

Vorwort

Gabriel Faurés (1845–1924) *Papillon* op. 77 (Schmetterling) für Violoncello und Klavier entstand 1884, wurde aber im Gegensatz zu den im selben Jahr komponierten Klavierwerken und Liedern, die spätestens im Folgejahr im Druck erschienen, erst vierzehn Jahre später veröffentlicht. Fauré tat sich schwer mit dem Kompositionsauftrag seines Verlegers Julien Hamelle, im Anschluss an den großen Erfolg der 1883 erschienenen *Élégie* op. 24 ein weiteres, diesmal betont virtuosos Stück für die gleiche Besetzung zu schreiben. Virtuosität als Selbstzweck ließ sich nicht mit Faurés ästhetischer Haltung in Einklang bringen; eine vergleichbare Inspiration wie in der *Élégie* sucht man in dieser Komposition vergeblich.

Fauré hatte das Werk schlicht „Pièce pour violoncelle“ betitelt. Hamelle versuchte daraufhin, den Komponisten umzustimmen und die Komposition in „Libellules“ (Libellen) umzubenennen (was so im Verlagsvertrag vom 14. September 1884 festgehalten wurde). Diese Einflussnahme seitens Hamelle trug zweifellos dazu bei, das bereits angespannte Verhältnis zwischen dem Komponisten und seinem Verleger weiter zu verschlechtern. Fauré zögerte, ein nicht wirklich überzeugendes Auftragswerk mit einem allzu bildhaften Titel herauszugeben, und so kam es, dass der Komponist erst 1898 einer Veröffentlichung durch Hamelle unter dem Titel „Papillon“ zustimmte. Wie ungehalten er dennoch auf die Strategie seines Verlegers reagierte, bezeugt sein von seinem Schüler Jean Roger-Ducasse überlieferter Ausruf: „Schmetterling oder Schmeißfliege, schreiben Sie doch, was Sie wollen“ (Jean-Michel Nectoux, *Gabriel Fauré. Les voix du clair-obscur*, Paris 2008, S. 145; im Original Französisch). Dennoch zählt *Papillon* zu den meistgespielten Stücken Faurés.

Wann das Stück erstmals öffentlich aufgeführt wurde, ist unbekannt; den überlieferten Dokumenten zufolge las-

sen sich lediglich zwei Darbietungen nachweisen. Der Komponist brachte das Werk am 23. März 1906 bei einem Konzert im Brüsseler Salon de la Libre Esthétique zusammen mit dem Cellisten Maurice Dambois zur Aufführung. Acht Jahre später organisierte der Pianist Robert Lortat eine Reihe von vier Konzerten für die Université des Annales in Paris, bei denen das Klavierschaffen Faurés im Zentrum stand, die aber auch einige Kammermusikwerke berücksichtigten. Dabei wurde am 29. April 1914 *Papillon* mit Fauré am Klavier und Marguerite Caponsachi am Cello gespielt.

Ein Artikel im *Ménestrel* vom 28. Juni 1913 erwähnt außerdem, dass *Papillon* op. 77 – neben dem Präludium aus Bachs Cellosuite BWV 1008 – als Pflichtstück des Pariser Concours du Conservatoire gewählt worden war. In der Tat eignet sich das Stück mit seinen nervös flirrenden, technisch anspruchsvollen Passagen, die einen kantablen Mittelteil umrahmen und – nach einer Reminiscenz an die eingängige, von Arpeggien im Klavier begleitete Melodie – in eine ätherische Coda münden, hervorragend, um das Können eines virtuosos Cellisten unter Beweis zu stellen. Raymond Bouyer, der Autor des Artikels im *Ménestrel*, lobt die Leichtigkeit und Eleganz des Stücks und spricht von einem „Triumph des Détachés“ (*Le Ménestrel*, 79. Jg., 1913, S. 203). Die Atmosphäre erinnert an Mendelssohns *Sommer-nachtstraum*, und auch der allerdings erst ein Jahr nach dem Erscheinen von *Papillon* komponierte *Hummelflug* von Rimsky-Korsakov ist nicht weit.

Da das Autograph verschollen ist, stützt sich die vorliegende Edition auf die 1898 bei Hamelle in Paris erschienene Erstausgabe. Zu der unterschiedlichen Phrasierung des Celloparts in Partitur und Einzelstimme siehe die *Bemerkungen* am Ende unserer Edition. Einer gängigen Verlagspraxis folgend veröffentlichte Hamelle auch eine Fassung für Violine und Klavier von Alberto Bachmann sowie ein Arrangement für Violoncello und Streichorchester; 1919 folgte eine Bearbeitung für Klavier von Georges Boskoff.

Der Bibliothèque nationale de France in Paris sei herzlich für die freundliche Bereitstellung von Quellenkopien gedankt.

La Chaux-de-Fonds (Schweiz),
Frühjahr 2017
Jean-Christophe Monnier

Preface

Gabriel Fauré's (1845–1924) *Papillon* op. 77 (Butterfly) for violoncello and piano dates from 1884 but, contrary to the piano pieces and songs composed in the same year and which were printed in the following one at the latest, this work had to wait fourteen years before it was published. Fauré had difficulty dealing with the commission from his publisher Julien Hamelle. Following the great success of the *Élégie* op. 24 published in 1883, Hamelle wanted Fauré to compose another piece with the same scoring, but now even more virtuoso than its predecessor. Virtuosity for its own sake jarred with Fauré's aesthetic views; a source of inspiration comparable to that of the *Élégie* is not to be found in this composition.

Fauré had called the work simply “Pièce pour violoncelle”. Hamelle then tried to convince the composer to rename the work “Libellules” (dragonflies), which was laid down in the publisher's contract of 14 September 1884. This interference on the part of Hamelle undoubtedly contributed to a further deterioration of the already tense relations between the composer and his publisher. Fauré hesitated to release a commissioned piece with an all too illustrative title, a piece that he did not really find compelling to begin with. Ultimately the composer agreed to Hamelle publishing it under the title “Papillon” only in 1898. Nevertheless, Fauré's indignation at his publisher's strategy

can be seen by the composer's exclamation, "Butterfly or bluebottle – just write whatever you want", as handed down by his pupil Jean Roger-Ducasse (Jean-Michel Nectoux, *Gabriel Fauré. Les voix du clair-obscur*, Paris, 2008, p. 145; original in French). Yet the fact remains that *Papillon* is one of Fauré's most frequently played pieces.

It is not known when the piece was performed in public for the first time; according to the surviving documents, only two performances can be verified. The composer played the work on 23 March 1906 at a recital he gave with the cellist Maurice Dambois held at the Salon de la Libre Esthétique in Brussels. Eight years later, the pianist Robert Lortat organized a series of four concerts for the Université des Annales in Paris, where Fauré's piano works held centre stage but which also took into consideration several chamber works. This was the context in which *Papillon* was played on 29 April 1914 with Fauré at the piano and Marguerite Caponsachi on the cello.

An article in the *Méneſtreſ* of 28 June 1913 also mentions that *Papillon* op. 77 had been selected as the compulsory piece for the Paris Concours du Conservatoire along with the Prelude from Bach's Cello Suite BWV 1008. Indeed, its nervously darting, technically demanding passages frame a cantabile middle section which – after a reminiscence of the delightful melody accompanied by arpeggios in the piano – lead to an ethereal coda; perfect for displaying a cellist's prowess. Raymond Bouyer, the author of the article in the *Méneſtreſ*, praises the lightness and elegance of the piece and speaks of a "triumph of détaché" (*Le Méneſtreſ*, 79th series, 1913, p. 203). The atmosphere evokes Mendelssohn's *Sommernachtstraum*, and Rimski-Korsakov's *Flight of the Bumble Bee* which was, however, only written a year after *Papillon* had been published, is also not so far removed.

Since the autograph is no longer extant, the present edition is based on the first edition published in 1898 by Hamelle in Paris. See the *Comments* at the end of our edition for the discre-

pant phrasing of the cello part in the score and single part. Following a common publishing practice, Hamelle also published a version for violin and piano by Alberto Bachmann as well as an arrangement for violoncello and string orchestra; it was followed by an arrangement for piano made by Georges Boskoff in 1919.

We wish to extend our warmest thanks to the Bibliothèque nationale de France in Paris for kindly putting source copies at our disposal.

La Chaux-de-Fonds (Switzerland),
spring 2017
Jean-Christophe Monnier

Préface

Papillon op. 77 pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré (1845–1924) vit le jour en 1884. Mais contrairement à ses œuvres pour piano et ses mélodies écrites la même année, lesquelles étaient toutes imprimées l'année suivante, le morceau ne sera publié que 14 ans plus tard. Après le grand succès rencontré par son *Élégie* op. 24, parue en 1883, Fauré eut du mal à honorer la commande de son éditeur Julien Hamelle d'écrire une pièce pour les mêmes instruments, mais cette fois-ci délibérément virtuose. La virtuosité pure ne s'accordait pas avec le style de Fauré et on cherche en vain dans cette composition une inspiration semblable à l'*Élégie*.

À l'origine, Fauré avait tout simplement intitulé l'œuvre «Pièce pour violoncelle». Hamelle tenta par la suite de convaincre le compositeur d'en changer le titre et d'appeler la composition «Libellules» (ce qui fut consigné dans le contrat d'édition du 14 septembre 1884). L'emprise de Hamelle contribua sans aucun doute à détériorer des relations déjà tendues entre le compositeur et son

éditeur. Fauré hésitait à éditer une œuvre de commande peu convaincante et au titre bien trop imagé; il fallut donc attendre 1898 pour que le compositeur autorise finalement Hamelle à la publier sous le titre de «Papillon». Son élève, Jean Roger-Ducasse, rapporte à quel point Fauré fut excédé par la stratégie de son éditeur: «Papillon ou mouche à m..., mettez ce que vous voulez» (Jean-Michel Nectoux, *Gabriel Fauré. Les voix du clair-obscur*, Paris, 2008, p. 145). Malgré cela, *Papillon* figure parmi les pièces les plus jouées de Fauré.

On ignore quand la pièce fut donnée pour la première fois en public; d'après les documents conservés, seules deux exécutions sont attestées. Le compositeur joua l'œuvre le 23 mars 1906 lors d'un concert au Salon de la Libre Esthétique de Bruxelles avec le violoncelliste Maurice Dambois. Huit ans plus tard, le pianiste Robert Lortat organisa une série de quatre concerts pour l'Université des Annales à Paris, qui mettaient à l'honneur les œuvres pour piano de Fauré, mais permirent également l'audition de quelques pièces de musique de chambre. Ainsi, le 29 avril 1914, Fauré (piano) et Marguerite Caponsachi (violoncelle) firent entendre *Papillon*.

Par ailleurs, un article paru dans le *Méneſtreſ* du 28 juin 1913 mentionne que *Papillon* op. 77 avait été choisi, à côté du Prélude de la Suite pour violoncelle BWV 1008 de Bach, comme morceau imposé du Concours du Conservatoire de Paris. Avec ses passages nerveux et scintillants, très exigeants sur le plan technique, lesquels encadrent une partie centrale plus mélodieuse et débouchent – après une reminiscence de la mélodie limpide accompagnée par les arpegges du piano – sur une coda éthérée, *Papillon* s'avère idéal pour afficher la virtuosité d'un violoncelliste. Auteur de l'article du *Méneſtreſ*, Raymond Bouyer loue la finesse et l'élégance du morceau et parle d'un «triomphe du détaché» (*Le Méneſtreſ*, 79e année, 1913, p. 203). L'atmosphère rappelle le *Sommernachtstraum* de Mendelssohn; et le *Vol du bourdon* de Rimski-Korsakov, bien que composé un an après la parution de *Papillon*, n'est aussi pas très loin.

En l'absence d'un autographe, perdu, la présente édition se base sur la première édition parue en 1898 chez Hamelle à Paris. On se reportera aux *Bemerkungen* ou *Comments* figurant en fin d'édition en ce qui concerne les divergences de phrasés entre la partition et la partie séparée de violoncelle.

Conformément à une pratique courante chez les éditeurs, Hamelle fit également publier une version pour violon et piano réalisée par Alberto Bachmann, ainsi qu'un arrangement pour violoncelle et orchestre à cordes. Enfin, une transcription pour piano seul de Georges Boskoff suivit en 1919.

Nous adressons nos chaleureux remerciements à la Bibliothèque nationale de France pour la mise à disposition des copies des sources.

La Chaux-de-Fonds (Suisse),
printemps 2017
Jean-Christophe Monnier