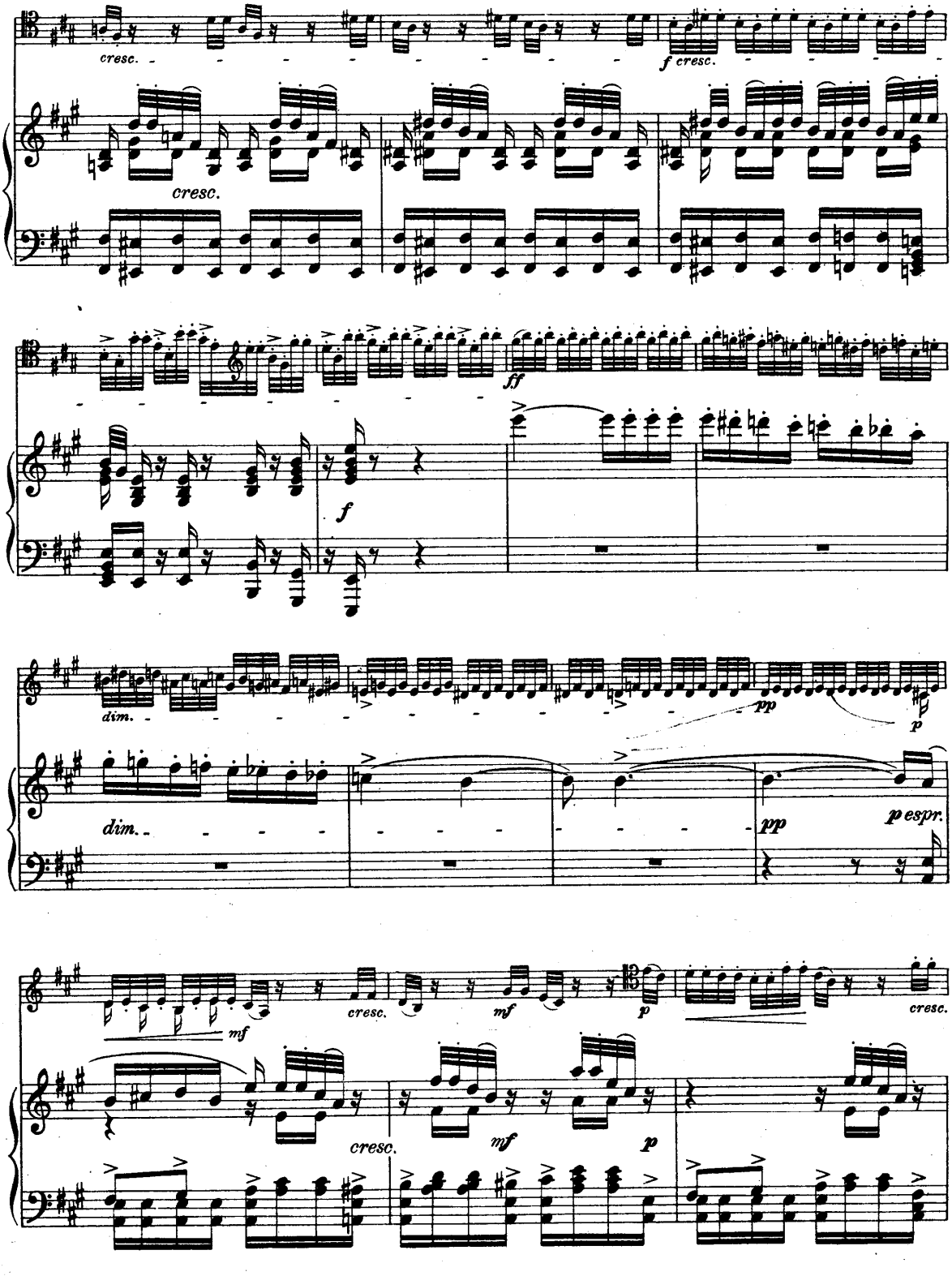

a tempo
cresc.
cresc.
TUXO

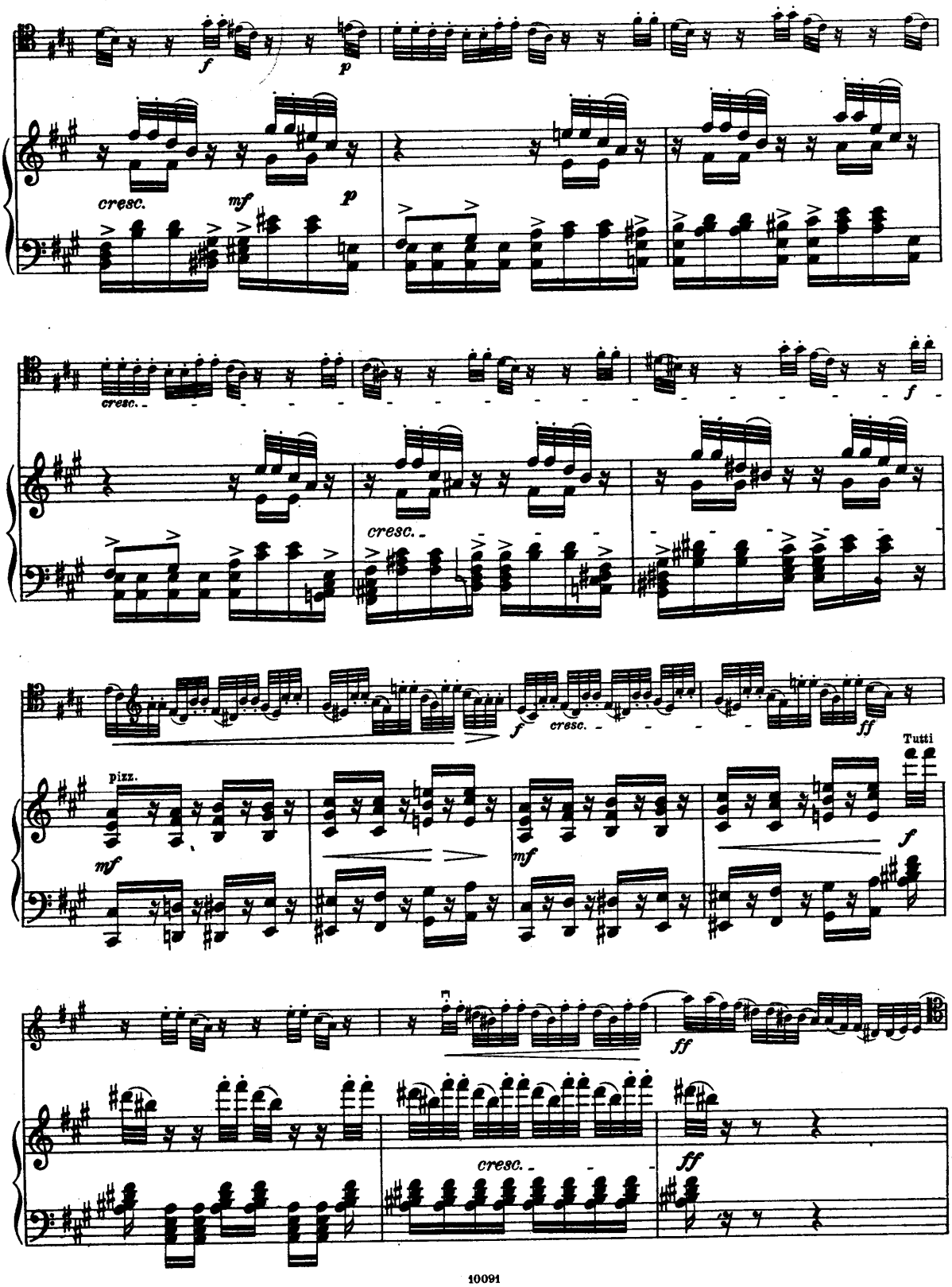

cresc.
ff>p
a piacere
cresc.
mf
f
cresc.
rit.
Cadenza
ff
ff
p
gettate l'arco
f
ff
ff p
rit.
lento
p
pizz.
mf
arco
f
pizz.
largamente
arco
ff
sul G.
p
f
p
p
ff
rit.
ppp

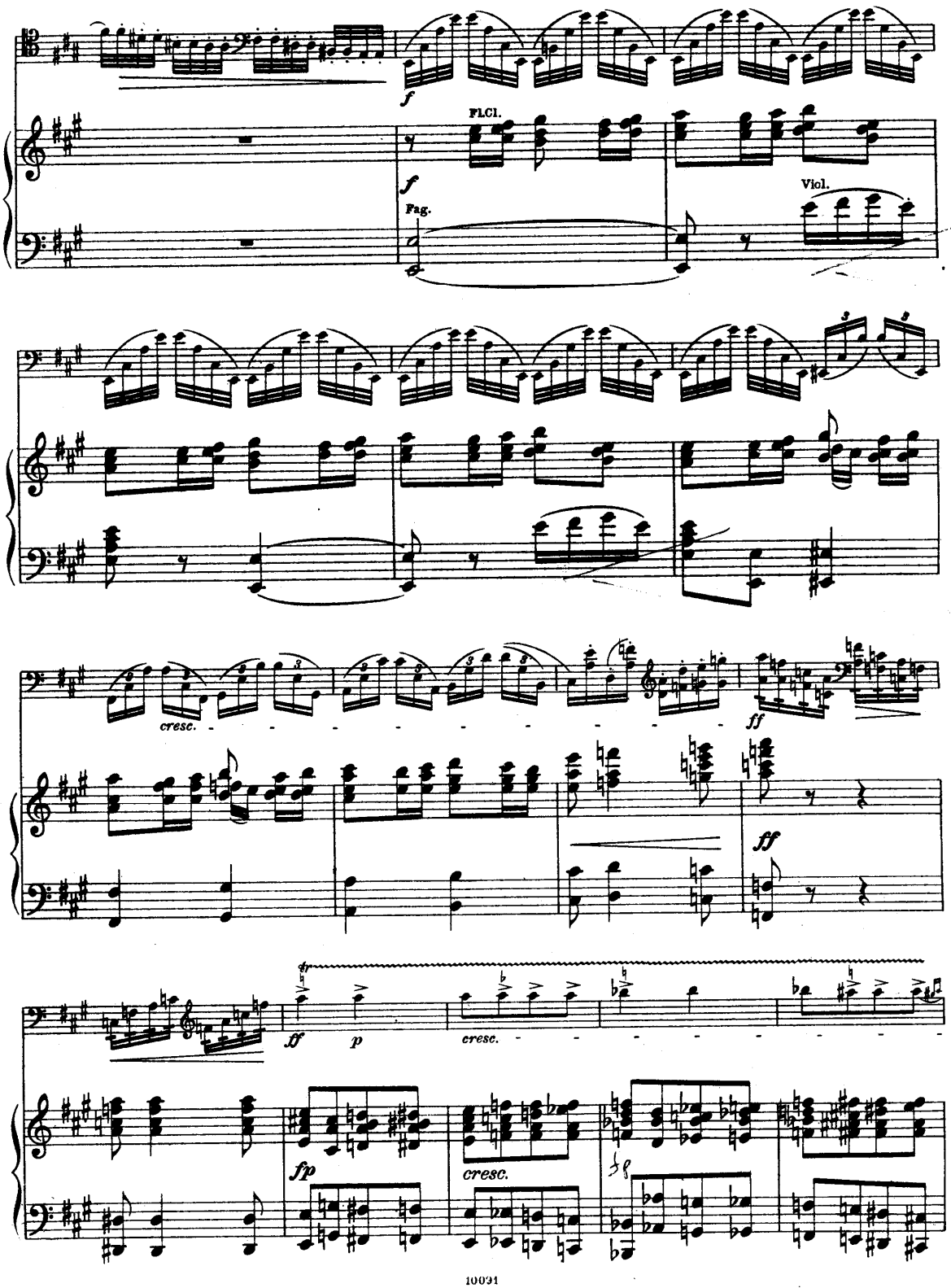

Andante
mf dolce
molto espress.
pizz.
Cl.
mf
espress.
VAR. VI
p
f
p
Cl.
espress.
pp
f
pp
espress.
string.
riten.
f

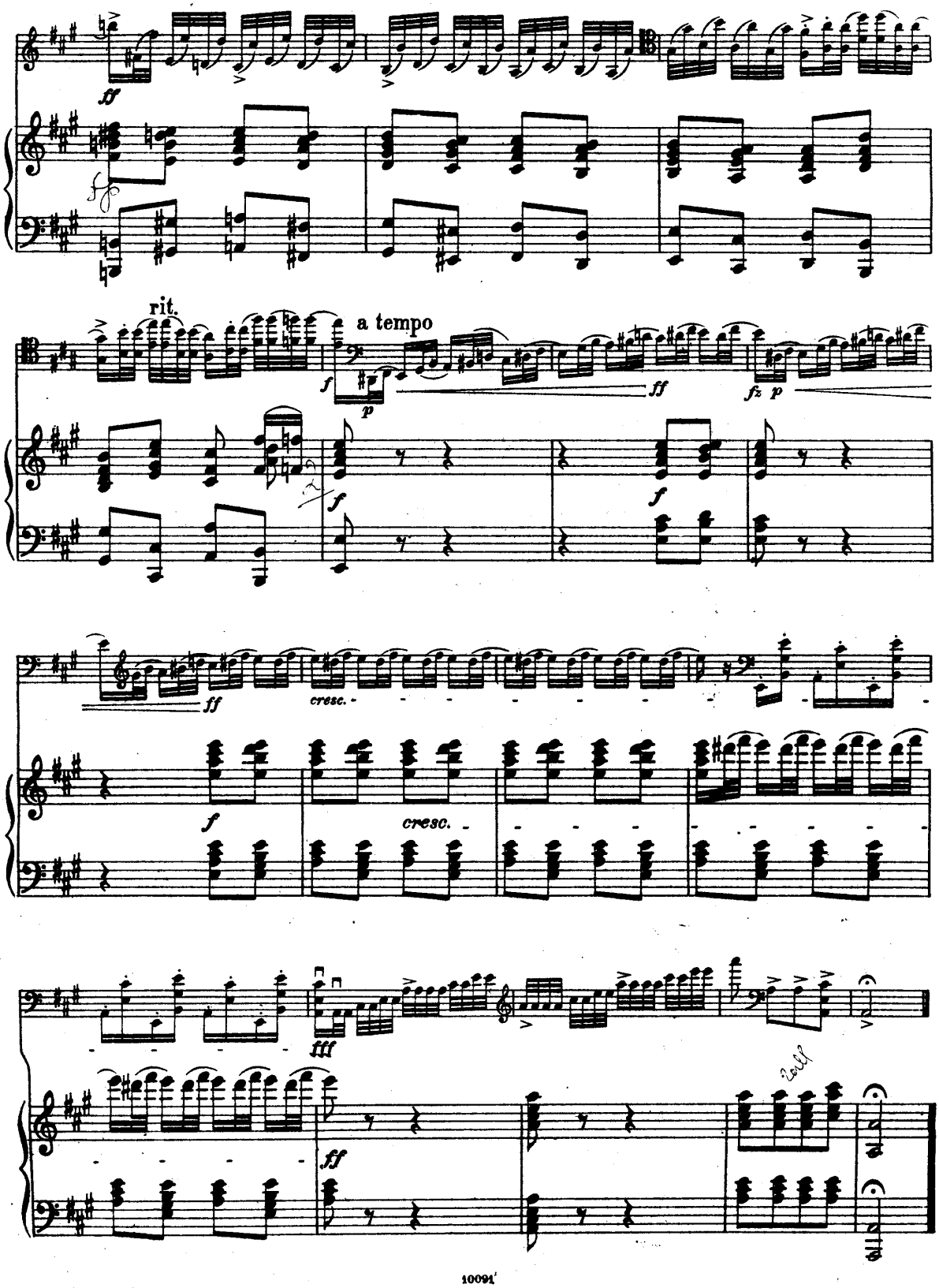

a tempo
mf
dim
pp
Fl.
Viol.
pp
Cl.
dim.
riten.
dim.
pp
ppp
pp
Allegro vivo
mf
spicc.
cresc.
Viol.
Vla
VAR. VII
e CODA
mf
sempre staccato
cresc.
ff
pp
ff
pp


cresc.
f
cresc.
cresc.
mf
pizz.
cresc.
Fl.
ff
f
mf
dim.
p
dim.
p


cresc.
f cresc.
cresc.
ff
f
dim.
pp
p
dim.
pp
p espr.
mf
cresc.
mf
p
cresc.
cresc.
mf
p


f
p
cresc.
mf
p
cresc.
f
cresc.
f
ff
pizz.
mf
mf
Tutti
f
ff
cresc.
ff


f
Fl.Cl.
f
Fag.
Viol.
cresc.
ff
ff
ff
p
cresc.
fp
cresc.


ff
rit.
a tempo
f
p
ff
fz
p
f
f
ff
cresc.
f
cresc.
fff
ff
10091