

Master of Arts in Musikpädagogik
Musik und Bewegung / Schulmusik II

Masterprüfung künstlerische Kompetenz Solistische Gestaltung von Andreea Binică

Ausgangslage und Zielsetzung

Ursprüngliches Vorhaben:

Ein Konzertprogramm zu gestalten, in dem verschiedene Facetten der Liebe durch Musik und Texte verschiedener Sprachen künstlerisch dargestellt werden. Dafür sind literarische und religiöse Texte auf rumänisch, englisch, portugiesisch und deutsch ausgewählt worden, die zwischen den musikalischen Stücken von mir rezitiert werden.

Das ursprüngliche Konzertprogramm:

William Shakespeare (1564 - 1616)

Sonnet 102

John Dowland (1563 - 1626)

The lowest trees have tops

Klaus Groth (1819 - 1899)

Wie Melodien zieht es mir

Johannes Brahms (1833 - 1897) /

Jascha Heifetz (1901 - 1987)

Contemplation

Robert Schumann (1810 - 1856)

Violinsonate Nr.1 a-moll, op. 105

I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck

Bibeltext

1. Corinteni: 1-6, 13

Andreea Binică (1991*)

Ziua învierii

Mihai Eminescu (1850 - 1889)

Pe lângă plopii fără sot

George Enescu (1881 - 1955)

Impromptu Concertant

Abdullah Shoaib

Muito feia

Antônio Carlos Jobim (1927 - 1994)

Desafinado

João Gilberto (1931 - 2019)

Samba de uma nota só

César Camargo Mariano (1943*)

Cristal

Mitwirkende:

Sprecherin, Sologesang und Violine:

Andreea Binică

Klavier: Richard Octaviano Kogima

Chor der Adventgemeinde Cramerstrasse

Master of Arts in Musikpädagogik
Musik und Bewegung / Schulmusik II

Neue Zielsetzung:

Durch den Corona-Lockdown sind alle Chorproben und das Masterkonzert abgesagt worden. Das neue Ziel ist es, einen Teil des geplanten Konzertprogrammes aufzunehmen und die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema «Facetten der Liebe» in einem digitalen Format zu vermitteln. Somit habe ich folgende Stücke und Texte (auf deutsch, rumänisch und portugiesisch) aufgenommen:

Klaus Groth (1819 - 1899) - *Wie Melodien zieht es mir*

Johannes Brahms (1833 - 1897) / Jascha Heifetz (1901 - 1987) – *Contemplation*

Bibeltext - 1. Corinteni: 1-6, 13

Andreea Binică (1991*) - *Ziua învierii*

Abdullah Shoaib - *Muito feia*

Antônio Carlos Jobim (1927 - 1994) - *Desafinado*

César Camargo Mariano (1943*) - *Cristal*

Vorgehen

Arrangement und Komposition:

Das Chorstück «Ziua învierii» habe ich im Stil der orthodoxen Kirchenmusik, mit der ich in Rumänien aufgewachsen bin, komponiert. Das Stück «Cristal» von César Camargo Mariano habe ich zum ersten Mal im Musikalbum «Obrigado Brazil» vom berühmten Cellisten Yo-Yo Ma gehört. Anhand dieser Aufnahme und einer Transkription der Klavierstimme habe ich die Violinstimme geübt und gespielt.

Aufnahme:

Die Audio- und Videoaufnahmen aller Musikstücke sind in Zusammenarbeit mit dem Pianisten Richard Octaviano Kogima bei uns zuhause im Musikzimmer entstanden. Folgende Stücke und Texte sind mit der Handykamera auf Video aufgenommen worden: «Wie Melodien zieht es mir», «Contemplation», «Cristal», und «Desafinado». Gleichzeitig habe ich mit einem ZoomMikrofon eine separate Audiodatei aufgenommen. Die Filme wurden mit dem Programm «iMovie» geschnitten und mit dem Audio synchronisiert.

Folgende Stücke und Texte sind nur als Audiodatei aufgenommen worden: Bibeltext, das Gedicht «Muito feia» und das Chorstück «Ziua învierii». Für die visuelle Darstellung habe ich eigene Videos produziert, ein paar Videos und Photos von meiner eigenen Kollektion benutzt und einige Portrait-Photos von Steve McCurry ausgewählt.

Künstlerische Schwerpunktsetzung

In diesem Projekt versuchte ich, meine facettenreiche musikalische Persönlichkeit darzustellen, indem ich das Konzept der Liebe in verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen, Stilen und Kulturen durch die Verwendung von Musikstücken und Literaturtexten in verschiedenen Sprachen erforschte - Sprachen, die für mich persönlich relevant sind.

Master of Arts in Musikpädagogik
Musik und Bewegung / Schulmusik II

Das Konzept der romantischen Liebe in all ihrem Geheimnis wird durch Johannes Brahms' Wiedergabe von Klaus Groths Gedicht «Wie Melodien zieht es mir» repräsentiert. Ich spiele es in einer von Jascha Heifetz transkribierten Fassung für Violine und Klavier und präsentiere mich damit als Sologeigerin. Dann stelle ich eine breitere Auffassung von Liebe vor, wie sie in den griechischen Philosophen und im biblischen Ausdruck von *Agape* - Nächstenliebe für die Menschheit und geistige Liebe - zum Ausdruck kommt. Dies wird durch das Rezitieren eines Textes aus dem Brief des Paulus an die Korinther erreicht. Das Stück, das ich ausgewählt habe, um diese Idee musikalisch darzustellen, ist meine eigene Komposition «Ziua învierii», die auf Texten und Melodien aus der rumänisch-orthodoxen Liturgie basiert. Ursprünglich für A-cappella-Chor komponiert, präsentiere ich hier eine Version, in der ich alle Stimmen an der Seite des Pianisten Richard Octaviano Kogima aufgenommen habe. Die Bilder geben dem Betrachter einen Einblick in die Erfahrung der orthodoxen Tradition und des orthodoxen Ambientes.

Sowie ich über die Selbstliebe nachdenke, stelle ich mich durch Tom Jobims Meisterwerk "Desafinado" als Bossa-Nova-Sängerin vor. Ich rezitiere auch das Gedicht "Muito feia" von Abdullah Shoab, das auf raffinierte Weise die Illusion einer entmutigten Botschaft hervorruft, den Leser aber dann überrascht, indem es den Sinn des Textes unerwartet verändert, sobald das Gedicht rückwärts gelesen wird. Ich beende das Projekt mit der Aufführung des virtuosen brasilianischen Stücks «Cristal» von César Camargo Mariano. Dies sorgt für eine aufmunternde und positive Atmosphäre, mit der ich das Video abschließe. Ich spiele es auf der Violine mit Klavierbegleitung. Dieses Stück basiert auf dem typisch brasilianischen Virtuosenstil des «Choro».

Einschränkungen

Es gab nicht die Möglichkeit, das Klavier stimmen zu lassen, die Raumakustik war nicht die eines Tonstudios und ich benutzte für die Audioaufnahmen nur ein einfaches Zoom-Mikrofon. Die Videoaufnahmen sind mit der Handkamera gefilmt. Diese Situation hat mir aber Raum für ein kreatives Umgehen mit der Situation gegeben und ich versuchte, daraus das möglichst beste Resultat zu bekommen.

Neue Lernfelder

Komponieren:

Durch meinen eigenen kompositorischen Prozess für das Chorstück «Ziua învierii» konnte ich die orthodoxe liturgische Musik in einer persönlichen Weise erleben und sie dadurch als Ganzes besser erfassen. Ich hatte dabei die Unterstützung und ein Coaching vom Professor und Komponisten Burkhard Kinzler. Es war sehr spannend für mich, als Vorbereitung die Kompositionstechniken von zwei wichtigen russischen Komponisten, Sergei Rachmaninow in seinem Werk „Ganznächtliche Vigil“, opus 37 und Igor Stravinsky in seinem «Pater Noster» zu analysieren.

Master of Arts in Musikpädagogik
Musik und Bewegung / Schulmusik II

Tontechnik:

Dieses Projekt gab mir die Möglichkeit, mich mit Aufnahmetechniken zu befassen, ein neues Feld für mich. Ich habe mit einem Zoom-Mikrofon, meinem Laptop und der App GarageBand gearbeitet. Ich bin auf einige technische Schwierigkeiten gestossen: weil ich kein Interface zur Verfügung hatte, konnte ich die Audiospuren nicht direkt in der App GarageBand aufnehmen, sondern zuerst nur auf der SD-Karte des Mikrofons. Dies hat dazu geführt, dass ich bei der Nachbearbeitung der Aufnahmen viel mehr schneiden musste als sonst. Dieser Prozess war deswegen viel aufwändiger als ich gedacht hatte. Die Abmischung der Audioaufnahmen erfordert ein genaues Hören und viel Geduld und das hat mir sehr viel Freude bereitet.

Videoproduktion:

Die nähere Auseinandersetzung mit dem Videobearbeitungs-Programm «iMovie» ist etwas, wovon ich in meinem zukünftigen Berufsleben bestimmt profitieren werde. Der Videoschnitt hat mich in meinem Bearbeitungsprozess beschäftigt, weil ich teilweise auch alte Videos benutzt habe (z.B. die Videos in den rumänischen orthodoxen Kirchen), die nicht scharf genug aufgenommen waren. Es war eine tolle Herausforderung für mich, den Inhalt und die Botschaft der Musik auch durch visuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Fazit

Ich bin dankbar, dass ich über die Mittel verfügt habe, um diese Werke zu Hause aufzunehmen und damit einen Teil meines geplanten Masterprojektes vermitteln zu können. Die Arbeit an diesem Projekt hat mir grosse Freude bereitet, besonders in einer Zeit, wo wir auf Konzerte leider verzichten mussten. Ich war positiv überrascht, dass mir die Arbeit als Tontechnikerin wie auch die visuelle Umsetzung der Musik durch Videos sehr gefallen hat und ich wäre sehr interessiert daran, mich für zukünftige Projekte mit komplexeren Programmen auseinanderzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass diese neuen Fähigkeiten in meinen künstlerischen wie auch pädagogischen Tätigkeiten von Nutzen sein werden.

Beiliegende Dokumente

- Übersetzungen
- Partituren
- Video

Übersetzungen

Bibeltext – I Korinther 13: 1-6, 13

Rumänisch

1. Corinteni 13: 1-6, 13 (Die Bibel, Übersetzung Cornilescu)

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n'aş avea dragoste, sînt o aramă sunătoare sau un chimval zîngănitor. **2** Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n'aş avea dragoste, nu sînt nimic. **3** Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n'aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie, **5** nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău, **6** nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, **7** acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

13 Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Deutsch

I Korinther 13: 1-6, 13 (Die Bibel, © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart)

1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. **2** Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. **3** Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.

4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. **5** Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. **6** Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. **7** Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.

13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

Master of Arts in Musikpädagogik
Musik und Bewegung / Schulmusik II

Text – Chorstück «Ziua învierii» von Andreea Binică

Rumänisch

Ziua învierii
si să ne luminăm cu prăznuire
si unii pre altii
să ne îmbrățisăm.
Să zicem fratilor
si celor ce ne urăsc pre noi,
să iertăm toate pentru înviere.
Si asa să strigăm:
Hristos a înviat din morti,
cu moartea pre moarte călcând,
si celor din mormânturi
viata dăruindu-le.

Deutsch

Tag der Auferstehung
lass uns leuchten mit Gottes Stolz
und lass uns einander
umarmen.
Sagen wir zu den liebenden Brüdern
und denen, die uns hassen
alles im Namen der Auferstehung zu
vergeben.
Lass uns laut rufen:
Christus ist von den Toten auferstanden
Tod durch Tod erobern,
und denen in den Gräbern
schenkte er das Leben.

Text – «Muito feia» von Abdullah Shoab

Portugiesisch

Sou muito feia
Sendo assim, não tente me convencer
de que Sou uma pessoa muito linda
Porque no final do dia
Me odeio de todas as formas
E não vou mentir para mim mesma
ao dizer que
Existe beleza dentro de mim que importa
Sendo assim, tenha certeza de que me
lembrarei de que
Sou uma pessoa inútil e terrível
E nada do que você diga me fará
acreditar que
Eu ainda mereço amor
Porque não importa o que aconteça,
Não sou suficiente boa para ser amada
E não estou em posição de acreditar que
Existe beleza dentro de mim
Porque cada vez que me olho no espelho,
penso:
Sou tão feia como as pessoas dizem que
eu sou?
(Agora leia de baixo pra cima)

Englisch

I'm very ugly
So don't try to convince me that
I am a very beautiful person
Because at the end of the day
I hate myself in every single way
And I'm not going to lie to myself by
saying
There is beauty inside of me that matters
So rest assured I will remind myself

That I am a worthless, terrible person
And nothing you say will make me
believe
I still deserve love
Because no matter what
I am not good enough to be loved
And I am in no position to believe that
Beauty does exist within me
Because whenever I look in the mirror I
always think
Am I as ugly as people say?

(Now read from bottom to top)

Master of Arts in Musikpädagogik
Musik und Bewegung / Schulmusik II

Text – «Desafinado» von Antônio Carlos Jobim

Portugiesisch Desafinado

Se você disser que eu desafino, amor,
Saiba que isso em mim provoca imensa
dor.
Só privilegiados têm ouvido igual ao seu,
Eu possuo apenas o que Deus me deu.

Se você insiste em classificar
Meu comportamento de anti-musical,
Eu mesmo, mentindo, devo argumentar,
Que isto é bossa-nova, isto é muito
natural.

O que você não sabe nem sequer
presente,
É que os desafinados também têm um
coração.
Fotografei você na minha Rolley-flex,
Revelou-se a sua enorme ingratidão.

Só não poderá falar assim do meu amor
Este é o maior que você pode encontrar,
viu?
Você com sua música esqueceu o
principal...
Que no peito dos desafinados,
No fundo do peito bate calado,
Que no peito dos desafinados
Também bate um coração.

Deutsch Unmusikalisch

Wenn du mir sagst, meine Liebe, dass ich
unmusikalisch bin,
Musst du wissen, das schmerzt mich sehr.
Nur Privilegierte haben ein Gehör wie du,
Ich habe lediglich was Gott mir gegeben
hat.

Wenn du darauf bestehst mein Verhalten
Als anti-musikalisch zu klassifizieren,
So muss ich, auch wenn ich lüge,
argumentieren,
Dass dies hier Bossa Nova ist, das ist sehr
natürlich.

Was du nicht weisst und auch nicht ahnst,
Ist, dass die Unmusikalischen auch ein
Herz haben.
Ich habe dich mit meiner Rolleiflex
fotografiert,
Und es ist deine riesige Undankbarkeit
erschienen.

Aber so kannst du nicht von meiner Liebe
sprechen
Es ist die größte, die du finden kannst,
weisst du?
Du mit deiner Musik hast das Wichtigste
vergessen...
Dass in der Brust der Unmusikalischen
Ganz tief in der Brust schlägt leise,
Dass in der Brust der Unmusikalischen
Auch ein Herz schlägt...