

César Cui (1835 – 1918)

Orientale

for Violoncello and Piano
für Violoncello und Klavier
pour violoncelle et piano

opus 50/9

Edited, with Preface and Teaching Notes by Estelle Revaz
Herausgegeben, mit einem Vorwort und Unterrichtshinweisen für Estelle Revaz
Édité, avec préface et indications pour l'accompagnement par Estelle Revaz

Level | Schwierigkeitsgrad | D/USA: 3 | UK/AUS: 6

SE 1038

ISMN 979-0-001-16724-6

► MP3 play-along separately available
www.schott-student-edition.com

Preface

César Antonovitch Cui (1835–1918) was a Russian composer, son of a French father and a Lithuanian mother (what is now Lithuania was then part of the Russian Empire). He grew up in Russia under the influence of various cultures and spoke several languages including French, which was favoured by the Russian aristocracy. He learned to play the piano and began composing music, but at the age of 16 he was sent to St Petersburg to study civil engineering. After completing his studies in 1855 he embarked on a brilliant military career teaching the art of building fortifications, although he did not give up composition.

Cui's first encounter with the Russian composer Mili Balakirev in 1856 had a great impact. While his own roots were to some extent in Western culture, he remained devoted to the passionate defence of Russian music. One of the founder members of the 'The Five' group, he participated in drawing up their manifesto: their goal was to establish and defend a Russian national music quite distinct from the influence of western music, in particular, rejecting French and Italian influences.

To understand the ambitions and ideals of the Five, the historical context has to be borne in mind. In the second half of the 19th Century many European countries were struggling to achieve political and cultural independence from the dominion of powers such as the Prussian and Austro-Hungarian empire. Inside Russia, the concept of a Russian Empire was gaining momentum. Russian instrumental music in particular had hitherto been greatly influenced by western music, but Mikhail Glinka brought a fresh approach by using characteristic elements of Russian folk music in its phrase structures, uneven numbers of beats, some aspects of Gregorian chant and so on. The Five – Mili Balakirev, Alexander Borodin, Nikolai Rimsky-Korsakov, Modest Mussorgsky and César Cui, were energetic in their commitment to revive the Russian musical tradition, promoting music based on Russian secular and religious traditions and the Russian language.

César Cui left a substantial body of work, but alas, his music is little known and rarely played. He composed in many musical forms apart from symphony, though he specialised in short pieces, including many types of little pieces, three of which are *Suites* for orchestra, little *Chorus* vocal collections and several sets of instrumental miniatures. *Kaléidoscope* op. 50 is a collection of 24 short pieces, originally written for violin and piano. Each piece has its own title, many inspired by Russian folklore (e.g. No. 4 *Simple Chanson*, No. 10 *Dance Rustique*, No. 12 *Polka*, No. 23 *Caprice*), some of them even influenced by western music (e.g. No. 3 *Musette*, No. 10 *Barcarola* and No. 19 *Valse*). It is interesting to note that César Cui, despite his association with the Five, never entirely forgot his western roots; several pieces in *Kaléidoscope* are clearly reminiscent of Austrian, French or Italian music. No. 9, *Andante*, called *Orientale*: The charming little piece evokes distant landscapes. Rhythmic repetition of an oriental drum like a tambourine, while the recitative expands gradually from a single note to a scale, then to an octave. A waltz with varying steps, augmented seconds, the interval of a third, and so on. Harmonic progressions, a single motif repeated several times, accompanied by ornamentation – all these are characteristic features of the world presented to us by the composer.

Estelle Revaz
Translation Julia Rushworth

Vorwort

César Antonovitch Cui (1835–1918) ist ein russischer Komponist, Sohn eines französischen Vaters und einer lituanischen Mutter (das heutige Litauen war damals Teil des russischen Reiches). Er wächst unter Einfluss verschiedener Kulturen in Russland auf und spricht mehrere Sprachen, u.a. französisch, was sehr vom russischen Adel geschätzt wird. Er studiert Klavier und fängt an zu komponieren. Mit 16 Jahren wird er jedoch nach St. Petersburg geschickt, um ein Studium als Bauingenieur anzufangen. Er erhält sein Diplom im Jahre 1855 und beginnt eine brillante militärische Karriere, er lehrt das Konstruieren von Befestigungsanlagen, ohne jedoch das Komponieren aufzugeben.

Seine Begegnung mit dem russischen Komponisten Mili Balakirev im Jahre 1856 beeinflusst ihn außerordentlich, und trotz seiner teilweise aus dem Westen stammenden Wurzeln empfindet er sich als russische Musik leidenschaftlich zu verteidigen. Er wird sogar Gründungsmitglied der „Gruppe der Fünf“ und verfasst somit auch das diesbezügliche Manifest. Das Manifest hat zum Ziel, eine nationale russische Musik zu schaffen und zu verteidigen, die sich von den Einflüssen der westlichen Musik distanziert, vor allem der deutschen und italienischen. Um das angestrebte Ideal der „Gruppe der Fünf“ zu veranschaulichen, muss man sie in den Kontext hineinversetzen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts strebten viele europäische Staaten danach, sich von der Vorherrschaft verschiedener Großmächte politisch und kulturell zu lösen, wie z. B. von dem österreich-ungarischen Reich. In Russland gewann der Begriff der „Gruppe der Fünf“ mit Kaiserreich immer mehr an Bedeutung. Die weltliche Musik, vor allem die Instrumentalmusik, ist bisher sehr geprägt von westlichen Traditionen. Mikhaïl Glinka legt nun den Grundstein für eine neue Tradition, indem er das, was die russische Seele ausmacht, nämlich die Phrasen, die ungeraden Takte, einige Aspekte des gregorianischen Gesangs oder auch die Chromatik verwendet. Die „Gruppe der Fünf“, bestehend aus Mili Balakirev, Alexander Borodine, Modest Mussorgski-Korsakov, Modest Moussorgski und César Cui, folgen diesem Ideal und versuchen, die von Mikhaïl Glinka hervorgerufene Bewegung, indem sie zu höherem Niveau zu führen, zu vertiefen, die der russischen Tradition gerecht wird (weltlich und geistlich) und der Sprache der Musik Ausdruck verleiht.

César Cui hinterlässt ein umfangreiches Werk, das heute leider unbekannt und wenig gespielt ist. Er hat zwar mit Ausnahme der Symphonien alle Gattungen der Musik komponiert, ist aber vor allem Spezialist der kurzen Stücke. Diese können von 1 bis 10 Minuten dauern, man findet viele dieser kleinen Stücke.

Kaléidoscope (Nr. 50) ist eine Sammlung von 24 kurzen Stücken, geschrieben im Original für Klavier und Violine. Jedes Stück hat seinen eigenen Charakter, manchmal von der russischen Folklore inspiriert (z. B. Nr. 4 *Sarabande*, Nr. 15 *Danse Russe*, Nr. 18 *Mazurka*, Nr. 23 *Caprice*), einige auch von der westlichen Musik beeinflusst (z. B. Nr. 3 *Musette*, Nr. 16 *Barcarole* und auch Nr. 19 *Valse*). Es ist interessant zu sehen, dass César Cui, trotz seines Engagements in der „Gruppe der Fünf“, nicht vollständig von den westlichen Wurzeln getrennt war; mehrere Stücke aus *Kaléidoscope* erinnern direkt an die Musik der französischen oder italienischen Kultur.

Das Stück Nr. 10 *Kaléidoscope* ist ein Beispiel für diese Mischung. Dieses charmante kleine Stück lässt weit entfernte Landschaften evokieren. Die rhythmische Wiederholung imitiert die orientalisch-türkische Trommel vergleichbar mit dem *Mezzenay*, während sich das Rezitativ langsam, von der Quinte bis zur Sexte, dann zur Oktave, bewegt. Die übermäßigen Sekunden, der Tritonus, die Chromatik, das einfache Motiv mehrfach wiederholt, begleitet von Verzerrungen – dieses sind alles charakteristische Elemente, die der Komponist aus dieser Welt zum Kennenlernen anbietet.

Estelle Revaz

Préface

César Antonovitch Cui (1835–1918) est un compositeur russe né d'un père français et d'une mère lituanienne (l'actuelle Lituanie faisait à l'époque partie de l'Empire de Russie). Il grandit à la croisée de différentes cultures et parle plusieurs langues dont le français si prisé par l'aristocratie russe. Il étudie le piano et commence à composer. Mais, à seize ans, il est envoyé à Saint Pétersbourg pour suivre une formation d'ingénieur à l'Ecole Supérieure du Génie Civil. Diplômé en 1855, il commence une brillante carrière militaire, enseigne l'art des fortifications sans pour autant renoncer à la composition musicale.

En 1856, sa rencontre avec le compositeur russe Mili Balakirev l'influence profondément. Bien que ses origines en partie occidentales, il choisit de défendre ardemment la musique russe. Il est l'un des membres fondateurs du fameux Groupe des Cinq dont il rédige d'ailleurs le manifeste. Le but du Groupe des Cinq a pour objectif de produire et de défendre une musique russe, une musique qui ne soit pas uniquement influencée par les influences occidentales et en particulier des influences germaniques. Pour comprendre l'idéal poursuivi par le Groupe des Cinq, il faut se référer au contexte culturel, dans la deuxième moitié du 19ème siècle, de nombreux peuples européens cherchant à se libérer de la domination (politique et culturelle) de certaines puissances comme l'Allemagne ou l'Autriche. En Russie, la notion d'Empire prend de plus en plus d'importance. La musique profane (notamment l'instrumentale) est jusque-là très empreinte des traditions occidentales. Mikhaïl Glinka apporte un souffle nouveau en utilisant ce qui caractérise la musique populaire russe, la mélodie, les mesures impaires, certains modes de plain-chant ou encore le chromatisme. Le Groupe des Cinq formé par Mili Balakirev, Alexandre Borodine, Nikolaï Rimski-Korsakov, Modeste Moussorgski et César Cui va poursuivre activement le mouvement lancé par Mikhaïl Glinka en produisant une musique fondée sur les traditions russes (profane et religieuse) ainsi que sur l'histoire et la langue russe.

César Cui laisse derrière lui une production musicale importante mais malheureusement très méconnue et rarement jouée. Bien qu'il compose de nombreux genres musicaux à l'exception de la symphonie, César Cui est un spécialiste des formes miniatures. En effet dans son catalogue de nombreux cycles de petites pièces comme des Suites pour piano, des Chansons, des Chœurs, des petits Chœurs pour voix ou encore plusieurs assemblages d'instruments à vent. Parmi ces œuvres, on peut citer le cycle de 24 pièces très connues, écrites à l'origine pour violon et piano. Chaque pièce est une miniature, parfois inspirée du folklore russe (par exemple les No. 4 *Symphonie* No. 12 *Caprice* No. 18 *Marinka* No. 23 *Caprice*), parfois inspiré de la culture occidentale (par exemple la *Waltz* No. 6 *Caractère* ou No. 19 *Valse*). Il est intéressant de constater que malgré son appartenance au Groupe des Cinq et sa volonté de soutenir une musique russe, César Cui n'a pas réussi à oublier complètement ses racines occidentales, plusieurs pièces de son catalogue font en effet directement référence aux cultures autrichienne, française ou italienne. La pièce *Ballade* est intitulée *Ballade*. Cette charmante petite pièce évoque des contrées méditerranéennes, le rythme imite le tambourin oriental voisin du tambourin alors que la mélodie se caractérise par une gamme à degrés mobiles, passant de la quinte à la sixte puis l'octave. L'échelle à degrés mobiles, les gammes chromatiques, les intervalles de triton, les chromatismes, le motif simple plusieurs fois réitéré, les mélodies brodées, sont autant d'éléments caractéristiques de ce monde que le compositeur nous fait découvrir.

Estelle Revaz

Orientale

opus 50/9

César Cui
1835–1918

Allegretto (♩ = 69)

Violoncello

Piano

Violoncello

mf

pizz. arco

Piano

p

5

pizz. arco

9

pizz. arco

p con morbidezza

p

m.d.

m.d.