EDOARDO TORBIANELLI

SONATA NO. 1

CLARINET & PIANO

BIM CL43

Des milliers d'enregistrements disponibles sur Thousands of recordings available on Tausende Aufnahmen verfügbar unter

TÉLÉCHARGEMENT : UN CLIC, UNE IMPRESSION - À VOUS DE JOUER! Achetez, imprimez et jouez vos partitions en toute simplicité.

DOWNLOADING: ONE CLICK, ONE PRINT - AND YOU'RE READY TO PLAY! Buy, print and play your sheet music with ease.

DOWNLOAD: EIN KLICK, EIN AUSDRUCK - UND SCHON KANN'S LOSGEHEN! Kaufen, drucken und spielen Sie Ihre Noten ganz einfach.

WWW.REIFT.CH

DISTRIBUTED BY EDITIONS MARC REIFT

Route du Golf 150 • CH-3963 Crans-Montana (Switzerland) Tel. +41 (0) 27 483 12 00 • E-Mail : <u>info@reift.ch</u> • www.reift.ch

Edoardo Torbianelli

Français:

Edoardo Torbianelli est une figure marquante en Europe dans le domaine de l'interprétation du répertoire classique et romantique pour piano. Présent dans les saisons de concerts les plus célèbres d'Europe et d'Amérique du Sud, il a joué sur des instruments historiques des plus importantes collections de musées. Sa vaste discographie (Harmonia Mundi, Glossa, Gramola, Pan Classics, etc.) a été accueillie avec enthousiasme par la critique internationale (3 Diapason d'Or, Médaille de la Société Liszt Hongroise au Grand Prix du Disque).

Il a collaboré avec des interprètes de renom tels que Christoph Coin, Amandine Beyer, Leyla Schayegh, Sergio Azzolini, Pierre André Taillard, Alexis Kossenko, il a été soliste avec Orchestre de Chambre d'Israël, Collegium 1704, Orchestre Baroque de Brême, La Banda Storica Bern, Freitagsakademie Bern, Orchestre de Savoie

Son activité d'interprète et sa recherche stylistique ne peuvent se dissocier de la pratique créative.

Excellent improvisateur, il se consacre à la composition, explorant les possibilités actuelles des langages musicaux historiques ou dans un style totalement personnel aux références contemporaines.

Comptant parmi les plus grands spécialistes de la technique pianistique des XVIIIe et XIXe siècles, il est professeur de pianos historiques, de pratique interprétative et de musique de chambre à la Schola Cantorum Basiliensis depuis 1998 et à la Haute École des Arts de Berne depuis 2008.

Professeur invité dans de nombreuses autres universités et écoles supérieures de musique en Europe et en Colombie, il a été responsable de la formation instrumentale du Master MIMA (Musicologie et Pratique du Pianoforte) à l'Université de la Sorbonne à Paris de 2014 à 2021, et a été professeur de pianoforte au CRR de Paris, où il enseigne actuellement dans la classe de Lied et Mélodie, ainsi qu'artiste en résidence (2014-2018) au centre d'études de l'Abbaye de Royaumont.

English:

Edoardo Torbianelli is a prominent figure in Europe in the field of classical and romantic piano performance. Featured in the most prestigious concert seasons across Europe and South America, he has performed on historic instruments from some of the world's most important museum collections. His extensive discography (Harmonia Mundi, Glossa, Gramola, Pan Classics, etc.) has been enthusiastically received by the international press, earning distinctions such as three Diapason d'Or awards and the Liszt Society of Hungary Medal at the Grand Prix du Disque.

He has collaborated with renowned performers such as Christoph Coin, Amandine Beyer, Leyla Schayegh, Sergio Azzolini, Pierre André Taillard, and Alexis Kossenko, and has appeared as soloist with the Israel Chamber Orchestra, Collegium 1704, the Bremen Baroque Orchestra, La Banda Storica Bern, the Freitagsakademie Bern, and the Orchestre de Savoie.

His performance activity and stylistic research are inseparable from creative practice. An excellent improviser, he also devotes himself to composition, exploring both contemporary possibilities of historical musical languages and a highly personal style with modern references.

Recognised as one of the leading specialists in 18th- and 19th-century piano technique, he has been Professor of Historical Pianos, Performance Practice, and Chamber Music at the Schola Cantorum Basiliensis since 1998 and at the Bern University of the Arts since 2008.

A guest professor at numerous other universities and conservatories in Europe and Colombia, he directed the instrumental training of the Master's programme MIMA (Musicology and Fortepiano Performance) at the Sorbonne University in Paris from 2014 to 2021, and was fortepiano professor at the Paris CRR, where he currently teaches in the Lied and Mélodie class. He was also Artist in Residence (2014–2018) at the study centre of the Royaumont Abbey.

Deutsch:

Edoardo Torbianelli ist eine bedeutende Persönlichkeit in Europa auf dem Gebiet der Aufführungspraxis klassischer und romantischer Klaviermusik. Er tritt in den renommiertesten Konzertsaisons Europas und Südamerikas auf und spielte auf historischen Instrumenten aus den bedeutendsten Museumssammlungen. Seine umfangreiche Diskografie (Harmonia Mundi, Glossa, Gramola, Pan Classics u. a.) wurde von der internationalen Fachpresse begeistert aufgenommen und mit Auszeichnungen wie dreimal dem Diapason d'Or sowie der Medaille der Ungarischen Liszt-Gesellschaft beim Grand Prix du Disque geehrt.

Er arbeitete mit namhaften Künstlern wie Christoph Coin, Amandine Beyer, Leyla Schayegh, Sergio Azzolini, Pierre André Taillard und Alexis Kossenko zusammen und trat als Solist mit dem Israel Chamber Orchestra, Collegium 1704, dem Bremer Barockorchester, La Banda Storica Bern, der Freitagsakademie Bern und dem Orchestre de Savoie auf.

Seine Konzerttätigkeit und stilistische Forschung sind untrennbar mit kreativer Praxis verbunden. Als hervorragender Improvisator widmet er sich auch der Komposition, wobei er sowohl die zeitgenössischen Möglichkeiten historischer musikalischer Sprachen als auch einen völlig persönlichen Stil mit modernen Anklängen erkundet.

Als einer der führenden Spezialisten für die Klaviertechnik des 18. und 19. Jahrhunderts ist er seit 1998 Professor für historische Klaviere, Aufführungspraxis und Kammermusik an der Schola Cantorum Basiliensis sowie seit 2008 an der Hochschule der Künste Bern.

Als Gastprofessor an zahlreichen Universitäten und Musikhochschulen in Europa und Kolumbien leitete er von 2014 bis 2021 die instrumentale Ausbildung im Masterstudiengang MIMA (Musikwissenschaft und Aufführungspraxis am Hammerflügel) an der Sorbonne in Paris. Zudem war er Professor für Hammerflügel am CRR in Paris, wo er derzeit in der Lied- und Mélodie-Klasse unterrichtet. Von 2014 bis 2018 war er außerdem Artist in Residence am Studienzentrum der Abtei Royaumont.

SONATE POUR CLARINETTE ET PIANO NO.1

EDOARDO TORBIANELLI

Préalablement à la composition de la présente Sonate, vers 2007, après plusieurs années de recherches approfondies concernant le message expressif de la musique du XIXe siècle, j'avais accumulé de nombreuses observations concernant divers phénomènes caractéristiques, parmi lesquels la symbolique expressive des harmonies (et des progressions harmoniques), la constitution des figurations (mélodiques et rythmiques), l'effet narratif implicite de certaines structures (répétitions, transpositions, séquences, évitements des continuations prévisibles, citations ou évocations de contextes expressifs associés).

Cette orientation analytique - un peu excentrique par rapport aux formes d'analyse traditionnelles - repose sur la certitude (confirmée par les sources esthétiques et stylistiques de l'époque) que la musique du XIXe siècle constituait alors un véhicule émotionnel, sentimental, narratif, spirituel, mais aussi logique. Ceci m'a amené à étudier la relation subtile et fascinante (jusqu'à présent à mon avis insuffisamment considérée) entre la création extemporanée des compositeurs romantiques (qui étaient presque tous des improvisateurs hors pairs) et la formulation écrite de leurs œuvres.

À cette époque, ces deux types d'activités créatrices se nourrissaient mutuellement. Les œuvres écrites constituent indubitablement une source d'inspiration pour l'improvisation. Il est également vrai que la composition suit fondamentalement les mêmes processus de création, malgré le temps (quasi illimitée) à disposition pour sa fixation sur le papier. La création musicale reste avant tout un acte improvisé, avant sa transcription sur un support mnémonique.

Ces processus suivent une logique naturelle, souvent basée sur une élaboration progressive d'éléments simples (donc plus facilement assimilables), constituant les briques élémentaires permettant de générer des formulations plus complexes et des retours cycliques d'une idée.

Les témoignages didactiques du XIXe siècle à propos de l'improvisation¹ nous éclairent sur ce processus préparatoire et sur cette logique d'élaboration des motifs sur laquelle repose la construction de la pièce.

L'étude de certaines méthodes de composition de la fin du XVIIIe ou du milieu du XIXe siècle révèle également une logique semblable, basée sur des noyaux thématiques relativement petits, développés à travers de nombreux artifices tels que la répétition, la mise entre parenthèses, les continuations mélodiques diversifiées, les modulations dans différents tons.

Une conscience plus aiguë de ces réalités ainsi qu'un travail d'analyse de certaines ébauches et versions préliminaires d'œuvres connues de grands compositeurs m'ont permis de voir avec plus d'acuité et de profondeur l'organisation expressive du répertoire que je pratique avec mon instrument.

De plus, ceci m'a permis de mieux saisir les probables étapes décisionnelles et la logique évolutive des processus créatifs des compositeurs. Une curieuse ambivalence m'est aussi clairement apparue entre l'importance fondamentale du choix des thèmes (en fonction de leur charme individuel mais aussi de la couleur qui peuvent conférer à l'atmosphère générale de la composition) et les processus de camouflage de ces mêmes thèmes, dissimulés dans le flux de la composition, qui peuvent finir par perdre leur véritable identité, en devenant un simple matériel structurel servant de base à un discours articulé et complexe, transfigurant la mélodie initiale.

Ces observations ont acquis encore plus de pertinence en les reliant à une autre recherche menée en parallèle à propos de l'origine des mélodies à la base de nombreuses grandes œuvres instrumentales du XIXe siècle.

L'idée selon laquelle la plupart des thèmes des compositions de l'époque romantique sont le fruit de la pure créativité du compositeur mériterait d'être sérieusement revue en examinant l'utilisation et la transformation de mélodies préexistantes (appartenant dans la plupart des cas au chant folklorique ou religieux) qui constituent une réalité importante de ce répertoire.

Lors de mes investigations sur la relation entre la musique de Chopin et le patrimoine mélodique populaire polonais (chants et danses traditionnels des cultures rurales, chants bourgeois à caractère patriotique, hymnes religieux - ces derniers également liés au patriotisme en tout cas) j'ai pu identifier de nombreuses mélodies populaires polonaises (ou fragments) "cachées" dans les œuvres de Chopin. Ces recherches m'ont permis de découvrir l'utilisation (assez explicite) d'une chanson enfantine polonaise par Beethoven dans le final de son concerto no. 1 pour piano et orchestre², chose qui, si je ne me trompe pas, n'avait jamais été relevée auparavant par les musicologues.

Des chansons traditionnelles silésiennes utilisées par ce dernier dans son concerto pour violon ont été identifiées par le violoniste et chercheur autrichien Thomas Albertus Irnberger, comme mentionné dans la notice accompagnant son enregistrement de l'œuvre avec la Royal Philarmonic Orchestra³.

Voir p.ex. Carl Czerny, Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte op.200 (Wien, 1829); J.N.Hummel, Ausfuhrliche theoretisch-praktische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, deuxième edition, (Wien, Haslinger), pag.461-468
Il s'agit du sujet à mesure 66, qui corresponde à la chanson « A ty ptasku sokolosku », n.224 du Tom IV (Mazowsze, obraz etnograficzny) de l'œuvre « Dzieła Wszystkie » de Oskar Kolberg (Krakow, 1888)

³ Cd Gramola 9910.

Cette liste d'observations pourrait s'agrandir considérablement pour étayer les rares références - presque légendaires – mises à jour par la tradition musicologique.

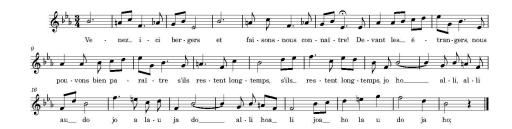
La présente sonate a été composée entre 2007 et 2008, souhaitant offrir une nouvelle œuvre d'une certaine ampleur à mon collègue et ami P.-A. Taillard, professeur de clarinette historique de la Schola Cantorum de Bâle, avec qui je forme un duo depuis 2000. Je me suis fixé l'objectif de construire une œuvre relativement élaborée, basée entièrement sur des thèmes issus du répertoire populaire germanophone (attesté au début du XIXe siècle, bien que remontant parfois à des époques antérieures).

Les chansons utilisées sont :

1 - Thème principal - Hauptthema - Main theme

"Kuhreihen der Oberländer"

T. & M. : Ferdinand Huber |c. 1865|, d'après des modèles trad. plus anciens - nach älteren trad. Vorlagen - based on older trad. models

1 - Contre-sujet - Nebensubjekt - Secondary subject

"Schwesterlein, wann gehn wir nach Haus?"

 $T. \& M.: Anton Wilhelm von Zuccalmaglio, d'après des modèles trad. plus anciens - nach \"{alteren} trad. Vorlagen - based on older trad. models trad. plus anciens - nach \"{alteren} trad. Vorlagen - based on older trad. models trad. plus anciens - nach \"{alteren} trad. Vorlagen - based on older trad. Trad$

2 - Scherzo

"Die Gedanken sind frei"

T.: trad. XVIIIe s. - 18. Jhdt - 18th c., M.: 1815, d'après une mél. trad. du XIIIe s. - nach eine trad. Mel. der 13. Jhdt - after a trad. mel. from 13th c.

2 - Trio "Im Märzen der Bauer"

T. & M.: trad. XIXe s. - 19. Jhdt - 19th c.

4 - Refrain - Hauptrefrain - Main refrain

"Tanz mir nicht mit meiner Jungfer Käthen"

T. & M.: trad. 1609

4 - Contre-sujet 1 - Nebensubjekt 1 - Secondary subject 1

"Stehn zwei Stern am hohen Himmel"

4 - Contre-sujet 2 - Nebensubjekt 2 - Secondary subject 2 "Schlaf, Kindlein, schlaf"

T. & M.: trad. 1611

Dans le respect des mélodies originales, l'élaboration stylistique a parfois nécessité quelques modifications ou ajouts. Ainsi par exemple, pour donner une structure adéquate au thème varié du troisième mouvement, j'ai dû lui adjoindre une deuxième partie modulant au relatif majeur, tandis que le thème "Schlaf Kindlein Schlaf" (augmenté également par une deuxième partie modulante) a été transcrit en mineur, pour des raisons structurelles et narratives, évoquant de cette manière, avec un symbolisme tout à fait volontaire, l'image poétique - en forte syntonie avec la sensibilité de l'époque - de la berceuse pour l'enfant mort.

Le développement des thèmes selon les techniques de compositions adoptées a finalement engendré spontanément d'autres idées musicales autonomes, qui ont pris aussi leur importance dans le contexte de la structure⁴

De par son langage harmonique et figuratif, cette sonate pourrait provenir d'Autriche ou de Bohème, à une époque située aux alentours de 1820. L'utilisation d'un ranz-des-vaches suisse est un hommage au dédicataire de l'œuvre, originaire du Jura, mais coïncidant parfaitement avec la mode européenne datant de la première moitié du XIXe siècle et consistant à s'inspirer de mélodies pastorales nostalgiques des Alpes.

La sonate a été créée début 2009, lors d'un symposium à la Schola Cantorum Basiliensis par moi-même et Pierre André Taillard, qui a contribué à son élaboration en adaptant la partie de clarinette aux contraintes techniques et acoustiques de l'instrument d'époque, lors de nombreux essais réalisés en commun.

⁴ Voir p.ex. le motif de la mesure 208 du finale (engendré par la fin de la partie ajoutée au thème "Schlaf Kindlein"), qui réapparait à la mesure 423 avec son prolongement à caractère conclusif (mesure 471), revenant ultérieurement de manière encore plus étendue dans la reprise par la clarinette (mesure 483)

Sonata no. 1

for clarinet and piano (2009 - 29')

Sonata no. 1

for clarinet and piano (2009 - 29')

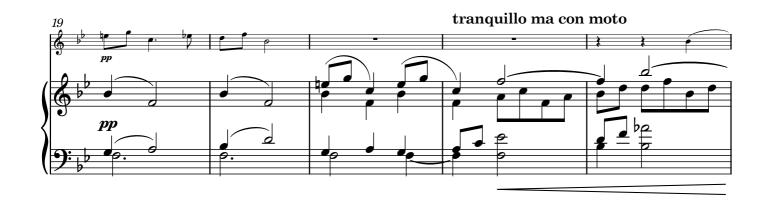
Edoardo TORBIANELLI (*1970)

1.

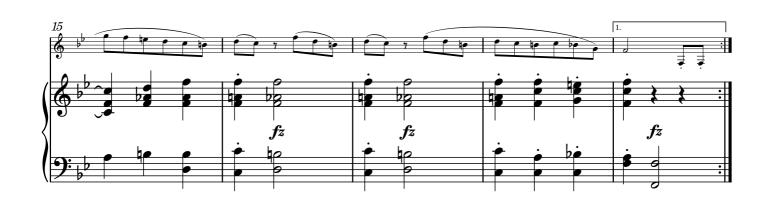
BIM CL43 7

 $\label{lem:lem:mattherized} \textit{Unauthorized duplication is illegal.} @ \textit{Editions Bim - E. Torbianelli, Sonata no. 1}$

cresc.

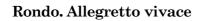

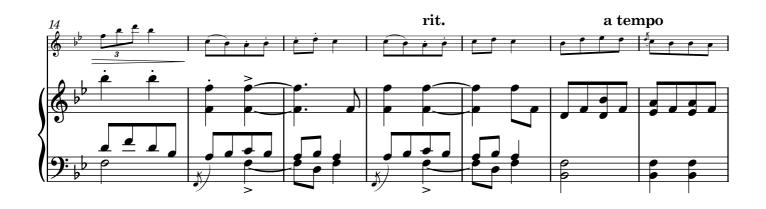

MUSIC FOR AND WITH CLARINET

Emanations

clarinet solo

clarinet and piano

Concerto op. 87 (20')

Seganona op. 109 (2012 - 7'17)

2 Bb clarinets and bass-clarinet **Solissimo III (op.103)** (2007 - 9')

clarinet and piano or clarinet and orchestra

CL6

CL7

CL33

CL24

ZBINDEN Julien-François

CLARINET CHAMBER MUSIC WITH CLARINET ARUTIUNIAN Alexander **ARUTIUNIAN Alexander** Caravan (1956 - 5') Suite on Folk Tunes (1978 - 6') CL14a clarinet and piano reduction MCX59 woodwind auintet CI 14h/c clarinet and jazz symphony orchestra RALISSAT Jean 7 Péchés capitaux (1994 - 12') RALISSAT Igan **Cantabile** (1991 - 12') MCX16 clarinet, bassoon, cornet à pistons, trombone, CI 2a clarinet and piano or strings violin, contrabass and percussion **Rhapsodie** (1984 - 10') **7 Variations** (1994 - 12') CL9 4 clarinets MCX15 clarinet, horn, bassoon, 2 violins, viola, cello and doublebass **BARATTO Paolo** Humoreske (1949 - 3') CL10 clarinet and piano **CHITCHYAN** Geghuni 2 Woodwind Quintets for young players (1977 - 6') **Sonata** (2006 - 15') MCX28 woodwind quintet **CHITCHYAN Geghuni** CL23 **FAVRE Pascal** Celebration (2000 - 4'30") clarinet and piano MCX23 flute, clarinet, alto sax, 2 trumpets, **Sequences** (2010 - 8'50) **CRAUSAZ Etienne** trombone, tuba, timpani and percussion MCX85 flute and clarinet Omaggio a Verdi (1813-2003) (2003 - 26') FILAS Jurai Little Slovak Rhapsody (1995 - 9') **FILAS Jurai** MCX32 woodwind auintet clarinet and piano CL4 FRIEDMAN Stanley Bremen Town Musicians (1995 - 12') Artemisia Sketches (1995 - 9') **FRIEDMAN Stanley** CO42 woodwind quintet and narrator CI5 clarinet solo B'Shertah (1996 - 9') Thumbarena (1997 - 14') **TP89** trumpet, clarinet and piano CL8 clarinet and piano The Bitter and the Sweet (2001 - 9'30) **LANE Richard** Rondo (1979/1981 - 4') MCX61 clarinet, trumpet, piano and percussion **CL29** 2 clarinets and piano **Elegy** (1969 - 3') I ANF Richard **Sonata** (1966 - 17) MCX72 clarinet (or oboe), voice and piano MCX49 clarinet Bb, basset horn and piano **Sonata** (1966) Sonata (1968 - 11') clarinet in Bb, Basset horn (bassoon) and piano CI 28 clarinet and piano **Trio No. 1** (DD99) (1963 - 12') **Dez a fio** (2004 - 6'00) LORETO Francisco MCX50 clarinet in Bb, viola and piano CI 22 clarinet and piano **Trio No. 2** (2004 - 8') **3 Bagatelles** (1991 - 5'30) MASSON Askell MCX56 flute, clarinet in Bb and piano CL15 clarinet solo Trio no. 2 (1982) (1982 - 8') Blik (1979 - 5') MCX51 viola, clarinet in Bb and piano CL12 clarinet solo MASSON Askell **Woodwind Ouintet** (1991 - 18') **Duettino** (1980/2018 - 1'40) MCX24 woodwind quintet CI 40 2 clarinets **Ymni** (2000 - 10') Fantasia (1991 - 13') MCX37 flute, oboe, clarinet, piano, mezzo-soprano, CI 16 clarinet and harpsichord violin cello and contrabass Seasons (Fantasy on a Chinese Poem, 1987 - 7') **MINTCHEV** Georgi Concerto breve (12') CI 19 clarinet and hand drum MCX4 10 wind instruments **Sonatina** (1998 - 12') MEIER Jost Bläserquintett (1967 - 12'40) CI 13 clarinet and piano CO22 woodwind auintet **MICHEL Jean-François** 3 Bagatelles (2011 - 10') **3 Galgenlieder** (1996 - 8') **CL36** clarinet and piano V18 soprano voice, clarinet, cello and piano A Short Bedtime Story (2022 - 1'30) **PLOG Anthony** Sonata a cinque (MS) (18') **CL41** clarinet solo MCX2 clarinet, violin, cello, piano and percussion Easy Clarinet Outings (2012) **RESKIN Charles** Transfigurations (1997 - 14') CL37 12 solos & 12 duets MCX14 2 oboes, 2 clarinets, 2 horns, 2 bassoons & doublebass **Intermediate Clarinet Outings** (2012) Trifoglio (2004 - 31') CI 38 12 solos & 12 duets MCX34 clarinet, cello, piano and orchestra SHARAFYAN Vashe Luminous silhouette of a song (2008 - 10'30) **Trio** (1969 - 11'20) CI 26 clarinet and piano or orchestra or wind band MCX1 clarinet, cello and piano **Offertorium** (2006 - 10) Trio Nr. 2 (1999 - 13') CI 27 solo clarinet and chamber ensemble MCX18 clarinet, cello and piano SZENTPALI Roland Clarinet Concerto (2010 - 17') MELIKYAN Hrachik **Quintet No.1** (1990 - 14') CL31 clarinet and orchestra MCX48 woodwind auintet Concerto (1996 - 11'10) Wind Quintet (1986 - 10'30) **MOORE Timothy** CL11 2 clarinets, orchestra and mixed choir MCX20 woodwind quintet **Portraits** (1995 - 6'40) **PLOG Anthony Animal Ditties VI** CL39 duets for clarinet and bass clarinet MCX5 woodwind quintet and narrator Rhapsody (2012 - 15') SAMPSON David In Memoriam: W.E.S. (1981 - 14'30) CI 32a clarinet and piano CO61 woodwind quintet CI 32h clarinet and orchestra **Short Stories** (1994 - 24') CL32e clarinet and wind band CO60 woodwind quintet **THOMAS David** Voices (4') (arr. Glover Stephen L.) SCHLAEPFER Jean-Claude Chant de lune (1996 - 9') TP180 trumpet and clarinet flute, oboe, clarinet, perc., violin, viola, cello MCX12 **TORBIANELLI Edoardo** Sonata no. 2 (2012 - 21') STEPTOE Roger Clarinet Quintet (2012 - 15') CL34 clarinet and piano CI 35 clarinet and string quartet **VOEGELIN Fritz** Cumbia ZBINDEN Julien-Francois **Septuor op. 8** (1948 - 18') clarinet and piano CI1 flute, clarinet in Bb, horn in F and string quartet MCX26

