SIMBIOSIS

Alejandra Olarte

UAN
UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO

A la luz que ilumina mi sendero...(¡EL ARTE!).

SIMBIOSIS

Abstract

Simbiosis es el resultado de una búsqueda artística en el que la música, la poesía, las artes visuales y la literatura convergen y confluyen.
Es una declaración de intenciones en el que se refleja la multiplicidad del arte, eliminando así etiquetas y divisiones limitantes del que hacer artístico.

ÍNDICE

I. Pregunta
II. Planteamiento del Problema
III. Justificación
IV. Descripción metodológica
V, Mi Performance
V.I. Obras poéticas
V.I.I.Un viaje hacia Mi
V.I.II. Rena(s)er
V.I.III. Manifiesto Silente
V.I.IV. amARTE
V.II. Obras pianísticas
V.II.I. Prelude C Sharp minor (Op. 3 no. 2)
Sergei Rachmaninoff
V.II.II. Sonata no. 17 Op. 31 no. 2 "La Tempestad"
Ludwig van Beethoven
V.II.III. 6 Romances sans Paroles (Op. 76)
Cecile Chaminade
V.II.IV. Suite Inglesa no. 6 (BWV 811)
Johann Sebastian Bach
VI. Conclusiones
VII. Bibliografía
VIII. Anexos

¿Cómo podría llevar a un punto de convergencia diferentes ramas del arte para enriquecer mi interpretación musical?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pensando en cómo concebimos y apreciamos la música desde una perspectiva canónica occidental, se puede observar que se ha creado un estereotipo de músico intérprete, el cual se rige bajo unos parámetros y estándares definidos; es por esto que mi recital de grado es una declaracion de irreverencia a estos canones establecidos que intentan limitar, definir y dividir el arte.

Este recital es el resultado del desarrollo de mi creatividad, más que como intérprete como artista, asi mismo poder hacer sentir al espectador una experiencia artística única, una oportunidad de compartir mi manera de concebir el arte y sobre todo la música; o como lo diría Carlos Mauricio Bejarano en su Performance Pedazos de Mundo "Somos seres sonoros y construimos y compartimos el entorno sonoro, sonando y escuchando" (Bejarano, 2013).

JUSTIFICACIÓN

La musica se ha convertido en el medio para expresar mis emociones y sentimientos, pero también en el camino por el cual puedo llegar a transmitir un concepto, un ideal comunicándose a través de mi manera de concebir y sentir la música. En busca de alimentar mi curiosidad, mi imaginación y la capacidad de reflexión frente a mi entorno; quiero pensar la música como un espacio convergente donde no importan las diferencias, los estilos, las disciplinas, las tendencias y las épocas, dejando a un lado el canon estético musical occidental, que muchas veces impone determinadas maneras de pensar, hacer y escuchar la música.

A pesar de que la música se manifiesta a través de diferentes maneras, formas y tendencias dependiendo de culturas y geografías, es un lenguaje universal, lo cual me lleva a pensar la música como una suma de sociedades y culturas diversas, que se enriquece a su vez gracias a la diferencia. Por este motivo quiero reflexionar sobre cómo la música está interconectada, y cómo esta Simbiosis se convierte así en el vehículo a través del cual se encuentra la posibilidad de transmitir una idea. La experiencia musical para mi es tan profunda, que muchas veces la interpretación no es suficiente para mostrar todo el universo de posibilidades contenido en una pieza musical, así que quiero desarrollar el espacio perfecto de creación performática que pueda llevar al público a una inmersión completa en

este recital y lo que cada obra inspira para mí, cuyas dimensiones y extensiones son infinitas, la interpretación de ésta me permite concebir y dar forma a un mundo donde no hay límites, medidas o parámetros, donde toda idea artística puede ser y existir, y cuyo fin esencial es el de comunicar, pensar y sentir. O en palabras de John Cage: "...gracias a la música, la vida tendrá cada vez más sentido. Pero usted comprende que, para que así suceda, en cierto modo hay que renunciar a la música, o por lo menos a lo que llamamos música [...] si nos aviniéramos a dejar de lado todo lo que se intitula "música", ¡La vida misma se transformaría en música!". (Cage, 1981) La forma en que puedo llegar a expresar e interactuar con estas ideas es con una performance, que tiene como finalidad hacer de mi interpretación un espacio de

creación a partir de la música, con la posibilidad de unir conceptos históricos, ideas en la composición, contextos en la realidad de los compositores de cada una de mis obras establecidas en el repertorio de mi recital y por un momento cerrar la brecha que separa las diferentes directrices musicales, sus estilos y tendencias, marcados y diferenciados por cada época y cultura, con mi propia realidad e imaginación; así la performance se convierte en una busqueda, donde la creación musical no es un fin sino un camino de mediación entre las ideas propias y las ajenas.

Permitir en mi recital no solo la posibilidad de contemplar la complejidad o simpleza de las obras tocadas, sino también reflexionar sobre un concepto.

Generar un espacio en el cual se logra intercambiar y compartir mis ideas,

un acuerdo a través de la música que se convierte en un símbolo de estado de equilibrio entre los compositores y yo; un lugar para la fusión, un lugar para la Simbiosis.

Más que una obra musical, en su totalidad semeja el símbolo de la unión, mostrando la interpretación musical como un mundo lleno de posibilidades donde su historia seguirá escribiendose y reinventándose, porque siempre habrá nuevas maneras de concebirla y experimentarla.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Este trabajo se elabora a partir de una intención artítica que tiene como objetivo explorar un modelo diferente de recital, configurado de forma virtual, un espacio performático, que tiene a su vez como eje fundamental la relación entre la interpretación musical y un concepto artístico.

Me permito hacer una autoevaluación de mi propia experiencia musical y la construcción de un discurso personal, usando estrategias de trabajo como la memoria personal, la autoobservación y la autorreflexion.

Mi obra producida consta de una parte escrita y una performática. Así, texto y obra se complementan teniendo un

tercer nivel de interdependencia denominado poética de intenciones en el que la propuesta artítica performática tiene como fin producir nuevas experiencias.

SIMBIOSIS
MI PERFORMANCE

SIMBIOSIS
OBRAS POÉTICAS

Un Viaje hacia mi

Alejandra Olarte F.

Cerré mis heridas con puntos de repetición
He recorrido de nuevo cada uno de mis errores
Con el andar de quien se conoce pero se sigue buscando
¿Cuántas veces he sostenido en mis manos los
fragmentos de esta cadencia rota?
Notas de paso que me llevan a un constante camino
incorrecto
De nada sirve mi armadura si pierdo cada batalla al
reencontrarme con mis derrotas
Hemorragia interna a ritmo de un compás partido
Lidio con el miedo de perderme en un mundo monocorde
Navego un mar sin brújula
Dibujando la música en mi poesía
Partituras convertidas en barcos de papel
Naufragan en mis heridas
Buceo bajo mis lágrimas entre corales marinos

Escucho sirenas que susurran melodías hacia la profundidad
Voces conducidas a la desesperación
Pierdo mi fuerza nadando en movimiento contrario
Mientras el silencio amenaza mi voz
Anudando cada una de mis cuerdas vocales
Rallentando mis latidos (cuesta encontrar el pulso)
Forzando mi corazón a detenerse en un infinito calderón
Golpeo a las puertas de mi alma sin encontrar el timbre que alguna vez tuvo mi voz
Pero ahora juro no volver atrás
Llenarme de motivos para darme a la fuga
Salirme de casillas
Saltar compases en caída libre
Y aunque el camino me lleve a esa doble barra que anuncia mi fin
El sol nacerá de nuevo mañana
Porque la música...
¡LA MÚSICA ES IMMORTAL!

EXPLICACIÓN

Esta poesía tiene como primera inspiración un fragmento de la canción <Música> del artista chileno Droow: "...pensé que tu eras música que empezaba en E (Mi Mayor) deseo, y terminaba en A (la) risa de tu cuello. Lo cual me hizo pensar en como tomar términos usados musicalmente y sacarlos de su contexto habitual y ponerlos en un contexto diferente, algunas veces conservando el mismo sentido de su significado y otras veces jugando con otros posibles significados de esa misma palabra.

El proceso de creación parte de hacer una lista con terminos musicales y divagar en como podían ser usados poéticamente y con un sentido claro.

La poesía tiene un hilo conductor y es un viaje introspectivo, un viaje a las profundidades del ser, pero llegando a una conclusión de nuestro efímero paso por el mundo.

"Las manos son mías, pero la música y el arte no es de nadie"

Renacer
ALEJANDRA OLARTE

Soy la mano que escribe letra a letra
estas palabras que posiblemente no entiendas
Soy el signo de interrogación a la eterna pregunta
¿Quién soy? (si soy de todo un poco)
La esquizofrenia de no poder ser todos
Que difícil es ser uno mismo en un mundo que busca mutilarnos
Que seamos solo esa pequeña fracción que los demás aceptan
¿Cuántas veces me desdibujé y fui tan sólo una caricatura?

Allí fuera te dicen:
"Ser alguien es llegar lejos"
Aquí dentro pienso:
"Y yo queriendo llegar profundo"
Que nadie me diga que tengo que aceptar las cosas como son
Que sea la palabra la que se lleve al viento
Que sea el camino el que pise mis huellas
Que sea el libro el que lea mis letras
Que sea el piano el que toque mis dedos
Que sea el blanco el que apunte a la flecha
Y aunque después de todo sea solo nada
Escogeré ser silencio por amor a la música
Y si, soy pianista aunque espero nunca parecerme a ellos.

EXPLICACIÓN

Esta obra tiene varias inspiraciones, la primera de ellas es una frase que me encontré reiterativamente al leer el Diaro de Alejandra Pizarnik; "Quiero ser lo que ya soy", y que al ahondar en sus letras termino haciendo la deducción de que es una manera poética de decir: "Estoy muerta en vida", ya que Pizarnik era una mujer profundamente depresiva, y había planeado su suicidio desde muy joven. Todo lo cual me llevo a divagar en esa pregunta tan filósofica del ¿Quien soy?. Así mismo a ese juego simbiótico de las palabras Renacer y Ser, llegando al Rena(s)er.

La segunda inspiración y lo que me lleva a cerrar la poesía con la frase: "Y sí, soy pianista aunque espero nunca parecerme a ellos", es una caricatura que hace parte de la colección <Ni Arte Ni Parte> de Quino que compartiré a continuación.

¡LO FELICITO, TIENE USTED LA MAGIA DE CHAGALL!!...

...¡LA POESÍA DE RENOIR!!...
...¡EL VIGOR DE VAN GOGH!!!...
...¡LA LIBERTAD DE PICASSO!!!...
...¡LA FINEZA DE MODIGLIANI!

¡YO QUERÍA SER YO!

Manifiesto
Silente
Alejandra Clarte

El mundo gira sobre silencios que suenan pero que pocos escuchan
Hay silencios que ensordecen cuando hay tanto ruido dentro
Hay silencios culpables
Hay silencios incómodos
Hay silencios cómplices
Hay silencios efímeros
Hay silencios que nacen al morir un sonido
Hay silencios que otorgan
Hay silencios que acompañan
Hay silencios por temor a decir

Hay silencios reflexivos de quien piensa y analiza
Hay silencios capaces de decir verdades
Hay silencios cargados de ruido
Pero hay quienes piensan que el silencio no puede ser oído
El silencio escucha y examina
No hay dos silencios iguales
Hay personas con un silencio sereno, que casi no hace ruido
Hay quienes callan para ser escuchados
Está el silencio de quien medita para poder escuchar lo que hay en su interior
El silencio de quien quiere pasar desapercibido
El silencio de quien no necesita palabras para comunicarse
El silencio de una partitura alojada en un estante

El silencio del trazo de quien desliza un pincel sobre un lienzo
El silencio de un libro que no es leído
Hay silencios que engañan
Hay un silencio cruel antes de halar del gatillo
Hay silencios que curan
Hay silencios desconfiados
Están quienes recurren al silencio como un refugio
Hay silencios para imaginar
Hay silencio en los ojos sensibles de un fotógrafo
El silencio de quien encuentra en un rezo otra forma de comunicarse
El silencio de quienes nunca volverán pero perdurarán en nuestra memoria
Hay silencios que conducen a otros silencios

El silencio de un abrazo, de un beso, de una caricia
Hay silencios que no logramos reconocer
Hay silencios que conocemos de memoria
Hay silencios cobardes de quienes callan ante una injusticia
Hay silencios que acompañan una vida que se apaga
Hay silencio en quien observa el cielo en un atardecer
Hay silencios que nos consumen
Hay silencios dolorosos propagados en el aire de un hospital
Hay silencios que descubren
Hay silencios que nos hacen libres
Hay silencios que protegen
Encontrar en el silencio un modo de expresarse

Y en silencio pienso...

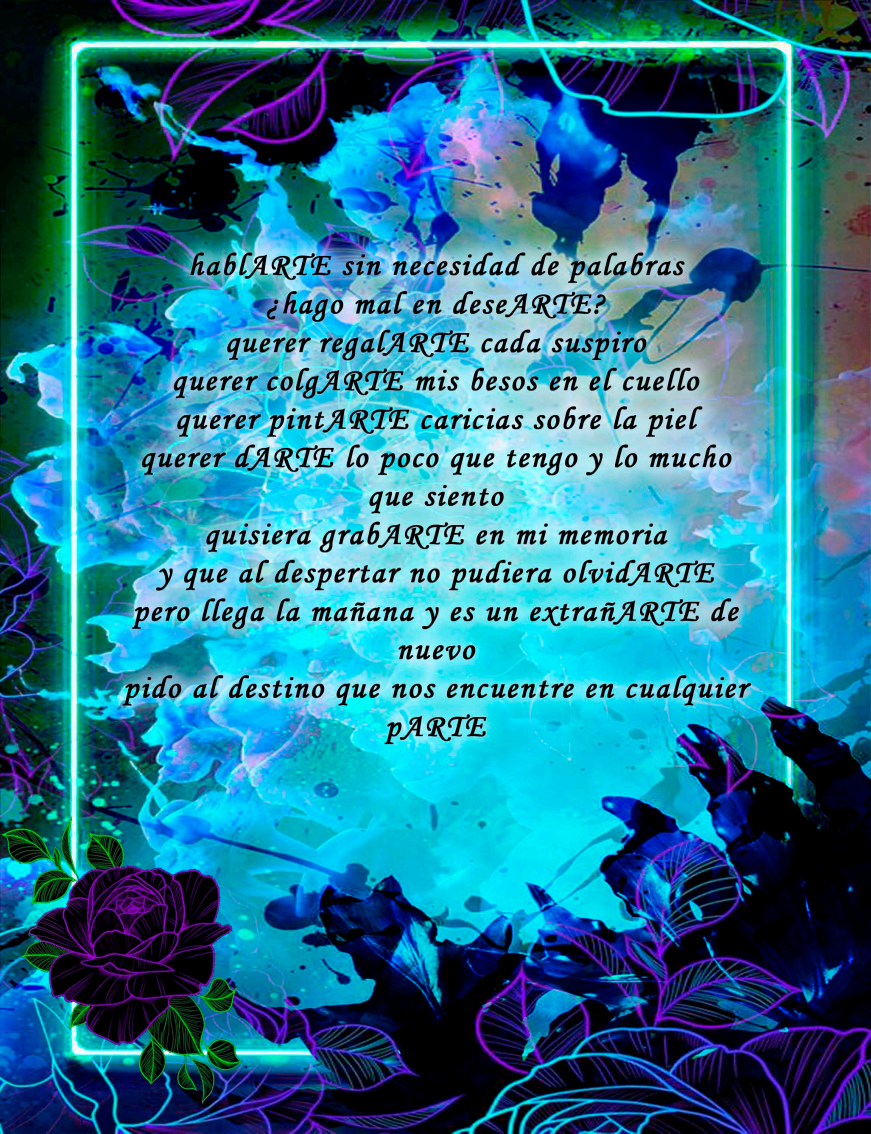
¿CUÁL SERÁ MI ULTIMO SILENCIO?

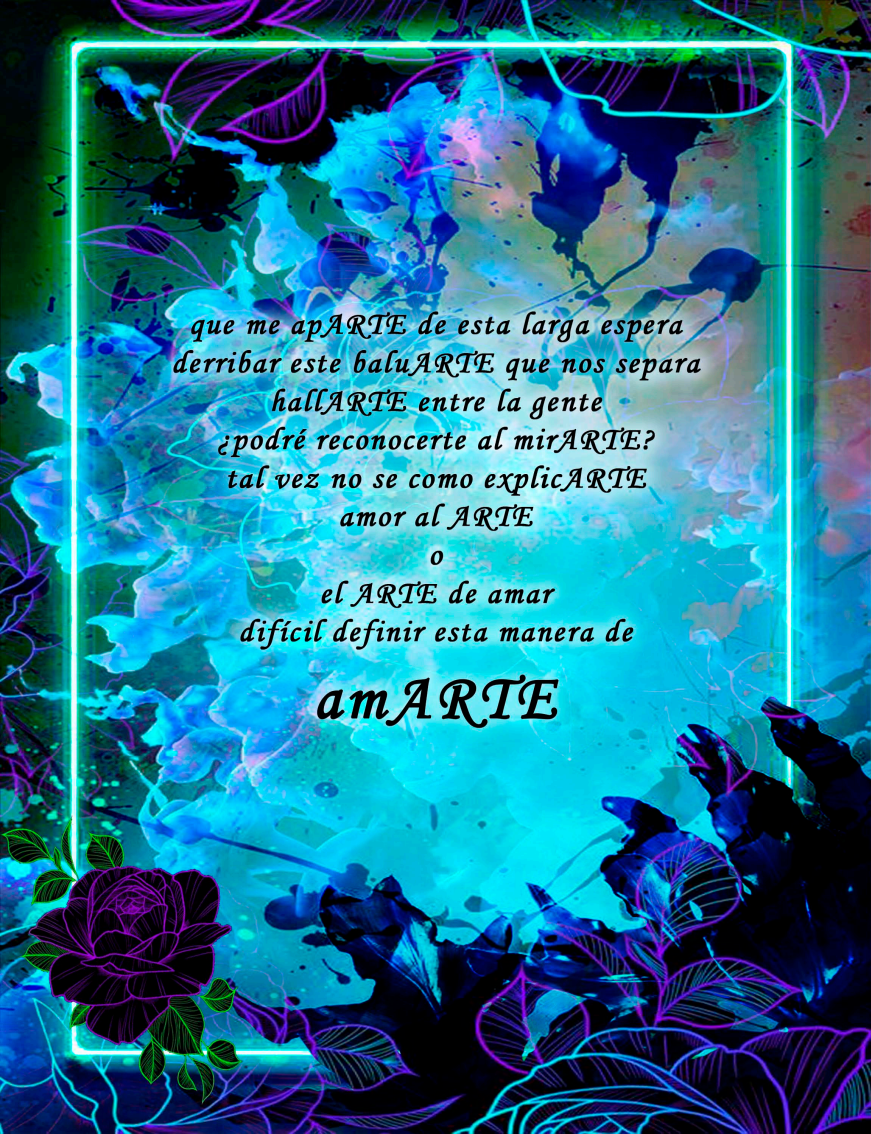
EXPLICACIÓN

Esta poesía tiene como inspiración la obra 4´33" de John Cage; En ella, el silencio interpretado permitió que los sonidos no musicales y no intencionales fueran materia sonora primordial durante la escucha, [...] un acto de liberación respecto de cualquier estructura organizativa de la música diferente al tiempo, a la duración, o lo que es igual, a la vida temporal propia de cada sonido (Bejarano, 2013) o en palabras del musicólogo Paul Griffiths: "música reducida a nada y la nada elevada a música. No puede ser oída y se escucha en cualquier momento. Es la extinción del pensamiento que más pensamiento ha provocado en torno a la música durante la segunda mitad del siglo XX"(Rodríguez, 2018). Sin embargo mi reflexión sobre el silencio va más allá de la física del sonido, yo decido ahondar en el silencio como un pensamiento, un concepto, una sensación.

amARTE
Alejandra Olarte

quiero llamARTE cielo
aunque no pueda volARTE
pediré a la noche soñARTE soñando conmigo
que me enseñe a encontrARTE
tomARTE de la mano
acercARTE a mí
dibujARTe entre mis brazos
contARTE mil historias al oido
llenARTE de motivos
para que quieras quedARTE
invitARTE a perderte conmigo


hablARTE sin necesidad de palabras
¿hago mal en deseARTE?
querer regalARTE cada suspiro
querer colgARTE mis besos en el cuello
querer pintARTE caricias sobre la piel
querer dARTE lo poco que tengo y lo mucho que siento
quisiera grabARTE en mi memoria
y que al despertar no pudiera olvidARTE
pero llega la mañana y es un extrañARTE de nuevo
pido al destino que nos encuentre en cualquier pARTE


que me apARTE de esta larga espera
derribar este baluARTE que nos separa
hallARTE entre la gente
¿podré reconocerte al mirARTE?
tal vez no se como explicARTE
amor al ARTE
o
el ARTE de amar
difícil definir esta manera de
amARTE

EXPLICACIÓN

Esta poesía tiene como inspiración el cuento escrito por Gabriel Garcia Marquez llamado <Ojos de Perro Azul>, una historia en la que convergen el mundo real y el mundo de los sueños, en el que se plantea la imposibilidad de un amor; este cuento a su vez inspiró una canción de Rubén Blades llamada de la misma manera.

SIMBIOSIS
OBRAS PIANÍSTICAS

Prelude
C#m
Op. 3 no. 2
Sergei
Rachmaninoff
Alejandra Olarte F.

Esta obra es una de las más famosas del compositor ruso Rachmaninoff y lo ha sido desde su primera interpretación pública en el año 1892, la historia cuenta que la inspiración de esta obra fue un sueño que tuvo el compositor en el que se situaba en un funeral, al acercarse al ataúd se da cuenta que es el mismo, es así como da paso al agitato que es reflejo de la sensación de ansiedad e inestabilidad .

PROPUESTA ARTÍSTICA

La propuesta visual de este preludio tiene como inspiración la historia del sueño que tuvo el compositor, sin embargo yo decido tomarla desde una perspectiva diferente, desde la postura de un investigador, es decir si el compositor estaba muerto, que hubo detrás de su muerte.

Ludwig
Van
Beethoven
Sonata no 17
Op 31 no 2
Alejandra Olarte

Esta obra de Beethoven subtitulada "La Tempestad" y llamada así por la declaración de Anton Schindler, quien refiere que, preguntando a Beethoven cual habría sido la inspiración para componer dicha obra, el respondió "lee la tempestad de Shakespeare". Así mismo, los nombres que se asignan a cada obra tienen dos funciones como lo reseña Alfred Brendel, por una parte ofrece indicaciónes al oyente sobre el discurso musical y por otra parte permite al intérprete entender el carácter reuqerido para la pieza musical. (Brendel, 2016).

PROPUESTA ARTÍSTICA

En esta obra decido llevar a un punto de convergencia La Tempestad de Beethoven con La Tempestad de Shakespeare, creando así una simbiosis entre musica y literatura.
La pintura que muestra una isla flotante en la mitad del piano remite al texto de shakespeare en donde se funde la realidad con la magia.

Cecile
Chaminade
6 Romances
sans Paroles
Op. 76
Alejandra Olarte

Respecto a esta compositora y pianista francesa existe muy poca información, sin embargo al remontarnos a este recurso compositivo el pionero en plantear los Romances sans Paroles fue Felix Mendelssohn quien a su vez inspiró al poeta Paul Verlaine a escribir sus propios Romances sans Paroles; y poco después fueron publicados lo de Chaminade, de la que no se sabe realmente su inspiración.

PROPUESTA ARTÍSTICA

La propuesta visual y artística para esta obra parte de un homenaje a Cecile Chaminade como símbolo al papel de la mujer en el arte, que pocas veces ha sido valorado y muchas veces silenciado.
A su vez acompañado por frases de poetisas, creando una simbiosis entre música y poesía.

Suite
Inglesa
no.6
BWV 811
J. S. Bach
Alejandra Olarte

Suite Inglesa No.6 BWV 811

J. S. Bach

El primer biografo de Bach, Forkel, sugirió que las 6 suites inglesas fueron compuestas para "un inglés de rango" (Wolff, 2008). Esta obra está compuesta de suites de baile con preludio, siguiendo a su vez la secuencia tradicional barroca de los bailes internacionales: Allemande (Alemania), Courante (Francia), Sarabanda (España), Gavota (Francia) y Gigue (Inglaterra).

PROPUESTA ARTÍSTICA

La propuesta visual para esta obra es una danza de luces, aludiendo a una obra pensada en función del baile. La música y la danza se funden de manera simbolica a ritmo de la luz.

SIMBIOSIS

CONCLUSIONES

CONCLUSIÓNES

El resultado de este proyecto ha sido el que esperaba desde un comienzo, pensar la música desde otras perspectivas, darle forma a través de una simbiosis artística, romper canones limitantes, hacer una declaración de irreverencia a todo aquello que intenta definir o encerrar el arte.

El Arte es la máxima expresión de la libertad, aquí todo puede ser y existir.

SIMBIOSIS

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Bejarano, C. M. (2013), Pedazo de Mundo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia

Brendel, A. (2016), Sobre la música, Ensayos completos y conferencias, Barcelona: Acantilado

Cage, J. (1981), Para los pájaros. Venezuela: Monte Ávila Editores.

Czerny, C. (1970). On the Proper Performance of all Beethoven´s Works for the piano. European Amer Music Dist Corp.

Fernandez-Britto, N. (1990), Articulación y Fraseo. Editorial Pueblo y Educación

Formaro, A. (2014), La Obra para Piano de Felix Mendelsshon Bartholdy: Hacia una Edición crítica del Corpus Completo, con Proyección Inerpretativa. Buenos Aires: Fundación Universidad Católica Argentina.

Guardia, E. D. (s.f.). Las Sonatas para Piano de Beethoven. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Iges, J. (2017), Conferencias sobre Arte Sonoro. Madrid: Ardora Ediciones.

Rodríguez, J. M. (2018). Del Colapso Tonal al Arte Sonoro. España: punto de Vista Editores.

San Cristóbal, U., & López Cano, R. (2014). Investigación Artítica en música. Barcelona: ESMUC.

Shakespeare, W. (2016). La Tempestad. Madrid: Alianza Editorial

SIMBIOSIS

ANEXOS

Prelude
C#m
Op. 3 no. 2
Sergei
Rachmaninoff
Alejandra Olarte F.

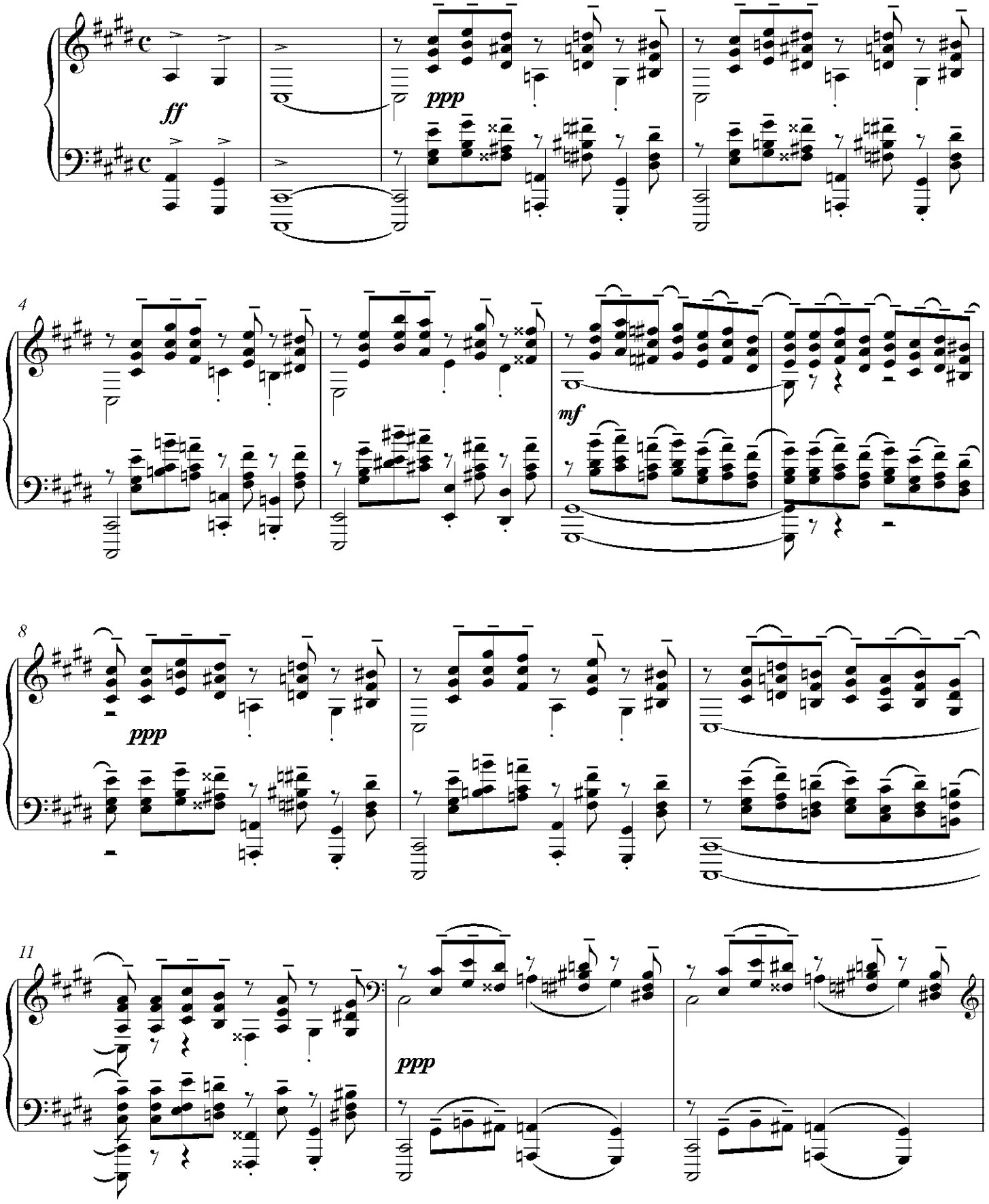
PRELUDE

Opus 3, No 2

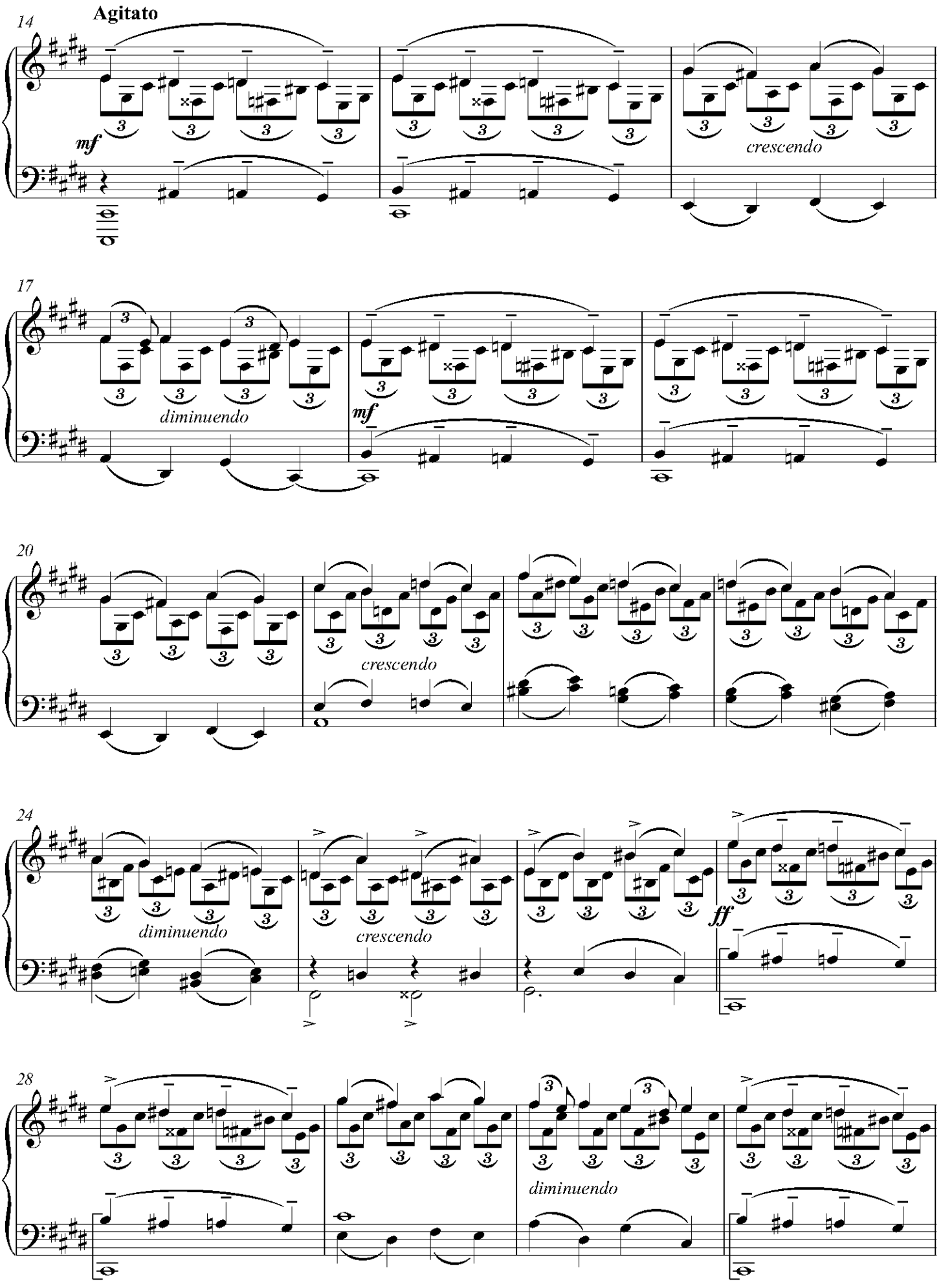
Lento

Sergey Rachmaninoff

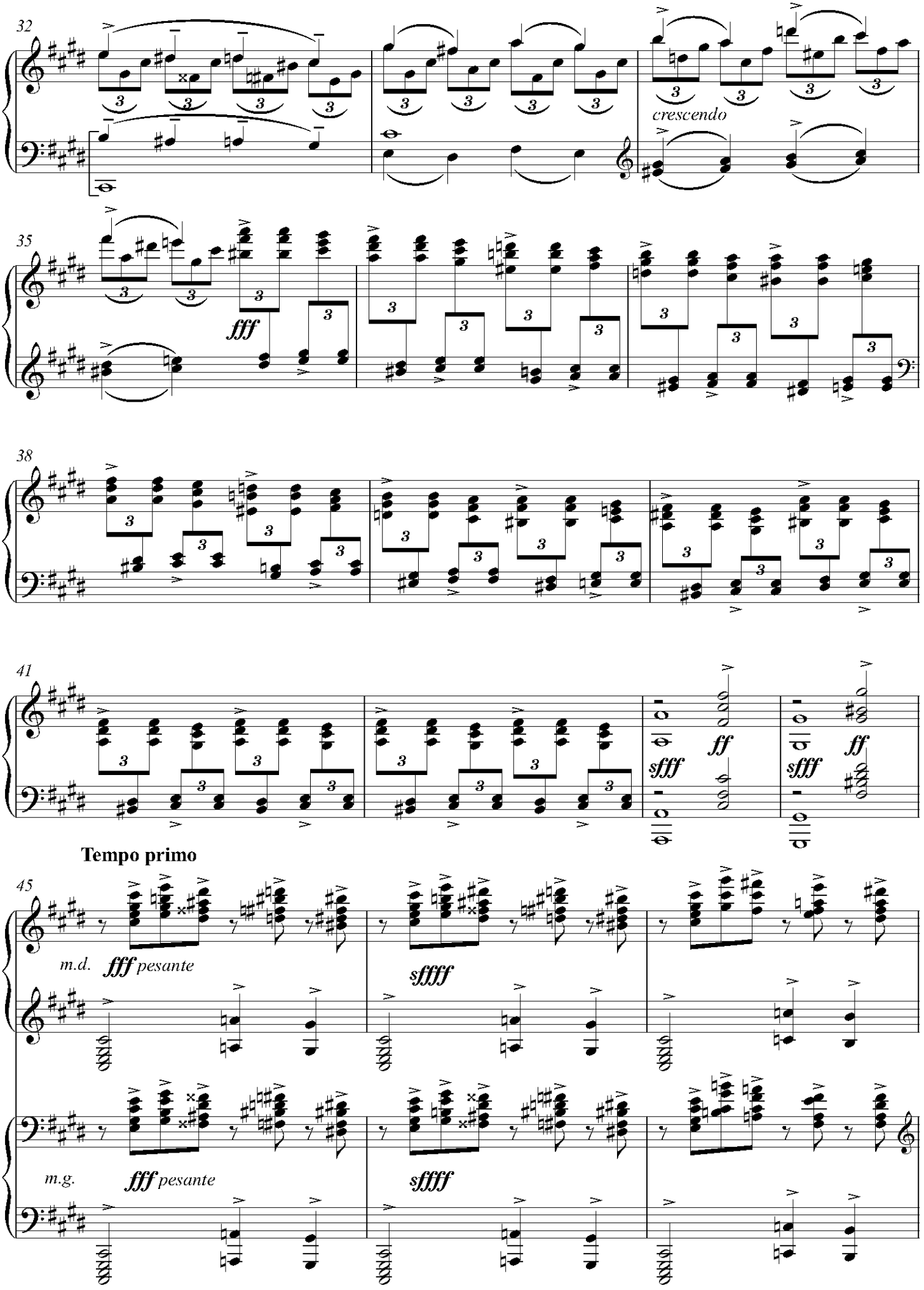
Piano Street Urtext



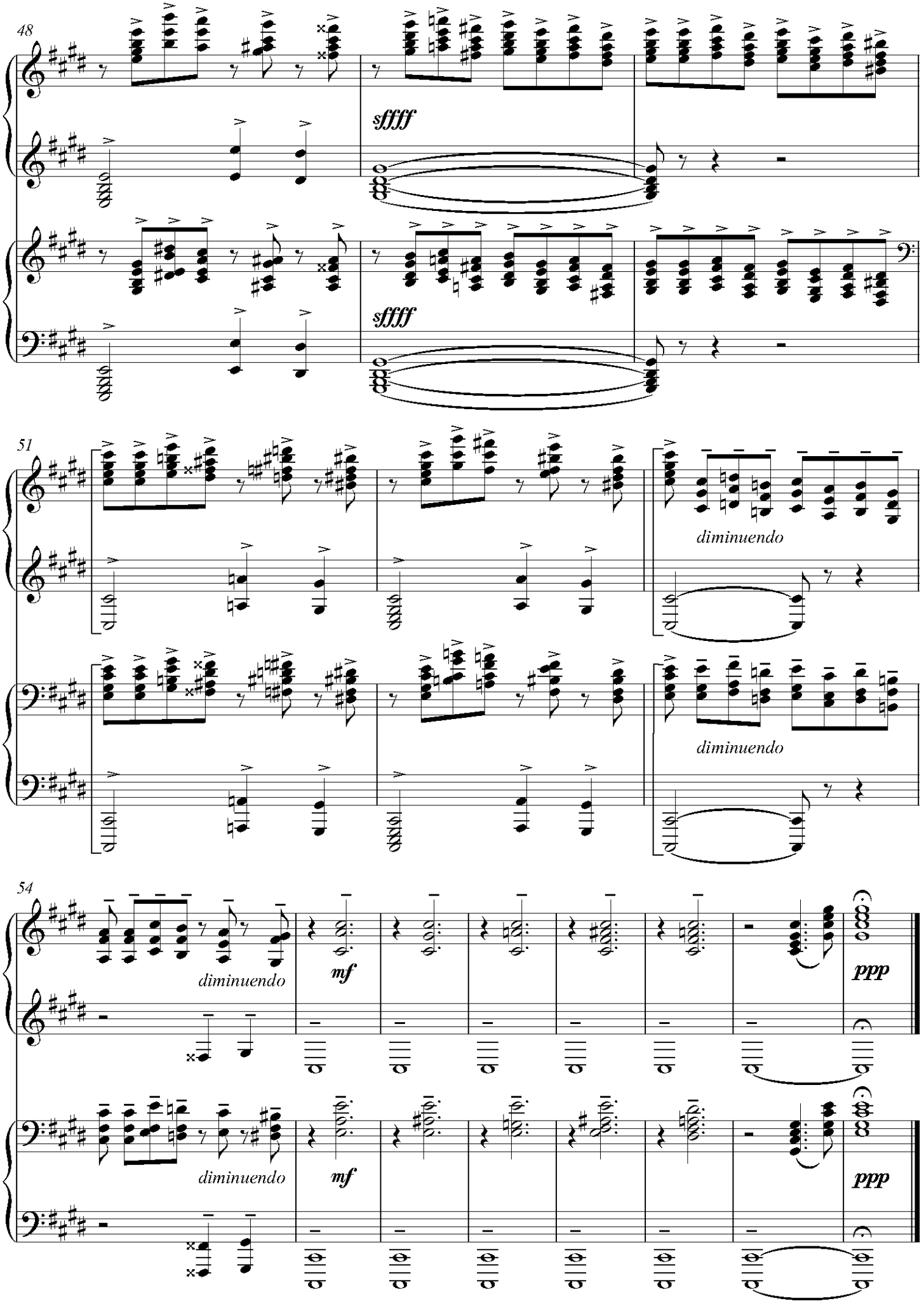
Copyright © 2014 Op 111 Productions | www.pianostreet.com



Copyright © 2014 Op 111 Productions | www.pianostreet.com



Copyright © 2014 Op 111 Productions | www.pianostreet.com



Copyright © 2014 Op 111 Productions | www.pianostreet.com

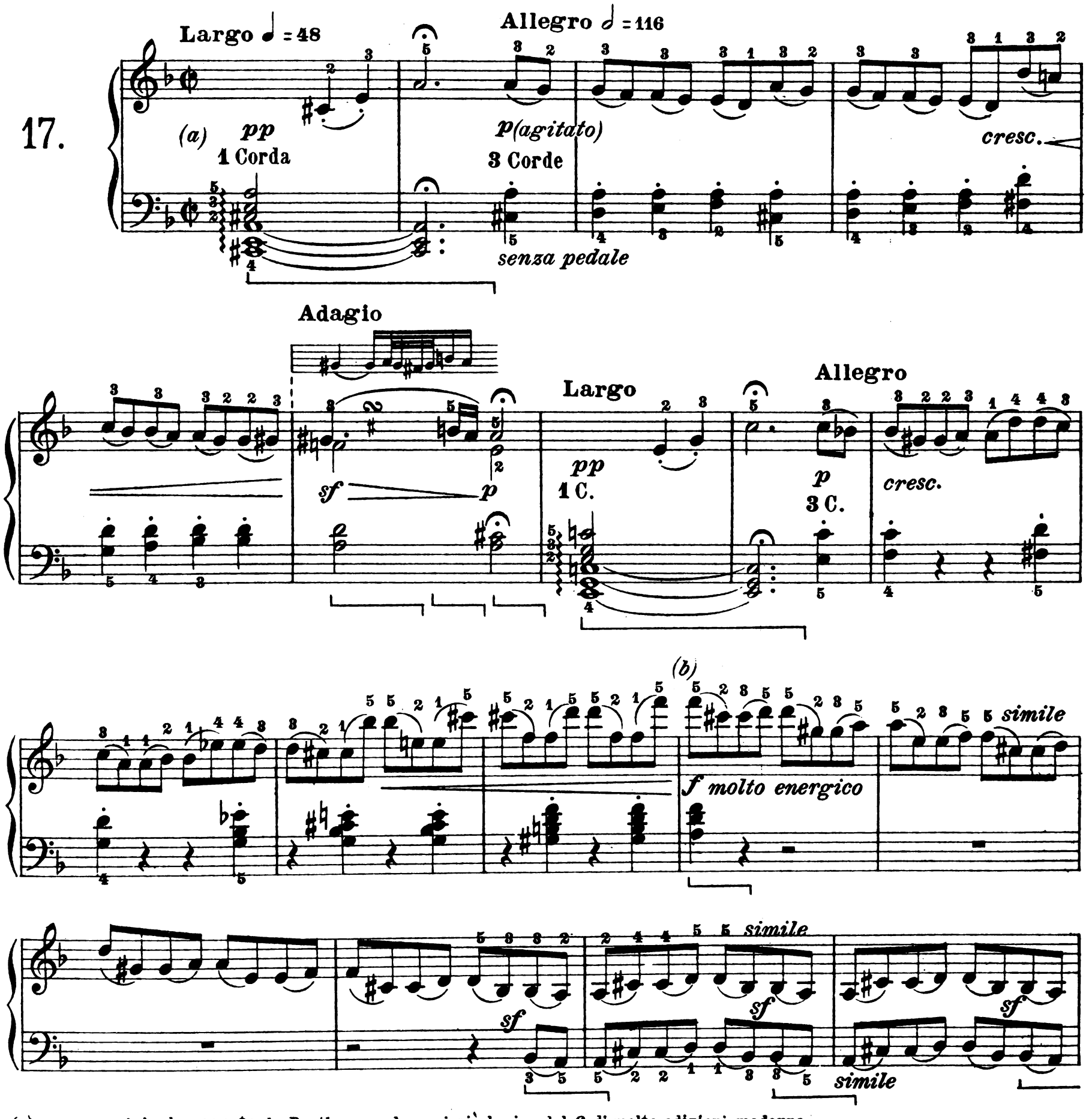
Ludwig
Van
Beethoven
Sonata no 17
Op 31 no 2
Alejandra Olarte

TRE SONATE

Op. 31. N. 2.

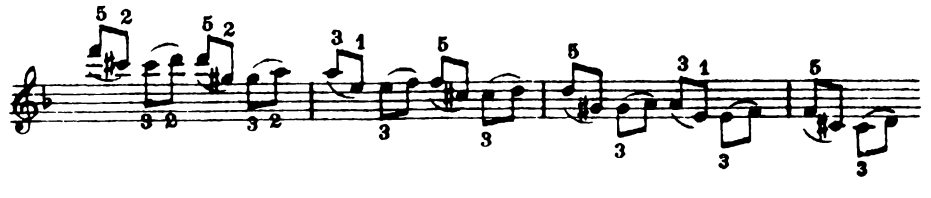
Composta nel 1802,
pubblicata nel 1803
presso Naegeli, a Zurigo.

17.



(a) Tempo originale segnato da Beethoven, ed assai più logico del C di molte edizioni moderne.
"Tempo" original marqué par Beethoven, et beaucoup plus logique que le C de beaucoup d'éditions modernes.
Original "tempo" indicated by Beethoven, and much more logical than the C of many modern editions.

(b) **Oppure:**
Ou bien:
Or else:



molto espress.
p (non troppo)

molto marcato

m.s.

simile

sempre più forte

(a) Certe edizioni moderne hanno qui una triplice legatura che riunisce i due accordi. Questa legatura non esiste nelle vecchie edizioni, e d'altronde mi sembra ingiustificata esteticamente.

(a) *Certaines éditions modernes ont ici une triple liaison qui réunit les deux accords. Cette liaison n'existe pas dans les anciennes éditions, et me paraît, d'ailleurs, esthétiquement injustifiée.*

(a) Certain modern editions have here a triple tie uniting the two chords, this tie does not exist in the ancient editions and moreover seems to me to be aesthetically unjustifiable.

fp (agitato sempre)

mf

cresc.

simile

f energico

sf

sf

sf

sf

sf

sf

p

f

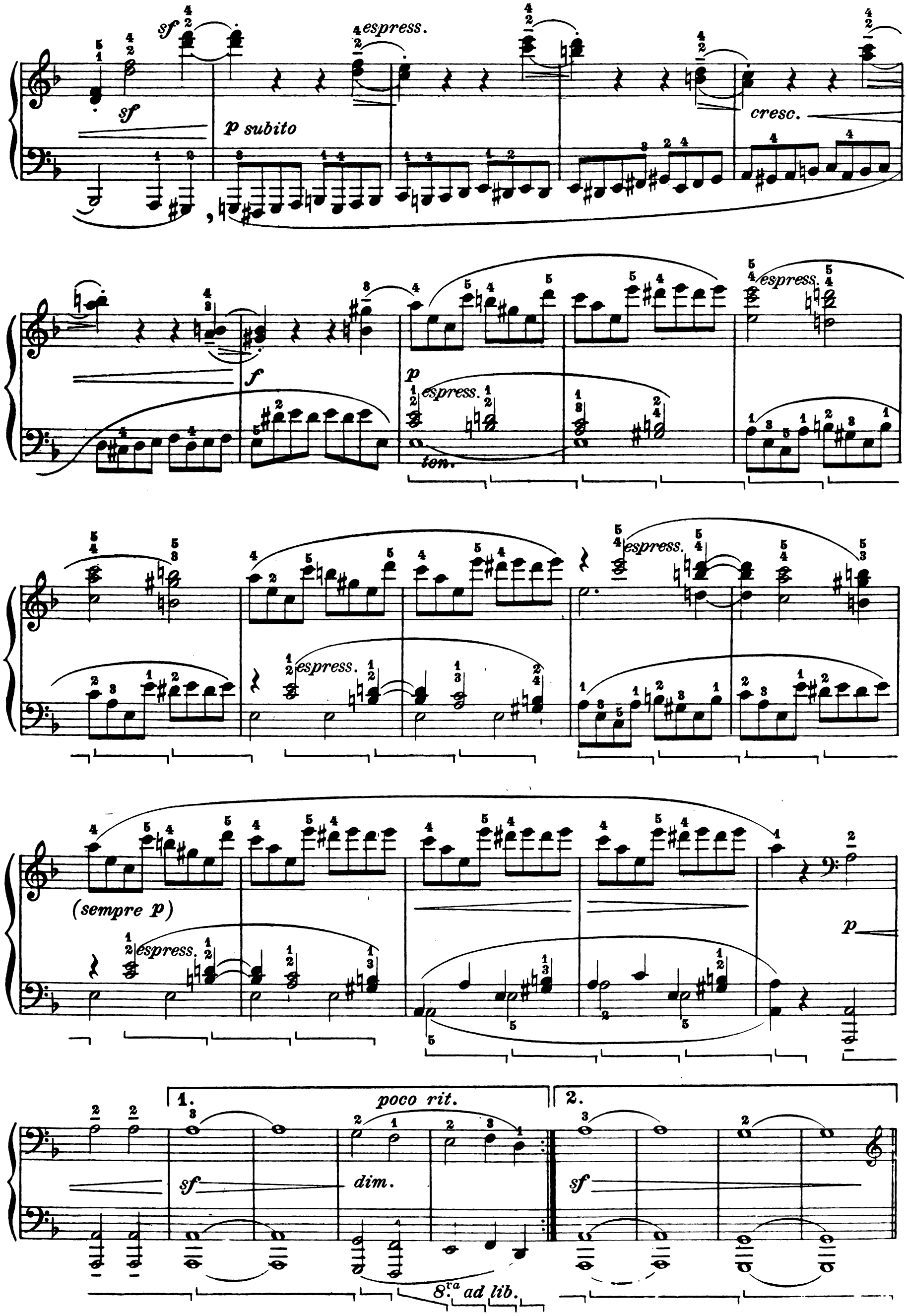
sf

sf

sf

sf

senza pédale


sf
espress.
p subito
cresc.
f
p
espress.
ten.
(sempre p)
1.
poco rit.
2.
dim.
8va ad lib.

Largo

1 C.

pp (misterioso)

(a)

(più) pp

Allegro

(dolcissimo)

pp (ancora più)

3 C.

ff (violento e tragico)

p

molto espress.

(sotto alla m.d.)

ff

p

(sotto)

ff

sf

(sopra)

(a) Da eseguirsi assai preferibilmente così:

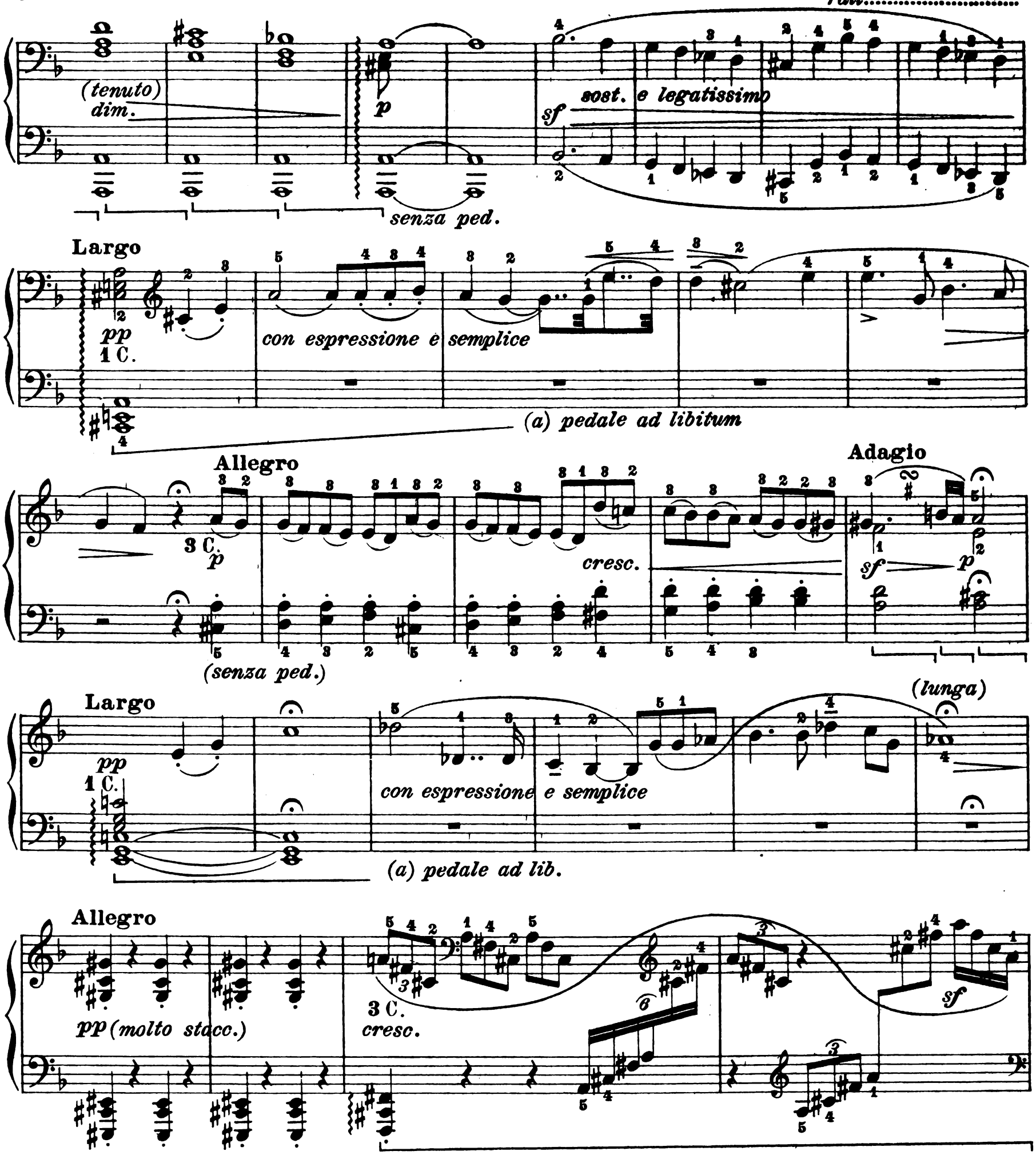
(a) *Il est bien préférable d'exécuter ainsi:*

(a) It is much preferable to play thus:

m.d. r.h. m.d. m.s. m.s. m.g. l. h. simile ecc. etc.

sempre fortissimo

(f)



(a) Le prime edizioni portavano segnata la tenuta del pedale destro per tutta la durata di ognuno dei due recitativi. Dalla testimonianza di Czerny risulta infatti che Beethoven sentiva la voce "recitante" come lontana ed avvolta in una specie di *nebbia sonora*. Mirabile intenzione impressionistica, la quale però sul pianoforte odierno non può venir realizzata colla tenuta di pedale segnata da Beethoven. Spetta all'esecutore di cercare e trovare quella combinazione di pedale e di tocco che possa soddisfare all'esigenza pratica dell'autore.

(a) *Dans les premières éditions la tenue de la pédale droite était indiquée pour toute la durée de chacun des deux récitatifs. Il résulte en effet du témoignage de Czerny que Beethoven voulait la voix "récitante" comme enveloppée dans une sorte de* brume sonore. *Admirable intention impressioniste, mais qui ne peut être réalisée sur le piano moderne par la tenue de pédale indiquée par Beethoven. L'exécutant doit chercher et trouver la combinaison de pédale et de toucher qui puisse satisfaire aux exigences poétiques de l'auteur.*

(a) In the first editions, the right pedal was indicated for the whole duration of each of the two recitatives. The result, as testified by Czerny, was that Beethoven conceived the "reciting" voice as being in the distance and enveloped in a tonal haze. An admirable impressionistic intention, but which cannot be realised by sustaining the pedal as indicated by Beethoven. The player must seek and find the combination of pedal and of touch that shall satisfy the poetic demands of the composer.

p

molto cresc.

sf

ff

sf

fp (agitato molto)

simile

mf

simile

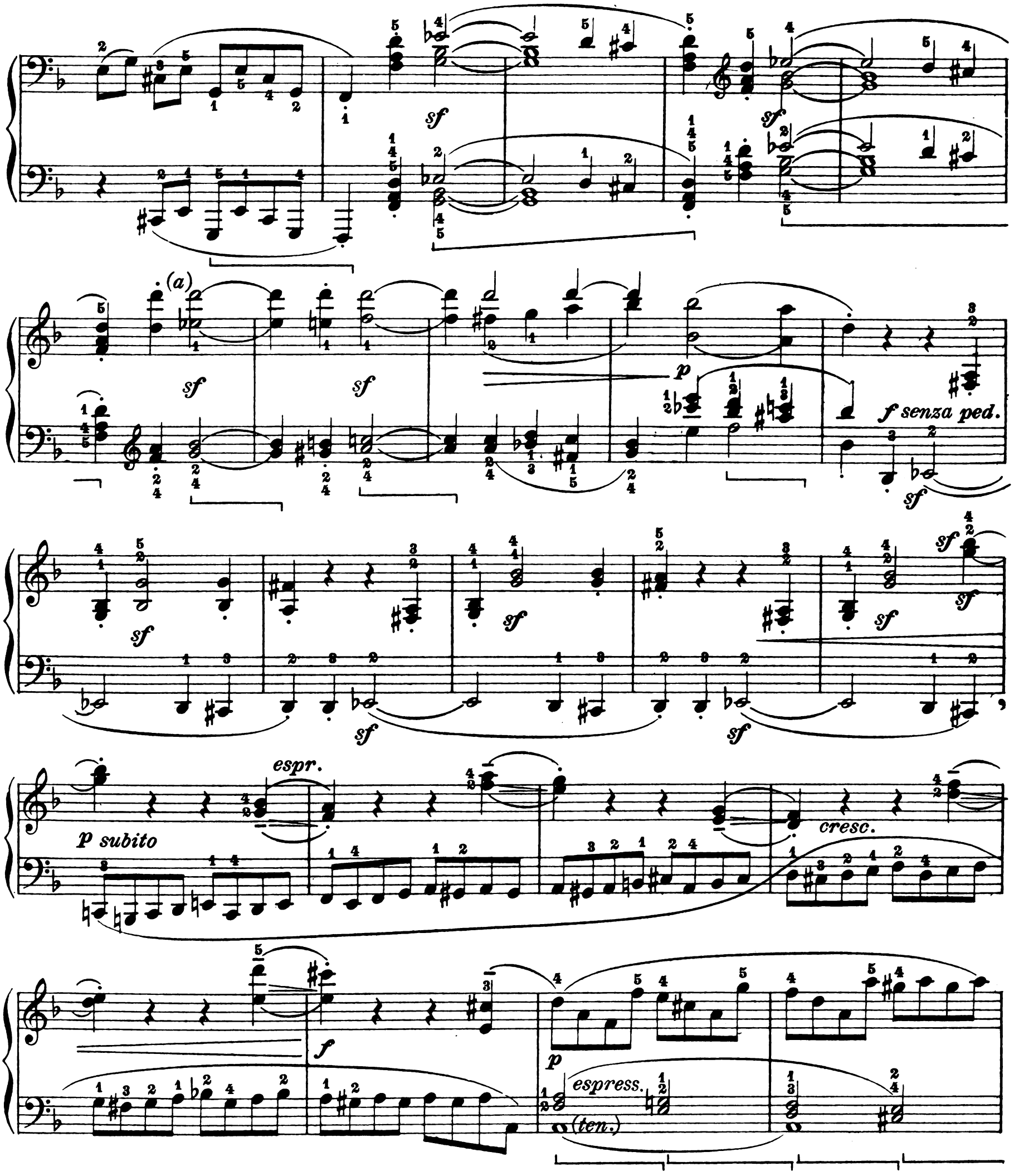
simile

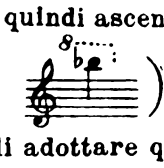
cresc.

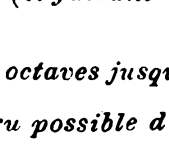
simile

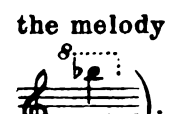
f energico

simile



(*a*) Alcune edizioni moderne hanno creduto bene, in base all'estensione della tastiera moderna, di modificare queste 4 battute, rendendole simmetriche alla prima volta (e facendo quindi ascendere la melodia in 8.ve sino al ). Non ho stimato possibile di adottare questa versione, in ragione della grave alterazione ch' essa arreca alle bellissime armonie.

(*a*) *Quelques éditions modernes ont cru bon, à cause de l'extension du clavier moderne, de modifier ces 4 mesures, en les rendant symétriques à celles de la première fois (et faisant ainsi monter la mélodie en octaves jusqu'au* ). *Je n'ai pas cru possible d'adopter cette version, en raison de la grave altération qu'elle cause à ces si belles harmonies.*

(*a*) Some modern editions have thought it well, in consequence of the extension of the modern key-board, to alter these 4 bars, making them symmetrical with those of the "prima volta" (thus making the melody ascend in octaves up to ). I have not deemed it possible to adopt this version, because of the serious alteration that it produces in such beautiful harmonies.

espress.

espress.

espress.

sempre p

espress.

p

pp subito

1 C.

simili

misterioso e sordamente

perdendosi

(b) grave

(a) Da preferirsi per le mani grandi:
Préférable pour les grandes mains:
Preferable for large hands:

ecc.
etc.

Adagio ♩= 60

p

non troppo presto

sf

p cresc.

(35)

tr

(*p*)

sf

ten.

ten.

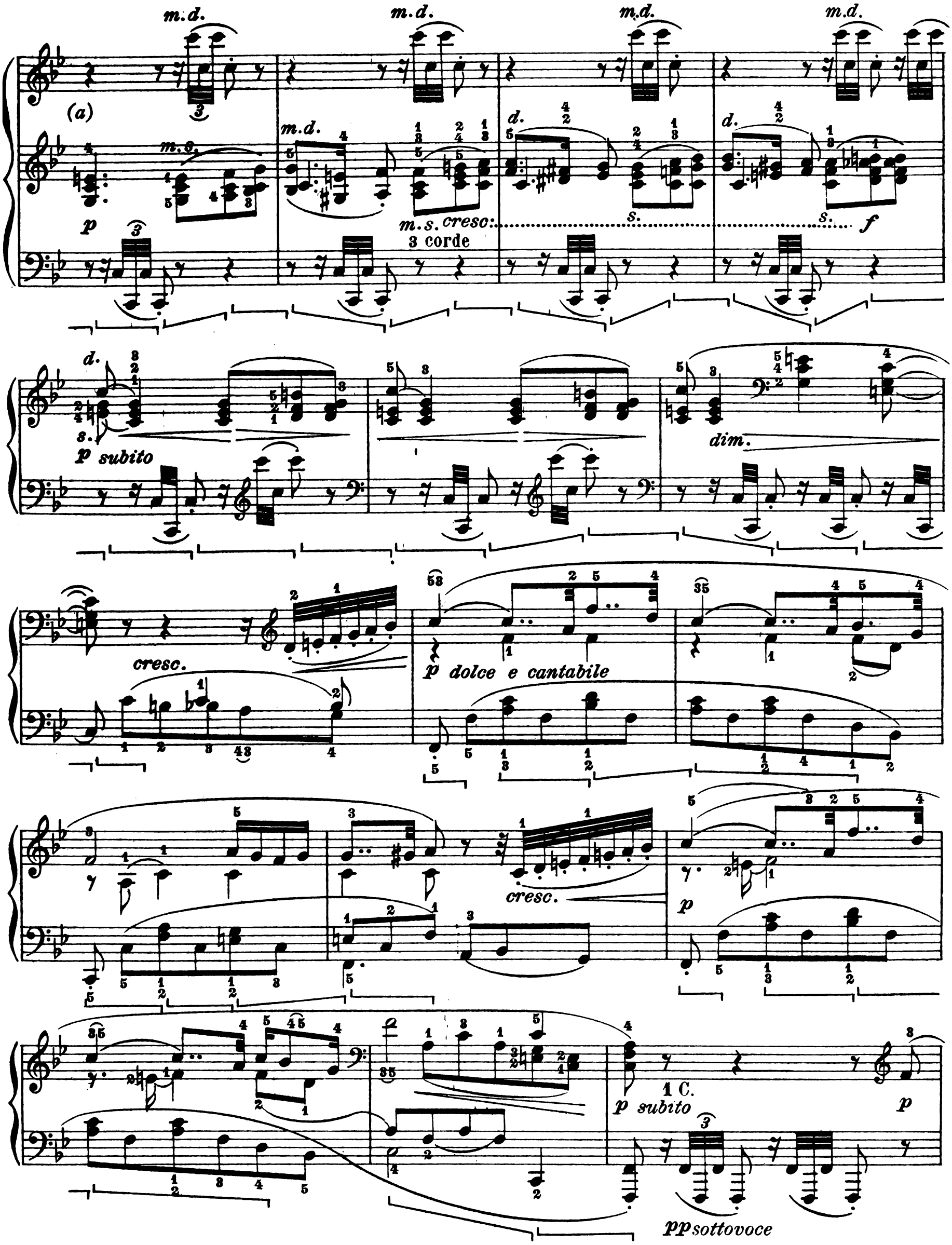
sf *f* (*f*)

p (*p*)

1 C.

sottovoce, quasi timpani

cantabile



(a) La nuova disposizione pianistica adottata per questo passo è dovuta a Klindworth; essa agevola parecchio l'esecuzione del frammento, evitando gli incomodi incrocii.

(a) *La nouvelle disposition pianistique adoptée pour ce passage est due à Klindworth; elle facilite beaucoup l'exécution du fragment, évitant des croisements incommodes.*

(a) The new pianistic arrangement adopted for this passage is due to Klindworth; it facilitates a good deal the execution of this fragment, avoiding awkward crossing of hands.

espress.

cresc.

3 C.

senza correre

sf

p

sf

p cresc.

Modificazione di Klindworth per evitare gli incrocii:
(*N.B.* La m.s. riprende le note segnate + senza ribatterle)

Modification de Klindworth pour éviter les croisements:
(N.B. *La m.g. reprend les notes marquées + sans les refrapper*)

Klindworth's alteration to avoid crossing hands:
(*N.B.* The left hand should take over the notes marked + without restriking them)

(35)

tr

p

leggero

Come prima
Comme plus haut
As above

Come prima
Comme plus haut
As above

(a)

sf

sf

f

(ten.)

(f)

(a) Ritmare questo gruppetto ed il seguente come quello che si trova due battute prima.

(a) *Rythmer ce* gruppetto *et le suivant comme celui qui se trouve deux mesures avant.*

(a) This turn and the following should have the same rhythm as that which appears two bars earlier.

(ten.)

(p)

p

(sempre sottovoce)

1 C.

cantabile, ma sempre p

m d.

p

m.s.

d.

s. cresc.:.....

3 corde

s.

f

p subito

cresc.

dim.

p dolce e cantabile

cresc.

p

p subito

pp

1 C.

pp sottovoce

cresc.

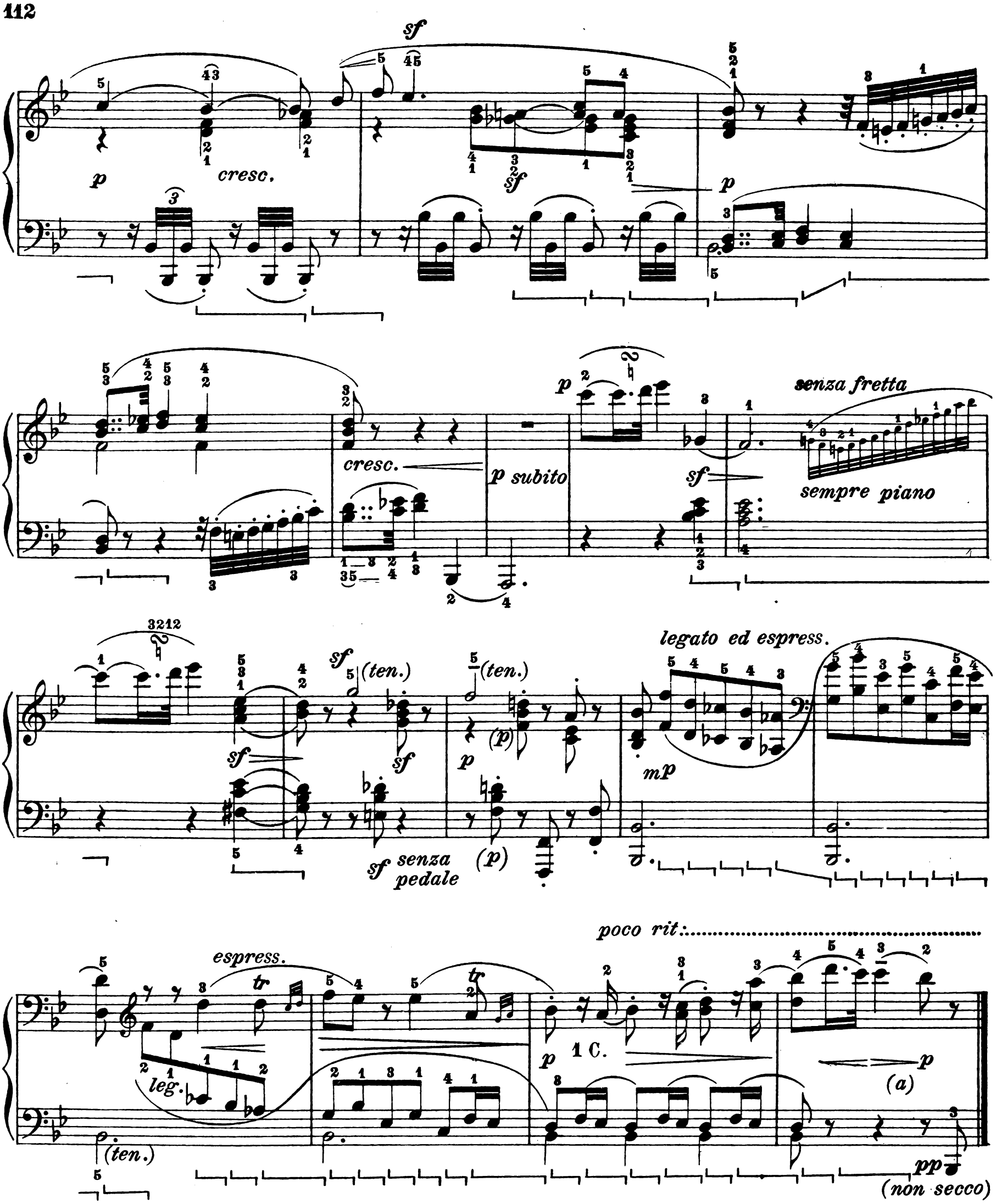
3 C.

sf

p

sf

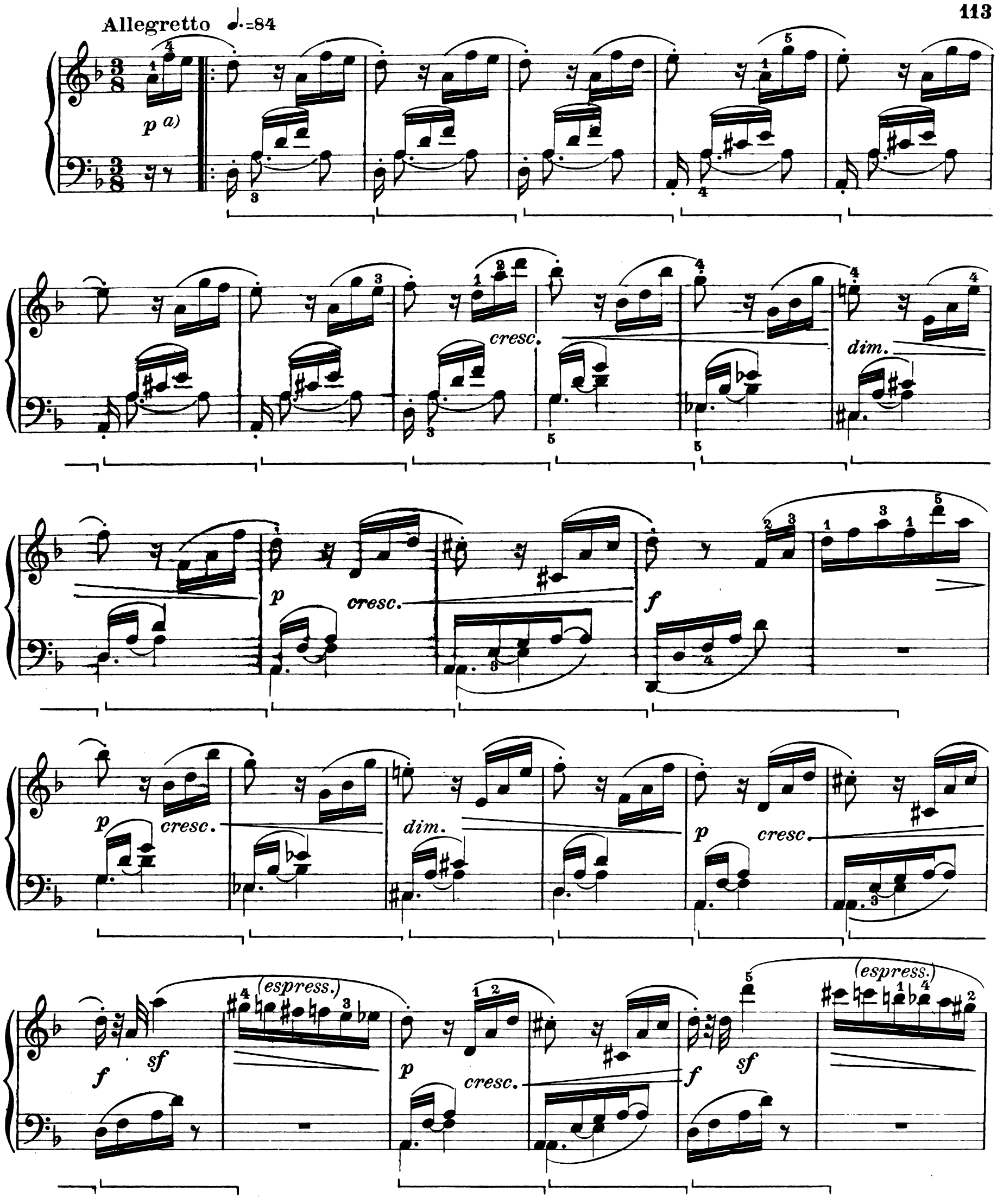
sf



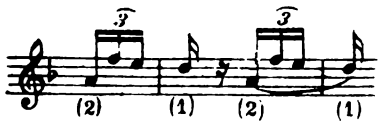
(a) Questa battuta contiene uno dei più difficili indovinelli "dinamici" delle trentadue Sonate. Nelle edizioni informate all'originale, il primo quarto è *cresc.*; il secondo ***p***. Dopo moltissimo ragionare, credo che il *piano* debba venire spostato al terzo quarto; ciò dà alla intiera battuta un accento infinitamente più *vocale* ed anche maggiormente conforme alle due legature della melodia.

(a) *Cette mesure contient une des nuances les plus difficiles à deviner des 32 Sonates. Dans les éditions conformes à l'original, le premier temps est* cresc.; *le second* ***p***. *Après avoir beaucoup réfléchi, je crois que le premier* piano *ne doit venir qu'au troisième temps; cela donne à toute la mesure un accent infiniment plus* vocal *et plus conforme aussi aux deux liaisons de la mélodie.*

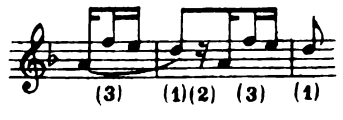
(a) This bar contains one of the most difficult "dynamic" problems in all the thirty-two Sonatas. In editions in accord with the original the first beat is *cresc.* the second ***p***. After much reflection I believe that the first *piano* should be reserved until the third beat; this gives to the whole bar an accent infinitely more *vocal* and also more in accord with the two slurs in the melody.



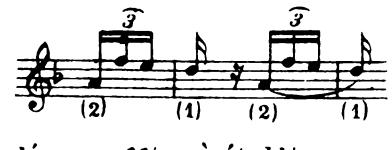
a) L'interpretazione ritmica dell'intiero pezzo è alquanto difficile. Bisogna evitare con ogni cura che il ritmo sembri binario:



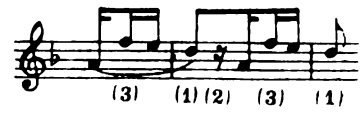
Un lievissimo accento basterà a stabilire con certezza il ritmo ternario:



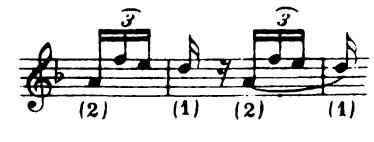
a) L'interprétation rythmique de tout le morceau est assez difficile. Il faut éviter avec le plus grand soin que le rythme semble binaire:



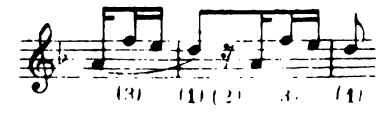
Un accent très léger suffira à établir avec certitude le rythme ternaire:



a) The rhythmical interpretation of the whole piece is somewhat difficult. The greatest care must be taken to avoid the semblance of binary rhythm:



A very slight accent will suffice to establish with certainty the ternary rhythm:



p *cres.* *f* *marcato* *sf*

con forza *sempre molto marcato*

sf *f espress.*

sf *p* *f*

sf *p* *non legato*

cres. *f*

tranquillo

a)

(senza dim.)

p dolce ed espress.

cresc.

p

cresc.

marcato, poco espress.

marcato

sf

sf

sf

sf

p

cresc.

a) **La melodia va sentita così:**

con melanconia

ecc.; e più oltre: ecc.

a) La mélodie doit être sentie ainsi:

con melanconia

etc.; et plus loin: etc.

a) **The melody must be felt thus:**

con melanconia

etc.; and further on: etc.

p subito

1 C.

f subito

3 C.

p subito

1 C.

f subito

3 C.

f_3

(sempre f)

(sempre forte)

a)

sf

più f

ff

p subito
e dolce

cresc:.....

a) Le note basse: molto marcate. | a) Les notes basses: très marquées. | a) The bass notes very marcato.

sf sf sf sf

f

fp

sf p legato

sf p legato

sempre p

sf p

sf p

sf p

sf cresc.

sf

f

sf

sf sf sf dim.

p più dim. pp p

Ped. come prima

cresc.

decresco. p cresc.

f p cresc. dim. p

cresc. f p cresc. fmarc.

sf

con forza

sempre molto marcato

sf

con forza

(sempre marc.)

sf

sempre con molta forza

(sempre marc.)

sf

f espress.

sf

p

f

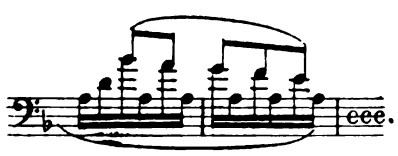
sf

hh

p
non legato
cresc.
f
(tranquillo)
a)
(senza dim.)
p dolce ed espress.
cresc.
p
cresc.
marc.
marc.
b)
sf
sf
sf
sf
p

a) Vedi nota precedente.

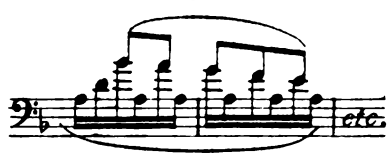
b) La versione simmetrica della prima volta,



cioè: assai più espressiva, dev'essere stata omessa da Beethoven sia per svista, sia per qualche scrupolo d'ordine tecnico. In ambedue i casi, è quindi plausibile l'uso di questa modificazione.

a) *Voir note précédente.*

b) *La version symétrique de la première fois:*

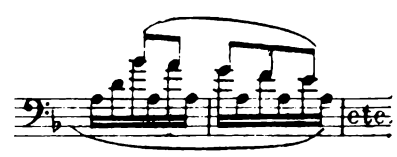


beaucoup plus expressive a dû être omise par Beethoven soit par oubli, soit par quelque scrupule d'ordre technique. Dans les deux cas, l'usage de cette modification est donc plausible.

a) See preceding note.

b) The symmetrical version of the "first time,,

(prima volta)



which is much more expressive, appears to have been omitted by Beethoven, either through forgetfulness, or through some scruples as to technical order. In both cases, the employment of this modification is therefore plausible.

molto piano e dolce

1 C.

espr. cresc.

p

(sempre 1 C.) cresc.

a)

mf

dim.

sempre 1 C.

p cresc.

a) La misteriosa poesia di questo meraviglioso passaggio potrà venire molto intensificata se il pedale verrà rinnovato ogni volta *soltanto di metà* (cioè rialzando pochissimo il piede). Al *ff* si riprenderà il cambiamento normale.

a) La mystérieuse poésie de ce merveilleux passage sera très intensifiée si la pédale est renouvelée chaque fois seulement à moitié *(c'est à dire en relevant très peu le pied). Au ff on reprendra le renouvellement normal.*

a) The mysterious poetry of this marvellous passage will be much more intensified if, on each renewal of the pedal, it is only *half raised* (that is to say, by raising the foot very slightly). At *ff* the normal change of pedal is to be resumed.

mp dim. pp ff subito sf

a) 8 corde

sf sf sf sf sf

sf p cresc. dim.

p cresc. f p cresc.

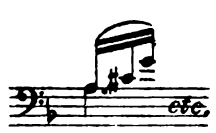
dim. p cresc. f sf

a) Parecchie buone edizioni hanno qui:

ciò che pare assai più logico.

Nell'impossibilità di sapere con certezza ciò che volle Beethoven, uso ed insegno questa versione.

a) *Plusieurs bonnes éditions ont ici:*



ce qui paraît beaucoup plus logique. Dans l'impossibilité de savoir avec certitude ce que voulait Beethoven, j'adopte toujours cette version.

a) Several good editions have here:

which appears to be far more logical. It being impossible to know with certainty what Beethoven desired, I adopt and teach this version.

p cresc. f sf p cresc.

Oppure
Ou bien
Or rather

ff (senza dim.)

1 C. sino alla fine

Psubito

(cresc. poco)

(senza rall.)

legatissimo *morendo*

Psubito pp

senza pedale
sempre 1 C.

m.s.

n.b. l'ultima nota senza 𝅝
n.b. la dernière note sans 𝅝
n.b. the last note without 𝅝

Cecile
Chaminade
6 Romances
sans Paroles
Op. 76
Alejandra Olarte

à Monsieur J. A. WIERNSBERGER

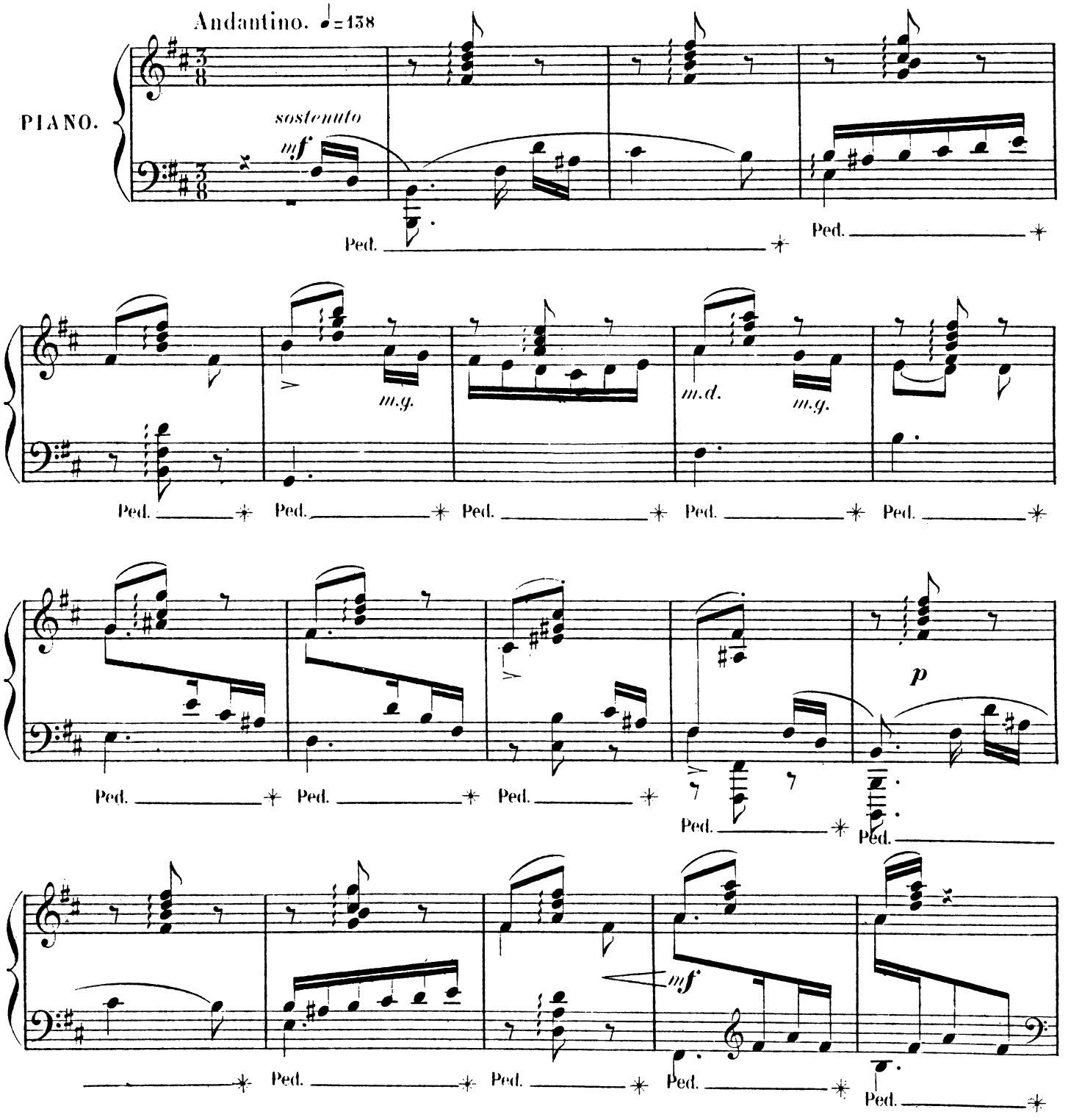
SOUVENANCE

ROMANCE SANS PAROLES

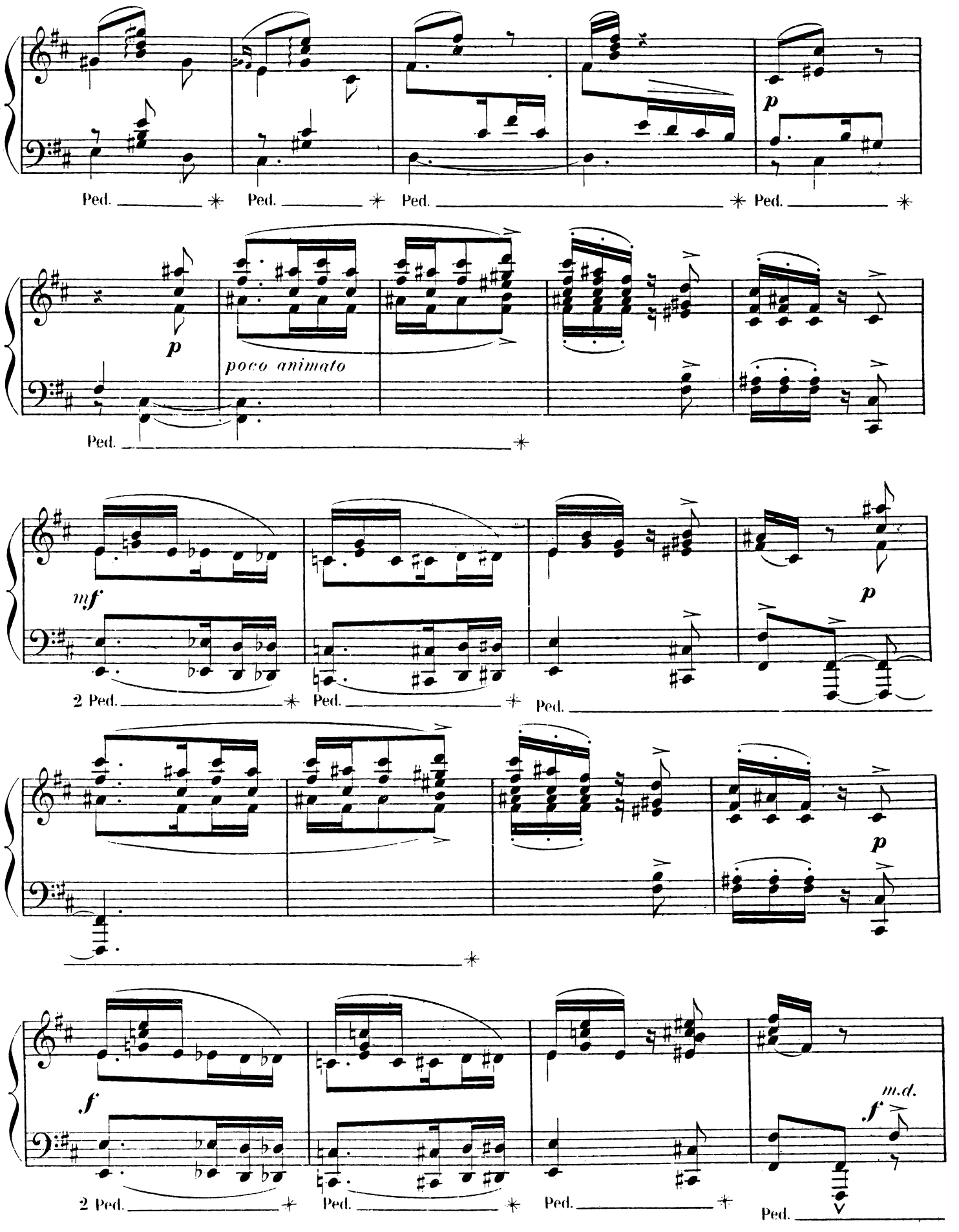
POUR PIANO

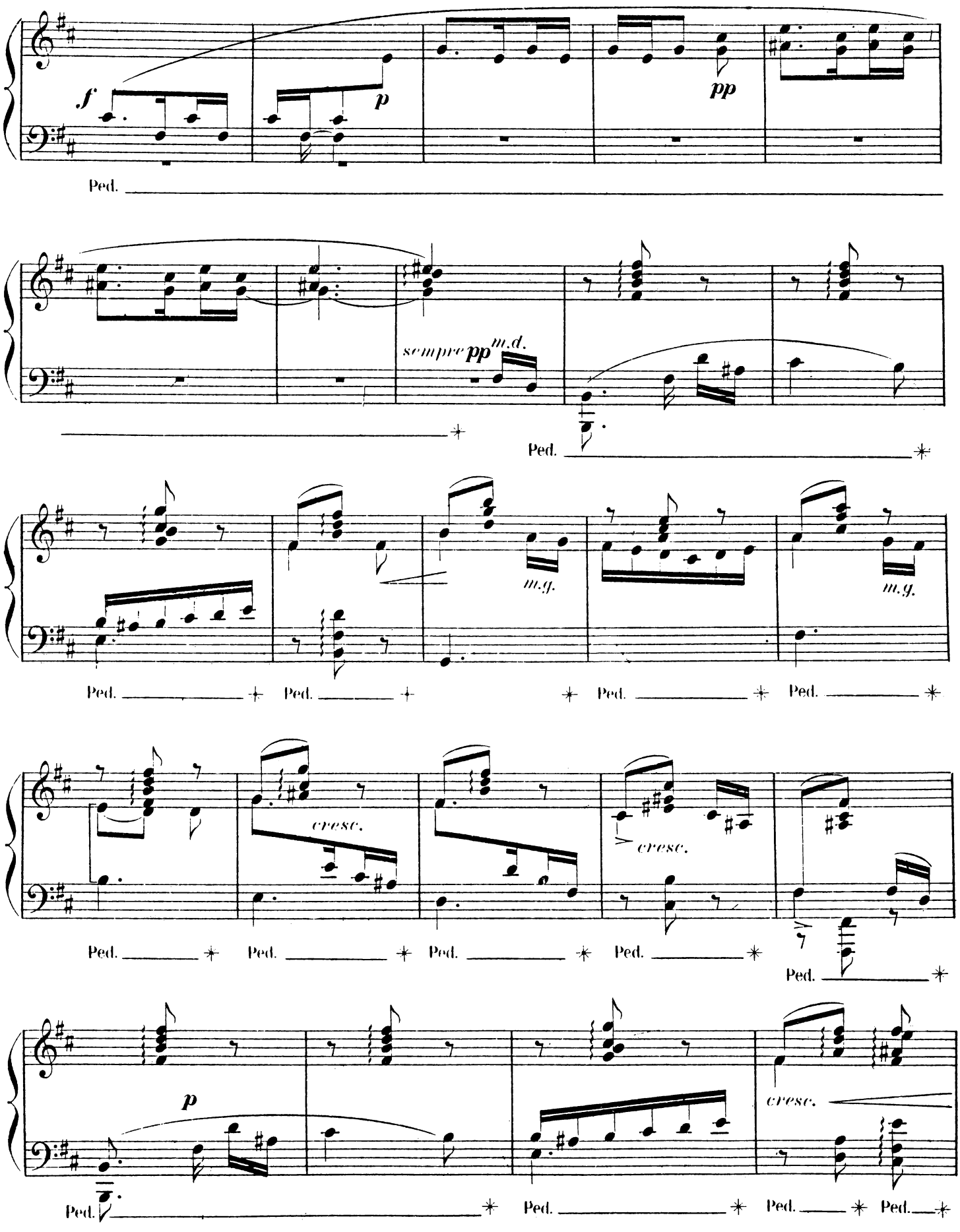
C. CHAMINADE

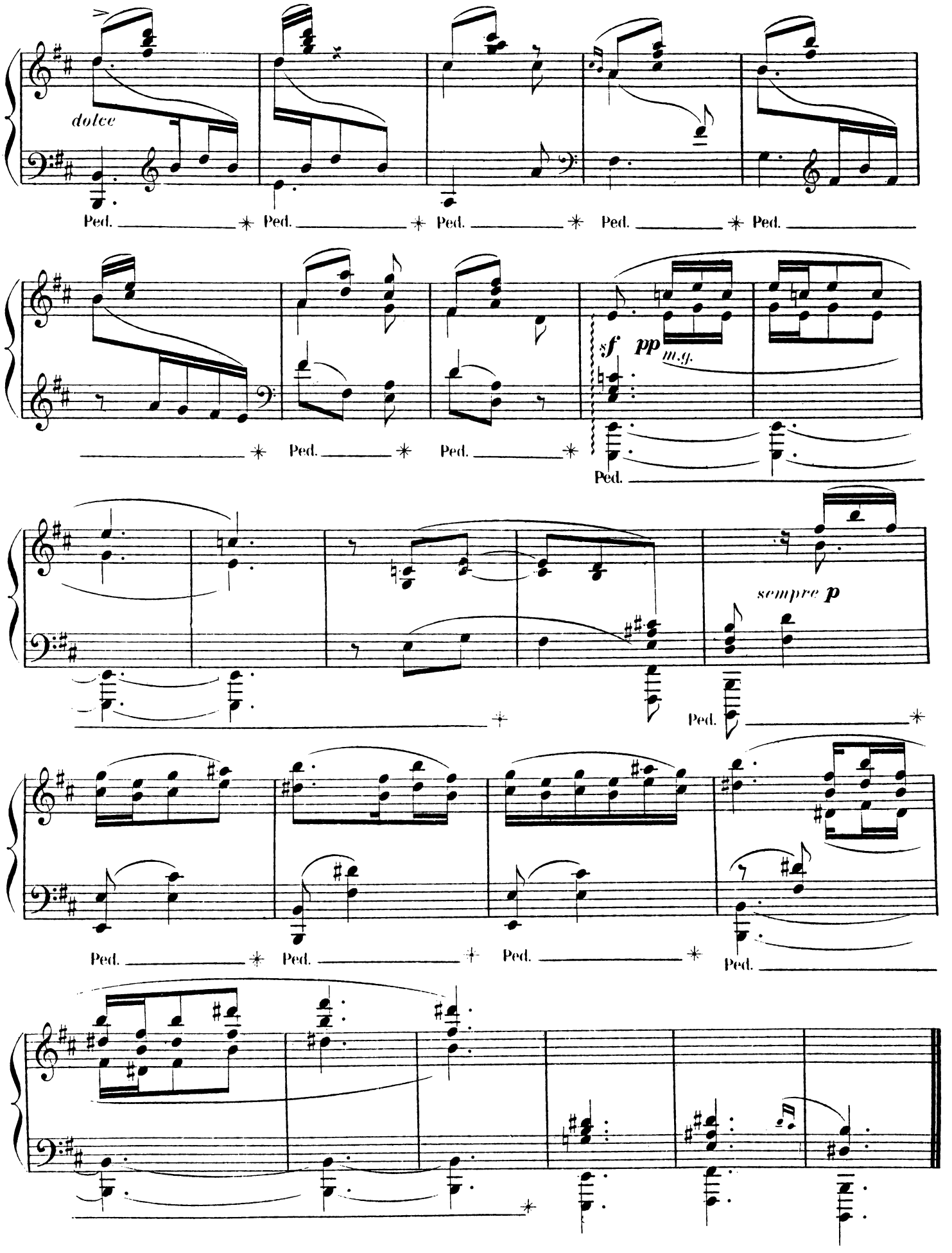
Op. 76 – N° 1.



MASTERS MUSIC PUBLICATIONS, INC.


p
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *
p
poco animato
Ped. *
mf
p
2 Ped. * Ped. * Ped.
p
f
m.d.
f
2 Ped. * Ped. * Ped. Ped.


f
p
pp
Ped.
sempre pp m.d.
Ped.
m.g.
m.g.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
cresc.
cresc.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
p
cresc.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


dolce
Ped.
sf
pp
m.g.
sempre p

au Docteur PAUL LANDOWSKI.

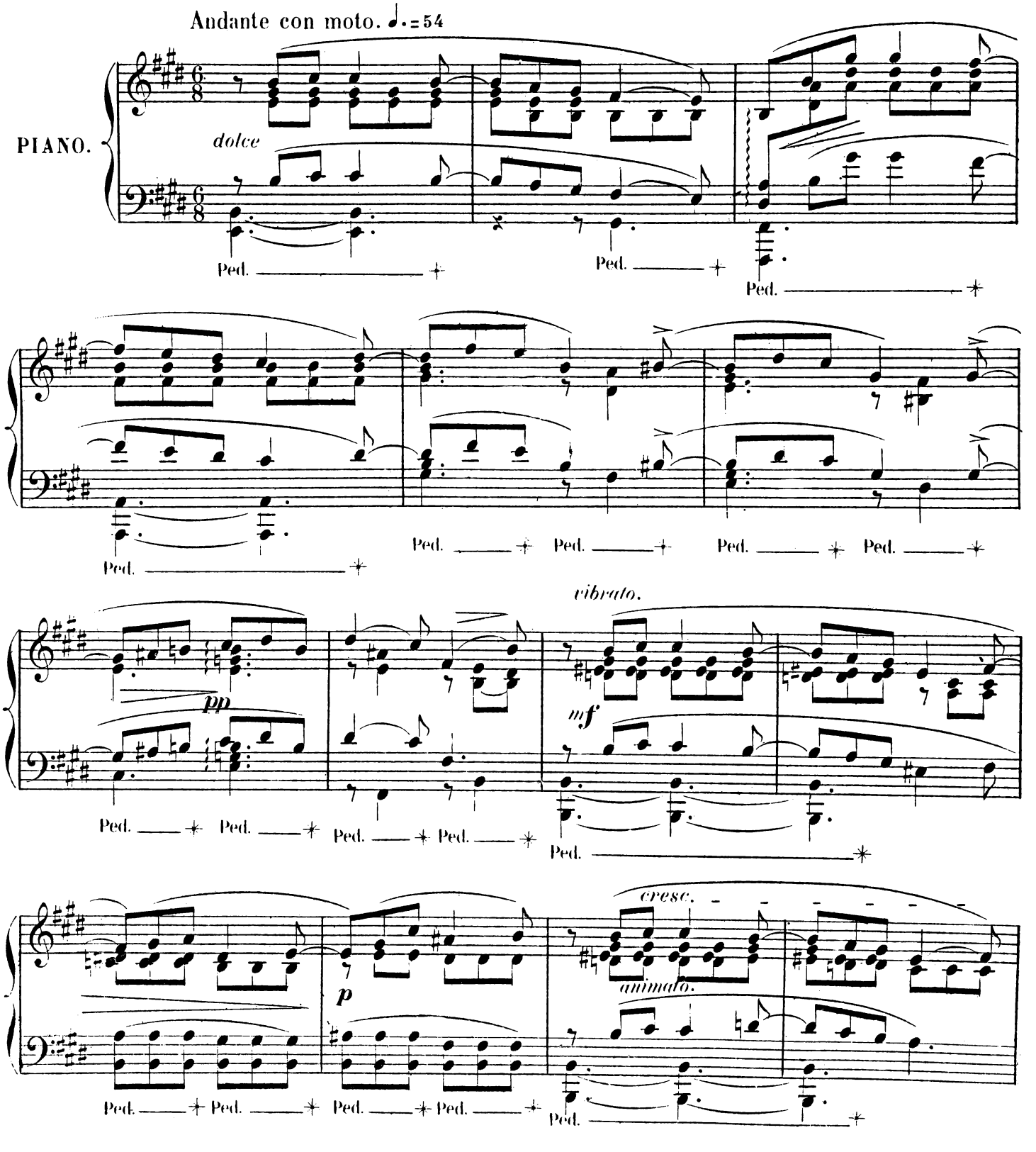
ÉLÉVATION

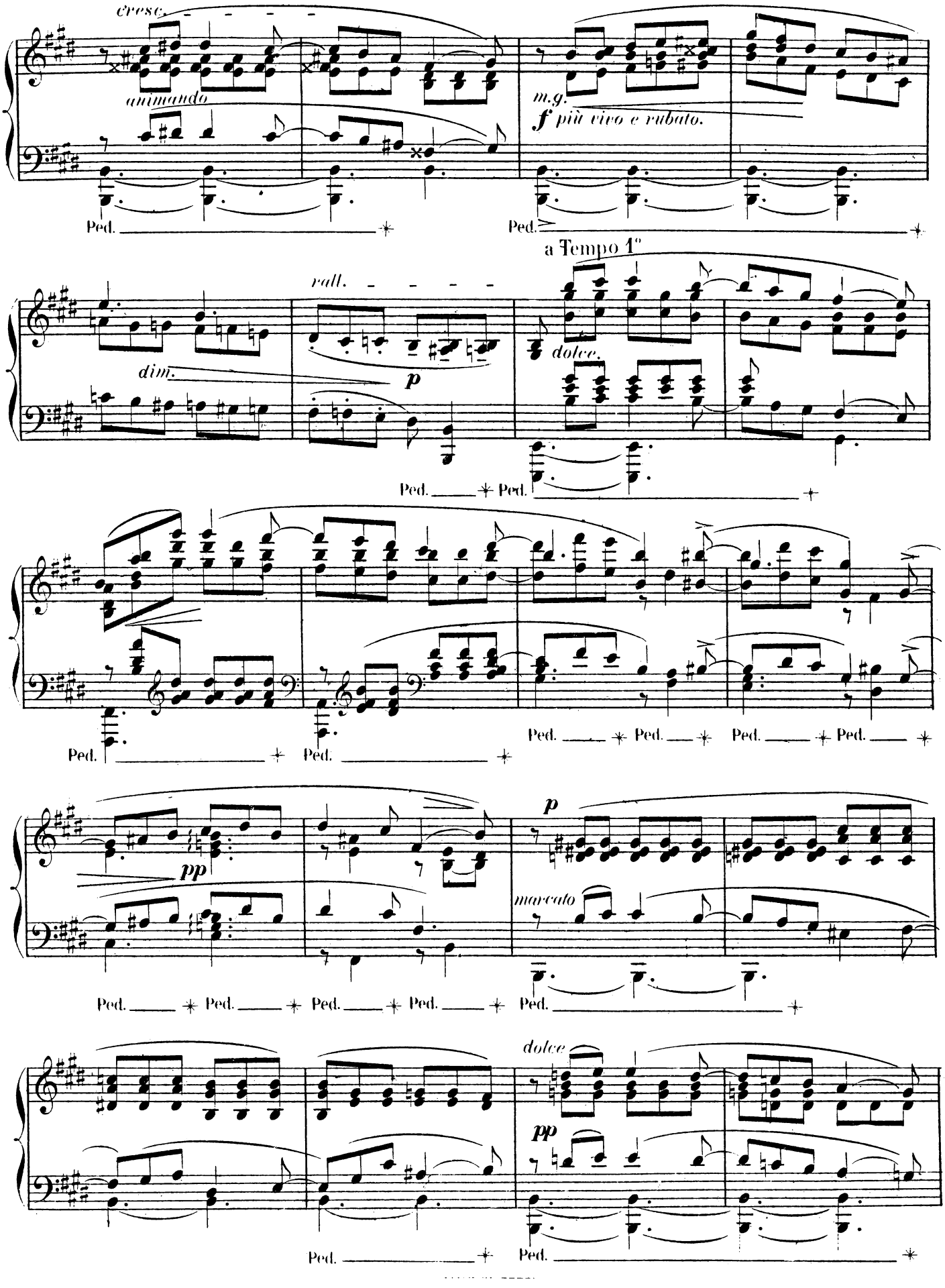
ROMANCE SANS PAROLES

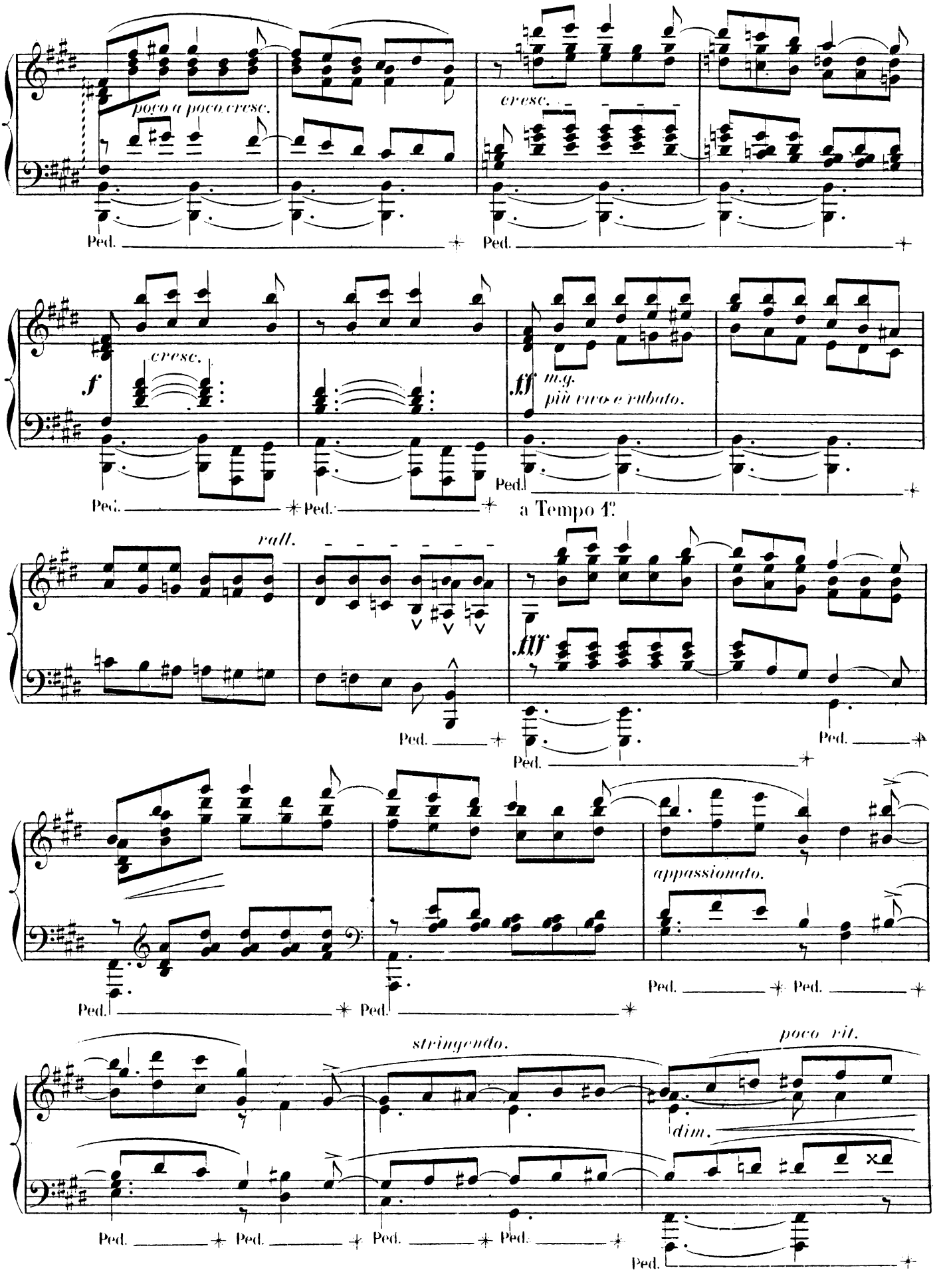
POUR PIANO

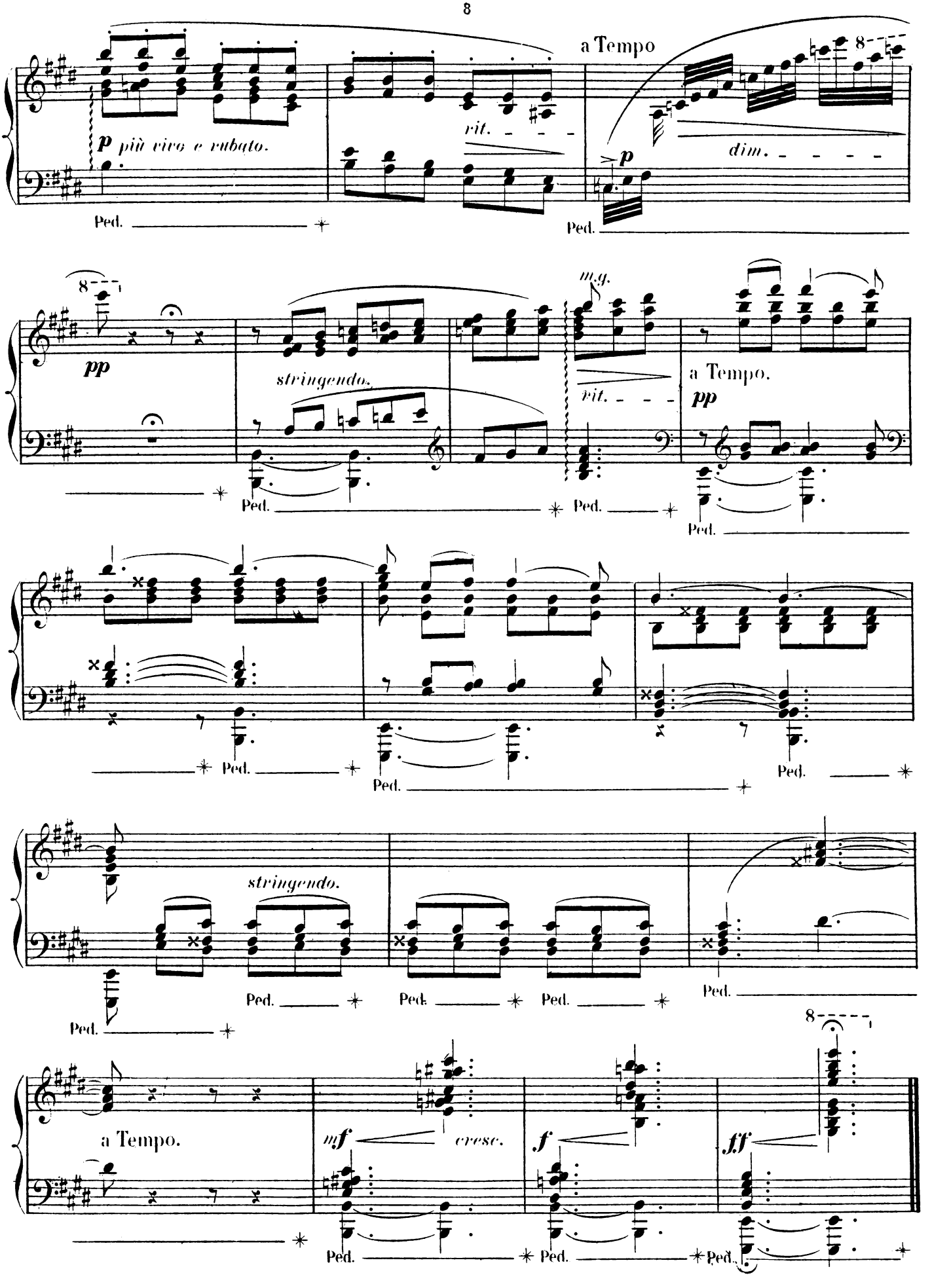
C. CHAMINADE

Op. 76 – N° 2.




cresc.
animando
m.g.
f più vivo e rubato.
Ped.
Ped.
a Tempo 1°
rall.
dim.
p
dolce.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
pp
p
marcato
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
dolce
pp
Ped.
Ped.


poco a poco cresc.
cresc.
Ped.
Ped.
cresc.
f
ff m.g.
più vivo e rubato.
Ped.
Ped.
Ped.
a Tempo 1°
rall.
ff
Ped.
Ped.
Ped.
appassionato.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
stringendo.
poco rit.
dim.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


a Tempo
8
p più vivo e rubato.
rit.
p
dim.
Ped.
8
pp
stringendo.
m.g.
rit.
a Tempo.
pp
Ped.
stringendo.
a Tempo.
mf
cresc.
f
fff
8

à Monsieur HENRI KAISER.

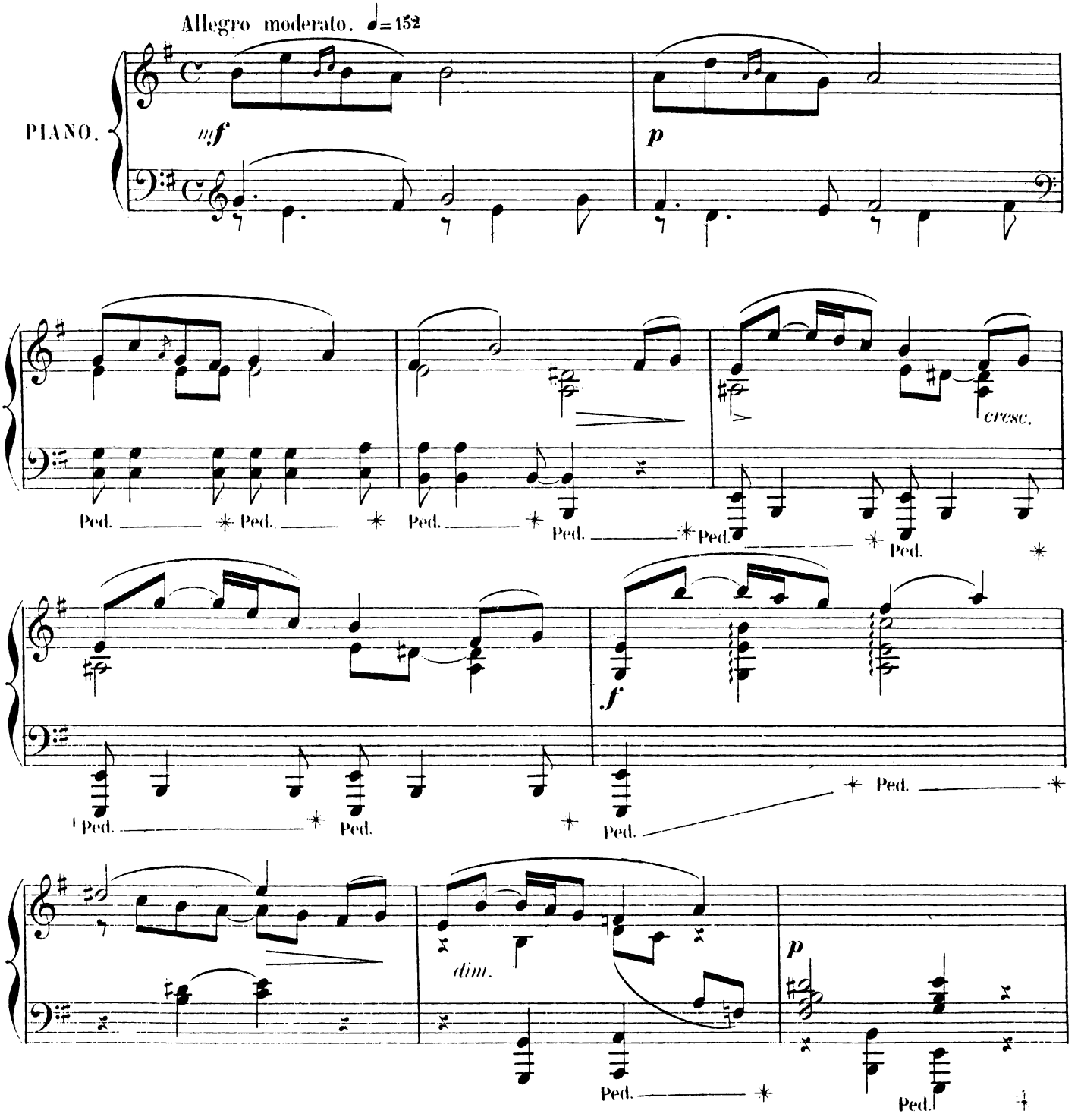
IDYLLE

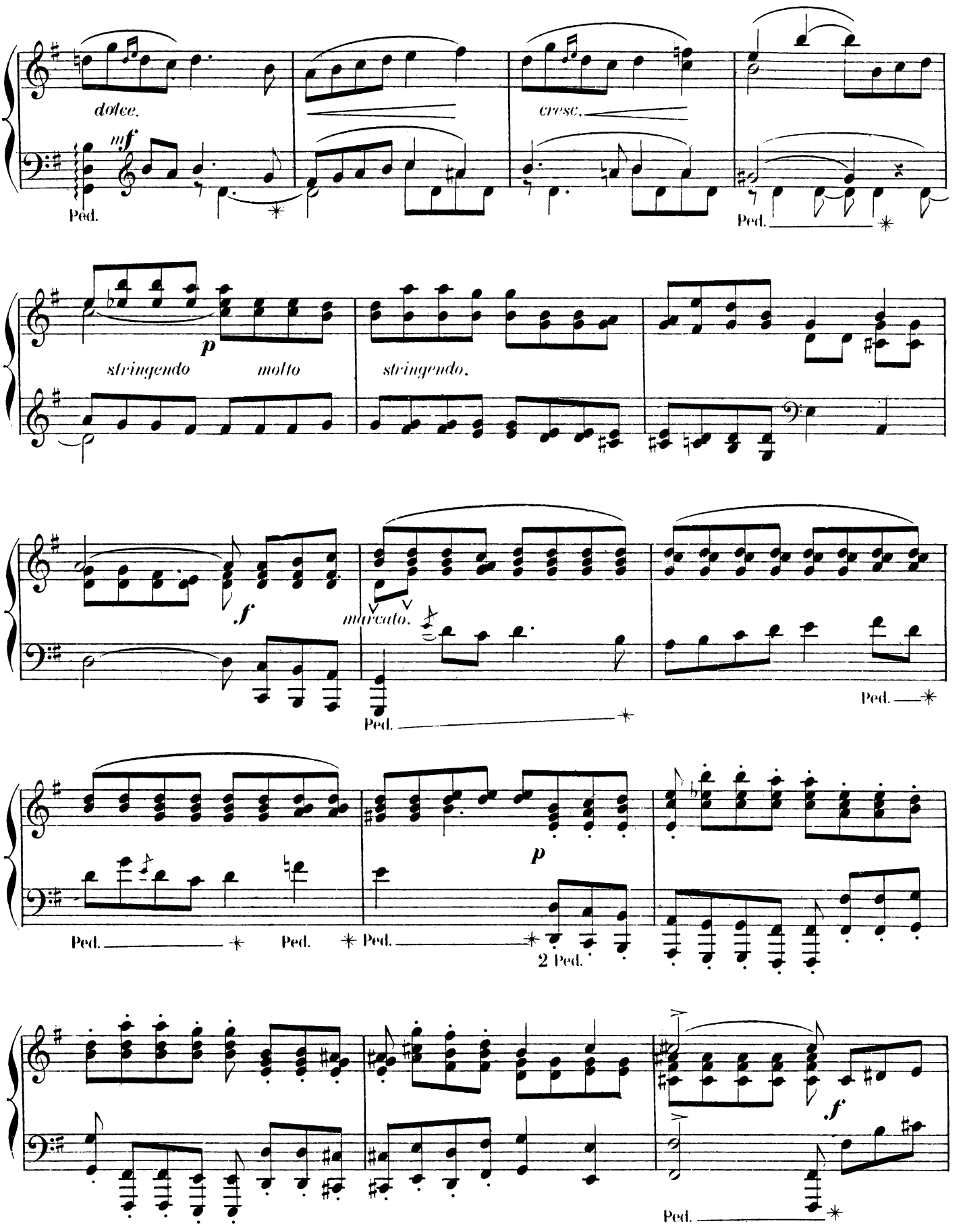
ROMANCE SANS PAROLES

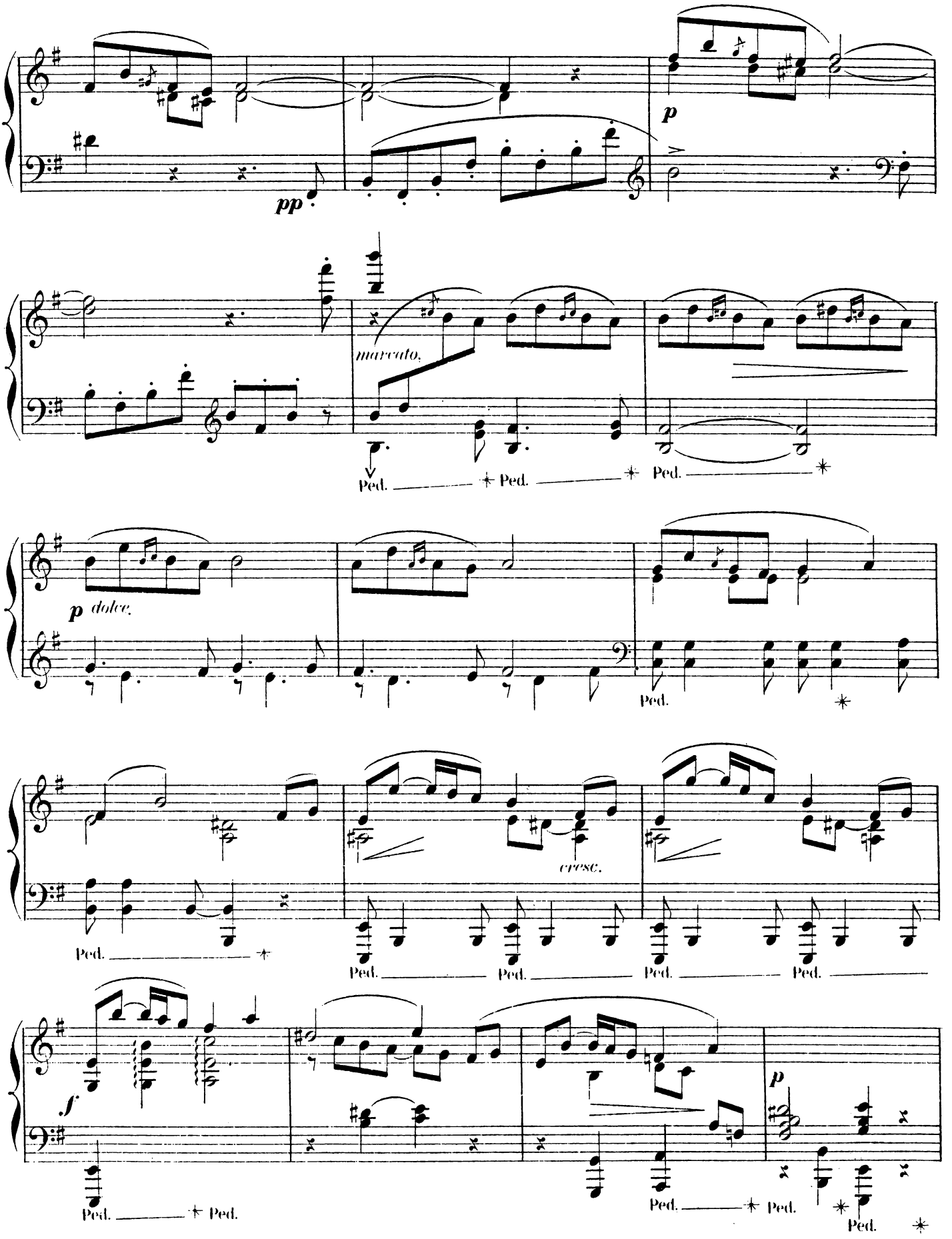
POUR PIANO

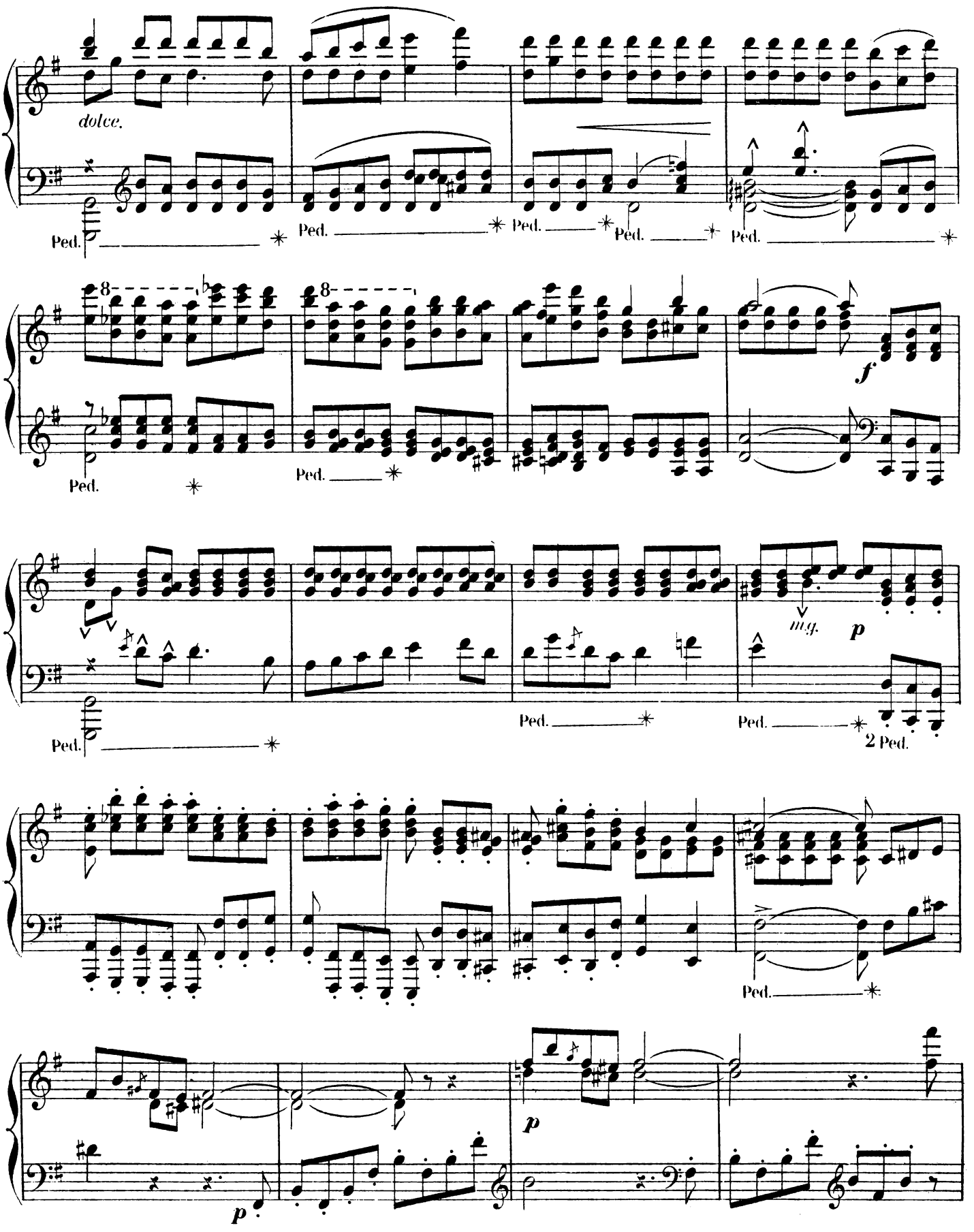
C. CHAMINADE.

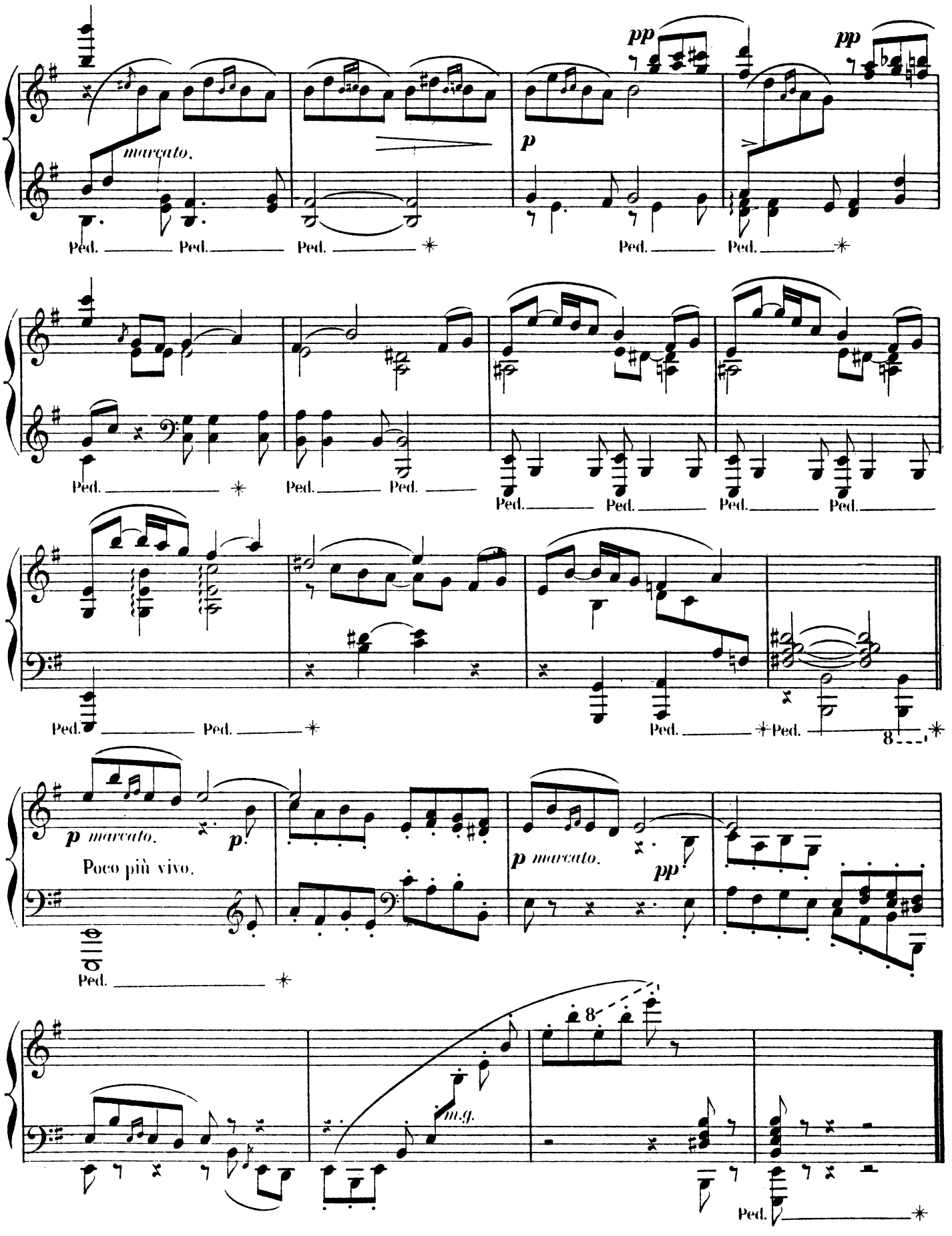
Op. 76. — N°. 3.




dolce.
mf
Ped.
cresc.
Ped.
p
stringendo molto
stringendo.
f
marcato.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
p
Ped.
2 Ped.
f
Ped.


pp
p
marcato.
Ped.
Ped.
Ped.
p dolce.
Ped.
cresc.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
f
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
p
Ped.


dolce.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
8
8
f
Ped.
Ped.
m.g.
p
Ped.
Ped.
2 Ped.
Ped.
p
p


marcato.
pp
p
Ped.
p marcato.
Poco più vivo.
m.g.
8

à Monsieur GEORGES *FALKENBERG.*

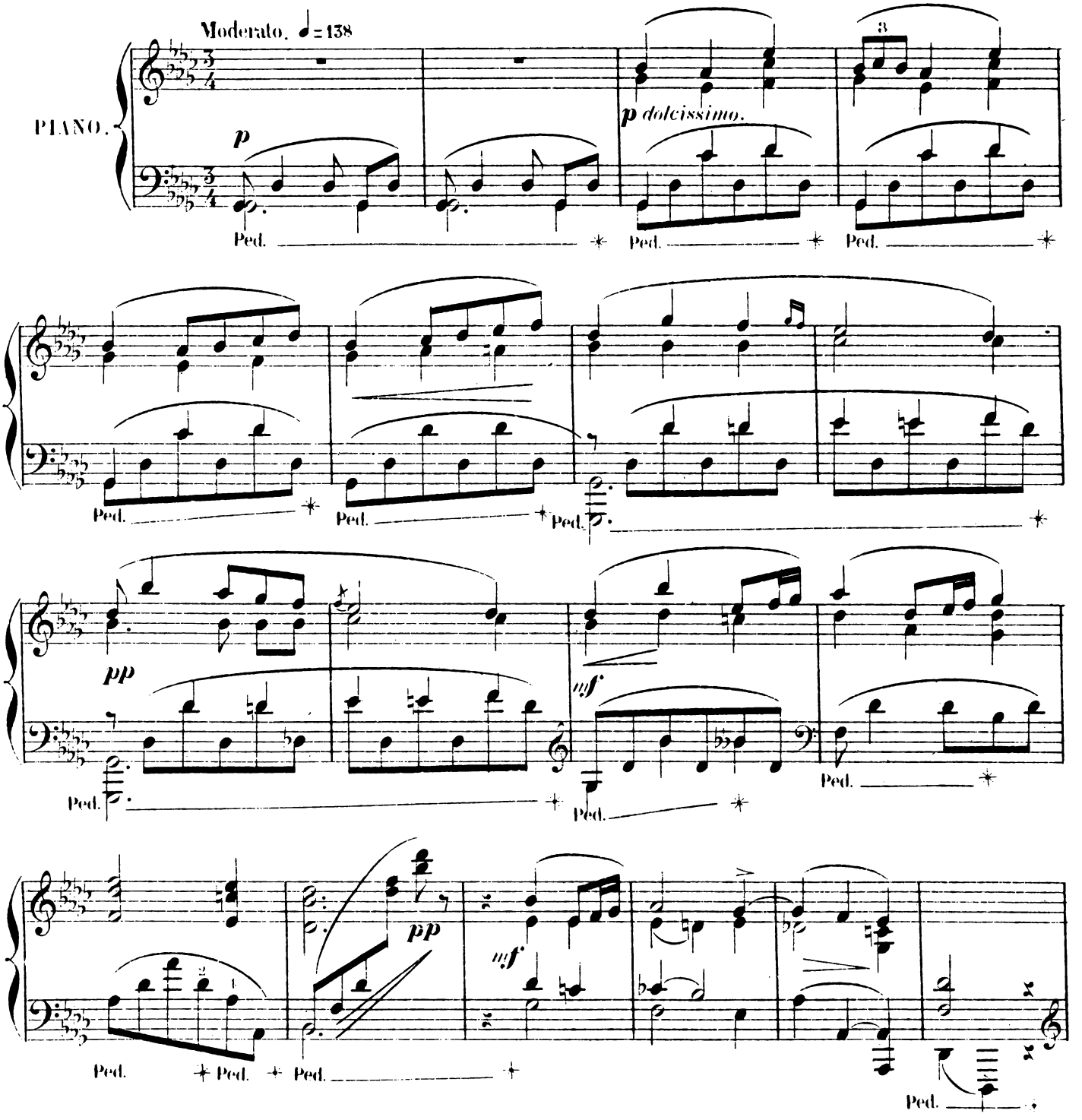
ÉGLOGUE

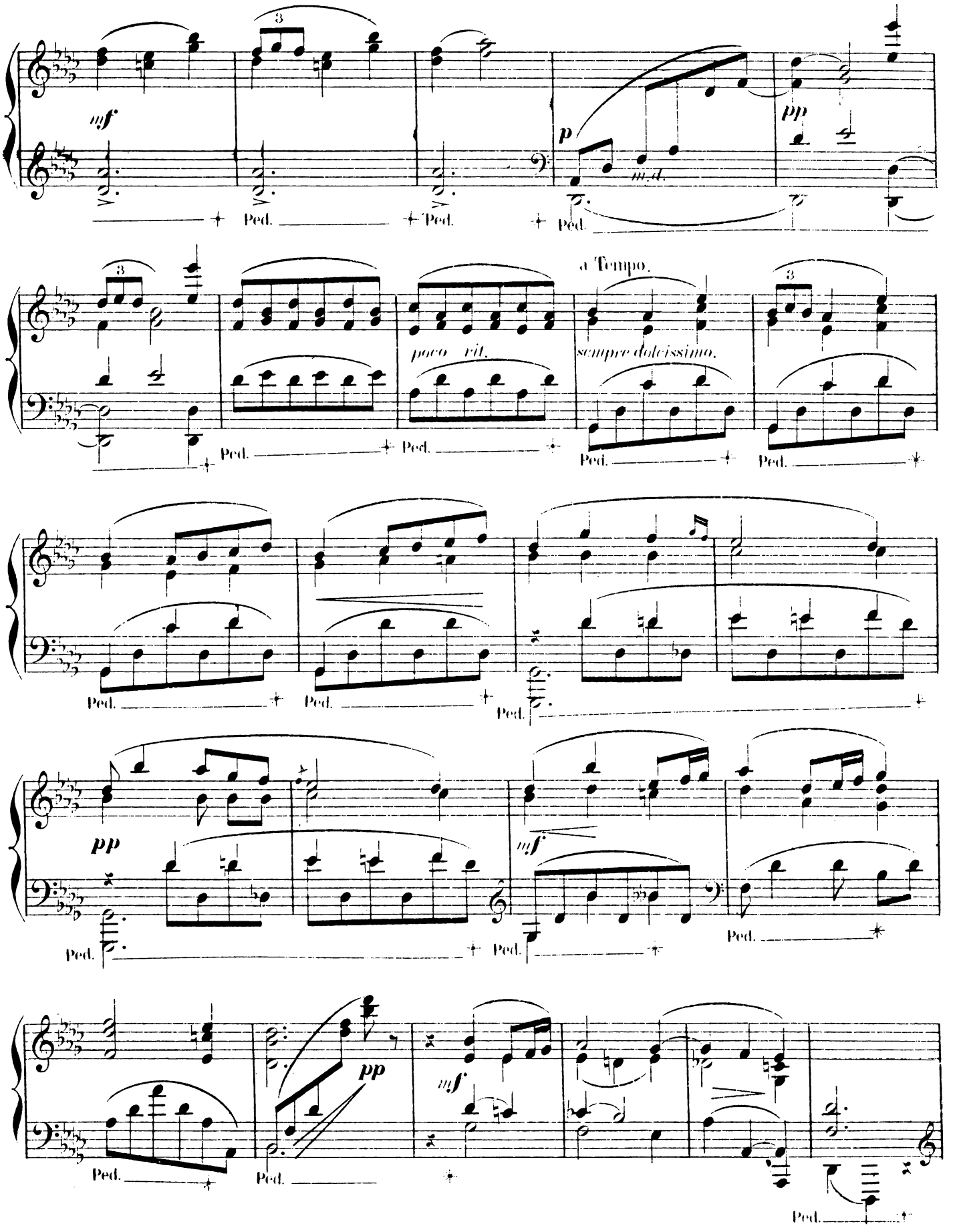
ROMANCE SANS PAROLES

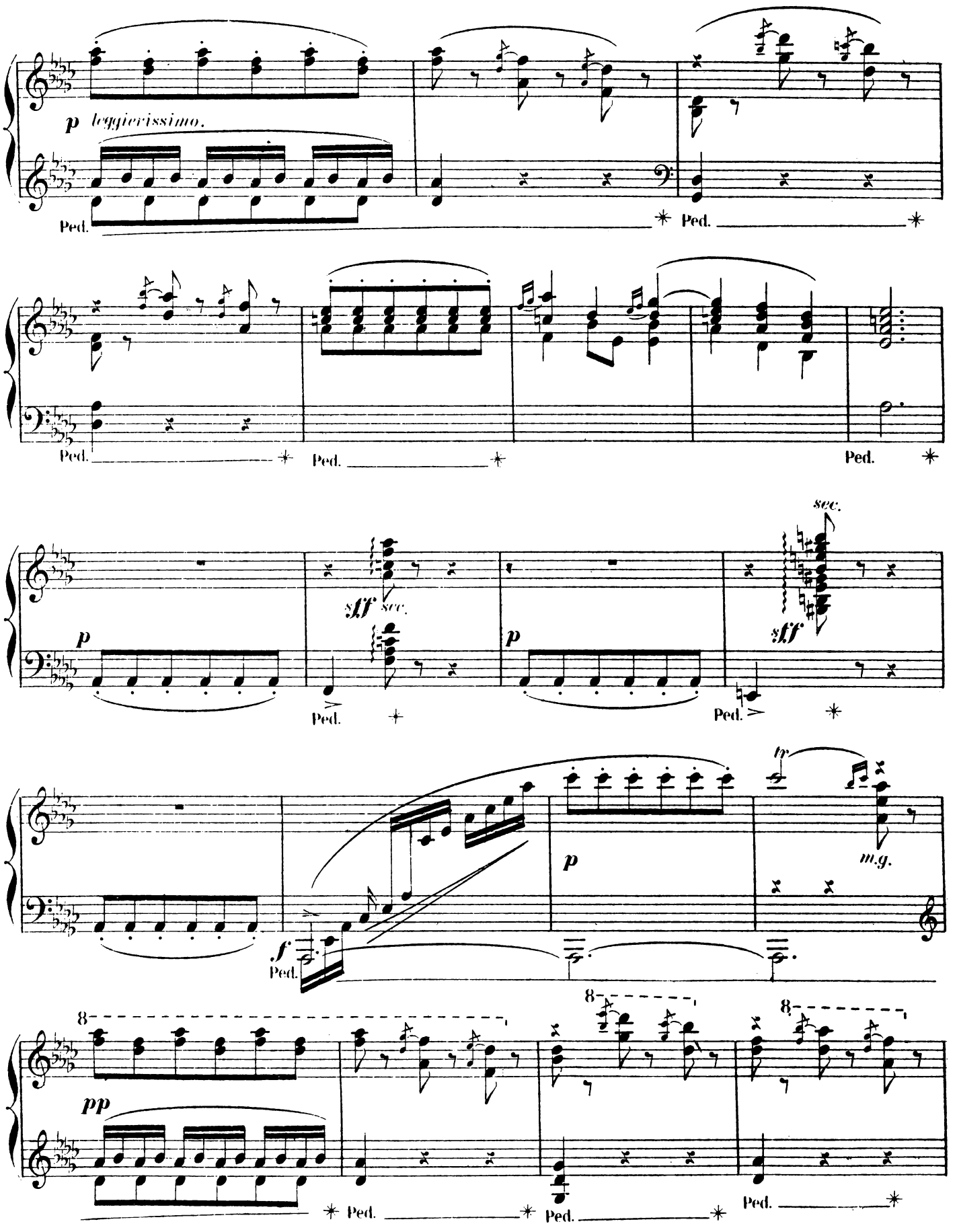
POUR PIANO

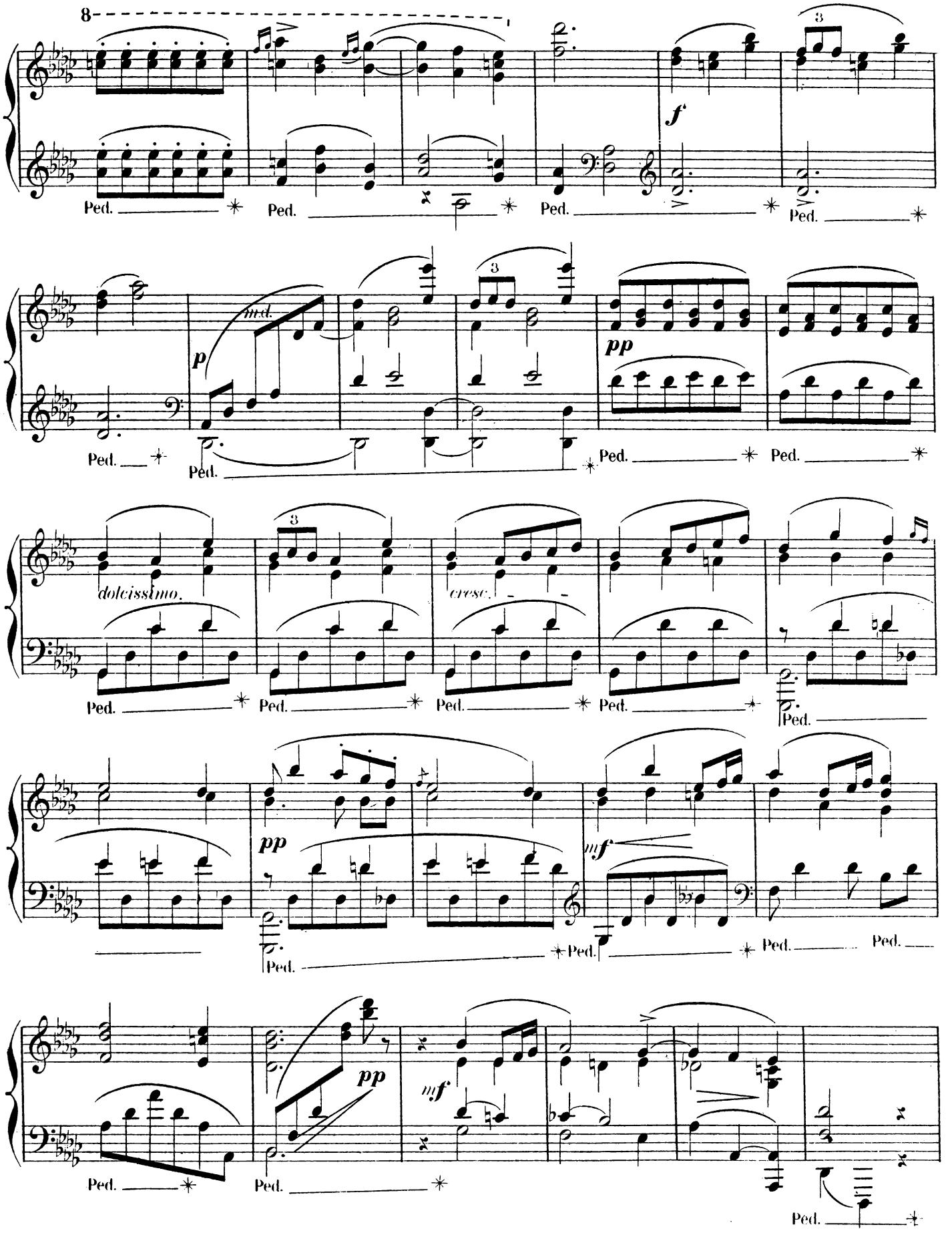
C. CHAMINADE.

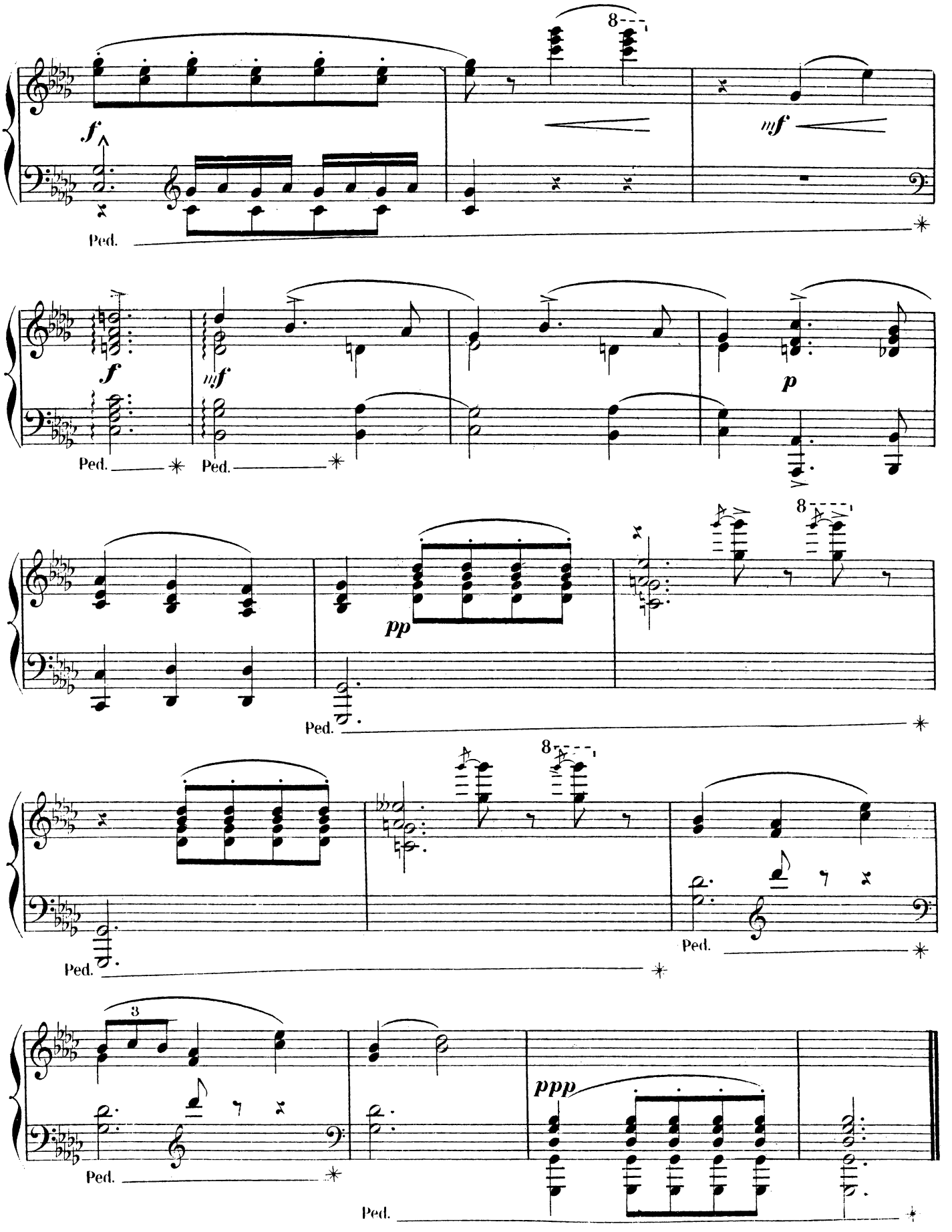
Op. 76 ___ N° 4.




mf
p
m.d.
pp
Ped.
a Tempo.
poco rit.
sempre dolcissimo.
pp
mf
pp
mf


p leggierissimo.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
sff sec.
p
Ped.
p
sff
sec.
Ped.
f
Ped.
p
tr
m.g.
8
pp
Ped.
8
Ped.
8
Ped.


8
f
Ped.
p
med.
pp
dolcissimo.
cresc.
mf


8
f
mf
Ped.
f
mf
p
Ped.
Ped.
pp
8
Ped.
8
Ped.
Ped.
3
Ped.
ppp
Ped.

à Monsieur WOUTERS

Professeur au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles.

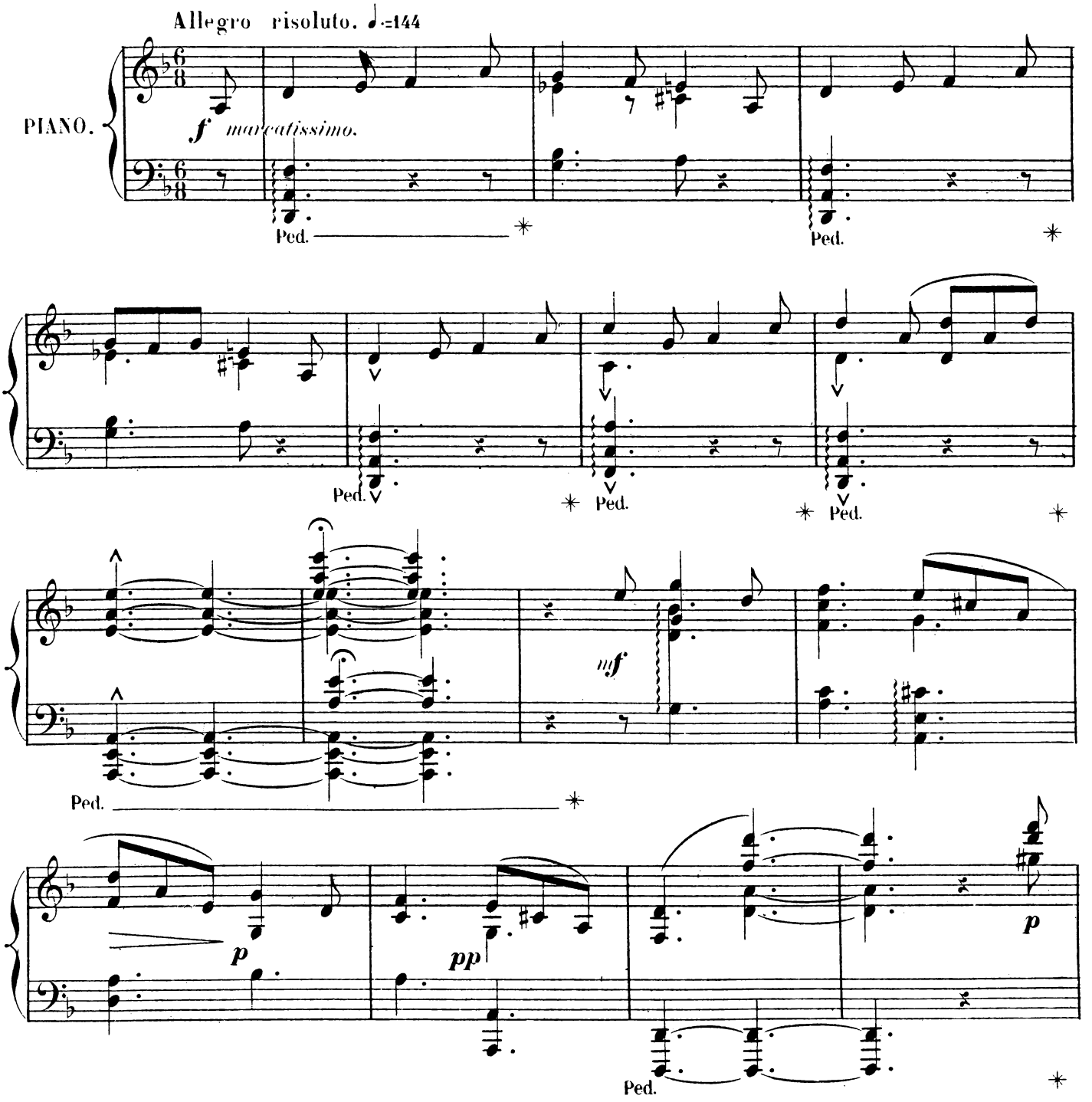
CHANSON BRETONNE.

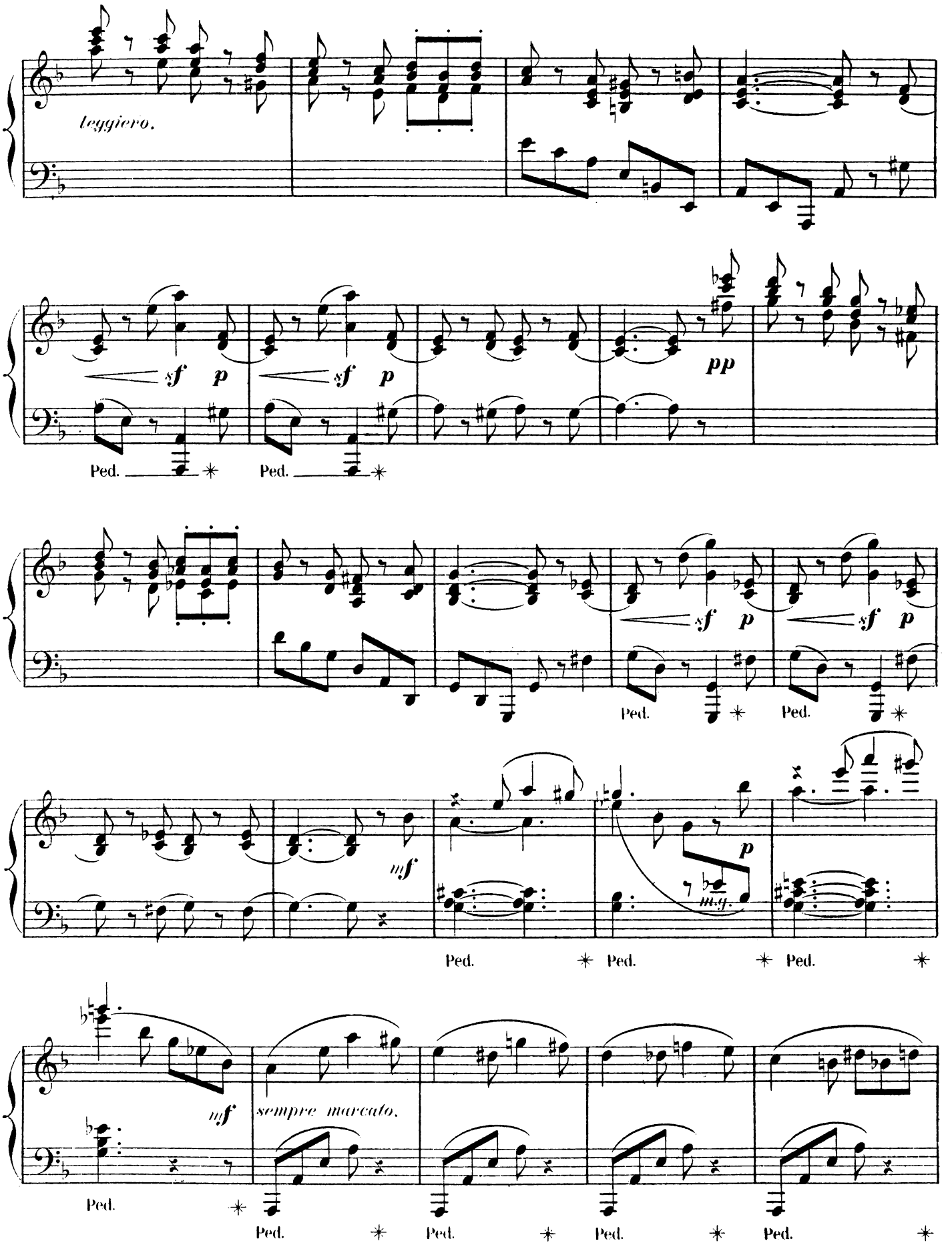
ROMANCE SANS PAROLES.

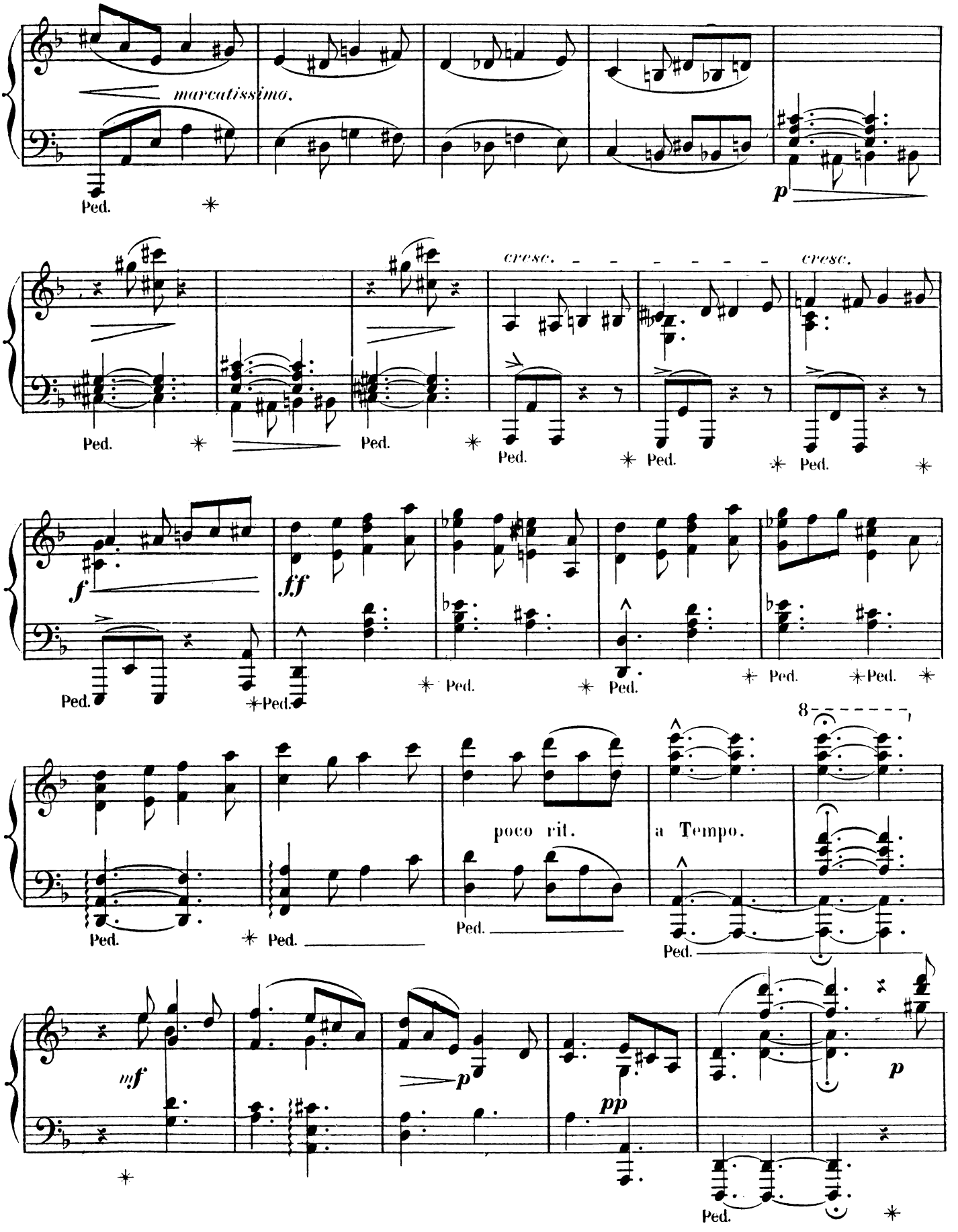
POUR PIANO.

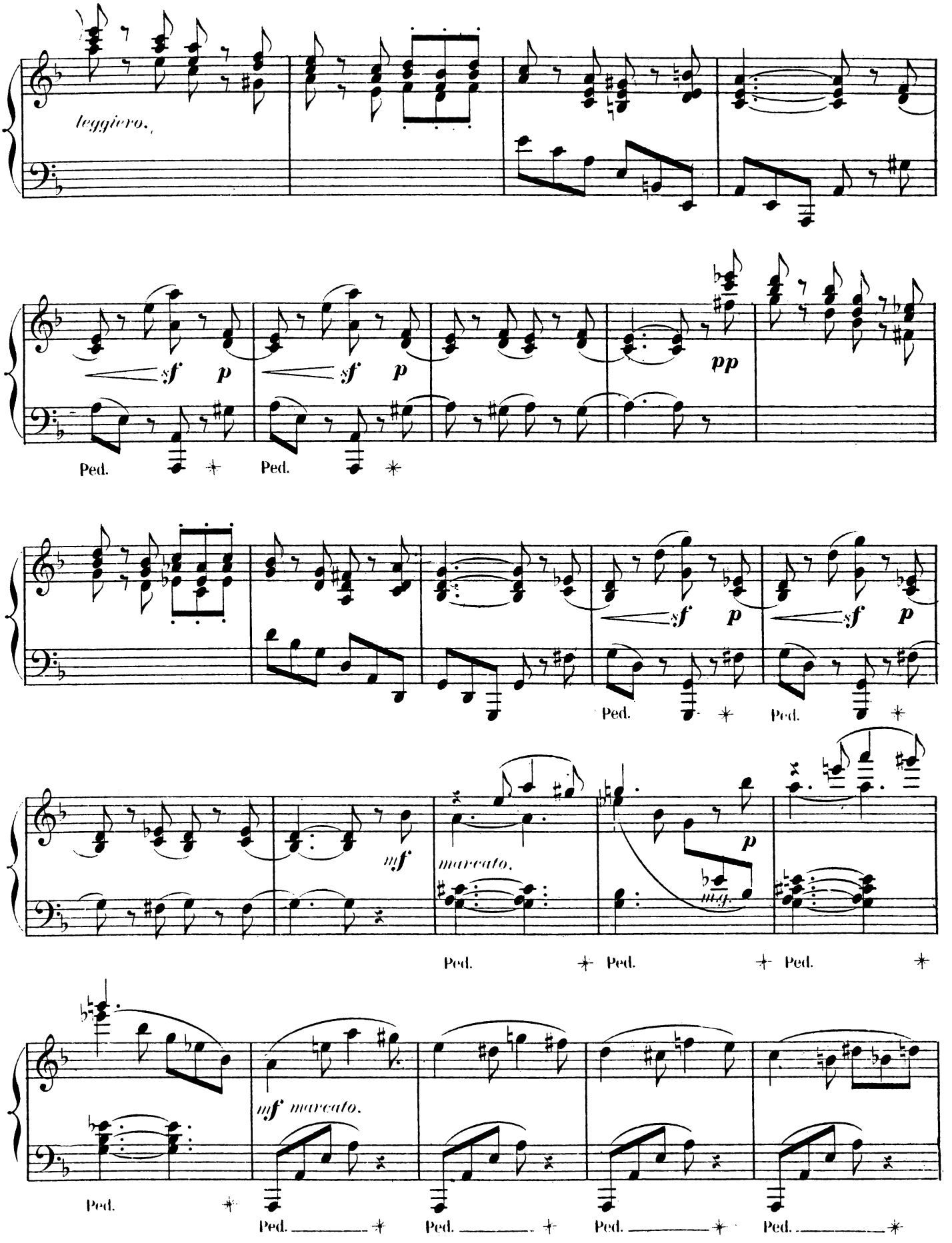
C. CHAMINADE.

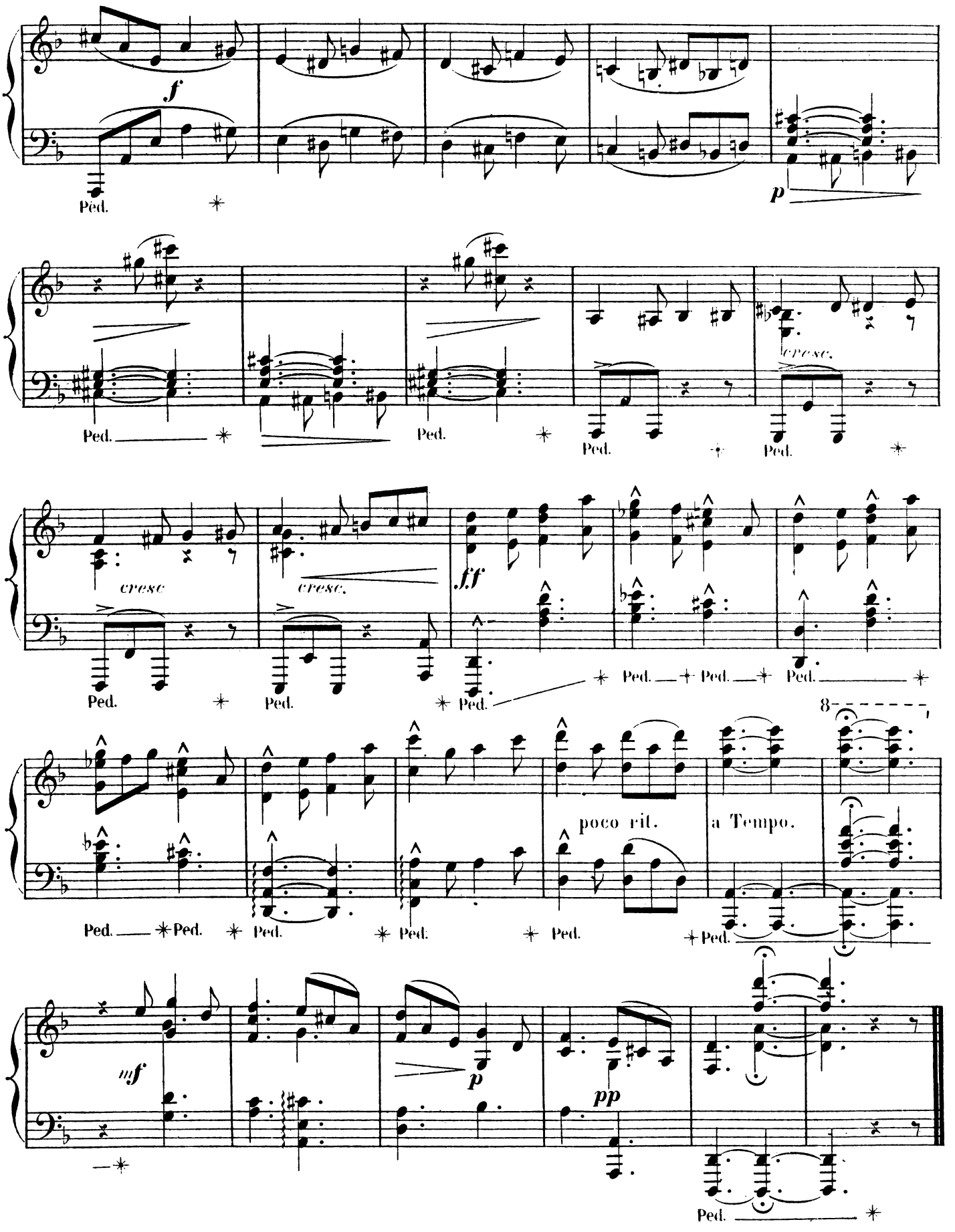
Op: 76. — N° 5.




leggiero.
sf p
sf p
pp
Ped.
Ped.
sf p
sf p
Ped.
Ped.
mf
p
Ped.
Ped.
Ped.
mf
sempre marcato.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


marcatissimo.
Ped.
p
cresc.
cresc.
Ped.
f
ff
poco rit.
a Tempo.
8
mf
p
pp


leggiero.
sf p
sf p
pp
Ped.
Ped.
sf p
sf p
Ped.
Ped.
mf
marcato.
p
Ped.
Ped.
Ped.
mf marcato.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


f
Ped.
p
cresc.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
cresc
cresc.
ff
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
poco rit.
a Tempo.
Ped.
mf
p
pp
Ped.

à Monsieur CHARLES RENÉ

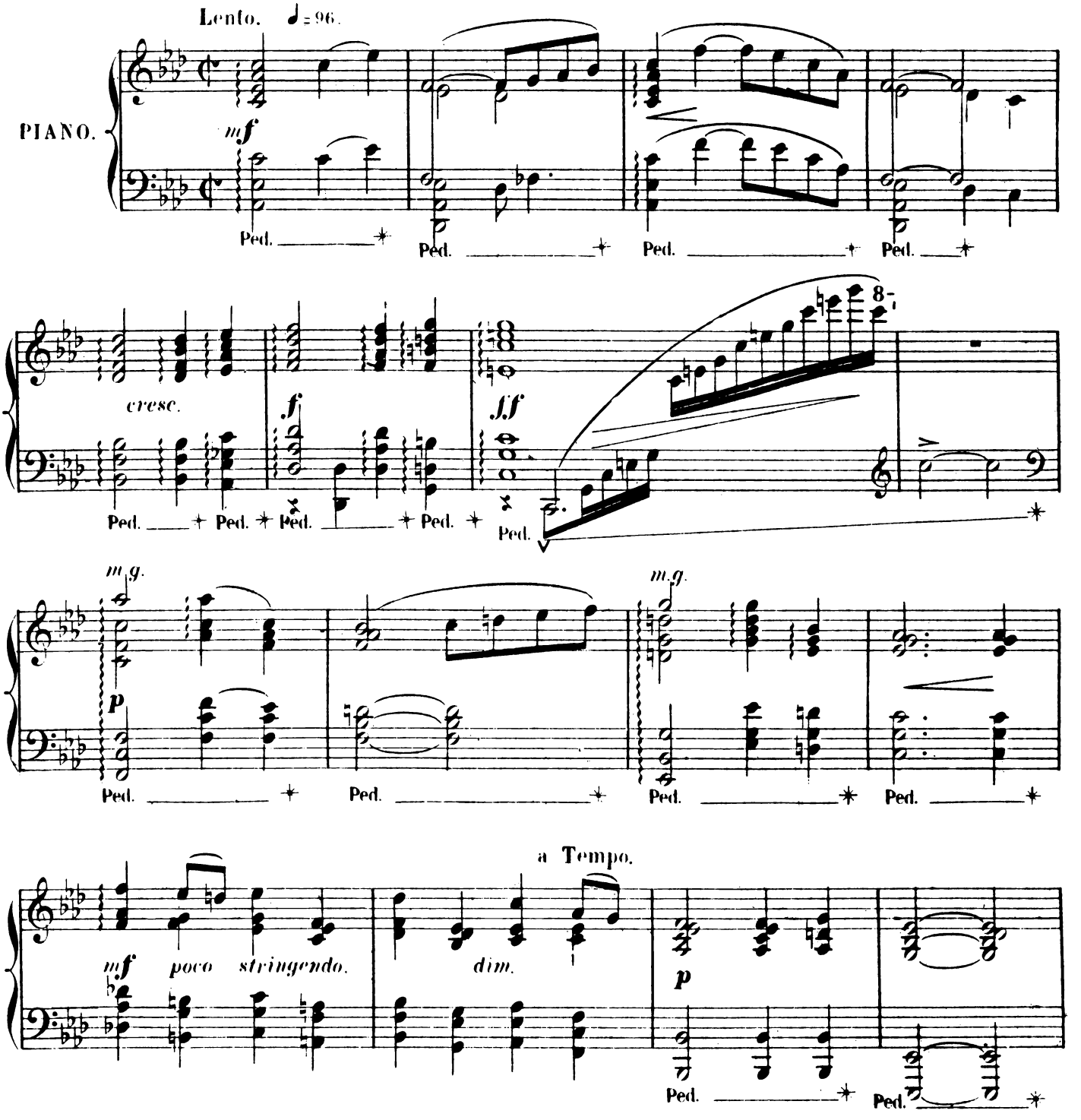
MÉDITATION

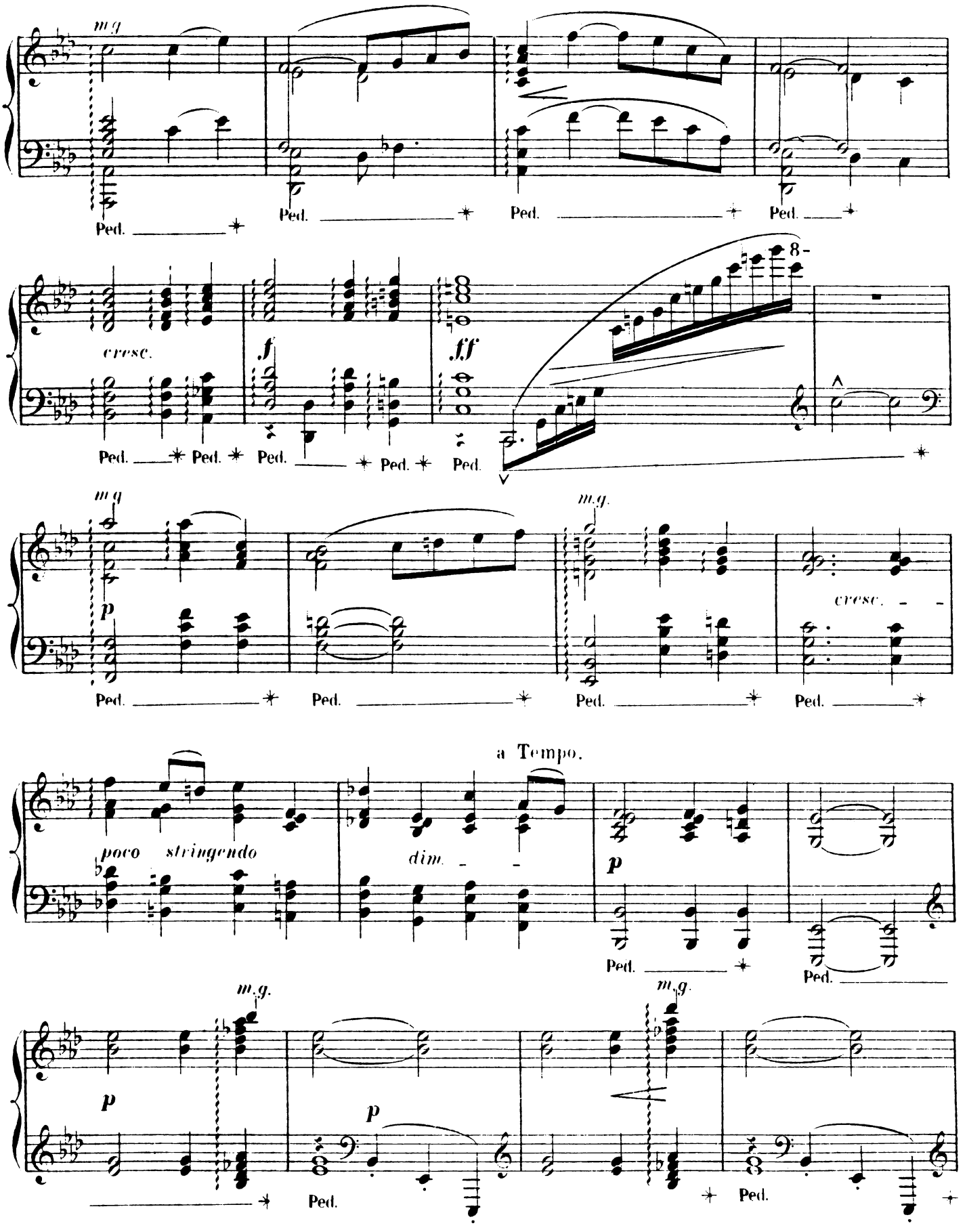
ROMANCE SANS PAROLES.

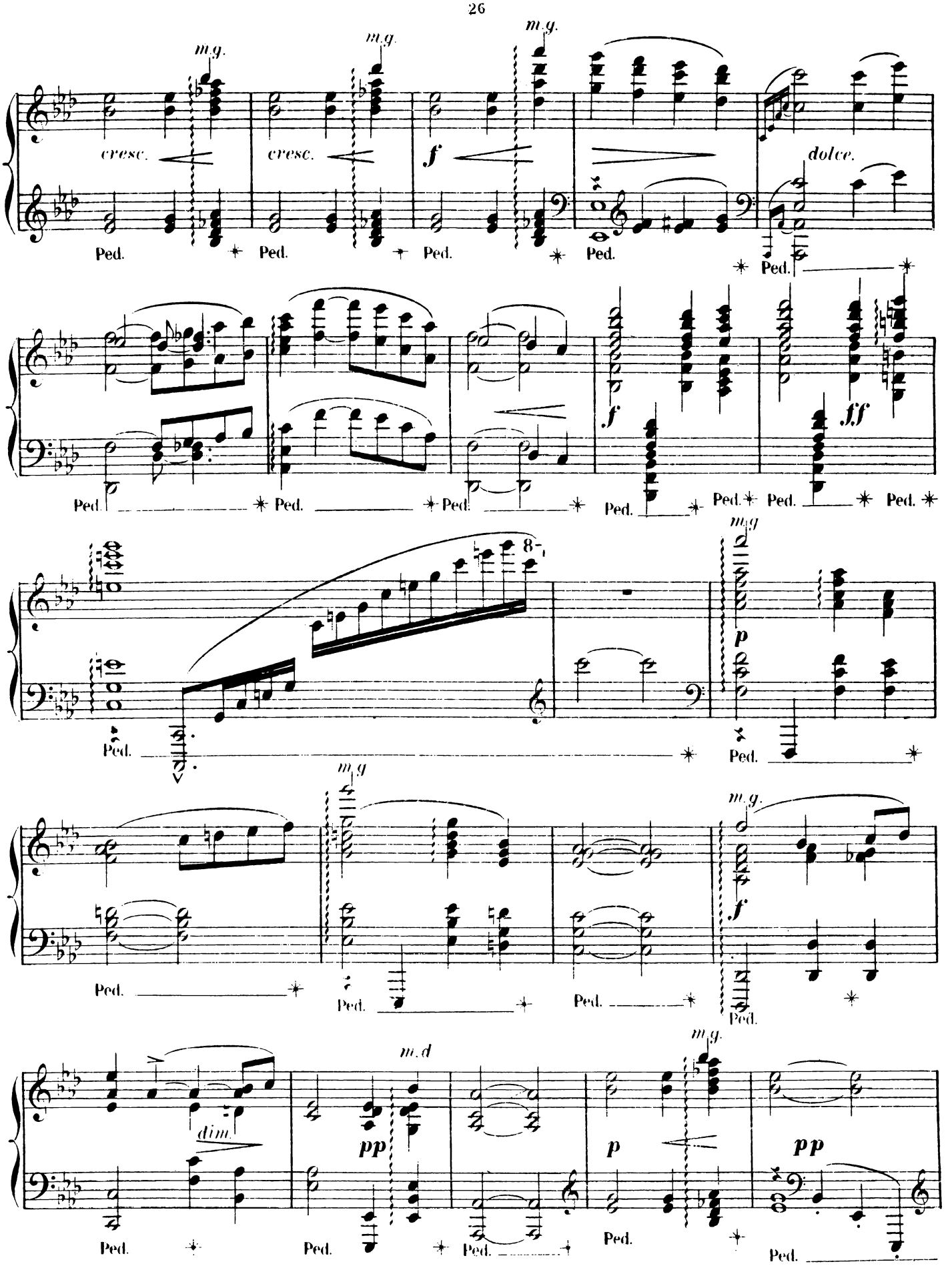
POUR PIANO

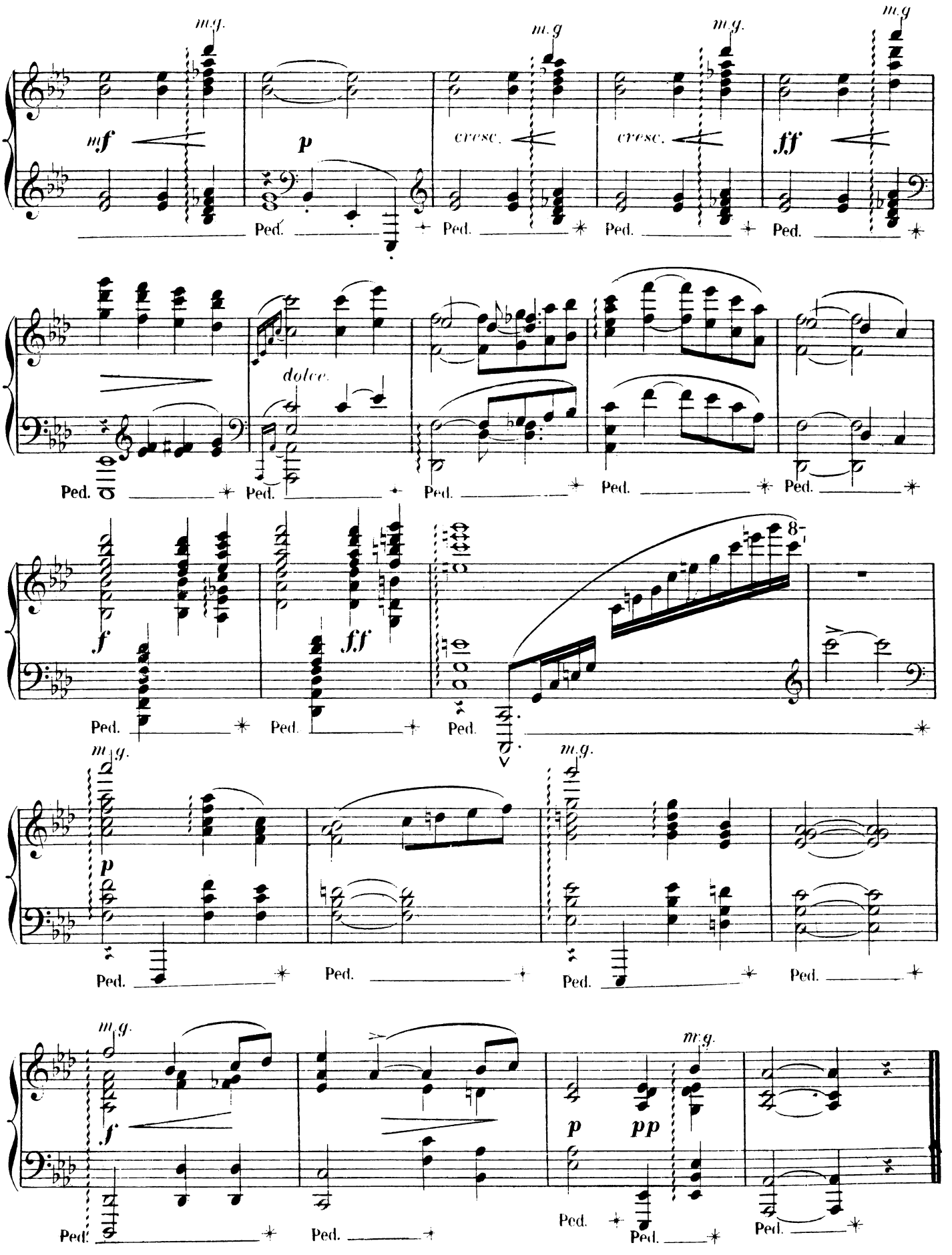
C. CHAMINADE.

Op. 76 — N° 6.




m.g
Ped.
cresc.
f
ff
8
m.g.
p
cresc.
a Tempo.
poco stringendo
dim.


m.g.
cresc.
f
dolce.
Ped.
ff
8
p
dim.
pp
m.d

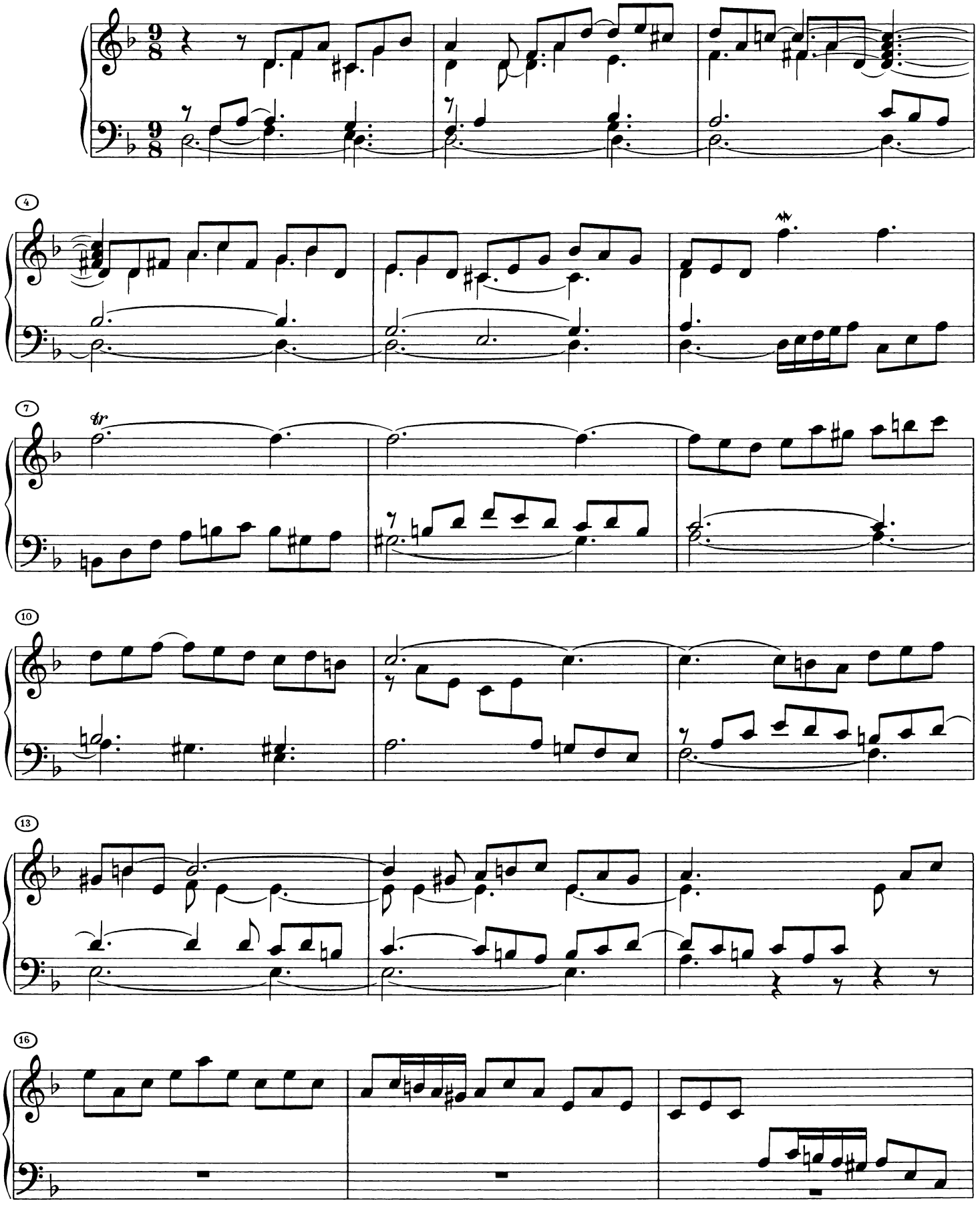

m.g.
mf
p
cresc.
ff
dolce.
f
8
pp
Ped.

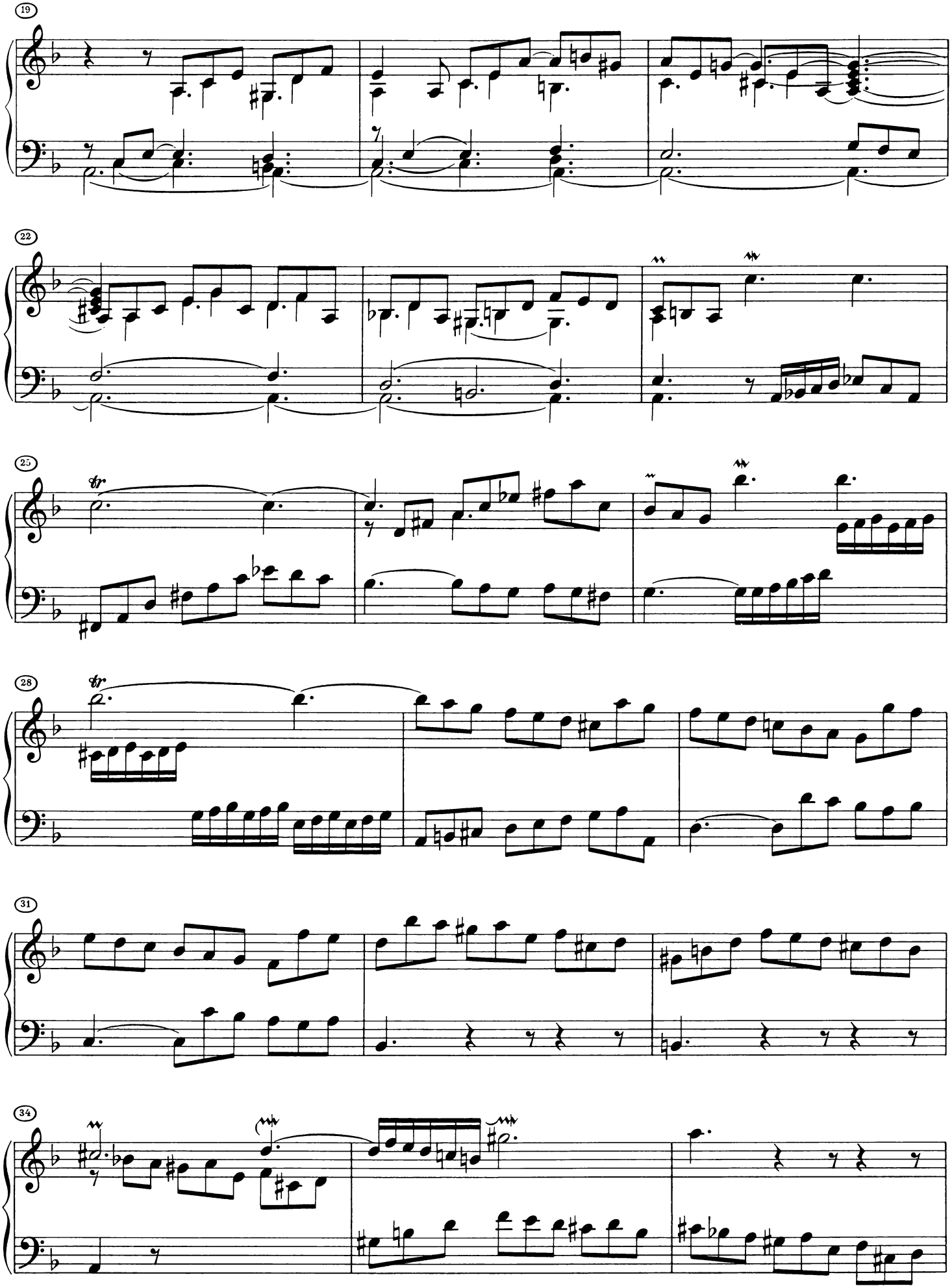
Suite
Inglesa
no.6
BWV 811
J. S. Bach
Alejandra Olarte

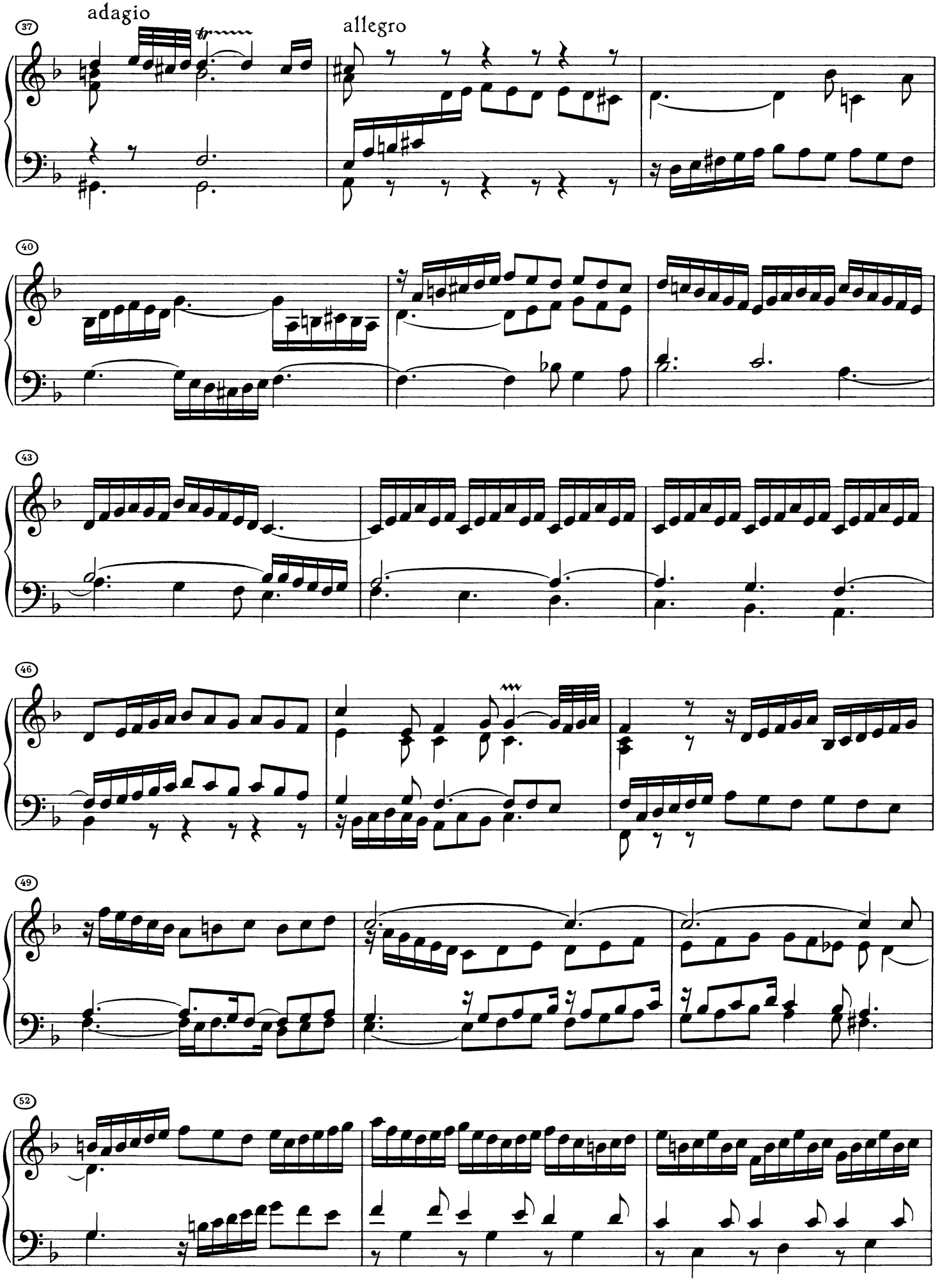
SUITE VI

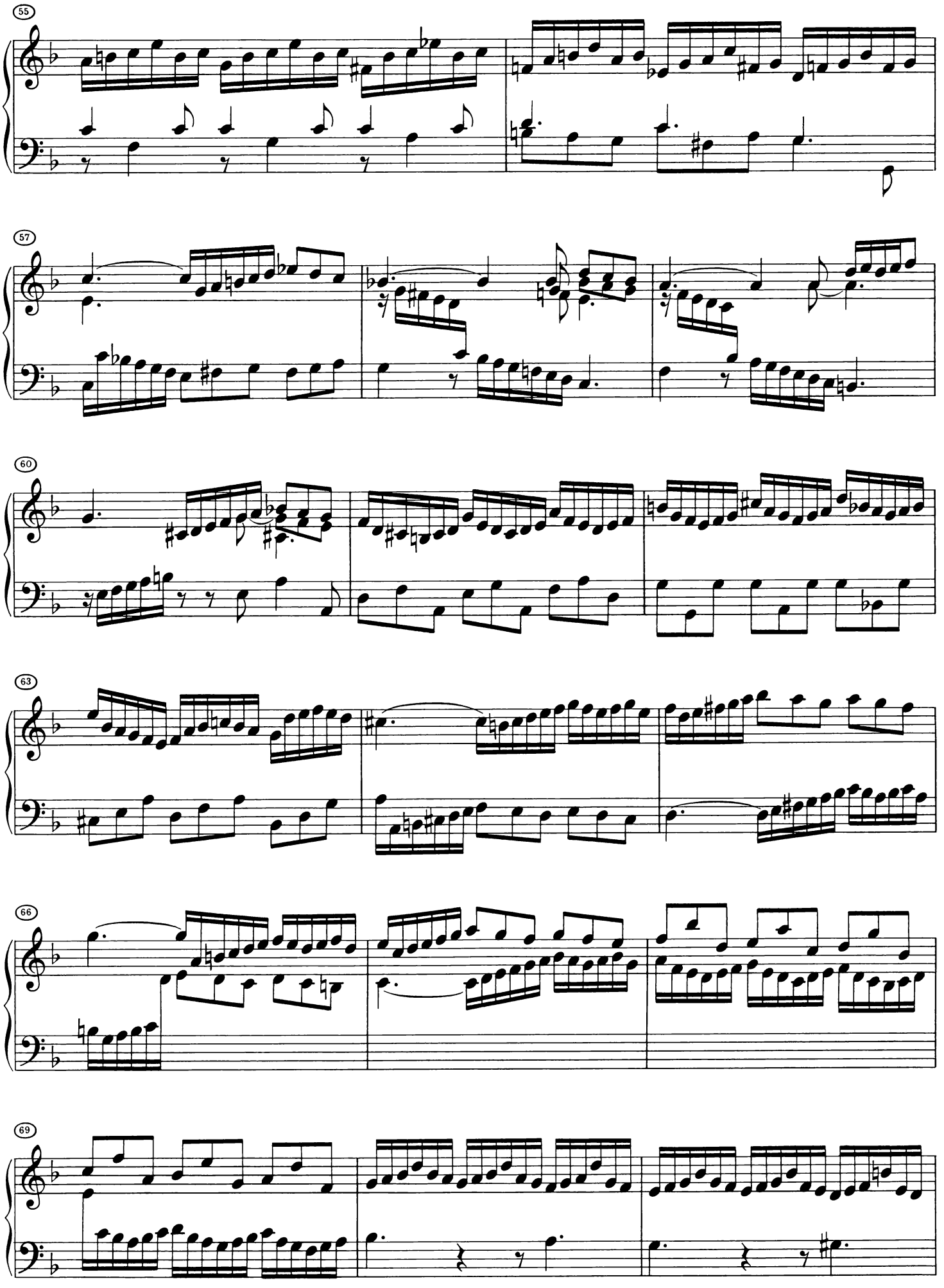
Prélude

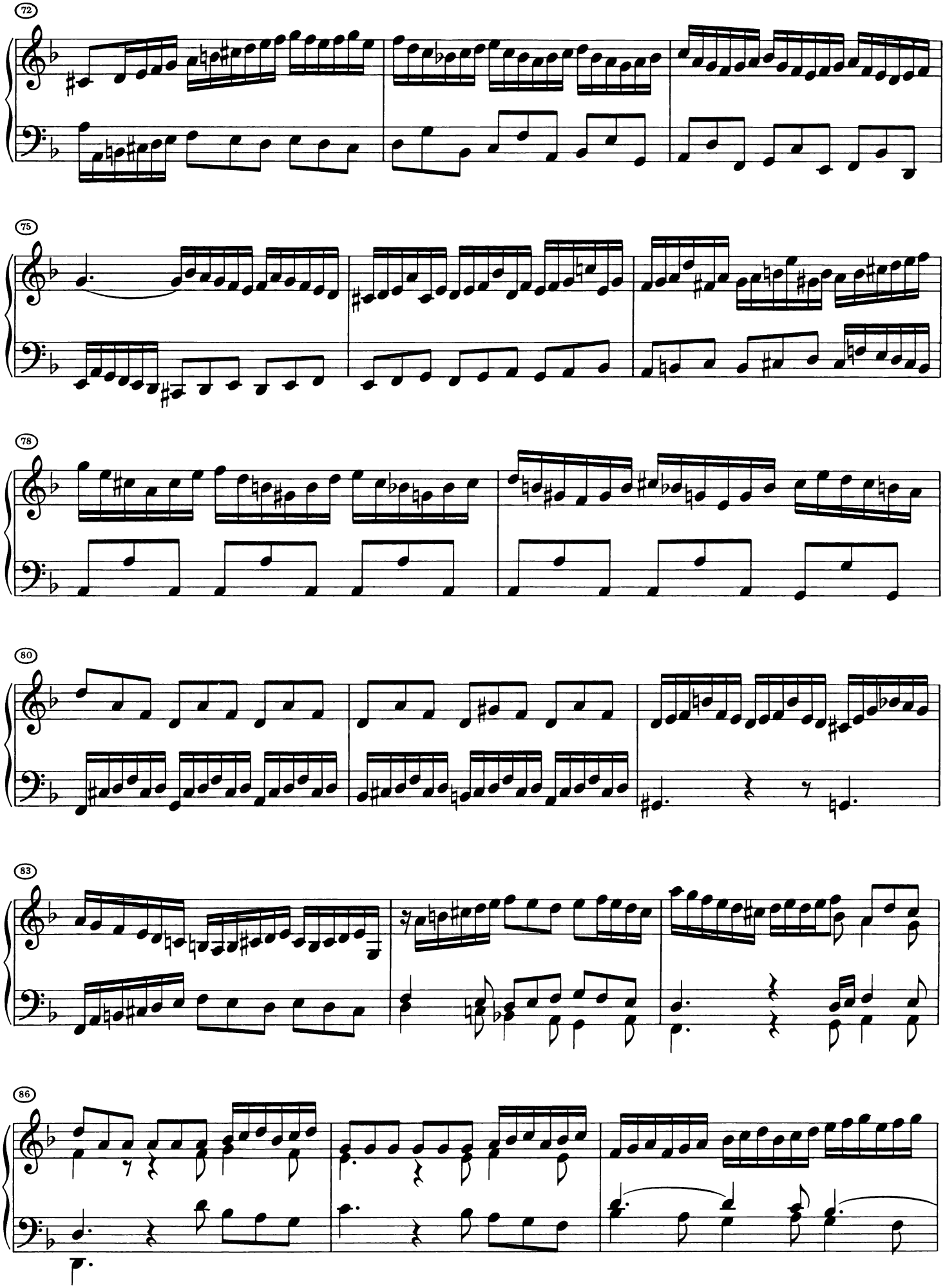
BWV 811

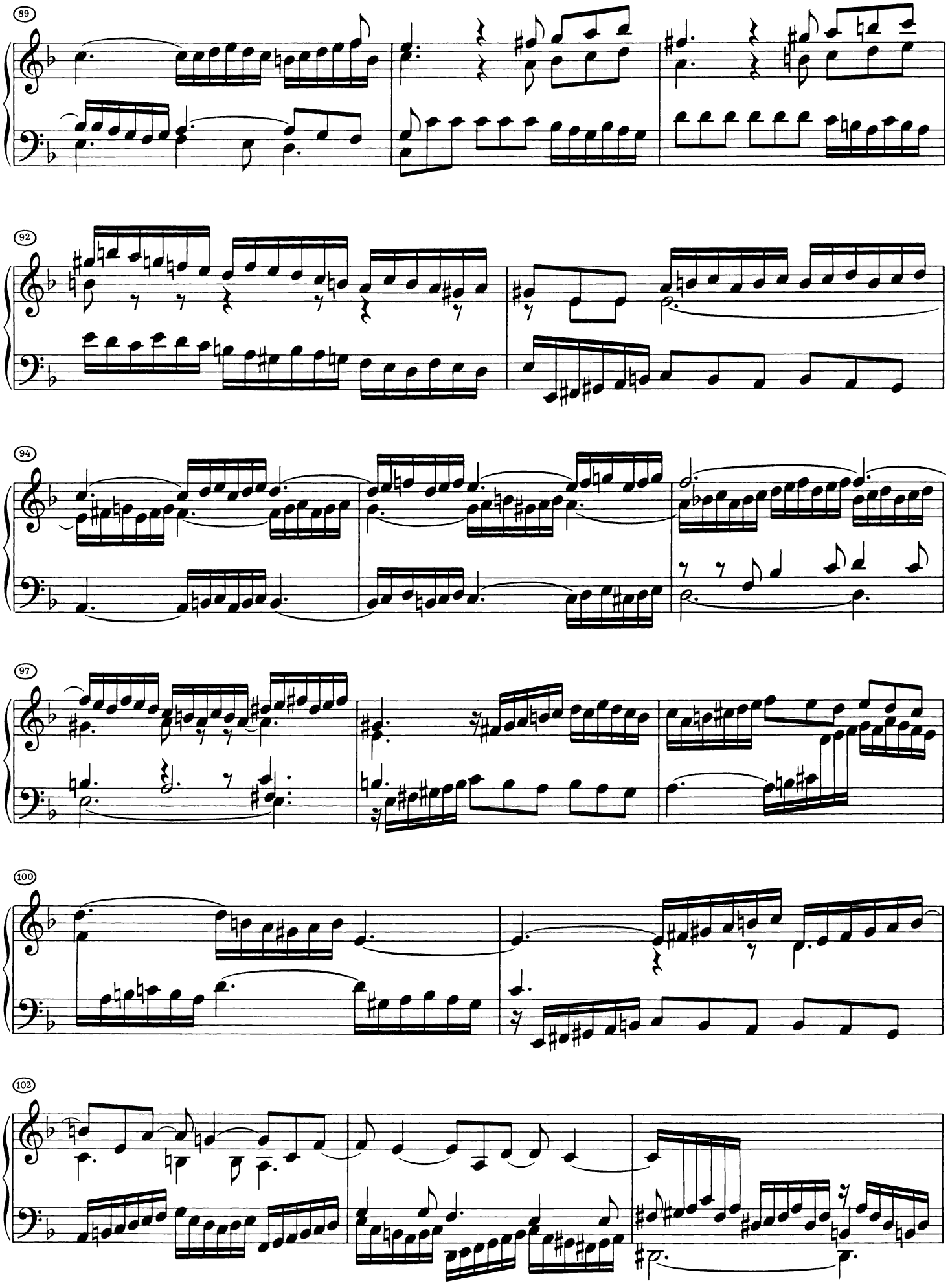


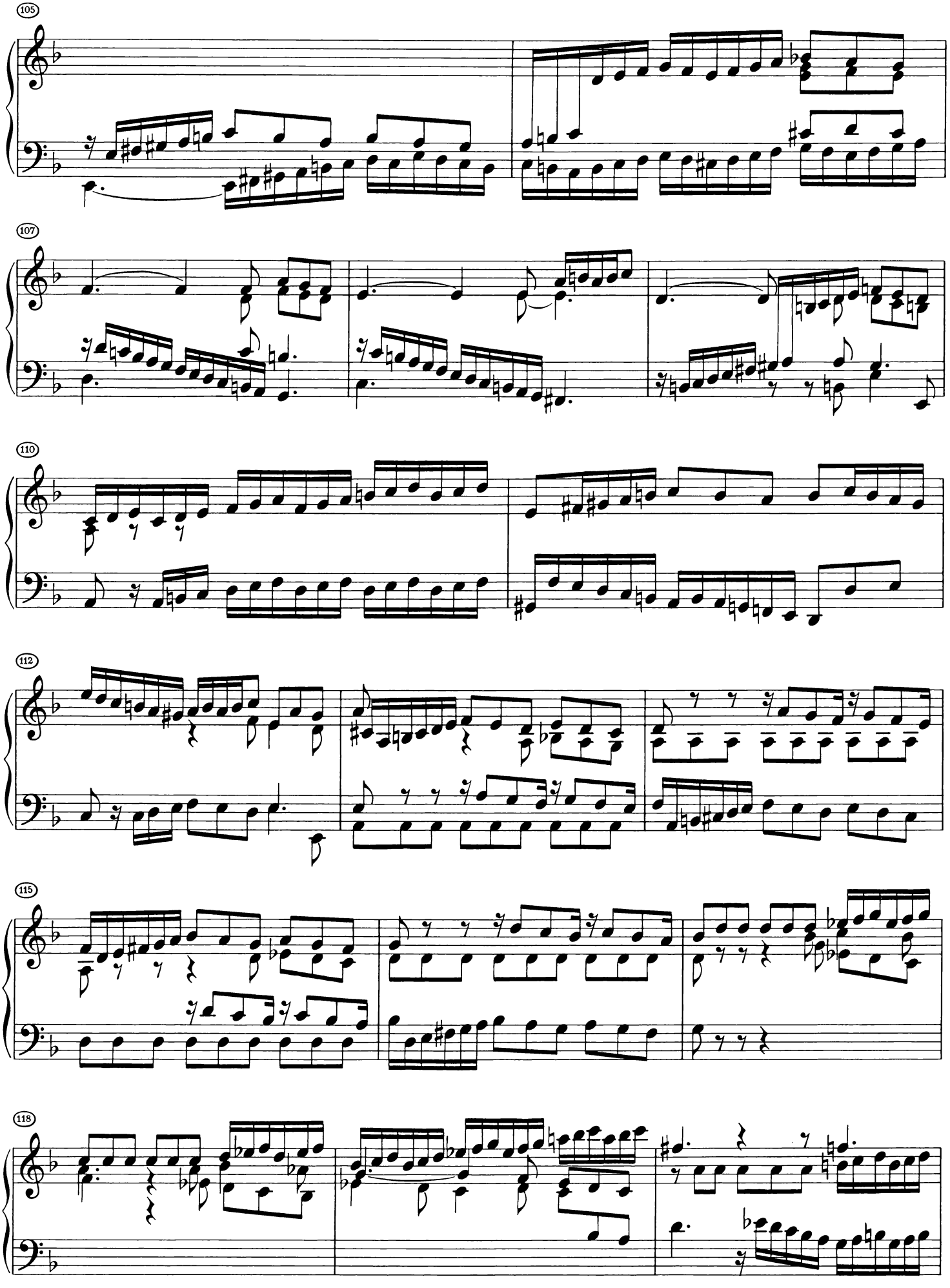

19
22
25
tr
28
tr
31
34

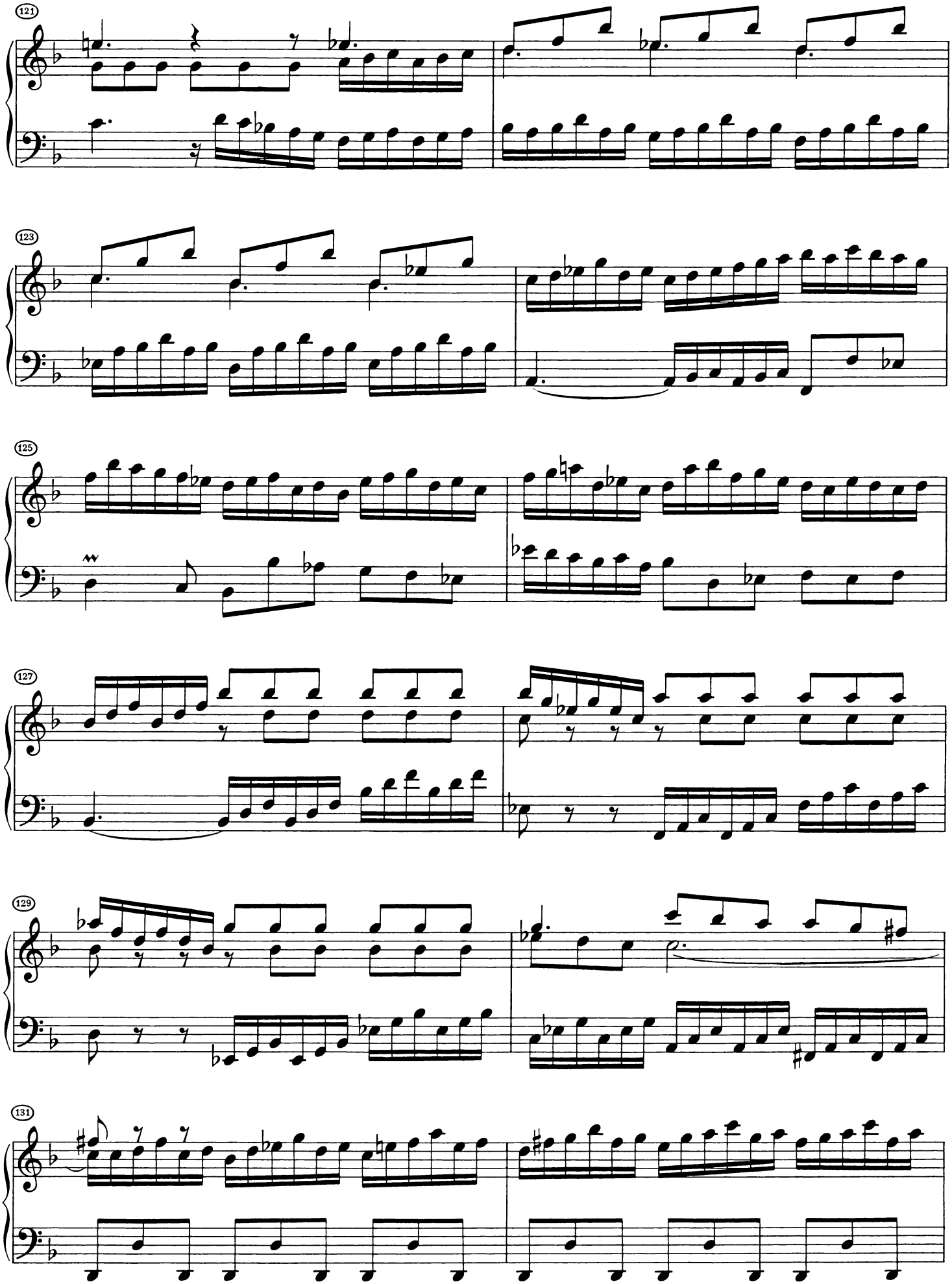

adagio
allegro
37
40
43
46
49
52

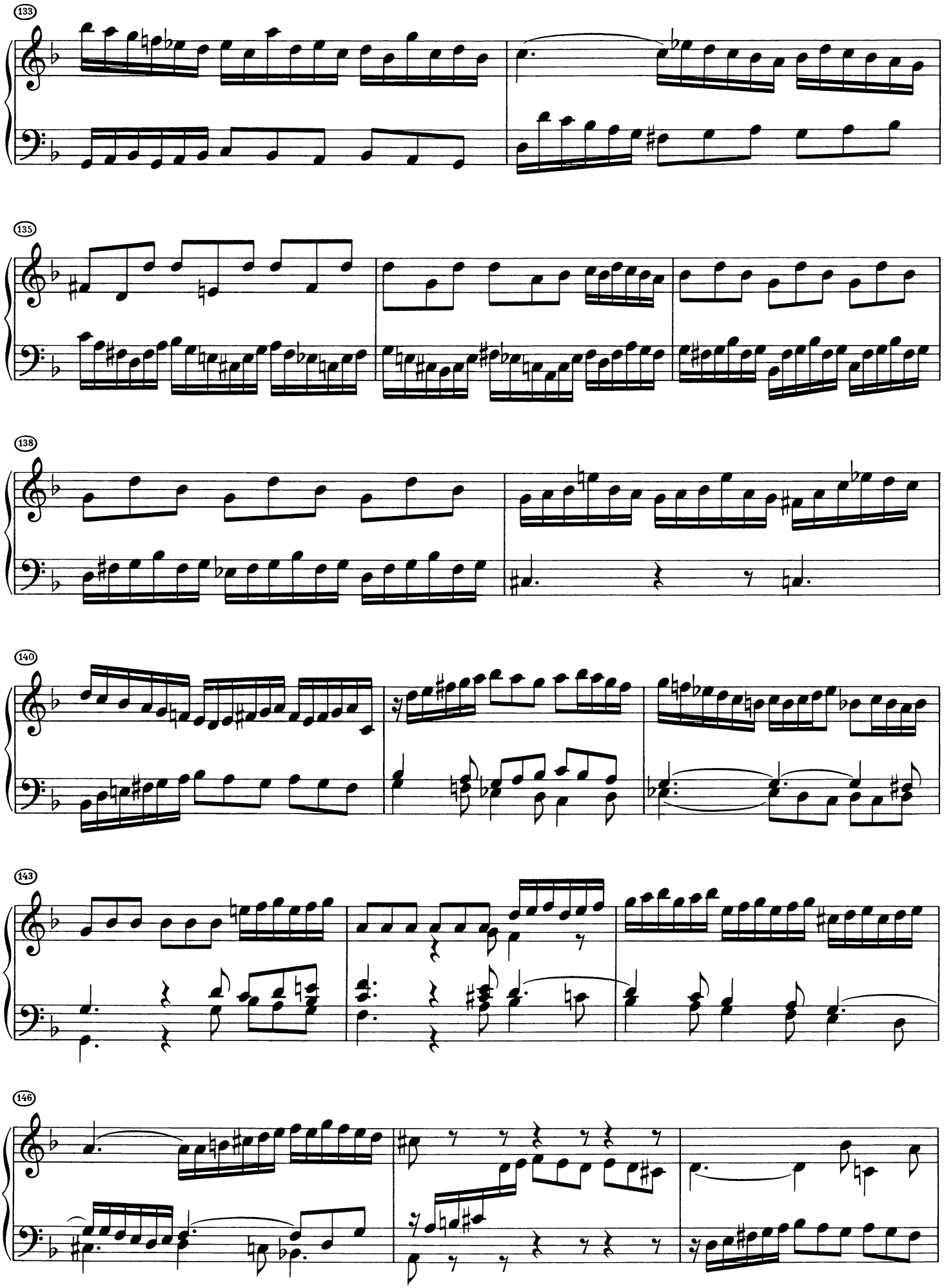

55
57
60
63
66
69

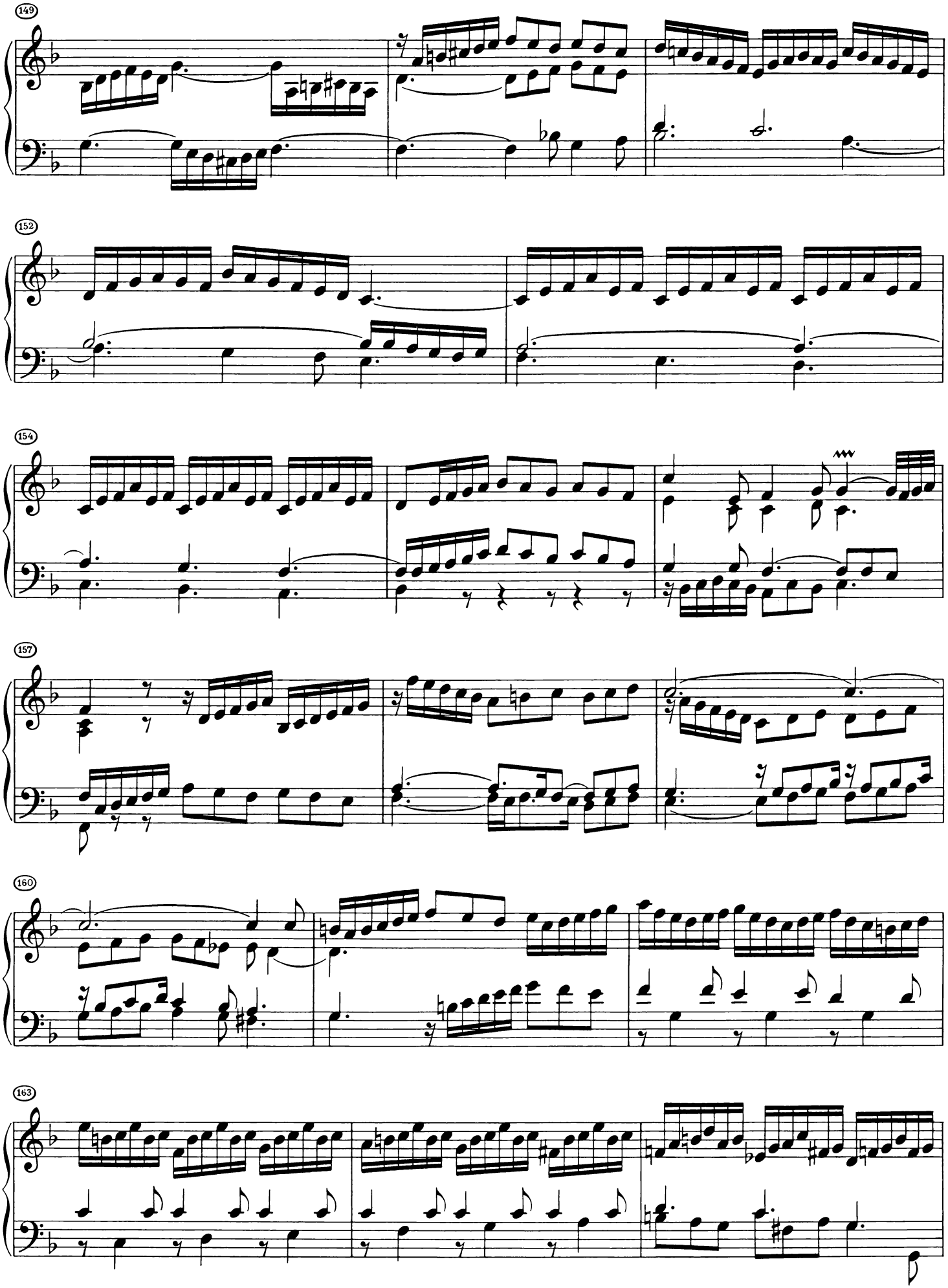

72
75
78
80
83
86

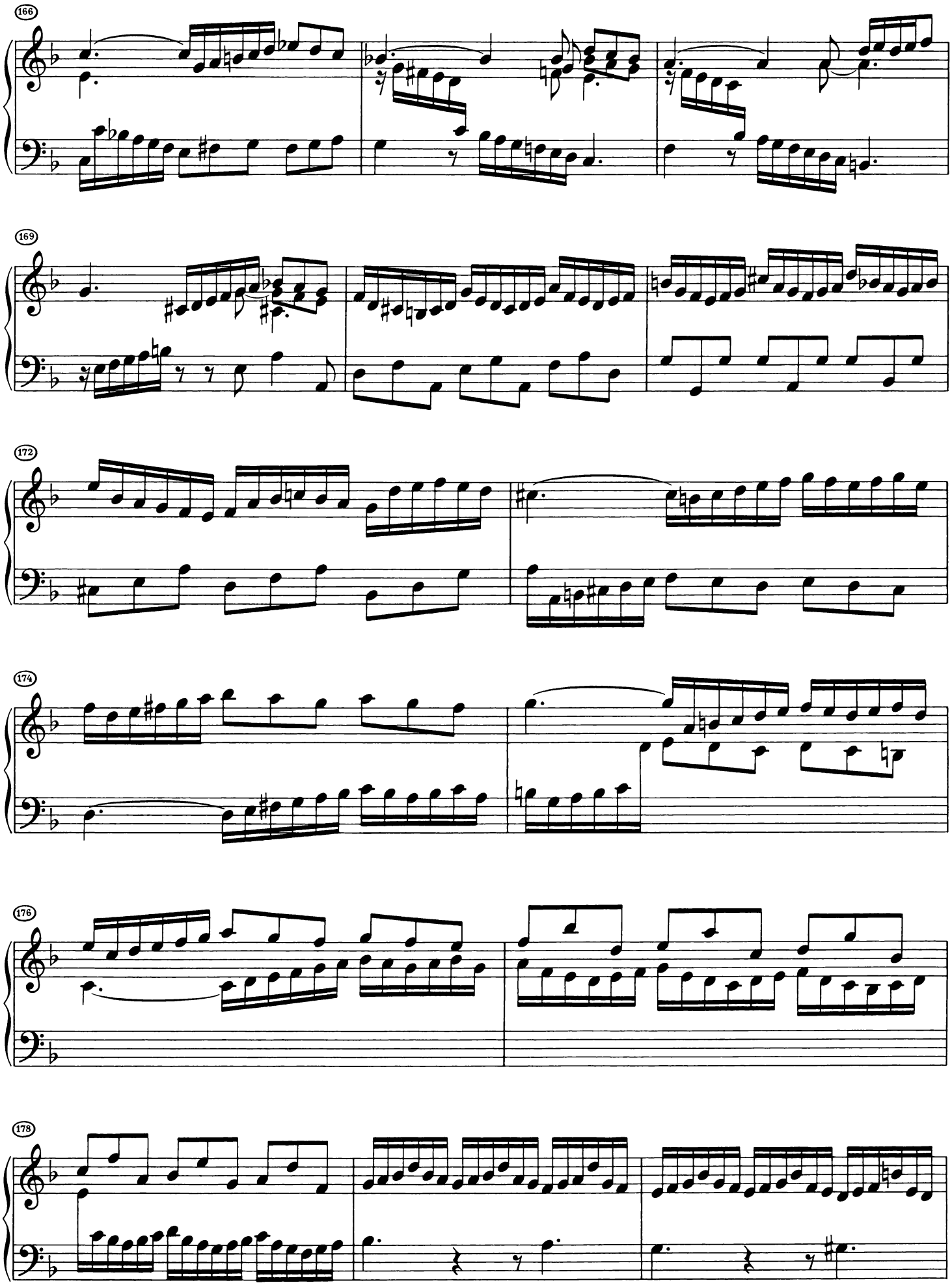

89
92
94
97
100
102

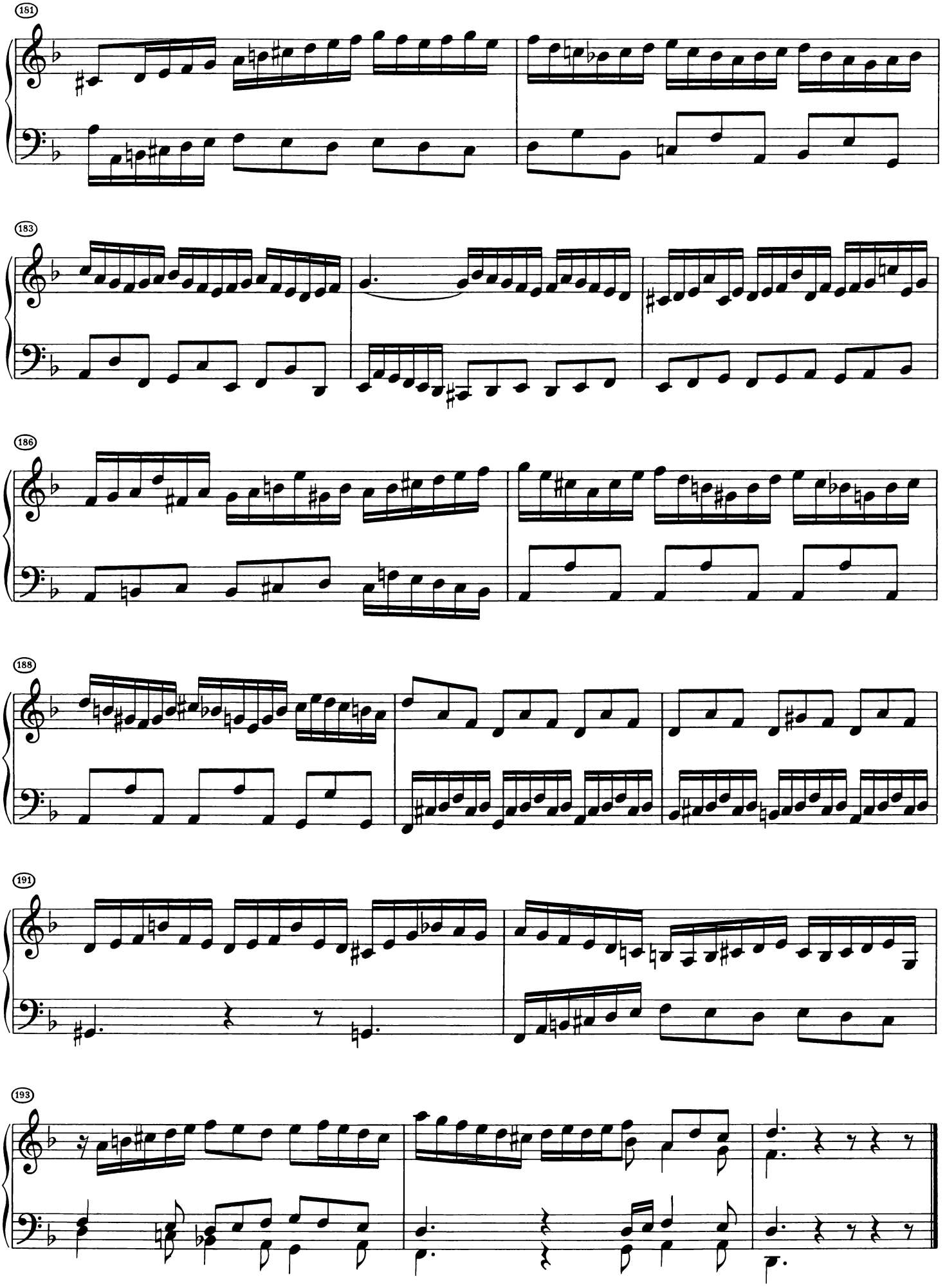

105
107
110
112
115
118


121
123
125
127
129
131

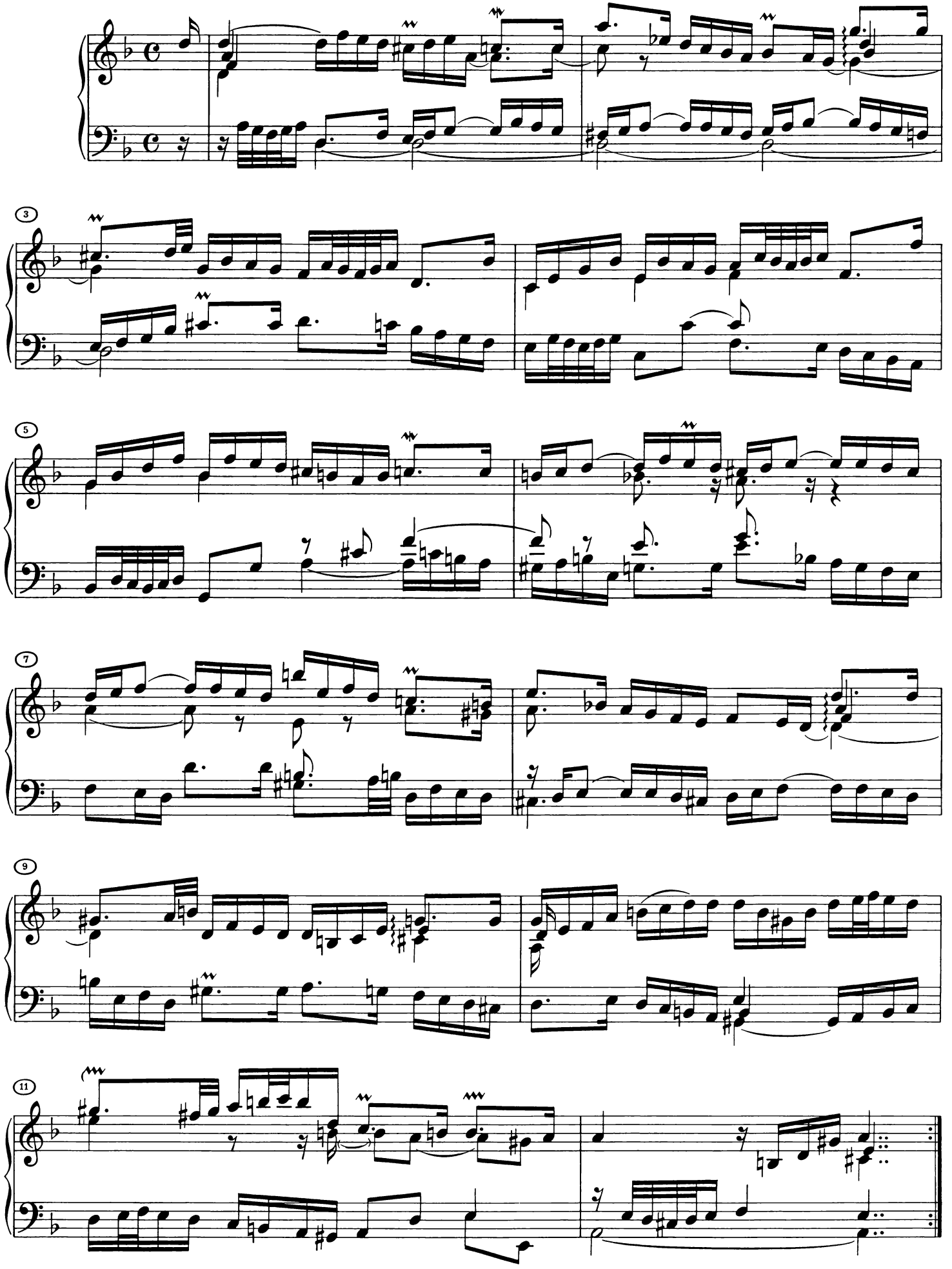

133
135
138
140
143
146

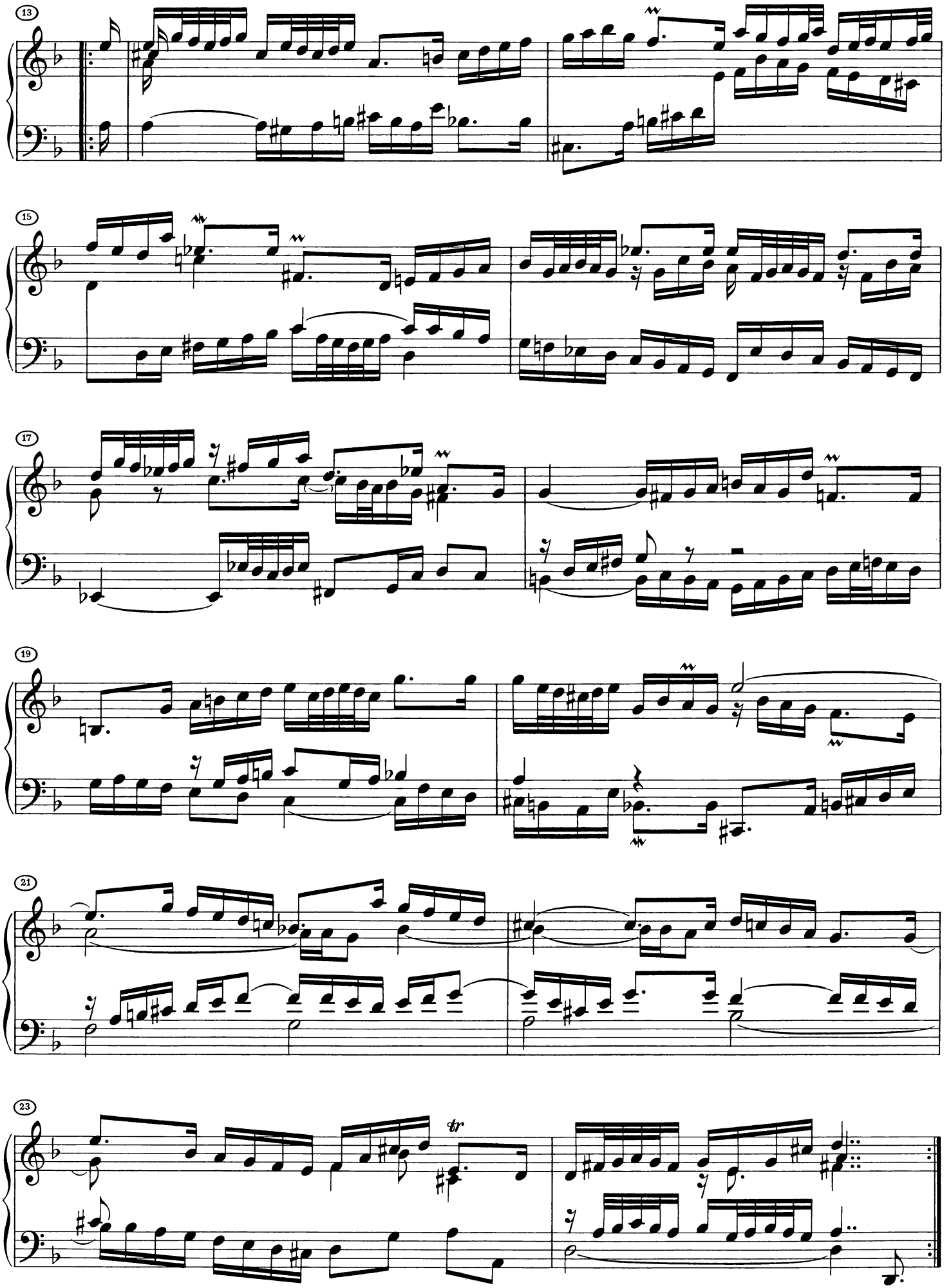

149
152
154
157
160
163


166
169
172
174
176
178

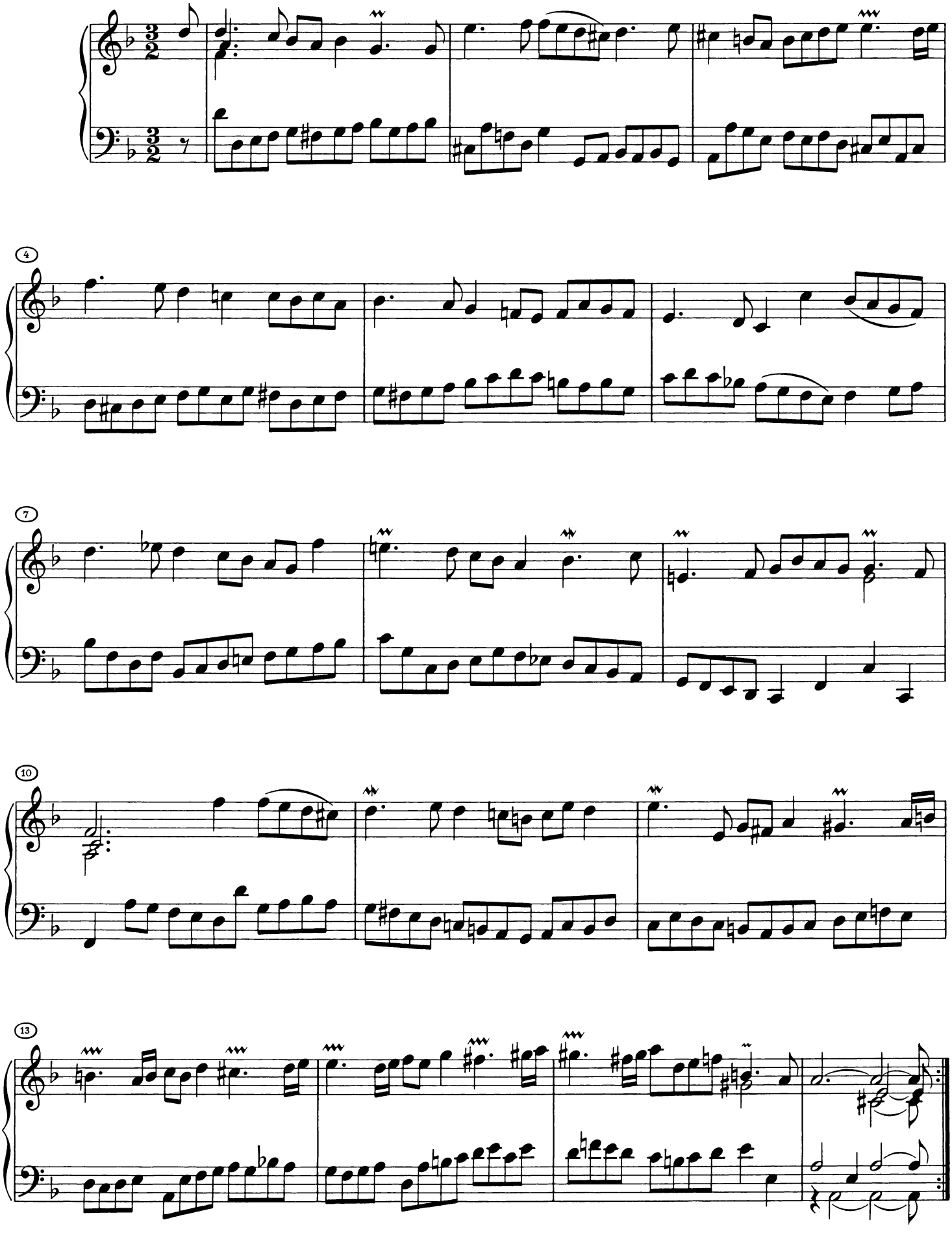

181
183
186
188
191
193

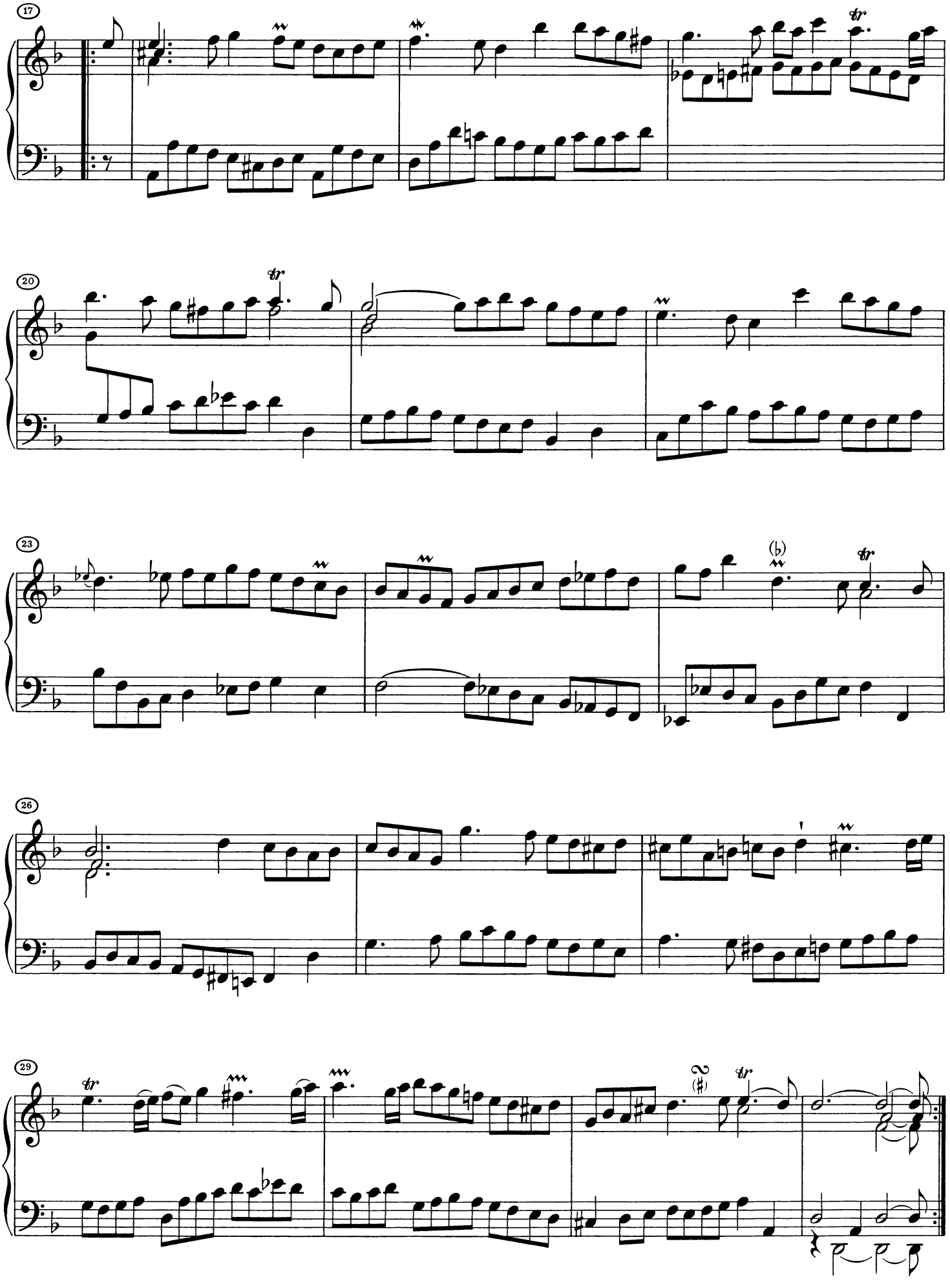
Allemande



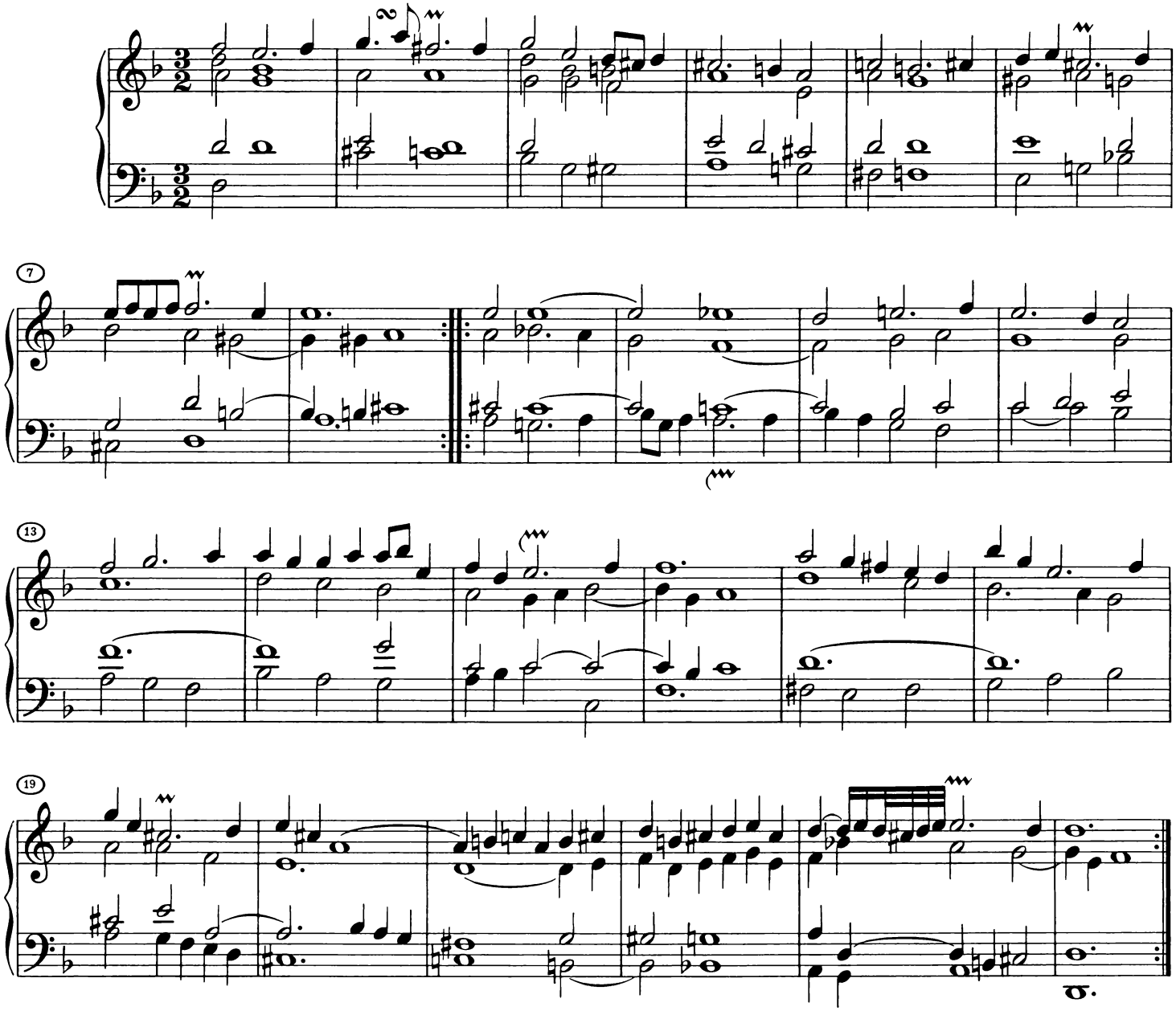

13
15
17
19
21
23
tr

Courante

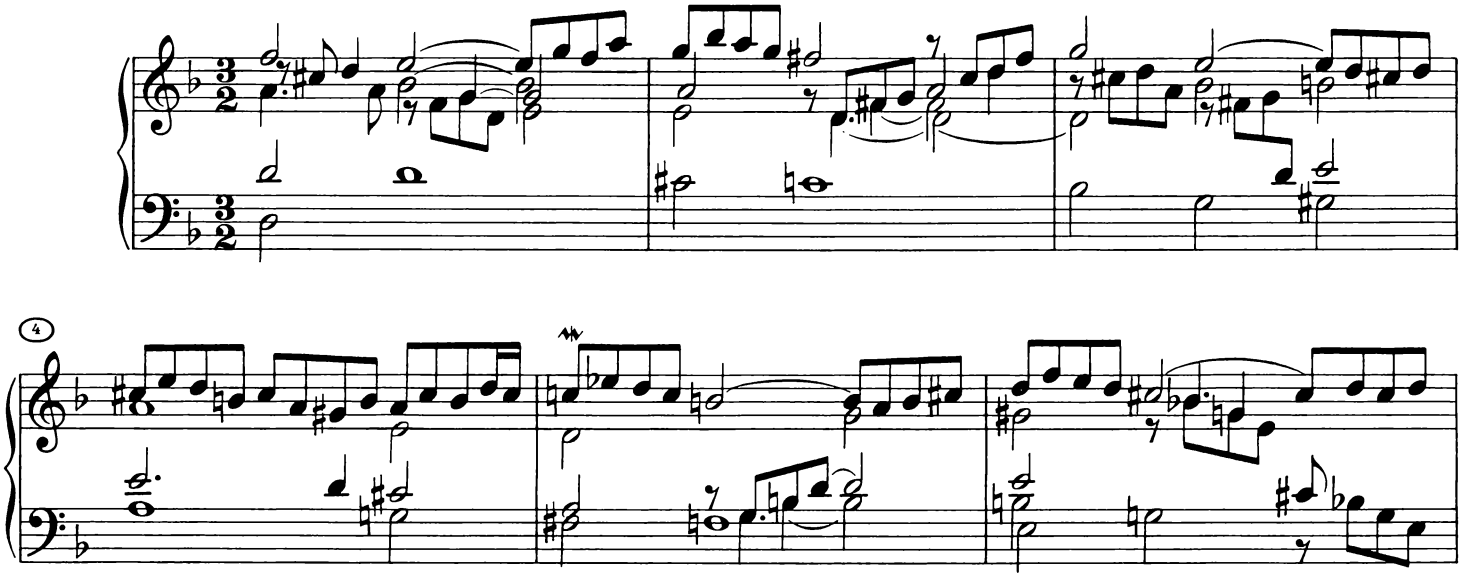


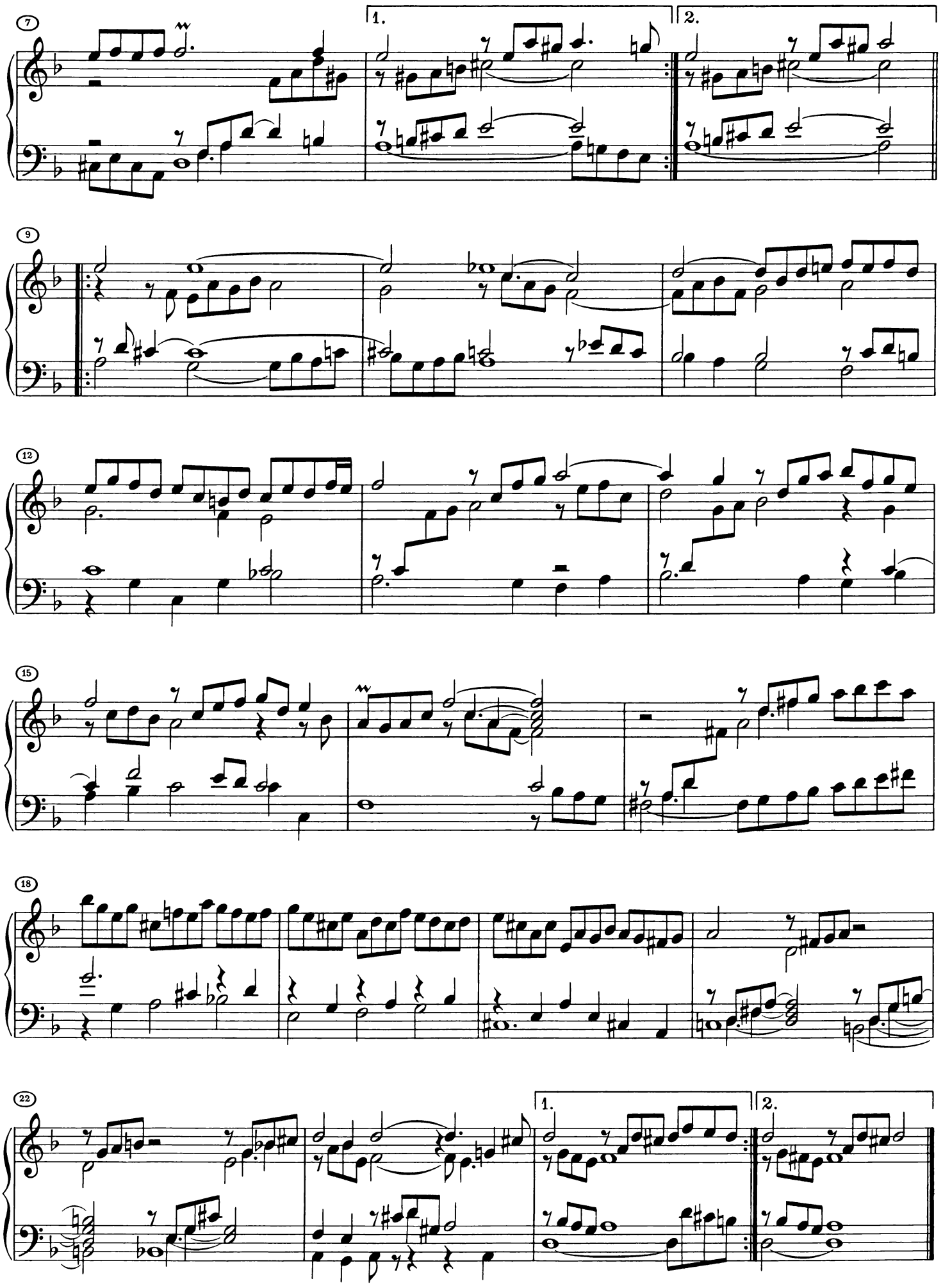


Sarabande

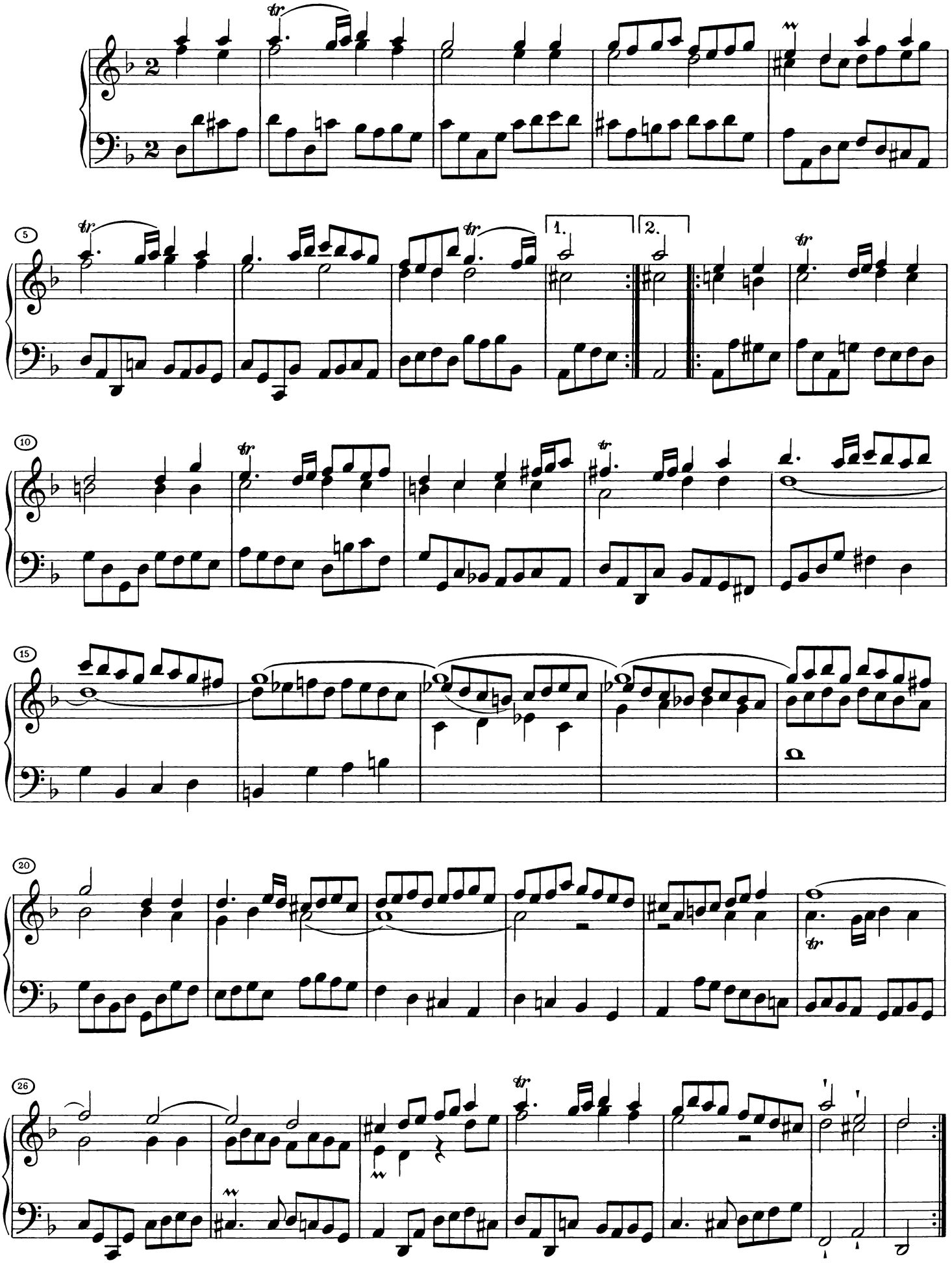


Double

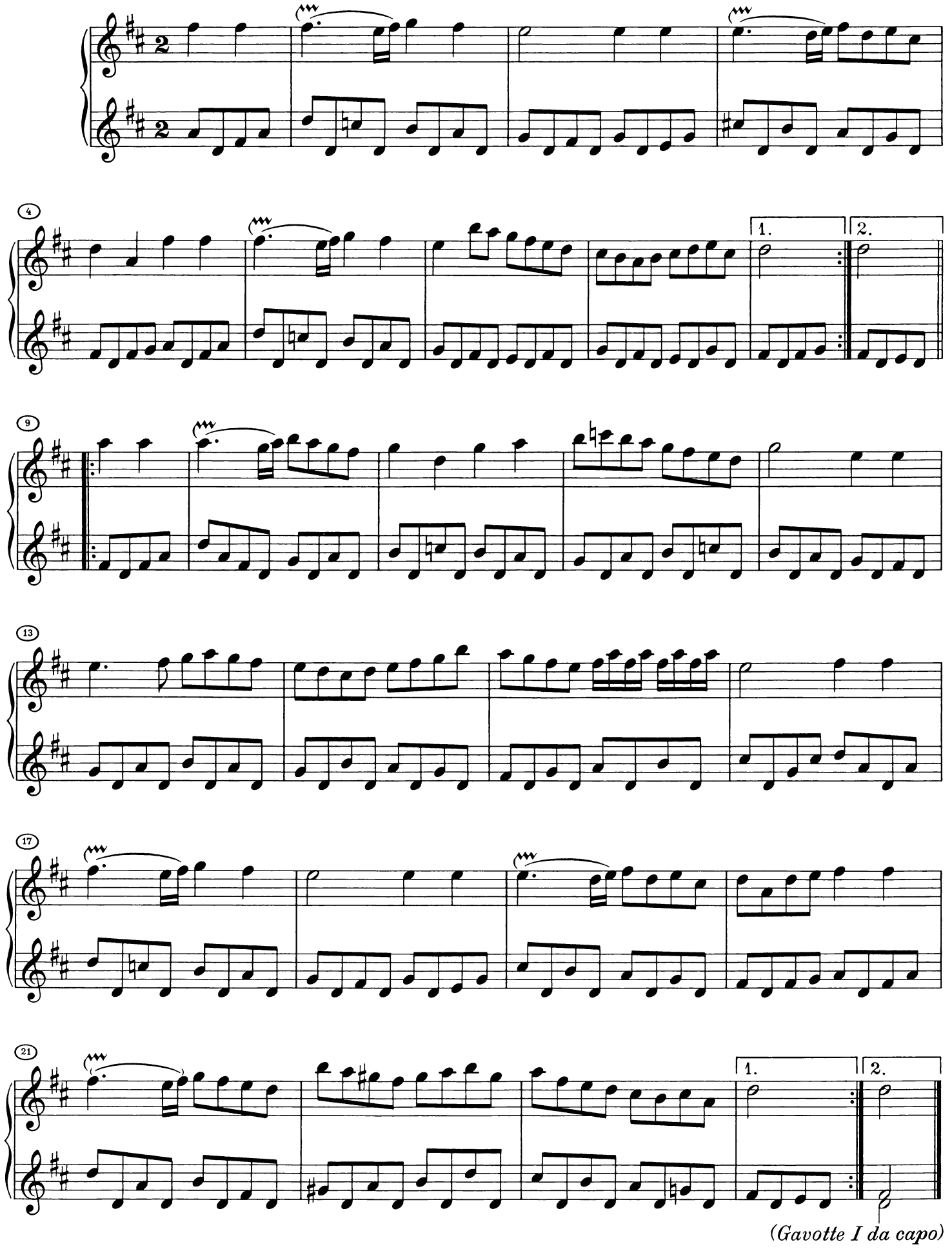



7
1.
2.
9
12
15
18
22
1.
2.

Gavotte I

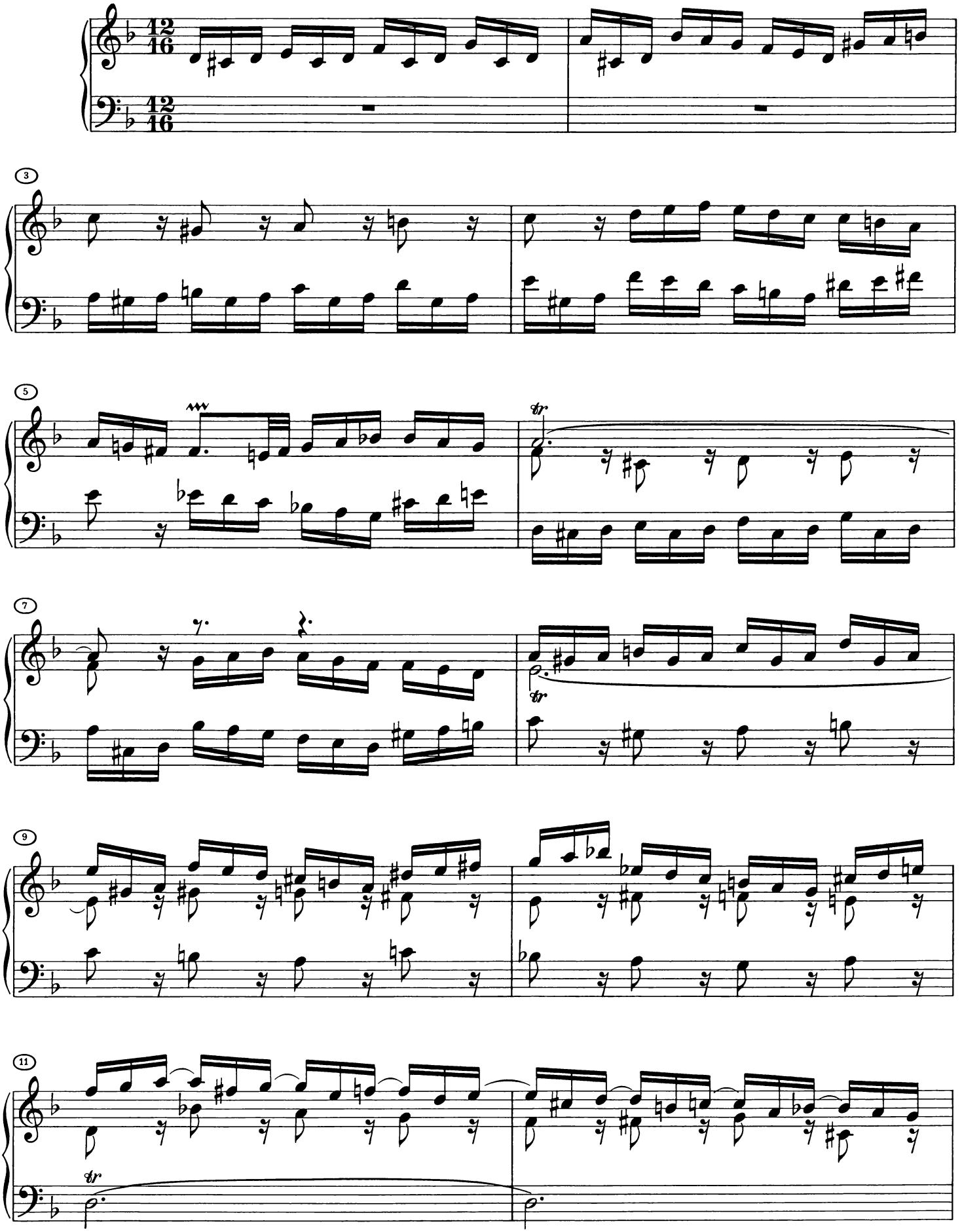


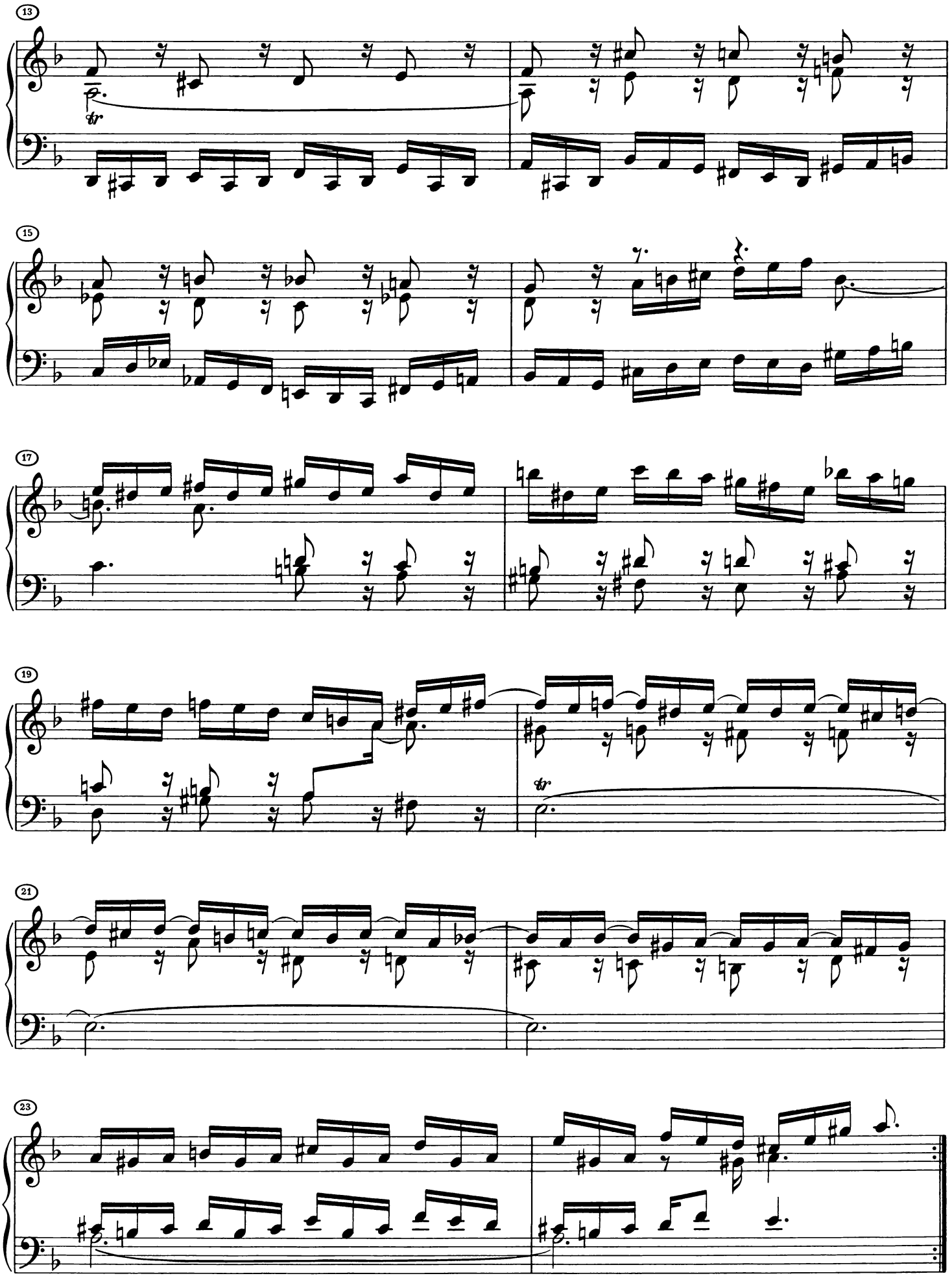
Gavotte II

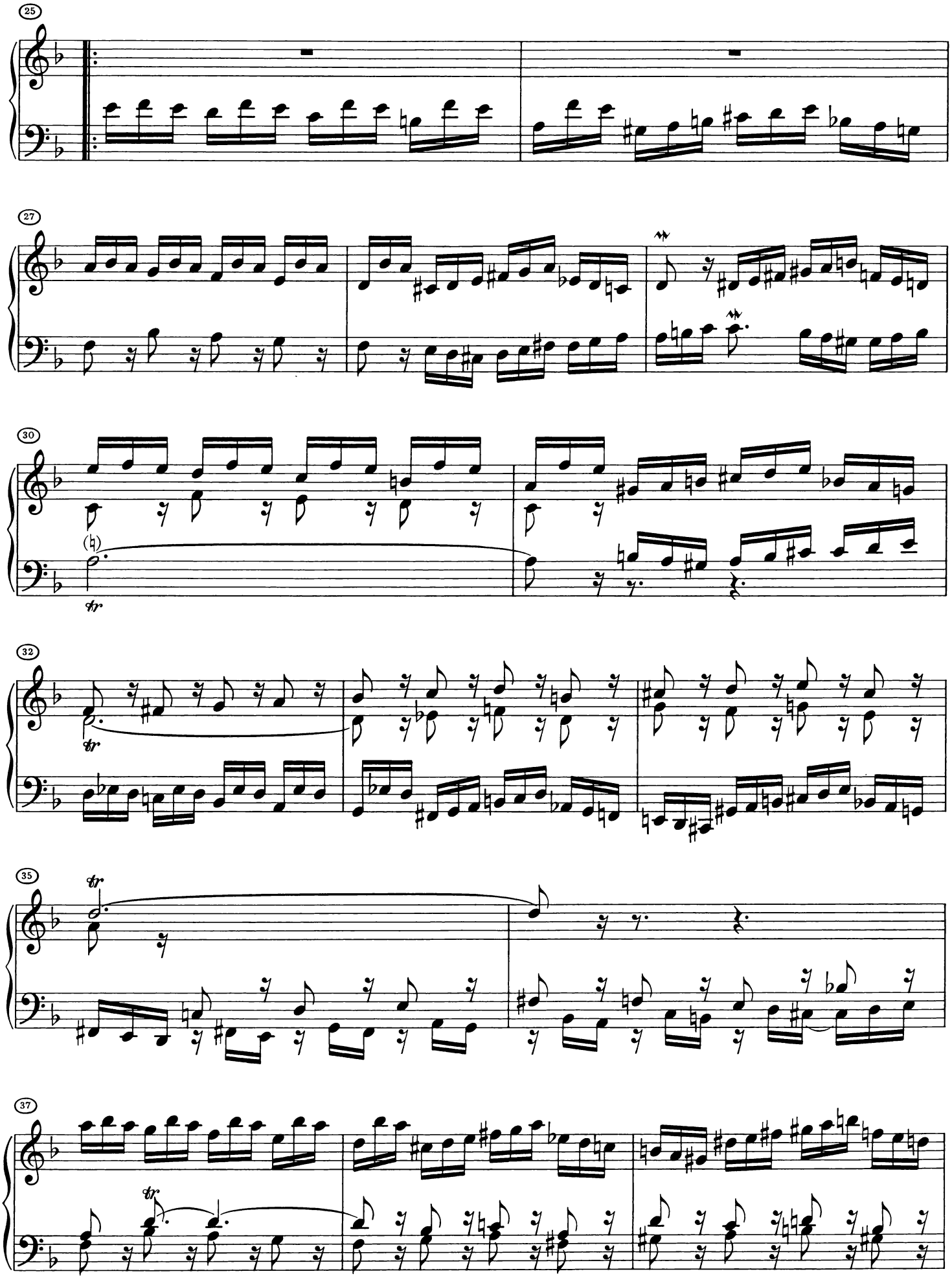


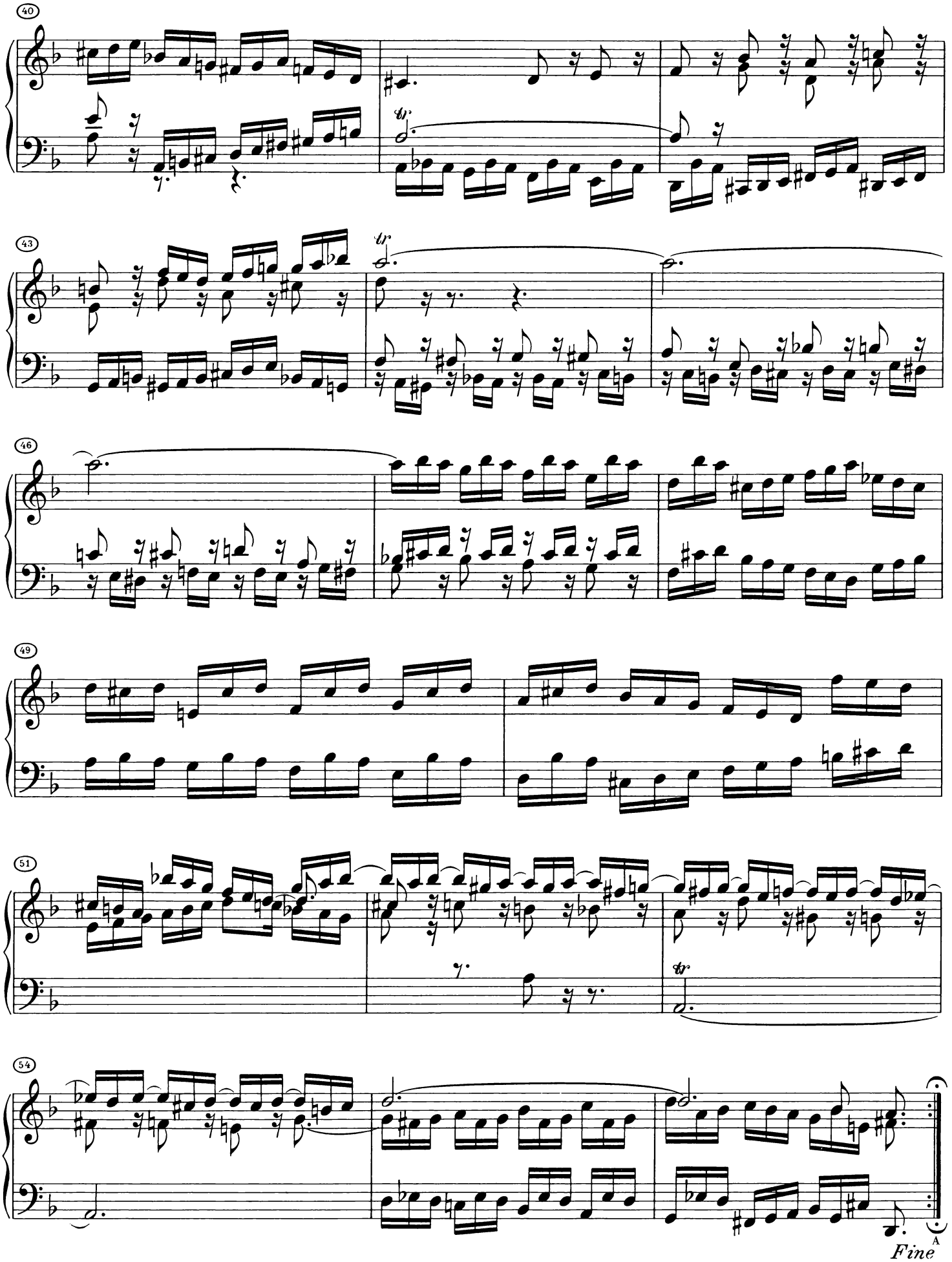
(Gavotte I da capo)

Gigue




13
tr
15
17
19
tr
21
23


25
27
30
32
35
37


40
43
46
49
51
54
A
Fine