

Vorwort

Nicolò Paganini komponierte die Variationen über *Barucabà* für Violine und Gitarre im Jahre 1835 während seines Aufenthalts in Genua. Diese Variationen sind zweifelsohne das wichtigste und bedeutsamste Werk seiner letzten Jahre und eine Art Anhang zu den *24 Capricci* op. 1 für Violine solo.

Das in Stimmen notierte Autograph besteht aus sechs Heften im Querformat – drei für die Geige und ebenso viele für die Gitarre. Die Komposition setzt sich aus drei „Teilen“ oder „mute“, wie sie der Autor nennt, zusammen, wobei jeder Teil aus dem Thema und 20 Variationen besteht. Das ergibt zusammen die beachtliche Anzahl von insgesamt 60 Variationen über ein einziges Thema. Die autographen Titelblätter der sechs Hefte weisen jeweils den handschriftlichen Vermerk Paganinis auf: „Variazioni sul Barucabà per Violino con'accompagnamento [sic] di Chitarra“, darunter stets die Widmung „Paganini al Suo Amico Sig.^r Avvocato Germi“. Die drei Teile wurden innerhalb von 20 Tagen komponiert und sind der Reihe nach auf den 1., 7. und 19. Februar 1835 datiert. Außerdem waren der Handschrift 50.000 Lire als Zeichen der Dankbarkeit und ein Zettel beigelegt, auf dem zu lesen ist: „Um nicht wortbrüchig zu werden und um Dir und Deiner liebenswürdigen Gattin Camilla eine gute Nacht zu wünschen“ („non mancare di parola e per augurare la felice notte a te e alla tanto amabile Signora Camilla“). Luigi Guglielmo Germi, Dozent für Rechtswissenschaften an der Universität Genua, war Amateurgeiger von allerdings beachtlichem Niveau und außerdem, wie ein ausführlicher Briefwechsel zwischen den beiden beweist, Sachwalter und enger Freund von Paganini.

Das Thema der Variationen über *Barucabà* – das Wort leitet sich ab vom hebräischen „Baruch-aba“ („sei gesegnet“) – ist auch als *Menuett des Königs von Sardinien* bekannt und war zu Paganinis Zeiten in Genua, aber auch in

verschiedenen anderen italienischen Städten ein populäres Tanzmotiv. Es steht in einem Dreierhythmus, ist bei Paganini mit „Maestoso“ überschrieben und weist einfache A-B-A-Form auf. Das Thema von *Barucabà* ist außerordentlich schlicht und in der vorherrschenden rhythmischen Gestaltung von geradezu „ligurischer Herbheit“.

Mit weiteren acht Kompositionen Paganinis gehören die *Variazioni sul Barucabà* zu den Werken, die auf Veranlassung des Sohnes Achille Paganini postum als op. 6 bis op. 14 veröffentlicht wurden (op. 1–5 sind die zu Paganinis Lebzeiten von Ricordi herausgegebenen Opera). Achille Paganini hat diese Manuskripte (im Falle von *Barucabà* sogar jedes der sechs Hefte) mit einem Echtheitszeugnis versehen. Alle neun Werke wurden vom Pariser Verleger Schonenberger angekauft und im Jahre 1851 herausgebracht. Gleichzeitig mit Schonenberger veröffentlichten auch B. Schott's Söhne in Mainz, Schott & Co. in London sowie Ricordi in Mailand alle diese Werke. Die erste Ausgabe von *Barucabà*, von allen Herausgebern in drei Heften und stets ohne Gitarrenpart publiziert, trägt den Titel: *Etudes en 60 Variations sur l'air Barucabà* (bei Ricordi: *Studi in 60 Variazioni progressive sull'aria Barucabà*). Da das Autograph keine Eintragungen des Stechers enthält und die genannten drei ersten, zeitgleichen Ausgaben eine identische Zeilenordnung mit markanten gemeinsamen Fehlern bei Schonenberger und Schott und mit verschiedenen anderen Fehlern bei Ricordi aufweisen, ist es möglich, dass den Verlagen lediglich eine nicht korrekte und vermutlich verlorengegangene Kopie der autographen Stimme des Geigenparts als Vorlage diente.

Die hier vorgelegte erste kritische Ausgabe basiert auf dem Autograph (Rom, Biblioteca Casanatense, Ms. Cas. 5627). Sie enthält also zum einen die originale Gitarrenstimme; zum anderen wurde der gesamte Notentext bezüglich der zahlreichen gravierenden Abweichungen zwischen Manuskript und Drucken revidiert: Übertragungsfehler bei Noten, Bindungen, Strichen, Akzenten und dynamischen Anweisungen, die mit

denjenigen Paganinis nicht übereinstimmen, wurden dabei bereinigt.

Die 60 *Barucabà*-Variationen sind nach einem sowohl die linke als auch die rechte Hand betreffenden Schwierigkeitsgrad geordnet. Mit ihren rasch wechselnden, höchst gegensätzlichen Ausführungstechniken, mit ihrer bunten Aufeinanderfolge verschiedener Strukturen und Stimmungen beweisen sie die außergewöhnliche Erfindungsgabe Paganinis bei Variierung und instrumentaler Verarbeitung einfachster thematischer Bausteine.

Genua, Sommer 1991

Alberto Cantù

Preface

Nicolò Paganini wrote his Variations on *Barucabà* for violin and guitar in 1835 during his stay in Genua. These variations are doubtless the largest and most significant work of his final years, forming a sort of pendant to his *24 Capricci*, op. 1, for solo violin.

The autograph manuscript, written in parts, consists of six fascicles in oblong format, including three for the violin and as many again for the guitar. The composition is made up of three “sections” (or “mute”, as Paganini calls them), with each section consisting of the theme plus 20 variations. Altogether, this yields the impressive figure of 60 variations on a single theme. The autograph title pages of the six fascicles each have an annotation in Paganini's hand: “Variazioni sul Barucabà per Violino con'accompagnamento [sic] di Chitarra”, followed in each case by the dedication “Paganini al Suo Amico Sig.^r Avvocato Germi”. The three sections were written within the space of 20 days and are dated, respectively, the 1st, 7th and 19th of February 1835. Enclosed with the manuscript was a sum of 50,000 lire

as a token of gratitude as well as a note saying “So as not to break my word – and to wish you and your charming spouse Camilla a good night” („non mancare di parola e per augurare la felice notte a te e alla tanto amabile Signora Camilla“). Luigi Guglielmo Geremi, a lecturer in jurisprudence at the University of Genua, was also an amateur violinist of considerable attainments and moreover, as their detailed correspondence reveals, Paganini’s trustee and close friend.

The word “barucabà” comes from the Hebrew blessing “Baruch-aba”. Its melody is also familiar as the *Minuet of the King of Sardinia*. In Paganini’s day the theme of his *Barucabà* Variations was a dance motif popular in Genua and in various other Italian towns. It is in triple metre with a simple A-B-A form and has been given the tempo mark “Maestoso” by the composer. The theme of the *Barucabà* is strikingly unpretentious, being of almost “Ligurian acerbity” in its predominant rhythmic form.

Along with eight other works by Paganini, the *Variazioni sul Barucabà* were among the pieces published posthumously at the instigation of his son Achille as opp. 6–14 (opp. 1–5 were issued by Ricordi during Paganini’s lifetime). Achille Paganini attached a certificate of authenticity to each of these manuscripts, including all six fascicles in the case of *Barucabà*. All nine works were purchased by the Parisian publisher Schonenberger and published in 1851. At the same time as the Schonenberger print the works were also issued by B. Schott’s Söhne in Mainz, Schott & Co. in London, and Ricordi in Milan. The first edition of *Barucabà*, issued in three volumes by all the publishers (without guitar part), is entitled *Études en 60 Variations sur l’air Barucabà*, or, in the case of Ricordi, *Studi in 60 Variazioni progressive sull’aria Barucabà*. Since the autograph manuscript does not contain any marks by the engraver, and since the three simultaneous first editions have identical line breaks and the same glaring errors (Schonenberger and Schott) as well as a number of other errors (Ricordi), it is possible that the

publishers made use of an imperfect and presumably lost copy of the autograph violin part.

Our critical edition is based on the autograph manuscript (Rome, Biblioteca Casanatense, Ms. Cas. 5627). It thus contains, first of all, the original guitar part. But more than that, the entire musical text has been newly revised in light of the many major discrepancies between the manuscript and the prints. These prints include errors in the rendering of notes, slurs, articulation and accents, and dynamic marks differing from Paganini’s own.

The 60 *Barucabà* Variations are arranged in order of difficulty with regard to both the left and the right hand. With their rapid shifts of highly contrasting techniques and their colourful succession of different structures and moods, they give ample evidence of Paganini’s extraordinary powers of invention in the variation and development of minimal thematic material.

Genua, summer 1991

Alberto Cantù

Préface

Nicolò Paganini a écrit les *Variazioni sul Barucabà* pour violon et guitare en 1835, au cours d’un séjour à Gênes. Ces variations représentent sans aucun doute l’œuvre la plus importante et significative des dernières années de Paganini et une sorte d’annexe aux *24 Caprices* op. 1 pour violon solo.

L’autographe noté sous forme de parties se compose de six fascicules oblongs, dont trois relatifs à la partie de violon et trois à la partie de guitare. L’œuvre se subdivise en trois séquences ou «mute» – c’est le terme employé par Paganini –, c’est-à-dire trois séquences comprenant chacune le thème et 20 variations; ceci représente au total, sur un

seul et même thème, le nombre record de 60 variations. Toutes les pages de titre des six fascicules comportent la mention manuscrite suivante du compositeur: «Variazioni sul Barucabà per Violino con’accompagnamento [sic] di Chitarra», ainsi que la dédicace «Paganini al Suo Amico Sig.^f Avvocato Geremi». Composées en l’espace de 20 jours, les trois parties sont datées respectivement des 1er, 7 et 19 février 1835. En outre les manuscrits étaient accompagnés, en signe de reconnaissance, d’un don de 50.000 lires et d’un billet où le compositeur a écrit: «pour ne pas manquer à la parole donnée et vous souhaiter, à toi et à la tant aimable Signora Camilla, une bonne et heureuse nuit» («non mancare di parola e per augurare la felice notte a te e alla tanto amabile Signora Camilla»). Luigi Guglielmo Geremi était professeur de droit à l’Université de Gênes, violoniste «amateur» mais de bon talent, administrateur et, comme il ressort d’une correspondance suivie entre les deux hommes, ami intime de Paganini.

Le thème des Variations sur *Barucabà* – le mot vient de l’hébreu «baruch-aba» signifiant «sois béni» –, connu aussi en tant que *Menuet du roi de Sardaigne*, était à l’époque de Paganini un motif de danse très populaire à Gênes, très répandu aussi dans diverses autres villes italiennes. De rythme ternaire et chez Paganini tempo «Maestoso», ce thème répond à la forme simple A-B-A. Le thème des variations sur *Barucabà* est extrêmement sobre, dépouillé sur le plan mélodique, d’une grande rusticité même dans ses éléments rythmiques dominants.

Avec huit autres compositions de Paganini, les *Variazioni sul Barucabà* font partie des neuf œuvres posthumes, classées de l’opus 6 à l’opus 14, et publiées à l’initiative de son fils, Achille Paganini, qui a pourvu aussi les manuscrits (dans le cas des *Variazioni sul Barucabà*, chacun des six fascicules) de certificats d’authenticité. (Les numéros d’opus 1–5 avaient été édités par Ricordi du vivant de Paganini.) Toutes les œuvres posthumes ont été acquises par Schonenberger, l’éditeur parisien, qui en

a assuré la publication en 1851. Simultanément, les neuf œuvres ont été également éditées par les fils de B. Schott, à Mayence, par Schott & Co., à Londres, et par Ricordi, à Milan. La première édition, publiée comme toutes les autres en 3 fascicules et sans la partie de guitare, est intitulée *Etudes en 60 Variations sur l'air Barucabà* (chez Ricordi: *Studi in 60 Variazioni progressive sull'aria Barucabà*). Etant donné que l'autographe ne comporte pas de notes du graveur et que les trois premières éditions mentionnées (parues en même temps) présentent une identique disposition des lignes et les mêmes erreurs marquantes chez Schonenberger et Schott, et divers

autres ainsi que chez Ricordi, il est possible que le modèle de gravure utilisé était une copie incorrecte, probablement disparue, de la partie de violon autographe.

La présente édition critique se base sur l'autographe (Rome, Biblioteca Casanatense, Ms. Cas. 5627). Donc elle rétablit la partie de guitare originale d'une part et d'autre part le texte musical, révisé en ce qui concerne les nombreuses et importantes divergences existant entre l'autographe et les éditions: il s'agit en l'occurrence de fautes de transcription concernant notes, liaisons, coups d'archet, accents et nuances non conformes au texte de Paganini.

Classées selon un degré de difficulté croissant, tant pour la main gauche que pour l'archet, les 60 *Variazioni sul Barucabà* confirment, de par leur inépuisable fécondité rythmique, l'alternance rapide de techniques d'exécution contrastées et la succession «kaléidoscopique» de structures et de climats différents, l'exceptionnelle créativité dont faisait preuve Paganini dans l'art de la variation et dans l'utilisation instrumentale d'éléments thématiques en soi des plus simples.

Gênes, été 1991
Alberto Cantù

Hinweise zur Interpretation

Die *Variazioni sul Barucabà* sind ein Beispiel für die Genialität und den musikalischen Ideenreichtum von Nicolò Paganini; er komponierte 60 Variationen, von denen keine der anderen gleicht, in stets wechselnder Tonart, mit einer besonderen Vielfalt melodischer Tonfolgen und rhythmischer Gestalten.

Besonders bemerkenswert sind die zahlreichen authentischen Fingersätze (in unserer Ausgabe kursiv wiedergegeben), mit denen er sich als technisch außerordentlich versierter Geiger ausweist. Ich habe für die bezeichnete Stimme nur das Notwendigste ergänzt. Die Erfahrung meines ganzen Lebens, das Paganini gewidmet war, Erfahrungen, die ich beim Studium seiner Werke und bei Konzerten gesammelt habe, halfen mir dabei, diese Aufgabe im Geiste Paganinis und seiner Intention getreu zu erfüllen.

Die Stücke sollten lebhaft und brillant, zugleich aber bei aller rhythmischer Prägnanz auch melodisch gespielt werden. Die Variationen sind stets im selben Tempo wie das Thema auszuführen, denn es ist nichts anderes angegeben.

Das Thema der drei „mute“ wird ebenso wie die 60 Variationen von Anfang bis D. C. (da capo) gespielt und, nach der Wiederholung des ersten Teils, bei „Fine“ abgeschlossen; der zweite Teil wird also nicht wiederholt, wie fälschlich in allen bisherigen gedruckten Ausgaben angegeben, bei denen man offensichtlich ein Schlusszeichen Paganinis als Wiederholungshinweis missinterpretiert hat.

Renato de Barbieri

Notes on Performance

The *Variazioni sul Barucabà* exemplify Nicolò Paganini's genius and his powers of musical invention. Of the 60 variations none resembles any of the others, and they follow with constant changes of key and a striking variety of melodies and rhythms.

Especially remarkable are the numerous authentic fingerings (printed in italics in our edition) which reveal Paganini to have had an exceptionally resourceful technique. For the marked part, I have only added a few necessary items. The experiences of a lifetime dedicated to Paganini – experiences gained from studying his works and playing them in concert – have helped me to carry out this task in full accordance with his spirit and intentions.

The pieces should be played not only with vitality and brilliance but also melodically, yet without sacrificing rhythmic precision. The variations must always maintain the tempo of the theme as no changes of tempo are indicated.

The theme of the three “mute”, like the 60 variations, is played from the beginning to the da capo and, after repeating the first section, ends at “Fine”. In other words, the second section is not repeated, despite instructions to the contrary in all preceding printed editions, which evidently mistook Paganini's concluding mark for a repeat sign.

Renato de Barbieri

Annotations d'interprétation

Les *Variazioni sul Barucabà* sont un excellent exemple du génie et de l'inventivité musicale de Nicolò Paganini; il a composé 60 variations, toutes différentes l'une de l'autre, écrites dans des tons différents et présentant chacune une richesse exceptionnelle de structures mélodiques et rythmiques.

Les nombreux doigtés authentiques (dans la présente édition en italique) sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils révèlent nettement le niveau élevé de la technique violonistique du compositeur. Pour la partie doigtée, j'ai seulement rajouté ce qui était vraiment nécessaire. L'expérience de toute une vie consacrée à Paganini, acquise aussi bien dans l'étude de ses œuvres que dans leur exécution en concert, m'a beaucoup aidé à réaliser cette édition sous une forme aussi fidèle que possible aux intentions du compositeur.

L'œuvre doit être jouée avec vivacité et brio, tout en conservant un caractère harmonieux même si le rythme est prédominant. Les variations seront toujours exécutées dans le même tempo que le thème puisque la partition ne comporte aucune indication contraire.

Le thème des trois «mute» se joue, comme chacune des 60 variations, du début jusqu'au signe «D.C.» (da capo) pour se terminer, après répétition de la première partie au mot «Fine»; la deuxième partie n'est donc pas reprise, comme il est indiqué par erreur dans toutes les éditions antérieures à celle-ci, où l'on a manifestement interprété à tort comme reprise le signe de fin de morceau noté par Paganini.

Renato de Barbieri