

Juan María Solare

Marco

I - Die Abreise

für Bandoneon & Streichquintett (inklusive Sprecher)
und (später) Tonband

*para bandoneón & quinteto de cuerdas (incl. narrador)
y (luego) cinta*

Duración: 18' 30"

Londres, Bremen, Worpswede, Berlín,
Ginebra, mayo-junio 2010

Juan María Solare

MARCO

Über die Aufführung

Lija (Sandpapier): Schnarrendes Geräusch. Am Frosch mit viel Druck und wenig Bogen hinter dem Steg auf der Umwicklung - ohne den Bogen von der Saite zu trennen.

Tambor (Trommel): Pizzicato forte der rechten Hand auf der D-Saite [Viola/Cello: G-Saite] (auch mit zwei Fingern möglich für schnelle Passagen). Der zweite Finger der linken Hand greift in der dritte Lage auf der A-Saite ein E [Viola/Cello: auf der D-Saite ein A] während der Fingernagel desselben Fingers die D-Saite [Viola/Cello: G-Saite] berührt. Es entsteht ein percussives Geräusch.

Látigo (Peitsche, whip): Schnelles aufwärts Glissando in einen Flaggeoletton, bis Ende des Griffbretts (ungefähr den 5. oder 6. Oberton, also Gis oder H [Viola/Cello: Cis oder E]).

Escobilla (Bürste): Arco ordinario, al tallone (Frosch). Den Bogen nur "vertikal" rutschen, von molto sul tasto in Richtung sul ponticello (das heißt, in der Richtung der Saite; Geige: nach dem Instrumentalist; Cello gen Boden), ohne "normalen" seitlichen Bewegungen. Man empfiehlt ein Bisschen extra Druck. Es ergibt sich eine Reibung mit sehr geringem Tonhöheninhalt.

Crepitar (knistern): Bogen entspannen und Haare gegen den Boden des Instrumentes anlehnen, nah am Stimmstock. Ohne die Haare vom Boden zu trennen, Bogen balancieren. (Das Holz des Bogens drückt und reibt die Haare gegen den Boden des Instrumentes und erzeugt so ein Knisterngeräusch.)

Strappata : recurso tímbrico ("efecto") también llamado tambura sul tasto o hand slap. This is done without the bow in the hand by the (right) palm flapping against all the strings causing them to strike the fingerboard. All four strings are sounded in this technique whether they have stopped pitches by the left hand or are just open strings. This is a technique which really cannot be rendered with the bow in the right hand. Bluegrass bass players often use this characteristic slap sound.

"Crepitar": Destensar el arco y apoyar las cerdas contra la tapa posterior del instrumento, a la altura del alma. Sin separar las cerdas del fondo, balancear el arco. (La madera del arco empuja y frota las cerdas contra el fondo del instrumento, y genera así el crepitar.)

DonSolare@gmail.com

Danksagung:

Leopoldo Siano. Gert Gondosch. Andreas Bräutigam.

Juan María Solare

Marco

ein Live-Tango-Hörspiel

Allgemeine Beschreibung:

Komposition über das Thema Aus- und Einwanderung.

Besetzung: Sprecher + Streichquintett + Bandoneon + Tonband (der Kontrabassist ist gleichzeitig Sprecher).

Dauer: ca 55 Minuten.

Materialien / Schichte des Stückes:

- Lieder und Gesänge von Einwanderer (gesungen oder mit verschiedenen Instrumenten aufgeführt)
- Gesprochene Texte über die Auswanderung / Einwanderung
- Kurze Zitate von Einwanderern (Original-Ton)
- Umgebungsgeräusche und Klangeffekte, "*akustische Kulissen*", elektronische Transformationen.

Meine Absicht ist, Lieder, instrumental Musik und Sprachmaterial aus etwa 50 Ländern zu benutzen. Es geht hier um die Gestalt des *Universellen Einwanderers*, nicht auf einem einzigen Herkunfts- oder Zielland beschränkt. Hauptsächlich werde ich Materialien von Personen benutzen, die nach (und von) Spanien, Deutschland, Argentinien oder USA ausgewandert sind.

Ein Schwerpunkt des Stückes ist die Tangomusik als rein interkulturelles Produkt im Zusammenfluss von diversen Einwanderungsflüssen.

Struktur:

Grob hat MARCO drei Teilen oder "Szenen":

1) **Auswanderung - Fragmentierung** ("Abreise"). Diverse musikalische Elemente (Gesänge von Auswanderer) werden zerstückelt und gemischt, "intermoduliert". Die einzelnen Fragmente sind Gedächtnisfunken. Das Verbale (in unterschiedlichen Sprachen) kommt hauptsächlich aus dem Tonband unter der Form von O-Tönen von Auswanderern. Der Verständlichkeitsgrad ist hoch, sowie die Fragmentierung. Besetzung: das Bandoneon kommt kaum in die Oberfläche.

II) **Geburt des Tangos** ("Nacimiento"). Eine eigenartige Erzählung der Entstehung der Tangomusik mit starken Anspielungen auf soziologischen Aspekten. Die Stimme (Deutsch) kommt ausschliesslich *live* (im Idealfall der Kontrabassist ist gleichzeitig der Sprecher/Erzähler). Keine Tonbandklänge. Viel Bandoneon. Die musikalische Sprache ist (mit minimalistischen *Ostinati*) bewusst "einfach" - nach der relativen Komplexität der ersten Szene.

III) **Einwanderung - Wiedergeburt im Exil**. Einige musikalische Elemente der ersten Szene kommen stark verfremdet wieder. Es sind nun keine Fragmente, sondern neue Konstrukte, die auf die gleichen Materialien basieren. Das Verbale kommt sowohl aus dem Tonband als auch vom live Sprecher, allerdings ist der Verständlichkeitsgrad niedrig (Phonemen, Lauten, Verfremdungsverfahren). Besetzung: alle Teilnehmer sind etwa gleichberechtigt. Die musikalische Sprache wird wieder komplex bis zum Höhepunkt, die Coda ist ein Abgesang.

Meine Komposition wird eine Überlegung und eine Fragestellung sein über:

- Die Gründe dafür, dass man das eigene Land für immer verlässt und auswandert.
- Wichtigkeit der Wanderungsbewegungen für die interkulturelle Bereicherung.
- Sollten Regierungen die Einwanderung stoppen oder filtern? Mit welchen Kriterien und auf welchem Preis?
- Koexistenz, Toleranz (unter unterschiedlichen Gruppen von Einwandern und zwischen den Einwanderern und dem "Hausbesitzer"), gegenseitige Anerkennung.
- Integration versus Vielfalt (*diversity*).
- Wann wird ein *Einwanderer* zum *Staatsbürger*?
- Konsequenzen der Auswanderung. Der Preis des Exils. Einige lieben das neue Land, andere sind enttäuscht aber es gibt keine Rückkehr.
- Tangomusik als interkulturelles Beispiel.
- Abwanderung als Metapher: die innere Abwanderung -aus Dunkelheit ins Licht- auf der Suche nach Wahrheit und Frieden der Seele.

Quellen:

Unter meinen Quellen gibt es eine sehr gut dokumentierte Forschung von Jerry Silverman, "*Immigrant Songbook*", eine Liedersammlung (Partitur, Text in der originellen Sprache und in Englischer Übersetzung, Einführende Kommentare zum Thema und zu jedem Lied) aus

etwa 50 Ländern, einschließlich Armenien, Ägypten, Finnland, Slowakei, Mexiko und jüdische Lieder. Trotzdem handelt es sich bei diesem Buch um Leute, die in die USA gekommen sind. Meine Absicht ist auch Lieder von Einwanderern einzuschließen, die nach anderen Regionen der Welt gegangen sind, hauptsächlich nach Argentinien (das Land, wo ich geboren wurde).

Autobiographisches:

Dieses Stück, *MARCO*, ist tiefgehend autobiographisch. Es redet über mich und meine Familie. Mein Großvater (er hieß Marco Solare - dies erklärt den Titel) wurde 1878 in Kalabrien, in Süditalien, geboren; aber sein Vater kam vom Norditalien (vielleicht vom *Veneto*, denn "Marco" ist ein typisch venezianischer Name, oder von *Genova*). Marco, seine Frau und weitere Familienangehörige sind Anfang des 20. Jahrhunderts nach Südamerika ausgewandert, wegen der schlechten wirtschaftlichen Zustände und des Ersten Weltkrieges. Genauso wie viele andere, sie sind ausgewandert, um zu überleben, sie wussten außerdem, dass es keine Heimkehr möglich war. Das Paar lebte eine Zeit in Sao Paulo (Brasil), wo ihre erste Tochter -meine Tante Sara- zur Welt kam; später sind sie nach Buenos Aires, Argentinien, weitergefahren. Da wurde 1919 mein Vater geboren.

Jedermann hat vier Großeltern. In meinem Fall waren zwei Italiener (Marco Solare und seine Frau Carmela Malagrino), eine dritte -meine Großmutter María Clara Blanco- wurde in einer Irischen Familie geboren und der vierte -Enrique Entenza Otero- war ein Spanier (aus Galicien), der sein Geburtsland als Blinder Passagier hinterließ, versteckt in einem Schiff, als er acht Jahre alt war.

Ich wurde 1966 in Argentinien geboren und jetzt -seit 1993- lebe ich in Deutschland. Dank Marco, wem ich nie persönlich kannte, habe ich eine zweite, europäische Staatsangehörigkeit, die mir erlaubt, vergleichbare Rechte wie ein *native* zu haben. Es wird klar, dass dieses Stück ist nicht eine Erzählung von Ereignissen, die andere erleben, sondern es spiegelt meine persönlichen Erlebnisse wider, mitgemeint die, meiner unmittelbaren Vorfahren.

Migration ist kein ungewöhnliches Phänomen. In der Tat bin ich der Meinung, dass jedermann auf der Welt -mit der Ausnahme vom Adam, dem ersten Mann- Sohn von Einwanderern ist, die nach vielen Generationen vergessen haben, woher ihre Ahnen kamen.

*** JMS * DonSolare@gmail.com ***

"Well, I came to America because I heard the streets were paved with gold. When I got there I found out three things: first, the streets weren't paved with gold; second, they weren't paved at all; and third, I was expected to pave them." (An Italian immigrant's recollections, Ellis Island Museum)

Rückübersetzung (Dank an Leopoldo Siano): *"Allora, venni in America perché avevo sentito che le strade erano pavimentate con l'oro. Quando poi ci arrivai mi resi conto di tre cose: per prima cosa, che le strade non erano pavimentate con l'oro; seconda cosa, che non erano pavimentate affatto; e terza cosa, che ci si aspettava da me che le pavimentassi"*.

Marco * I = die Abreise

Londres, Bremen,
Worpswede, Berlin, Ginebra
mayo -16 junio 2010
Duración = 18:30

für Bandoneon & Streichquintett
(inkl. Sprecher)
und (später) Tonband

Juan María Solare

♩ = 60

acaso octava baja y en consecuencia todo grave?
vibrato accel

Bandoneon
sf arrastre (o cluster grave) *ppp mf*

Violin I
ff *ppp* *f* *mf* *p*
Látigo/Peitsche
pizz gliss
col legno batt arco SP / flautato
Vorecho "il sirio"

Violin II
ff *ppp* *f* *mf*
pizz LH
arco
col legno batt

Viola
f *f* *sfmp* *mf*
Tamburo
pizz LH + arco
col legno batt

Violoncello
ff *mf* *f* *sf* *mf*
L.I. (III) pizz L.V. pizz Bartók
Strappatta (hand slap)
col legno batt

Contrabass
ff *mp* *f* *f* *mf*
Strappatta (hand slap) arco
pizz
col legno batt

7

Band.
p casi clusters, lo importante es la nota superior (Leitmotiv "Marco")
arrastre *sf* (o cluster grave)

Vln. I
mf *p* *mf* *sf*
col legno batt arco SP / flautato
Vorecho "Armenia"

Vln. II
mf *mf* *sf*
col legno batt Tamburo
pizz Bartók

Vla.
mf *mf* *sf*
col legno batt Tamburo
pizz Bartók

Vc.
mf *mf* *sf*
col legno batt Tamburo
pizz Bartók

Cb.
mf *mf* *sf*
sopra il cordal auf dem Saitenhalter
col legno batt
pizz Bartók
Strappatta (hand slap)

poco più mosso
App

12

Band.

Vln. I *15ma* *pizziss* *arco* Echo *arco (ST)*

Vln. II *II. LJA* *arco* Echo

Vla. *arco* *Látigo/Peitsche* *pizziss* *arco flautato* *col legno*

Vc. *arco* *Látigo/Peitsche* *pizziss* *(pizz)* *col legno*

Cb. *II. LJA* *arco* *sopra il cordal* *arco (ST)*

mf *Leitmotiv "Marco"* *mf* *mp*

19

Band.

Vln. I

Vln. II *arco (ST)* *mp*

Vla. *arco (ST)* *mp*

Vc. *arco (ST)* *mp*

Cb.

25

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

31

B

Tape 1 ON:
"Well, I came to America because..."

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

sfp vibr molto

pp vibr molto

ppp

sfp

pp

p

SPont

mf

LJA

pizz (vibr.)

mf

STasto

mp

mp

S Tasto

LJA

pizz gliss

mf

pizz (secco)

mf

pizz (vibr.)

escobillarBärste

mf

sfp

pp

mp

mf

mf

3

mf

Marco I = Abreise / Viaje de ida

52

Band. AIRE

Vln. I pizz gliss arco ST "mp"

Vln. II c.legno gettato arco SPont

Vla. S.Pont arco SPont

Vc. pizz gliss arco ST (II)

Cb. arco

perché avevo sentito che

che le strade erano
pavimentate con l'oro.
c legno gettato

Quando poi ci arrivai
mi resi conto di tre cose:

58

Band. ppp

Vln. I c legno gettato arco

Vln. II S Pont arco ST

Vla. arco STasto arco ST

Vc. c legno gettato arco

Cb. arco S Pont

per prima cosa, che le strade
non erano pavimentate con l'oro;

seconda cosa, che non erano
pavimentate affatto;

Región Italia - "Sacco e Vanzetti"

63

AIRE

D $\text{♩} = 50$

Band. *mp*

Vln. I arco SP *mp* STasto

Vln. II *mp* arco ST *mp* STasto

Vla. *mf* c legno gettato *mf* tamburo *mp* STasto

Vc. arco SP *mp* STasto *mp*

Cb. *f* pizz gliss arco STasto *mp*

e terza cosa, che ci si aspettava
da me che le pavimentassi.

69

Band. *mp*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

90 AIRE x2 G.P. F IId2 ♩ = 30 Sprache, verfremdt

Band. *pp* vibrato extremo

Vln. I x2 Lija (II) G.P. Lija (I) F SPont (II) (I) Lija

Vln. II *mfp* Lija (III) *mf* Lija (II) *pp* Lija (I) SPont Lija SPont

Vla. *mfp* Lija (IV) *mf* Lija (III) *pp* SPont Lija SPont

Vc. *mfp* Lija (III) *mf* Lija (II) *pp* SPont Lija SPont

Cb. *mfp* Lija (III) *mf* Lija (II) *pp* Kb: spricht "skurril" SPont Lija SPont

1. perché	1. sentito	1. le strade	1. pavimentate
2. tre cose	2. prima cosa	2. terza cosa	2. affatto
3. da me	3. pavimentassi	3. pavimentate	3. le strade

99 AIRE x2 G insert Mar/Sea: Bogen AUF dem Steg H Ile ♩ = 50

Band. *f dim.*

Vln. I SPont (III) x2 G accelerando Mar/Sea Mar/Sea: Bogen AUF dem Steg H *p* *f dim.*

Vln. II Lija SPont Mar/Sea (freier Bogenwechsel) *p*

Vla. Lija Mar/Sea (freier Bogenwechsel) *p*

Vc. Lija SPont Lija SPont Mar/Sea (freier Bogenwechsel) *p*

Cb. Mar/Sea (freier Bogenwechsel) *p*

Marco I = Abreise / Viaje de ida

1. con l'oro
2. erano
3. perché

1. con l'oro
2. l'oro
3. oro

8

109

(mf)

Band. *(mf)*

Vln. I *(mf)*

Vln. II *mf dim.* *(mp)*

Vla. *mf dim.* *(mp)*

Vc. *mp dim.*

Cb. *f dim.* *(mf)* *(mp)*

115 (mp)

(p)

Band. *(mp)* *(p)*

Vln. I *(p)*

Vln. II *(p)*

Vla. *(p)* *(pp)*

Vc. *(p)*

Cb. *(p)*

120 *pp* **I** *pp* *accel poco* *dim.*

Band.

Vln. I *pp* **I** *pp* *dim.*

Vln. II *pp* *pp* *dim.*

Vla. *pp* *pp* *dim.*

Vc. *pp* *pp* *dim.*

Cb. *pp* *pp* *dim.*

125

Band.

Vln. I

Vln. II **LJA** **III.** *mp cresc.* 3

Vla. **LJA** **III.** *p cresc.* 3

Vc. **LJA** **III.** *p cresc.* 3

Cb. **LJA** **III.** 3

137

Vln. I: arco, pizz, gliss, x3, x2, tamburo, x4

Vln. II: arco, Látigo/Peitsche, 15ma, IV.?, gliss

Vla.: LJA, Escobilla

Vc.: hand slap, slap, c legno

Cb.: arco, Látigo/Peitsche, 15ma, gliss, sff

JMS: si no sale esto en CB, trocar con escobillas del vln II

141

Vln. I: pizz gliss, x2, tamburo, x3, IV., LJA, x2, Látigo/Peitsche

Vln. II: Escobilla, Escobilla, pizz gliss, crepitar / knistern

Vla.: arco, gliss, LJA, Escobilla, crepitar / knistern

Vc.: pizz Bartók (mp), tamburo, hand slap, arco, gliss, LJA

Cb.: III, LJA, LJA, pizz gliss, arco, Látigo/Peitsche, 15ma, pizz Bartók (mp), sopra il cordal, sff

JMS: si no sale esto en CB, trocar con escobillas del vln II

146

Vln. I: Escobilla, arco, Látigo/Peitsche, x5?, 15ma, x2, pizz Bartók, x3, pizz Bartók, x2, tamburo

Vln. II: pizz Bartók, IV.?, LJA, LJA

Vla.: pizz Bartók, pizz gliss, tamburo, c legno

Vc.: pizz gliss, tamburo, Escobilla, tamburo, arco, Látigo/Peitsche, arco, sff

Cb.: Escobilla, tamburo, arco, gliss, 15ma, gliss, IV.?, sff

151

x4 tamburo x2 arco STasto pizz x3

Vln. I

Vln. II Escobilla

Vla. Látego/Peitsche 15ma LJA

Vc. LJA hand slap

Cb. pizz gliss LJA pizz gliss arco 15ma Látego/Peitsche gliss

gliss p f

tamburo

LJA III

arco STasto

gliss

sff JMS: si no sale esto en CB, trocar con escobillas del vln II

sfp

155

tamburo x2 arco gliss x4 arco STasto gliss x2

Vln. I

Vln. II Escobilla

Vla. LJA

Vc. LJA hand slap

Cb. LJA pizz gliss arco 15ma Látego/Peitsche gliss

gliss (mp) pizz Bartók

gliss p f

tamburo

LJA III

arco STasto

gliss

Látego/Peitsche 15ma

LJA III

Escobilla

Escobilla

sff JMS: si no sale esto en CB, trocar con escobillas del vln II

173

Sección III

repartir entre ambas manos?

Sección IV

4 contornos melodicos: 2431 | 4312 | 3124 | 1243

Band.

p *sf* *mp*
agazapado / lauernnd

Vln. I *p* *sf* *mp*
pizz agazapado / lauernnd

Vln. II *sf* *mp*
(arco)

Vla. *p* *sf* *mp*
(arco)

Vc. *sf* *mp*
pizz

Cb. *sf* *mp*

arco

H N

mf *mp* *mf* *mf*

180

Sección V

Band.

p cresc.

Vln. I arco

Vln. II pizz *mp* arco

Vla. pizz arco

Vc. *mp* un hábito ein Hauch *p cresc.*

mf *p cresc.*

M

Sección VI (abc cba)

Band. *(mf)* *sfp* *sfp* *sfp* *sfp*

Vln. I *(mf)* *mf* pizz *arco* **N**

Vln. II *(mf)* *mf* **H**

Vla. *(mf)* *mf*

Vc. *arco* *sfp* *mf*

Cb. *(mf)* *sfp* *sfp* *sfp* *sfp*

Sección VII (aa bbb aa)

Band. *sfp* *sfp* *mf* *mp*

Vln. I pizz *mf* pizz *mp*

Vln. II pizz *mp*

Vla. *mf* pizz

Vc. pizz *arco* *mf* *mp*

Cb. *sfp* *sfp* *mf* *mp*

212

Band.

Vln. I flautato *mp* *mf* *f* *mp*

Vln. II *f* pizz

Vla. *mf* *mf* *f* H *mf* flautato

Vc. flautato *mp* *mf* *f* *mp*

Cb. *mp* *mf* *f* *mp*

216

Sección X

Band.

Vln. I H *mf* pizz arco

Vln. II pizz arco *sf* *mf*

Vla. *mp*

Vc.

Cb.

220

Band.

sólo si a la cellista se le complica

Vln. I *p* pizz arco

Vln. II pizz arco

Vla. *p*

Vc. *mf*

Cb.

223

Band.

sólo si a la cellista se le complica

Vln. I *p*

Vln. II pizz arco *mf*

Vla. *p*

Vc. *mf*

Cb.

226

G.P.

O Sección XI (13 ataques por compás)
aaa bb ccc dd aaa (mitades permutadas)

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

expectante
erwartend

pizz

arco

mf+

230

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

(pizz)

arco

mf+

233 (vibrato)

Band. *pp* *mf*

Vln. I *pp* *mf* *mf*

Vln. II *pp*

Vla. *mf*

Vc. *mf*

Cb. pizz

236 (vibrato)

Band. *pp* *mf*

Vln. I *pp* *mf*

Vln. II *mf*

Vla. *mf*

Vc. *mf*

Cb. arco

239

Band.

Vln. I (pizz) arco (pizz)

Vln. II pizz arco pizz

Vla.

Vc.

Cb.

242

P

Band.

Vln. I **P** arco **f**

Vln. II arco **f**

Vla. **f**

Vc. **f**

Cb. **f**

244

Musical score for measures 244-245. The score is for a full orchestra and includes parts for Band, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. The music features complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and various articulations such as accents and slurs. The Band part has a melodic line with an accent on the second measure. The strings play a dense, rhythmic accompaniment with many slurs and ties.

246

Musical score for measures 246-247. The score continues from the previous page and includes parts for Band, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The key signature and time signature remain the same. The music continues with complex rhythmic patterns and articulations. The Band part has a melodic line with a slur. The strings play a dense, rhythmic accompaniment with many slurs and ties.

248

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

250

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

252

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

254

Band.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

