VIVALDI – BACH

CONCERTO

in A Minor

Arranged for Piano and String Orchestra by Julia Zilberquit

Transcribed for Two Pianos by Sergei Chebotaryov

ВИВАЛЬДИ – БАХ

КОНЦЕРТ

ля минор

Обработка для фортепиано и струнного оркестра Джулии Зильберквит

Переложение для двух фортепиано С. Чеботарева

P. JURGENSON

П. ЮРГЕНСОН

ББК 85.315
В 41

Издание охраняется законом об авторских правах.
Ни одну часть этого издания, включая внутренние материалы и внешнее оформление, нельзя воспроизводить или использовать в какой бы то ни было форме, для каких бы то ни было целей или какими бы то ни было средствами (графическими, электронными или механическими, включая светокопирование, магнитную запись, а также любые системы хранения и поиска информации) без письменного разрешения издателя.
Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

This publication is protected by the copyright laws.
Neither part of this publication, including the internal materials or external design, can be reproduced or otherwise used in any form, for any purpose or by any means (graphic, electronic, or mechanical, including the blue printing and/or magnetic recording, as well as any other systems for storing and retrieving information) without written permission of the publisher.
The violation of these restrictions will be punishable by law.

Вивальди А. — Бах И.С.

В 41 Концерт ля минор / Обработка для фортепиано и струнного оркестра Дж. Зильберквит. Переложение для двух фортепиано С. Чеботарёва. — М.: П. Юргенсон. —32 с.

ISMN 979-0-66008-012-2

Первое издание фортепианной версии струнного концерта Вивальди, в свое время переработанного Бахом для органа соло. Транскрипция, осуществленная американской пианисткой Джулией Зильберквит для фортепиано и струнного оркестра, значительно обогатит концертный фортепианный репертуар. В настоящей публикации данная транскрипция представлена в переложении для двух фортепиано. Издание снабжено комментариями.

Для студентов музыкальных училищ и консерваторий, а также для концертирующих пианистов.

A. Vivaldi — J.S. Bach

Concerto in A Minor / Arranged for Piano and String Orchestra by J. Zilberquit. Transcribed for Two Pianos by S. Chebotaryov. — Moscow, P. Jurgenson. — 32 p.

This is the first publication of a piano version of Vivaldi's string concerto known also in Bach's arrangement for organ. The transcription for piano and string orchestra, realized by the American pianist Julia Zilberquit, is an important contribution to the piano repertoire. In this publication, the transcription is presented in two-piano version. The edition is provided by comments.

For use in educational practice in music colleges and conservatories, as well as for concert performance.

ISMN 979-0-66008-012-2

© ЗАО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», 2008
© Edition Jurgenson, 2008

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Жанр инструментального концерта, как следует из буквального значения слова «concerto» (от латинского concertatio — «соревнование») основан на принципе соревнования между солирующим инструментом (или инструментами) и оркестром. Возникший в начале XVII века барочный концерт полностью сформировался лишь столетие спустя, в творчестве Антонио Вивальди (1678—1741), чьи произведения в этом жанре установили его новый стандарт. Он создал более 600 концертов для разных инструментальных составов.

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) высоко ценил творчество Вивальди, выделяя его среди других итальянских композиторов. Он сделал десять транскрипций концертов своего итальянского современника для клавишных инструментов: три для органа соло, шесть для клавира соло и один для 4-х клавиров с оркестром. В 1713 или 1714 году, в период службы в Веймаре, внимание Баха привлек цикл из двенадцати концертов Вивальди под ор. 3 и названием «L'Estro armonico» («Гармоническое вдохновение»), дважды изданный при жизни автора. Бах обработал два произведения из этого опуса для органа соло, избрав концерт ля минор для двух скрипок и струнного оркестра № 8 (RV 522) и концерт ре минор для двух скрипок, виолончели и струнного оркестра № 11 (RV 565). Давно и прочно вошедшие в репертуар органистов, сегодня эти шедевры известны как концерты Баха—Вивальди (BWV 593 и BWV 596).

В 1999 году американская пианистка Джулия Зильберквит сделала собственные транскрипции данных концертов для солирующего фортепиано и струнного оркестра. При этом она стремилась сохранить баланс между оригинальной партитурой Вивальди и текстом, адаптированным Бахом для клавишного инструмента, коим является орган. Основой сольной партии в ее аранжировке, безусловно, является баховская транскрипция с уже «готовой» виртуозно-концертной фактурой, удобной в пианистическом смысле. В оркестровых же партиях не было необходимости существенно менять изначальное музыкальное изложение Вивальди, поскольку здесь можно было использовать авторскую партитуру. Исключением явились отдельные места, где Джулия Зильберквит не могла пройти мимо замечательных творческих коррективов, внесенных Бахом в музыкальную ткань. А в ряде случаев пианистка, напротив, восстановила мелодическую линию Вивальди, которую Бах был вынужден разрывать из-за специфической ограниченности диапазона органных мануалов.

В результате такого синтеза новые версии, не теряя связи с оригиналом, передают стиль и дух творений Баха, трансформировавшего струнные концерты Вивальди в клавирные. Практика переработок и транскрипций в полной мере отражает традиции эпохи барокко, когда одни и те же произведения равноправно существовали в различных версиях для клавира и для скрипки (или другого одноголосного инструмента). Тем самым репертуар клавирной музыки обогащался за счет транскрипций сочинений для других инструментов, давая новую жизнь и новое звучание уже существовавшим ранее композициям. Другим побудительным мотивом, подвигнувшим Джулию Зильберквит сделать эти транскрипции, был тот печальный и малообъяснимый факт, что Вивальди, создавший, как уже упоминалось, сотни концертов для струнных и духовых инструментов с оркестром, не оставил ни единого концерта для клавира с оркестром.

Два концерта Вивальди Баха — не первый опыт Джулии Зильберквит в области аранжировок. Ее транскрипция Концертино ор. 93 Дмитрия Шостаковича получила высокую оценку критики и была с энтузиазмом принята публикой. Сочиненное первоначально для двух фортепиано, произведение обрело новую жизнь как одночастный концерт для фортепиано и струнного оркестра.

PUBLISHER'S NOTE

The genre of concerto for instrument with orchestra (from the Latin *concertatio* – 'contest' or 'competition') is based on the principle of contest between the soloist(s) and the orchestra. Though the earliest baroque concertos appeared in the beginning of the XVII century, the mature baroque concerto came to fruition a century later due to Antonio Vivaldi (1678–1741), whose works set the new standard of the genre. Vivaldi wrote over 600 concertos for various forces.

Johann Sebastian Bach (1685–1750) was of high opinion about Vivaldi and made ten transcriptions of his concertos: three for organ solo, six for keyboard solo, and one for four keyboards with orchestra. In 1713 or 1714, while serving at Weimar, Bach got to know Vivaldi's opus 3 – the series of concertos entitled *L'Estro armonico* ('The Harmonic Inspiration'). It was published twice during Vivaldi's lifetime. Two pieces from Vivaldi's *L'Estro armonico* – the Concerto in A minor for two violins and string orchestra op. 3 No. 8 (RV 522) and the Concerto in D minor for two violins, cello and string orchestra op. 3 No. 11 (RV 565) – were arranged by Bach for organ solo. Now these masterpieces are widely known as Bach–Vivaldi concertos (BWV 593 and 596).

In 1999 the American pianist Julia Zilberquit transcribed both concertos for piano with string orchestra. She tried to preserve the balance between Vivaldi's original score and the text adapted by Bach for such a specific keyboard instrument as the organ. In her arrangement, the solo part is based on Bach's transcription whose fully developed virtuoso texture is well suited for piano performance. As regards the orchestral parts, they largely follow Vivaldi's original score, though in several passages Julia Zilberquit took into account some wonderful changes introduced by Bach into Vivaldi's musical tissue. However, in some other cases the pianist restored Vivaldi's melodic line, which in Bach's version appears fragmented due to the specific limitations of organ's manual keyboards.

As a result of such a synthesis, the new versions, without losing their relation to the original, have preserved the style and the spirit of Bach's organ arrangements. The practice of arrangements and transcriptions reflects the tradition of the baroque era, when a single work could exist in two or more equivalent versions for both keyboard and violin or some other melodic instrument. Because of that, the repertoire of keyboard music was supplemented with transcriptions of works originally written for other instruments, giving new life and new sound to existing compositions. In her work, Julia Zilberquit was stimulated also by the strange fact that no one among Vivaldi's numerous concertos was intended specifically for keyboard with orchestra.

The present transcriptions are by no means Julia Zilberquit's first attempt to arrange music by outstanding composers. Her transcription of Dmitri Shostakovich's Concertino opus 93 was warmly received by critics and audiences. The work by Shostakovich, originally composed for two pianos, started a new life as one-movement concerto for piano and string orchestra.

КОНЦЕРТ
ля минор

RV522 / BWV596

CONCERTO
in A Minor

Обработка для фортепиано и струнного оркестра Дж. Зильберквит
Переложение для двух фортепиано С. Чеботарева

Arranged for Piano and String Orchestra by Julia Zilberquit
Transcribed for Two Pianos by Sergei Chebotaryov

А. ВИВАЛЬДИ – И. С. БАХ
A. VIVALDI – J.S. BACH

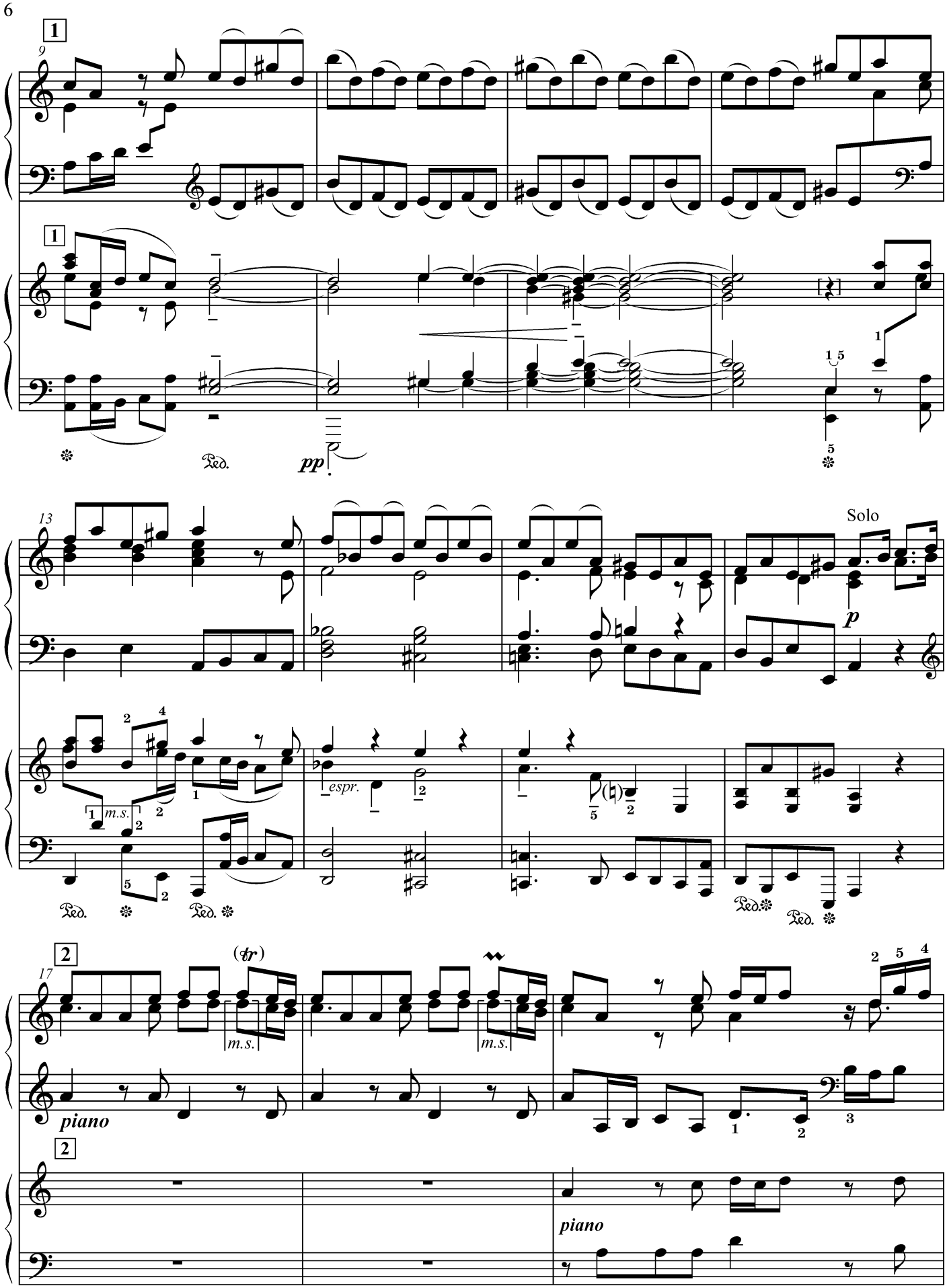
I

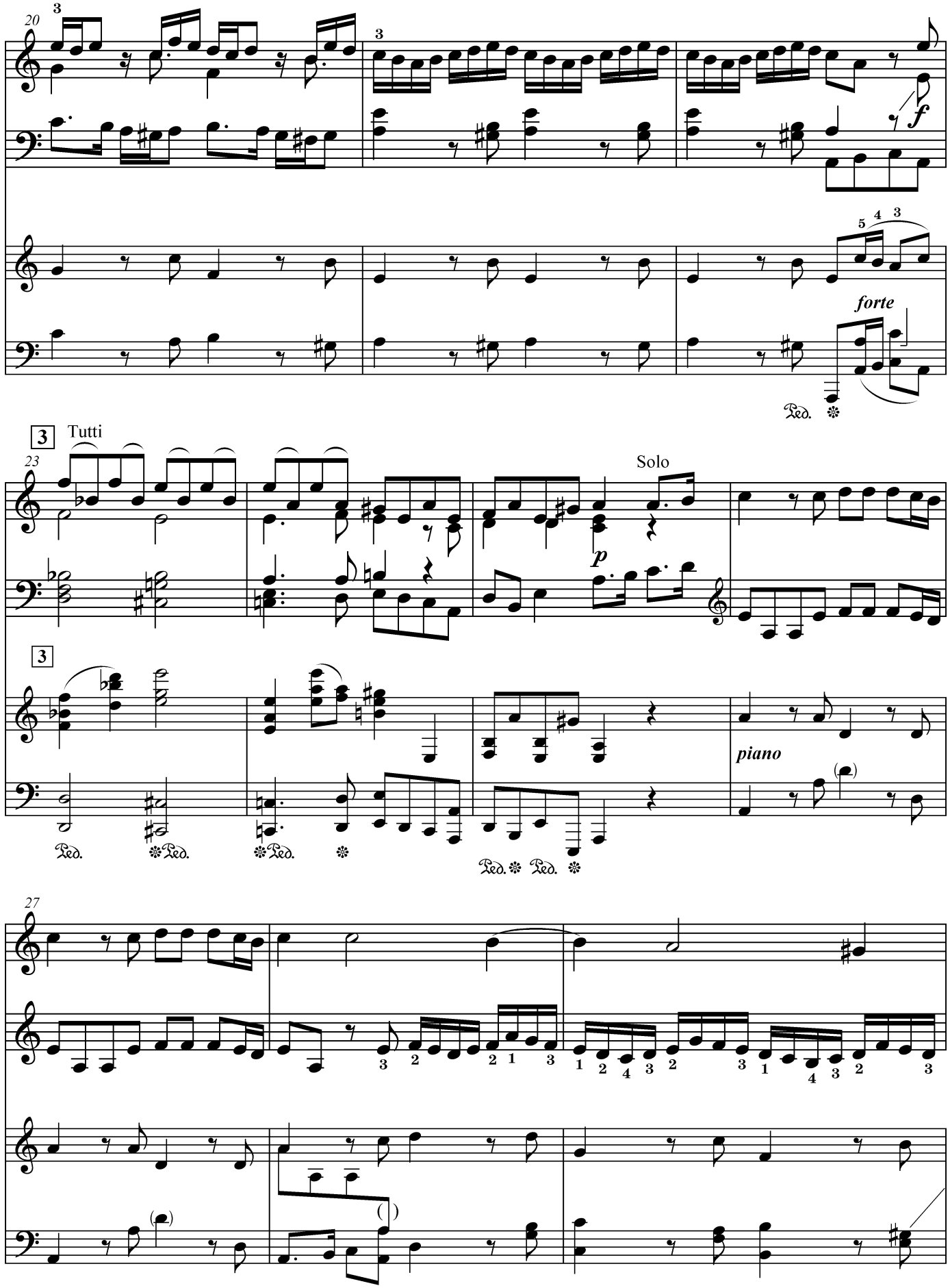
Allegro

Piano I (Solo)

Allegro

Piano II (Orchestra)


1
9
1
pp
Ped.
13
Solo
p
espr.
m.s.
Ped.
2
17
(tr)
m.s.
piano
2
piano


20
3
3
f
5 4 3
forte
Ped.
3
Tutti
23
Solo
p
3
piano
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
27

КОММЕНТАРИИ

Немногочисленные динамические указания, принадлежащие Вивальди и Баху, в нотном тексте приводятся полностью — ***forte***, ***piano***, в традиции записи оттенков в музыке эпохи барокко, и набраны жирным курсивом. В отличие от них динамические нюансы, предложенные авторами обработки и переложения, обозначены сокращенно (***p***, ***f***, *cresc.*, etc.). Аналогичная графическая дифференциация выдержана и в отношении темповых и характеристических обозначений. В сольной фортепианной партии сохранены указания Tutti/Solo, характерные для жанра concerto grosso.

Обозначения артикуляции, аппликатуры и педали, а в большинстве случаев и фразировки принадлежат авторам обработки и переложения. Некоторые мелизмы — как оригинальные, так и предложенные Дж. Зильберквит, расшифрованы ею в тексте: выписаны и ритмически оформлены.

Ниже приводятся наиболее существенные разночтения между текстами Вивальди и Баха, а также между оркестровой версией и настоящим переложением.

Концерт ля минор

Оригинальное название у Вивальди — Concerto Op. 3 No. 8 Con due Violini obligati.

Часть I. Allegro

P-no II. T. 6–8, 37–42, верхняя строка: в оркестровой версии — октавой ниже.
P-ni I e II. T. 8, 82: у Баха в первом аккорде (в т. 82 — в третьем аккорде) *фа-бекар*.
P-no II. T. 26–29, нижняя строка: у Вивальди басовый голос тот же, что в т. 19–22.
P-ni I e II. T. 32: у Вивальди на второй доле *фа-бекар*.
P-ni I e II. T. 33: у Вивальди на последней доле *фа-бекар*.

Часть II. Larghetto e spirituoso

Обозначение темпа у Баха —Adagio.
P-no I. T. 16–17: у Баха движение шестнадцатыми несколько иное по мелодическому рисунку.
P-no II. T. 25–26, 27–28, 29–30: в оркестровой версии нет дублировки в октаву на стыках тактов.

Часть III. Allegro

P-no I. T. 47: вторая шестнадцатая у Баха *соль*.
P-no I. T. 53, нижняя строка: вторая шестнадцатая у Вивальди *фа-бекар*.
P-no II. T. 53, верхняя строка: вторая шестнадцатая у Вивальди *фа-бекар*.
P-no II. T. 51–52, 55–56, верхняя строка: в оркестровой версии — октавой ниже.
P-no I. T. 59–74: у Вивальди здесь ряд отличий в фактуре и гармонии.
P-no II. T. 80, нижняя строка: первая четверть у Баха *си*.
P-no I. T. 87, верхняя строка: полная ремарка Вивальди — Cantabile solo e forte (относится к теме).
P-no I. T. 91, верхняя строка: четвертая нота (шестнадцатая) у Вивальди *фа-бекар*.
P-no II. T. 137, верхняя строка: две первые восьмые у Вивальди *ре* и *фа*.
P-no II. T. 138–139, верхняя строка: первые восьмая у Вивальди — октавой ниже.
P-no II. T. 140–141, верхняя строка: первая восьмая у Вивальди *ми* первой октавы.

С. Чеботарёв

COMMENTS

The original dynamic markings by Vivaldi and Bach, according to the baroque tradition, are given in full in bold italics (***forte***, ***piano***), while the nuances proposed by the authors of these transcriptions, are marked in an abridged form (***p***, ***f***, *cresc.*, etc.). A similar differentiation works for tempo and character markings. In the part of piano solo, the directions *Tutti/Solo*, typical for the genre of *concerto grosso*, are preserved.

The markings related to articulation, fingering, pedal and (for the most part) phrasing are by the authors of these transcriptions. Some ornaments – both original ones and those proposed by J. Zilberquit – are given in their 'decoded' form.

Here is the list of the most important discrepancies between the texts by Vivaldi and Bach, as well as between the version with orchestra and the present arrangement.

Concerto in A Minor

Vivaldi's original title: *Concerto Op. 3 No. 8 Con due Violini obligati.*

Movement I. Allegro

P-no II. Bars 6–8, 37–42, upper line: in the version with orchestra – an octave lower.

P-ni I e II. Bars 8, 82: in Bach, the first chord (in bar 82 – the third one) contains F natural.

P-no II. Bar 26–29, lower line: in Vivaldi, the bass part is identical with that in bars 19-22.

P-ni I e II. Bar 32: in Vivaldi, there is F natural on the second beat.

P-ni I e II. Bar 33: in Vivaldi, there is F natural on the last beat.

Movement II. Larghetto e spirituoso

Bach's tempo marking is *Adagio*.

P-ni I e II. Bars 16–17: in Bach, the movement of semiquavers has a somewhat different melodic configuration.

P-no II. Bars 25–26, 27–28, 29–30: the version with orchestra has no octave doublings on the borders of bars.

Movement III. Allegro

P-no I. Bar 47: the second semiquaver in Bach is G.

P-no I. Bar 53, lower line: the second semiquaver in Vivaldi is F natural.

P-no II. Bar 53, upper line: the second semiquaver in Vivaldi is F natural.

P-no II. Bars 51–52, 55–56, upper line: in the version with orchestra – an octave lower.

P-no I. Bars 59–74: in Vivaldi, this passage appears somewhat different as regards texture and harmony.

P-no II. Bar 80, lower line: in Bach, the first crotchet is B natural.

P-no I. Bar 87, upper line: in full, the performance direction reads: *Cantabile solo e forte* (this concerns the theme only).

P-no I. Bar 91, upper line: in Vivaldi, the fourth note (semiquaver) is F natural.

P-no II. Bar 137, upper line: in Vivaldi, two first quavers are *D* and *F*.

P-no II. Bars 138–139, upper line: in Vivaldi, the first quaver is an octave lower.

P-no II. Bars 140–141, upper line: in Vivaldi, the first quaver is E^{1}.

S. Chebotaryov

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

От издательства 3
Publisher's Note 4

I. Allegro 5

II. Larghetto e spirituoso 15

III. Allegro 18

С. Чеботарёв. Комментарии 30
S. Chebotaryov. Comments 31

Нотное издание

ВИВАЛЬДИ АНТОНИО — БАХ ИОГАНН СЕБАСТЬЯН

КОНЦЕРТ ля минор
Обработка для фортепиано и струнного оркестра
Джулии Зильберквит
Переложение для двух фортепиано
С. Чеботарёва

Редактор *С. Чеботарёв*
Лит. редактор *В. Мудьюгина*
Дизайн обложки *С. Калинин*
Техн. редактор *А. Петрова*
Корректор *Саяка Такахаси*

ИБ № 79

Формат 60x90 1/8
Объем печ. л. 4,0
Изд. № 0079

ЗАО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон»
127051, Москва, Петровка, 26, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 609-07-93
E-mail: sales@jurgenson.ru
www.jurgenson.ru