Edition Eulenburg
No. 824

TCHAIKOVSKY

THE NUTCRACKER
DER NUSSKNACKER
CASSE-NOISETTE

Suite from the Ballet
Op. 71a

Eulenburg

PYOTR IL'YICH TCHAIKOVSKY

THE NUTCRACKER
DER NUSSKNACKER
CASSE-NOISETTE

Suite from the Ballet
Op. 71a

Ernst Eulenburg Ltd

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

CONTENTS

Preface III
Vorwort VII
I. Ouverture miniature 1
II. Danses caractéristiques
a) Marche 22
b) Danse de la Fée Dragée 46
c) Danse russe. Trépak 53
d) Danse arabe 63
e) Danse chinoise 70
f) Danse des mirlitons 76
III. Valse des fleurs 85

© 2017 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

Tchaikovsky's three ballet scores were commissioned by the imperial theatres in Moscow ('Swan Lake') and St Petersburg ('The Sleeping Beauty' and 'The Nutcracker').[1] Various 'suites' from the first and second ballets, 'Swan Lake' (*Le lac des cygnes*) Op.20 ČS 12 of 1875/76 and 'The Sleeping Beauty' (*La belle au bois dormant*) Op.66 ČS 13 of 1888/89, are not authentic.[2] Only the 'Nutcracker' Suite Op.71a ČS 32 was arranged by the composer himself in January/February 1892.

Tchaikovsky drafted his last ballet, 'The Nutcracker' (*Casse-noisette*) Op.71 ČS 14 from February to June 1891 on a scenario by the artistic director of the St Petersburg imperial theatre, Ivan A. Vsevoloshsky, and a dance programme by the St Petersburg ballet master and choreographer Marius Petipa.[3] They were based on E.T.A.Hoffmann's fairy tale, *The Nutracker and the Mouse King* in the French translation by Alexandre Dumas *père*. After finishing the concept draft Tchaikovsky at first focussed on composing his final opera, the lyric one-act *Iolanta* Op.69 ČS 11, which was to be performed as the first work in an evening, together with the two-act ballet 'The Nutcracker'.[4]

Tchaikovsky could thus begin orchestrating the ballet music only in January 1892. At first, he put together the numbers selected for a suite and orchestrated them from 28 January to 8 February/9 to 20 February 1892,[5] already finishing the orchestration of the entire ballet music on 23 March/4 April.

We owe the 'Nutcracker' Suite to an awkward situation in which the composer then found himself. For the symphony concert of the St Petersburg section of the Russian Musical Society in March 1892, where Tchaikovsky was to appear as guest conductor,[6] he had initially programmed, besides the fantasy-overture *Roméo et Juliette* ČS 39, the symphonic ballade *Voyevoda* ČS 51 of 1890/91. But he had dismissed this highly interesting work after conducting its premiere in Moscow on 6/18 November 1891, unnerved by the reserved and rather negative reaction of several of his musician friends. (The score destroyed by Tchaikovsky was, in fact, reconstructed after the composer's death, based on the still extant MS performing material, and was published as Op.posth.78 by Belaieff, Leipzig, in 1897.)

Thus, Tchaikovsky was able to come up with the idea of presenting several numbers of the still incomplete 'Nutcracker' ballet as a suite. Its premiere on 7/19 March 1892 in St Petersburg was such a success that most of the movements had to be repeated. Amongst them was undoubtedly also that *Danse caractéristique* of the Sugar Plum Fairy (*Fée Dragée*), for the orchestration of which the composer, as the first of his Russian colleagues, employed an instrument he had already also used in the above-mentioned ballade *Voyevoda* after becoming acquainted with it in Paris; he had had it introduced to Moscow by his publisher

[1] See Roland John Wiley, *Tchaikovsky's Ballets Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker* (Oxford, 1985).

[2] They were therefore also not mentioned in the *Catalogue thématique des œuvres de P. Tschaïkowsky*, published in 1897 by Boris P. Jurgenson, the son of Tchaikovsky's chief publisher Pyotr I. Jurgenson, in Moscow.

[3] The libretto (St Petersburg, 1892) is given in an English translation by Wiley, op. cit., 333–337, Petipa's dance programme, ibid., 371–376 and 376–382 (from the French original).

[4] Premiere on 6/18 December 1892 in the Mariinsky Theatre, St Petersburg

[5] Double dating in the present text according to the Julian calendar then current in pre-revolutionary Russia/and the Western Gregorian calendar.

[6] From 1887 Tchaikovsky predominantly conducted his own works (though occasionally also works by Beethoven, Borodin, Glazunov, Glinka, Gounod, Grieg, Mozart, Napravnik, Anton Rubinstein, Sergey Taneyev and others) in Russia and on his foreign tours. See *Tschaikowsky-Gesellschaft. Mitteilungen* 7 (2000), 62–90.

P. Jurgenson with the request to keep it secret:[7] the Mustel celesta.[8]

In the final concerts that he conducted in 1893, Tchaikovsky performed the suite a number of times, thus on 2/14 January in Brussels, on 16/28 January and 24 January/5 February at his triumphal stay in Odessa, as well as on 14/26 February and 7/19 March in Moscow.

The eight numbers of the 'Nutcracker' Suite correspond to the following numbers in the ballet score:

SUITE Op.71a	BALLET Op.70
I. *Ouverture miniature*	Overture
II. *Danses caractéristiques*	
a) *Marche*	Act I, No. 2
b) *Danse de la Fée Dragée*	Act II, No. 14, *Pas de deux*, Variation II
c) *Danse russe*. *Trépak*	Act II, No. 12, *Divertissement*, d
d) *Danse arabe*	ibid., b
e) *Danse chinoise*	ibid., c
f) *Danse des mirlitons*	ibid., e
III. *Valse des fleurs*	Act II, No. 13

The source situation of the 'Nutcracker' Suite can be presented as follows:[9] two versions of the plans for the 'Nutcracker' Suite Op.71a, each with a different selection of ballet numbers is located in Tchaikovsky's 1891 concept book with drafts for the opera *Iolanta* Op.69 and for 'The Nutcracker' ballet Op.71, together with sketches for other compositions;[10] this volume is, like most of the composer's other extant sketches and concept-drafts, preserved in the archives of the Tchaikovsky-House-Museum in Klin (Moscow region), Tchaikovsky's final residence (shelfmark: a[1], no. 45).

Serving the composer as the basis for the autograph score of the Suite Op.71a was the draft of the ballet music Op.71 (Tchaikovsky-House-Museum Archives, shelfmark: a[1], nos. 44 and 45). After he conducted the premiere on 7/19 March 1892, the composer originally presented this score (now also in the Klin archives, shelfmark: a[1], no. 46) to the St Petersburg Conservatory where he had successfully passed Anton Rubinstein's composition class at the end of 1865, and indeed at the request of the Russian Musical Society, with an appropriate dedication dated the same day.[11] From the title-page we learn also that the ballet was to have had a main title other than that familiar to us: *Sjuta iz baleta "Rožděstvenskaja elka"* ['Suite from the ballet "The Christmas Tree"'] *(The*

[7] See Tchaikovsky's letter to his publisher Jurgenson of 3/15 June 1891, stating amongst other things, that the Mustel celesta cost 1200 francs and could be purchased only from the inventor Mustel in Paris. It 'might not be shown' in Russia to 'anyone: I would be afraid, that is, of Rimsky-Korsakov and Glazunov being able get wind of the thing and bringing out the unusual effect ahead of me. I expect a colossal effect from this new instrument' (quoted from volume 13/II of the series published by the Tchaikovsky Society, *Čajkovskij-Studien* (Mainz, 2011), 518; with reference to the Russian edition of the letters).

[8] The harmonium and steel-bar keyboard producer Victor Mustel and his son August had patented their celesta in 1886.

[9] For details on this, see the works' catalogues in volume 1 of *The Tchaikovsky Handbook* (Bloomington & Indianapolis, 2002; siglum: TchH); *Čajkovskij. Tematico-bibliografičeskij ukazatel' sočinenij* (Moscow, 2006; siglum: ČS); and volume 17 of the series *Čajkovskij-Studien* (Mainz, 2016; siglum: St). In addition, the documentation of the work's history, *Muzykal'noe nasledie Čajkovskogo. Iz istorii ego proizvedenij* (Moscow, 1958; siglum: ČMN; 'Tchaikovsky's Musical Legacy. From the History of his Work'), 182–184.

[10] See the works' catalogue ČS, 945 and 960, No. 25.

[11] P. I. Jurgenson, friend of the composer and chief publisher of his works, refuted this, maintaining that Tchaikovsky's autograph engravers' models remained in the publishing-house archives. See Tchaikovsky's letter of 18/30 March 1892, in German in volume 13/II of the series *Čajkovskij-Studien* (Mainz, 2011), 547f.

Nutcracker), (Casse-noisette).[12] Later the autograph score was considered lost until 1946 when it was rediscovered by chance by the conductor E.P.Zabolockij and handed over to the Klin archives.

The movements of the suite were replaced by non-autograph copies in the autograph score of the complete ballet music (extant under the shelfmark f. 88, no. 51 in the archives of the 'Glinka' Museum in Moscow where most of the autograph engravers' models of Tchaikovsky's works are preserved).

Two days after the premiere, on 9/21 March 1892, the composer wrote his publisher P.I. Jurgenson:

The ballet suite was a success. I think it wouldn't hurt to print it. I have given permission in Petersburg to make a copy of it, had a copy also prepared for you (at my expense). They all want to play it in the summer; if you want!![13]

Jurgenson quickly took production of the edition in hand; as early as two months after the premiere the first edition of the suite appeared in score in May 1892, followed a month later by the printed orchestral material. And already in September of the same year he publicised the score of the complete ballet music Op.71. The suite, arranged for piano duet by Ėduard L. Langer,[14] was also published by Jurgenson in Moscow.

Thomas Kohlhase
Translation: Margit L. McCorkle

[12] The ballet plays in the evening and on Christmas Eve. In front of the Christmas tree ('[which] grows and bit by bit becomes immense', thus in the libretto or dance programme at the end of no. 6 in the ballet score), the battle of mice takes place before the eyes of the little girl Claire.

[13] Quoted from: *Čajkovskij-Studien*, volume 13/II, 547; in Russian in: volume XVIb (Moscow, 1979), the Tchaikovsky Complete Edition (*Čajkovskij. Polnoe sobranie so inenij. Literaturnye proizvedenija i perepiska*), 56; as well as in the new edition of the Tchaikovsky–Jurgenson correspondence: *P. I. Čajkovskij – P. I. Jurgenson. Perepiska*, ed. Polina E. Vajdman, volume 2 (Moscow, 2013), 423.

[14] He wrote piano arrangements (for two and four hands, respectively) of a number of Tchaikovsky's stage, orchestral and chamber-music works.

VORWORT

Tschaikowskys drei Ballettmusiken waren Auftragswerke der Kaiserlichen Theater in Moskau („Schwanensee“) und St. Petersburg („Dornröschen“ und „Der Nussknacker“).[1] Verschiedene „Suiten“ aus dem ersten und zweiten Ballett, „Schwanensee“ (*Le lac des cygnes*) op. 20 ČS 12 von 1875/76 und „Dornröschen“ (*La belle au bois dormant*) op. 66 ČS 13 von 1888/89, sind nicht authentisch.[2] Nur die „Nussknacker“-Suite op. 71a ČS 32 hat der Komponist im Januar/Februar 1892 selbst zusammengestellt.

Konzipiert hat Tschaikowsky sein letztes Ballett „Der Nussknacker“ (*Casse-noisette*) op. 71 ČS 14 von Februar bis Juni 1891 auf ein Szenarium des kunstsinnigen Direktors der Kaiserlichen Theater in St. Petersburg Ivan A. Vsevoloshsky und ein Tanzprogramm des St. Petersburger Ballettmeisters und Choreographen Marius Petipa.[3] Zugrunde liegt ihnen E. T. A. Hoffmanns Märchen *Nußknacker und Mausekönig* in der französischen Übersetzung von Alexandre Dumas (d. Ä). Nach Abschluss der Konzeptschrift widmete Tschaikowsky sich zunächst der Komposition seiner letzten Oper, des lyrischen Einakters *Iolanta* („Jolanthe“) op. 69 ČS 11, die, als erstes Werk, zusammen mit dem zweiaktigen Ballett „Der Nussknacker“ an einem Abend aufgeführt werden sollte.[4]

So konnte Tschaikowsky mit der Instrumentierung der Ballettmusik erst im Januar 1892 beginnen. Zunächst stellte er die Nummern zusammen, die er für eine Suite ausgesucht hatte, und instrumentierte sie vom 28. Januar bis 8. Februar/9. bis 20. Februar 1892.[5] Schon am 23. März/4. April beendete er die Instrumentierung der gesamten Ballettmusik.

Die „Nussknacker“-Suite verdanken wir einer heiklen Situation, in der sich der Komponist damals befand. Für das Sinfoniekonzert der St. Petersburger Sektion der Russischen Musikgesellschaft im März 1892, in dem Tschaikowsky als Gastdirigent auftreten sollte,[6] hatte er neben der Fantasie-Ouvertüre *Roméo et Juliette* ČS 39 zunächst die sinfonische Ballade *Voevoda* („Der Wojewode“) ČS 51 von 1890/91 vorgesehen. Dieses hochinteressante Werk aber hatte er nach der von ihm dirigierten Uraufführung in Moskau am 6./18. November 1891, verunsichert durch die zurückhaltende und eher negative Reaktion einiger befreundeter Musiker, verworfen. (Die von Tschaikowsky vernichtete Partitur konnte freilich nach des Komponisten Tod auf der Grundlage des erhalten gebliebenen handschriftlichen Aufführungsmaterials rekonstruiert werden und erschien als op. post. 78 im Jahre 1897 im Verlag Belaieff in Leipzig.)

So kam der Komponist, um ein neues Werk präsentieren zu können, auf die Idee, einige Nummern des noch unvollendeten „Nussknacker“-Balletts als Suite zu präsentieren. Ihre Uraufführung am 7./19. März 1892 in Petersburg hatte so großen Erfolg, dass Tschaikowsky die meisten Sätze wiederholen musste. Darunter war zweifellos auch jene *Danse caractéristique* der Zuckerfee (Fée Dragée), für deren Instrumentation der Komponist, als erster seiner russischen Kollegen, ebenso wie schon in der genannten sinfonischen Ballade *Voevoda* ein Instrument einsetzte, das er in Paris ken-

[1] Vgl. die Monographie von Roland John Wiley *Tchaikovsky's Ballets Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker*, Oxford 1985.

[2] Sie werden daher auch nicht in dem *Catalogue thématique des œuvres de P. Tschaïkowsky* genannt, den Boris P. Jurgenson, Sohn von Tschaikowskys Hauptverleger Petr I. Jurgenson, 1897 in Moskau herausgegeben hat.

[3] Das Libretto (St. Petersburg 1892) findet man in englischer Übersetzung bei Wiley, a. a. O., S. 333–337, Petipas Tanzprogramme ebenda, S. 371–376 und 376–382 (nach dem französischen Original).

[4] Uraufführung am 6./18. Dezember 1892 im St. Petersburger Mariinskij teatr.

[5] Doppeldatierung im vorliegenden Text nach dem im alten Russland geltenden Julianischen / und dem westlichen Gregorianischen Kalender.

[6] Seit Anfang 1887 dirigierte Tschaikowsky vorwiegend eigene Werke (aber vereinzelt auch solche von Beethoven, Borodin, Glazunov, Glinka, Gounod, Grieg, Mozart, Napravnik, Anton Rubinstein, Sergej Taneev u. a.) in Russland und auf seinen Auslandstourneen. Siehe *Tschaikowsky-Gesellschaft. Mitteilungen* 7 (2000), S. 62–90.

nengelernt und durch seinen Verleger P. Jurgenson mit der Bitte, dies geheim zu halten, nach Moskau hatte einführen lassen:[7] die Celesta Mustel.[8]

In seinen letzten, 1893 dirigierten Konzerten hat Tschaikowsky die Suite noch einige Male aufgeführt, so am 2./14. Januar in Brüssel, am 16./28. Januar und 24. Januar/5. Februar bei seinem triumphalen Aufenthalt in Odessa, sowie am 14./26. Februar und 7./19. März in Moskau.

Die acht Nummern der „Nussknacker"-Suite entsprechen folgenden Nummern der Ballettmusik:

SUITE op. 71a	BALLETT op. 70
I. Ouverture miniature	Ouverture
II. Danses caractéristiques	
a) Marche	I. Akt, Nr. 2
b) Danse de la Fée Dragée	II. Akt, Nr. 14 Pas de deux, Variation II
c) Danse russe. Trépak	II. Akt, Nr. 12 Divertissement, d
d) Danse arabe	ebenda, b
e) Danse chinoise	ebenda, c
f) Danse des mirlitons	ebenda, e
III. Valse des fleurs	II. Akt, Nr. 13

Die quellenmäßige Überlieferung der „Nussknacker"-Suite stellt sich wie folgt dar:[9] Zwei Versionen des Plans zur „Nussknacker"-Suite op. 71a mit jeweils unterschiedlicher Auswahl von Ballettnummern befinden sich in einem Konzeptbuch Tschaikowskys von 1891 mit Entwürfen zur Oper *Iolanta* op. 69 und zum Ballett „Der Nussknacker" op. 71 sowie Skizzen zu anderen Kompositionen;[10] dieser Band wird, wie die meisten anderen erhaltenen Skizzen und Konzeptschriften des Komponisten, im Archiv des Tschaikowsky-Haus-Museums in Klin (Bezirk Moskau), dem letzten Wohnsitz Tschaikowskys, aufbewahrt (Signatur des Bandes: a[1], No. 45).

Als Grundlage für die autographe Partitur der Suite op. 71a diente dem Komponisten die Konzeptschrift der Ballettmusik op. 71 (Archiv des Tschaikowsky-Haus-Museums, Signatur a[1], No. 44 und 45). Diese Partitur (jetzt ebenfalls im Kliner Archiv, Signatur a[1], No. 46) hatte der Komponist nach der von ihm dirigierten Uraufführung am 7./19. März 1892 ursprünglich, und zwar auf Bitten der Russischen Musikgesellschaft, mit einer entsprechenden, am selben Tage datierten Widmung dem St. Petersburger Konservatorium geschenkt,[11] das er Ende 1865 in der Kompositionsklasse von Anton Rubinstein absolviert hatte. Dem Titelblatt können wir außerdem entnehmen, dass das Ballett einen anderen als den uns bekann-

[7] Vgl. Tschaikowskys Brief an seinen Verleger Jurgenson vom 3./15. Juni 1891, in dem es u. a. heißt, die Celesta Mustel koste 1200 Francs und man könne sie nur beim Erfinder Mustel in Paris kaufen. Sie dürfe in Russland „niemandem gezeigt werden; ich fürchte nämlich, Rimskij-Korsakov und Glazunov könnten die Sache wittern und den ungewöhnlichen Effekt vor mir bringen. Ich erwarte eine kolossale Wirkung von diesem neuen Instrument". (Zitiert nach Band 13/II der von der Tschaikowsky-Gesellschaft herausgegebenen Reihe *Čajkovskij-Studien*, Mainz 2011, S. 518; mit Nachweis der russischen Briefausgabe.)

[8] Die Hersteller von Harmoniums und Stahlplattenklavieren Victor Mustel und sein Sohn Auguste hatten sich ihre Celesta 1886 patentieren lassen.

[9] Vgl. dazu im Einzelnen die Werkverzeichnisse in Band 1 von *The Tchaikovsky Handbook*, Bloomington & Indianapolis 2002 (Sigle: TchH); *Čajkovskij. Tematico-bibliografičeskij ukazatel' sočinenij*, Moskau 2006 (Sigle: ČS); und Band 17 der Reihe *Čajkovskij-Studien* (Sigle: ČSt), Mainz 2016. Außerdem die werkgeschichtliche Dokumentation *Muzykal'noe nasledie Čajkovskogo. Iz istorii ego proizvedenij* (Sigle: ČMN; „Das musikalische Erbe Tschaikowskys. Aus der Geschichte seines Schaffens"), Moskau 1958, S. 182–184.

[10] Siehe das Werkverzeichnis ČS, S. 945 bzw. 960, Nr. 25.

[11] Das kritisierte der mit dem Komponisten befreundete Hauptverleger seiner Werke, P. I. Jurgenson, der darauf hielt, dass Tschaikowskys autographe Druckvorlagen im Verlagsarchiv blieben. Vgl. Tschaikowskys Brief vom 18./30. März 1892, deutsch in Band 13/II der Reihe *Čajkovskij-Studien*, Mainz 2011, S. 547f.

ten Haupttitel haben sollte: *Sjuta iz baleta „Roždestvenskaja elka“* [Suite aus dem Ballett „Der Weihnachtsbaum“] *(Der Nussknacker), (Casse-noisette)*.[12] Später galt die autographe Partitur als verlorengegangen, bis sie 1946 zufällig von dem Dirigenten E. P. Zabolockij wiederentdeckt und dem Kliner Archiv übergeben wurde.

In der autographen Partitur der kompletten Ballettmusik (im „Glinka“-Museum Moskau, in dessen Archiv die meisten autographen Druckvorlagen der Werke Tschaikowskys aufbewahrt werden, unter der Signatur f. 88, No. 51 erhalten) sind die Sätze der Suite durch nichtautographe Abschriften ersetzt worden.

Zwei Tage nach der Uraufführung, am 9./21. März 1892, schrieb der Komponist seinem Verleger P. Jurgenson:

Die Ballettsuite hatte Erfolg. Ich denke, es würde nicht schaden, sie zu drucken. Ich habe in Petersburg die Erlaubnis gegeben, eine Abschrift von ihr zu machen, lass auch für Dich (auf meine Kosten) eine Abschrift anfertigen. Alle wollen sie im Sommer spielen; mögen Sie![13]

Jurgenson nahm die Herstellung der Ausgabe zügig in Angriff; schon zwei Monate nach der Uraufführung erschien im Mai 1892 die Erstausgabe der Suite in Partitur, einen Monat später folgten die gedruckten Orchesterstimmen. Und bereits im September desselben Jahres publizierte er die Partitur der kompletten Ballettmusik op. 71. Einen Klavierauszug der Suite zu vier Händen arrangierte Ėduard L. Langer;[14] er erschien ebenfalls bei P. Jurgenson in Moskau.

Thomas Kohlhase

[12] Das Ballett spielt am Abend und in der Nacht vor Weihnachten. Vor dem Weihnachtsbaum („[qui] grandit et peu à peu devient immense“, so das Libretto bzw. Tanzprogramm am Ende von Nr. 6 der Ballett-Partitur) spielt sich vor den Augen des Mädchens Claire die Mäuse-Schlacht ab.

[13] Zitiert nach: *Čajkovskij-Studien*, Band 13/II, S. 547; russisch in: Band XVIb, Moskau 1979, der Tschaikowsky-Gesamtausgabe (*Čajkovskij. Polnoe sobranie sočinenij. Literaturnye proizvedenija i perepiska*), S. 56; sowie in der Neuausgabe des Briefwechsels Tschaikowsky–Jurgenson: *P. I. Čajkovskij – P. I. Jurgenson. Perepiska*, hrsg. von Polina E. Vajdman, Band 2, Moskau 2013, S. 423.

[14] Er schrieb Klavierauszüge (zu zwei bzw. zu vier Händen) von etlichen Bühnen-, Orchester- und kammermusikalischen Werken Tschaikowskys.

THE NUTCRACKER

Suite from the Ballet

Pyotr Il'yich Tchaikovsky
(1840–1893)

Op. 71a

I. Ouverture miniature

© 2017 Ernst Eulenburg Ltd, London
and Ernst Eulenburg & Co GmbH, Mainz

No. 824 EE 3833