Vorwort

„Weißt Du, was ich in der vergangenen Zeit mit Passion komponiert habe? Variationen fürs Piano. Und zwar gleich auf ein Thema in d-Moll; und habe mich dabei so himmlisch amüsiert, daß ich gleich wieder neue auf ein Thema in Es gemacht habe... Mir ist, als müßte ich nachholen, daß ich früher gar keine gemacht habe...“[1]

Dem Enthusiasmus, mit dem der Komponist die Entstehung seines Opus 54 im Brief an seinen Freund Karl Klingemann beschreibt, wird das Werk, das als Höhepunkt des Klavierschaffens Mendelssohn Bartholdys gelten kann, vollauf gerecht. Die kurz darauf entstandenen Variationen in Es-Dur op. 82 und B-Dur op. 83 werden nicht mehr für den Druck vorgesehen und erscheinen erst posthum. Die frühen „Variations concertantes“ D-Dur op. 17 für Violoncello und Klavier hingegen entsprechen dem Zeitgeschmack der „Variations brillantes“ viel eher. Schon im Titel – „ernste Variationen“ – bemüht sich Mendelssohn Bartholdy um eine Abgrenzung gegenüber den ihm oberflächlich erscheinenden Variationswerken der zeitgenössischen Klaviervirtuosen, wie z. B. Theodor Kalkbrenner oder des jungen Franz Liszt. In halb ironischem Ton bemerkt er: „Die Variations sérieuses gehen aus d-Moll und sind verdrießlich.“[2]

Mit seinen im Sommer 1841 entstandenen Variationen schafft Mendelssohn den Brückenschlag zwischen virtuos-figurativen Bearbeitungen und den strenger durchgeführten Choralvariationen seiner sechsten Orgelsonate op. 65/6. Durch ihre zahlreichen polyphonen Elemente bis hin zur fugierten Bearbeitung und zum Triosatz eignen sich die „Variations sérieuses“ zur Einrichtung für die Orgel besonders gut.

Als Grundlage der hier vorliegenden Ausgabe diente der Urtext der Klavierfassung. Die Bearbeitung verteilt die einzelnen Variationen auf Manual und Pedal. Die Angabe der Basis-Fußtonlage (16', 8', 4') trägt den Oktavierungen und Verdopplungen des Originals Rechnung, wobei in manchen Sätzen der in der Klavierfassung erklingenden „Normallage“ durchaus ein tieferes Fundament im Orgelpedal hinzugefügt werden kann, so z. B. im Thema oder in den fugierten Abschnitten. Im Einzelfall sei hier auf einen Vergleich mit dem Original verwiesen. In einigen Variationen wurde eine Pedalstimme ergänzt, z. B. um einen Klavierpedaleffekt auf den Orgelklang zu übertragen, die rhythmische Prägnanz der Orgel zu erhöhen oder eine orgelgemäße Einrichtung der Klavierfigurationen zu erreichen. Auch hier gibt die Gegenüberstellung mit dem Original nähere Einblicke in die Transkriptionstechnik.

Die Vortragsbezeichnungen des Originals wurden durchweg beibehalten. So kann der Interpret entscheiden, ob er sich bemühen will, sämtlichen dynamischen und artikulatorischen Raffinessen des Originals gerecht zu werden oder eine Einrichtung gemäß den Angaben der Orgelsonaten des Komponisten bzw. der romantischen Orgelpraxis vorzunehmen.

Kirchzarten, im Mai 2009 Martin Schmeding

---

1 Brief Felix Mendelssohn Bartholdys an Karl Klingemann, 15. Juli 1841.

2 Brief Felix Mendelssohn Bartholdys an seine Schwester Rebecca Dirichlet, geb. Mendelssohn, Ende Juli 1841.

Foreword

"Do you know what I have been passionately composing recently? Variations for piano. And I started straight in on a theme in D minor; and I enjoyed myself so immensely that I started right away on new ones on a theme in E flat... It's as though I have to make up for never having done any at all before..."[1]

A highpoint in Mendelssohn Bartholdy's writing for piano, the work fully lives up to the enthusiasm with which the composer describes the creation of his Opus 54 in the letter to his friend Karl Klingemann. The variations in E flat major op. 82 and B flat major op. 83, written shortly afterwards, are not selected for publication and only appear posthumously, whilst the early "Variations concertantes" in D major op. 17 for violoncello and piano rather reflect the contemporary taste displayed in the "Variations brillantes". The title itself – "serious variations" – shows Mendelssohn Bartholdy's desire to distinguish them from what to his mind were superficial variations by contemporary virtuoso pianists like Theodor Kalkbrenner or the young Franz Liszt. Semi-ironically, he notes, "The Variations sérieuses start from D minor and are glum."[2]

The variations he composed in summer 1841 form the bridge between figurative virtuoso arrangements and the more severely composed chorale variations in his sixth organ sonata op. 65/6. Thanks to their many polyphonic elements, as well as the fugal arrangement and the trio movement, the "Variations sérieuses" are especially suitable for transfer to organ.

This version is based on the Urtext of the piano composition. The arrangement distributes the individual variations between manuals and pedals. The indication of the basic octave level of the registration (16', 8', 4') takes account of the octaving and doubling in the original, although in some movements the "normal position" heard in the piano composition can be supplemented by a deeper foundation in the pedals, e.g. in the subject or in the fugal sections. In individual instances, comparisons may be made with the original. In certain variations, a pedal line has been added, e.g. in order to transfer a piano pedal effect to the organ, to enhance the rhythmic definition of the organ or to adapt the figurative elements from the piano to the organ. Once again, a comparison with the original provides deeper insights into the transcription technique.

The performance indications used in the original are retained. This enables the performer to decide whether to endeavour to reproduce all the dynamic and articulatory subtleties of the original or to follow the approach taken in the composer's organ sonatas or Romantic organ performance practice.

Kirchzarten, May 2009

Martin Schmeding
Translation: Andrew Sims

---

1 Letter from Felix Mendelssohn Bartholdy to Karl Klingemann, 15 July 1841.

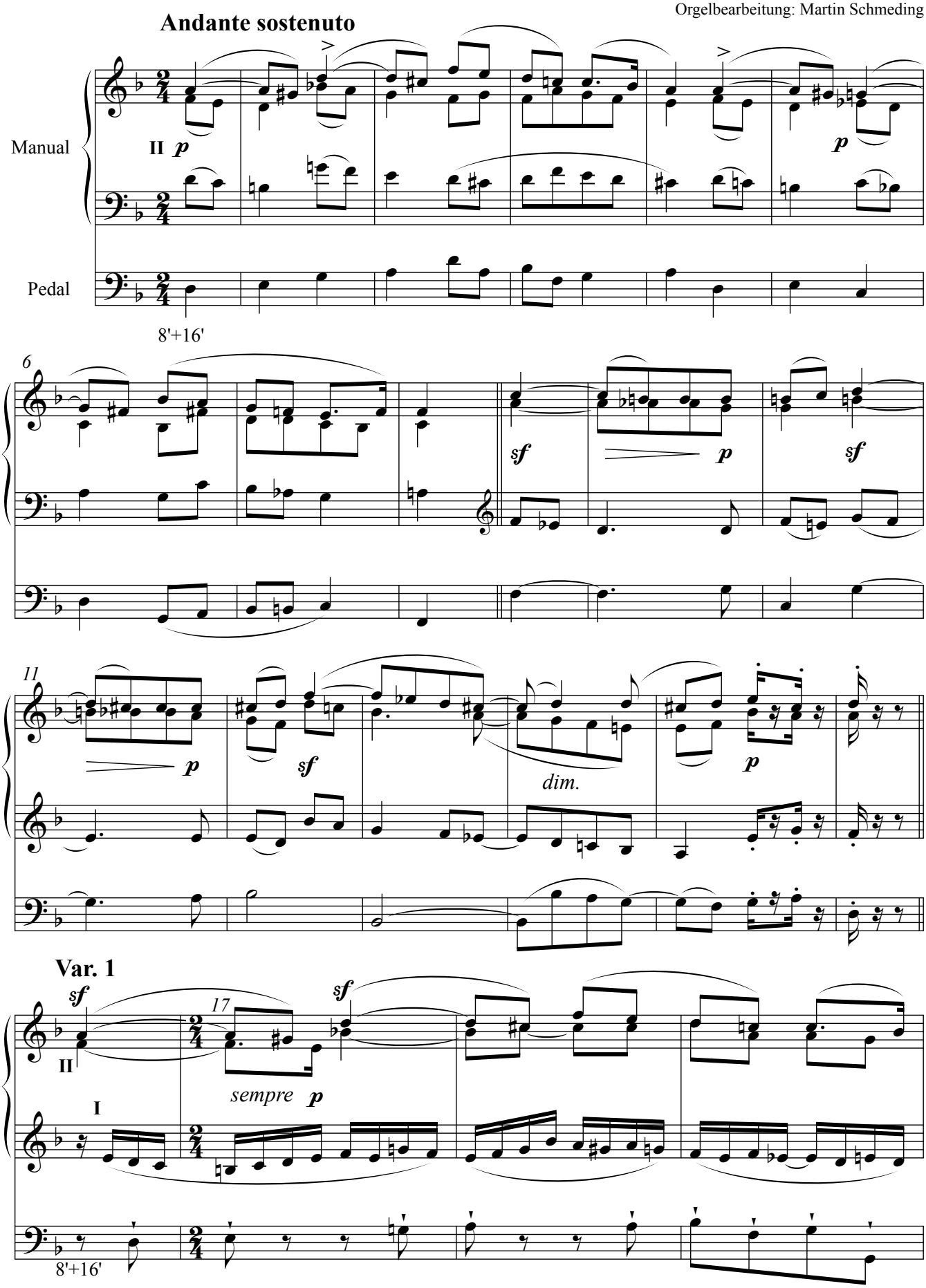
2 Letter from Felix Mendelssohn Bartholdy to his sister Rebecca Dirichlet, née Mendelssohn, end of July 1841.

Fotokopieren grundsätzlich gesetzlich verboten

Variations sérieuses

op. 54

Felix Mendelssohn Bartholdy
1809–1847
Orgelbearbeitung: Martin Schmeding



Eigentum des Verlegers für alle Länder: Dr. J. Butz, Bonn, 2009

Var. 5 Agitato

81

p *legato ed espr.*

85

dim.

cresc.

89

sf

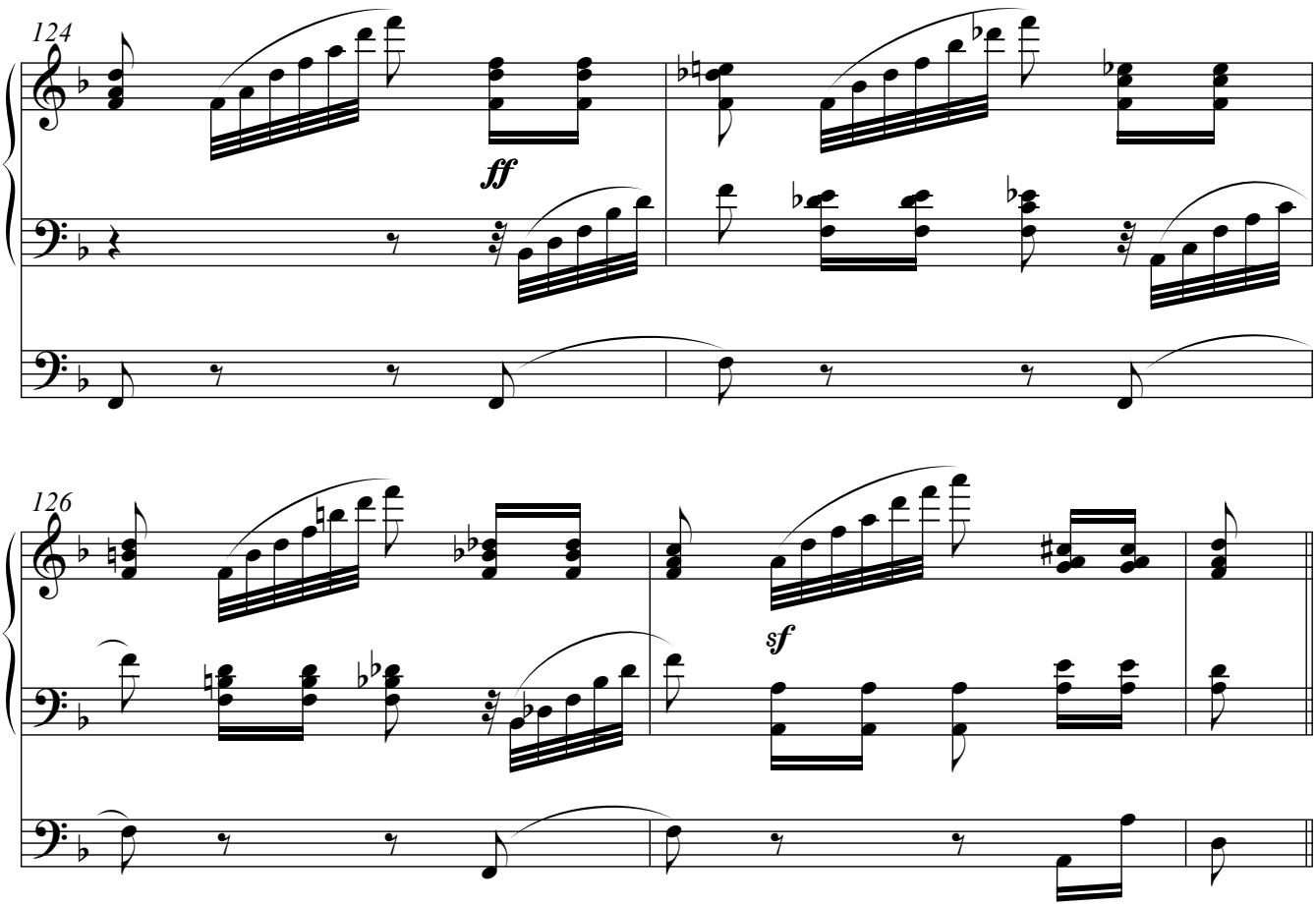
sf

93

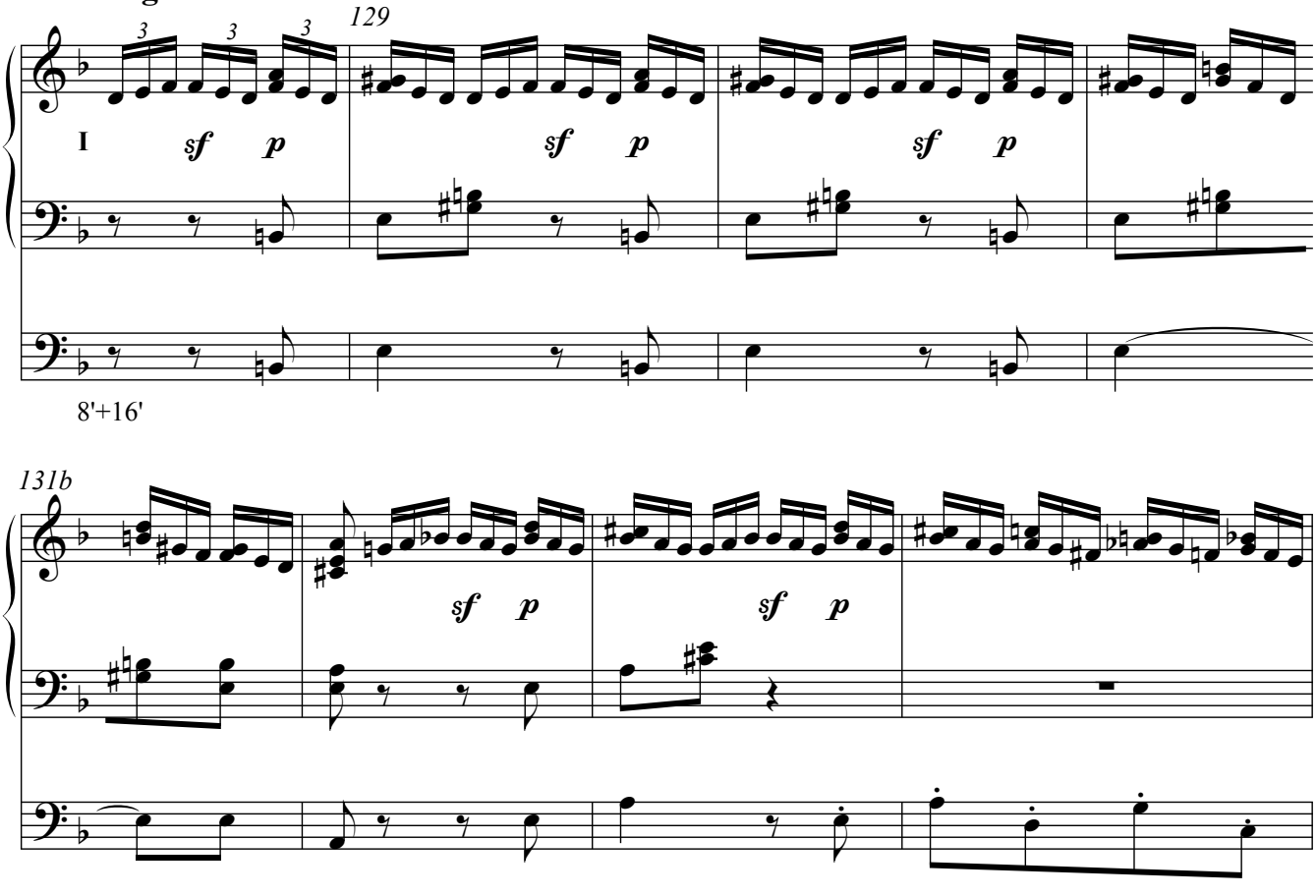
rit.

espr.

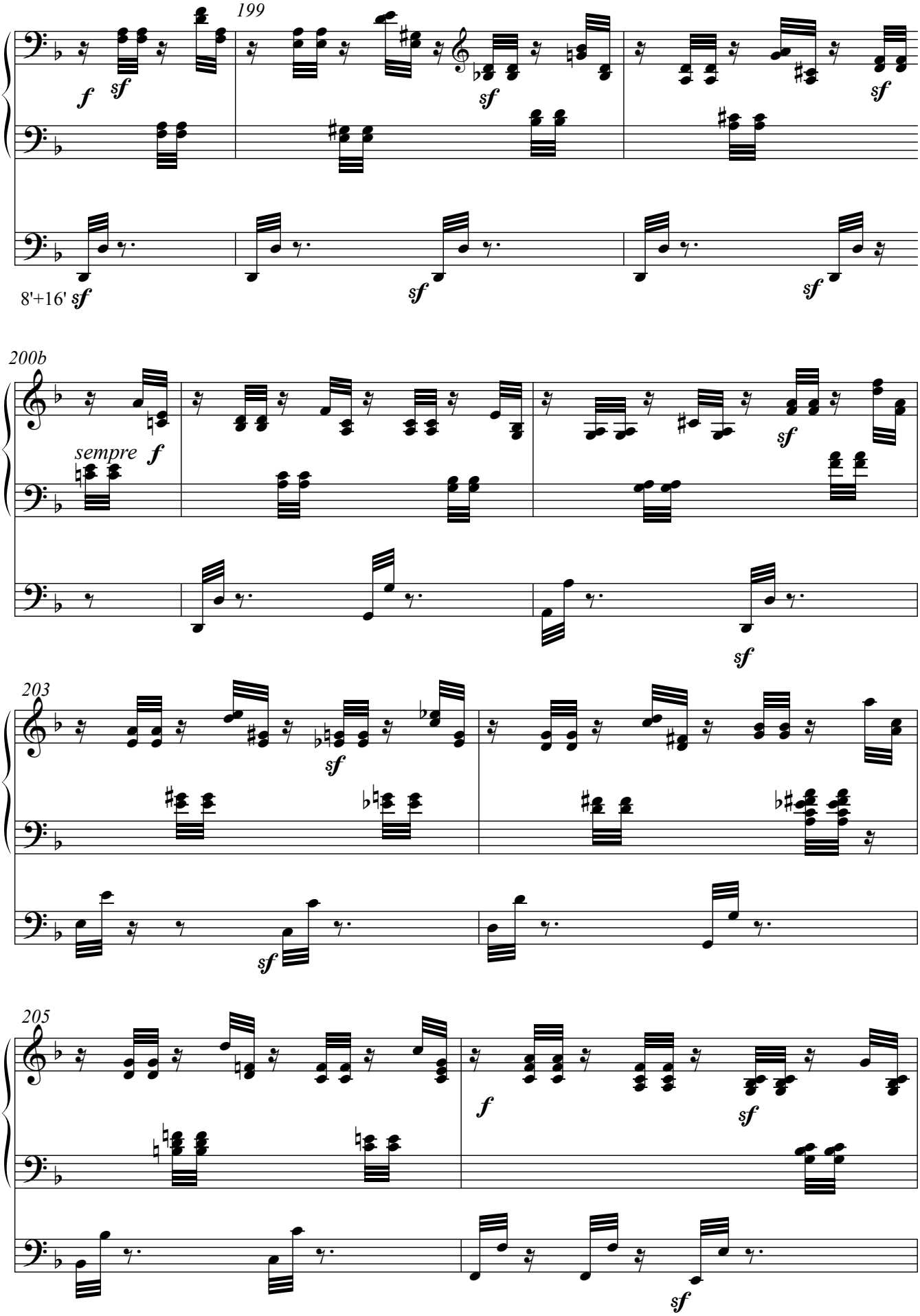
p



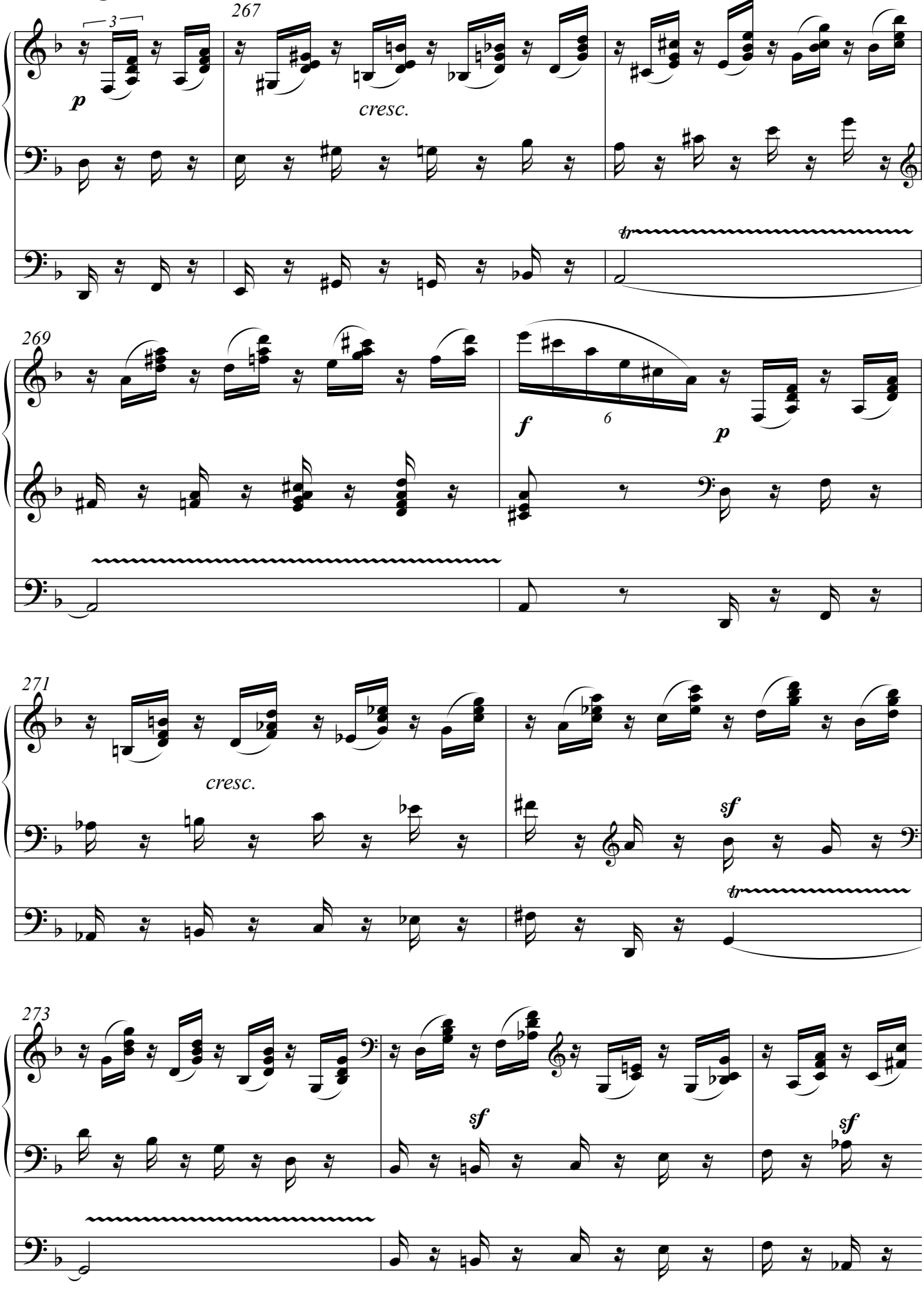
Var. 8
Allegro vivace

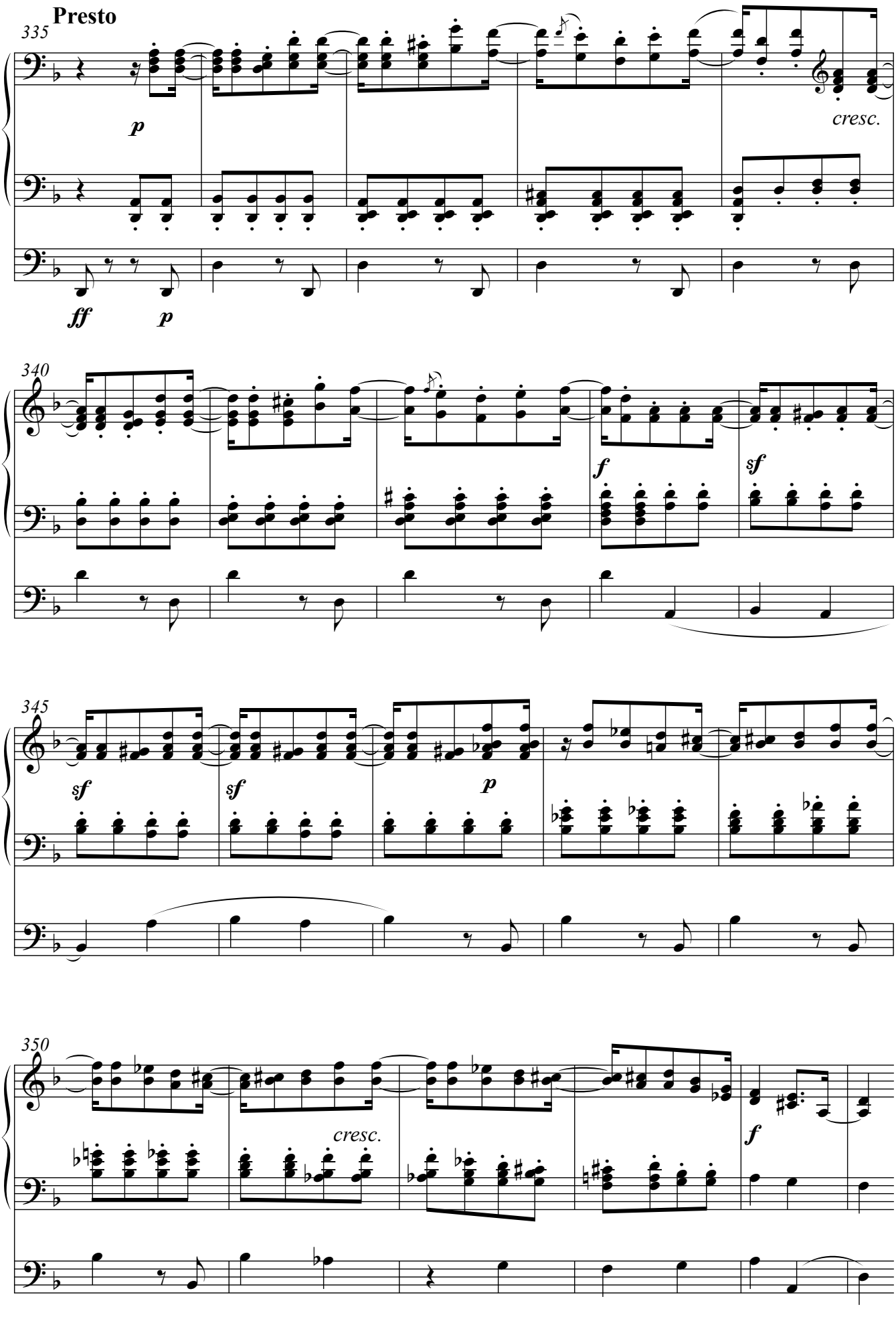


Var. 12
Tempo di Tema



Var. 16
Allegro vivace




Presto
335
p
cresc.
ff
p
340
f
sf
345
sf
sf
p
350
cresc.
f