Rubato and the Creative Performer: Between Freedom and Structure

Dr Abigail Dolan

King's College, London

Conceptualising Rubato (1):

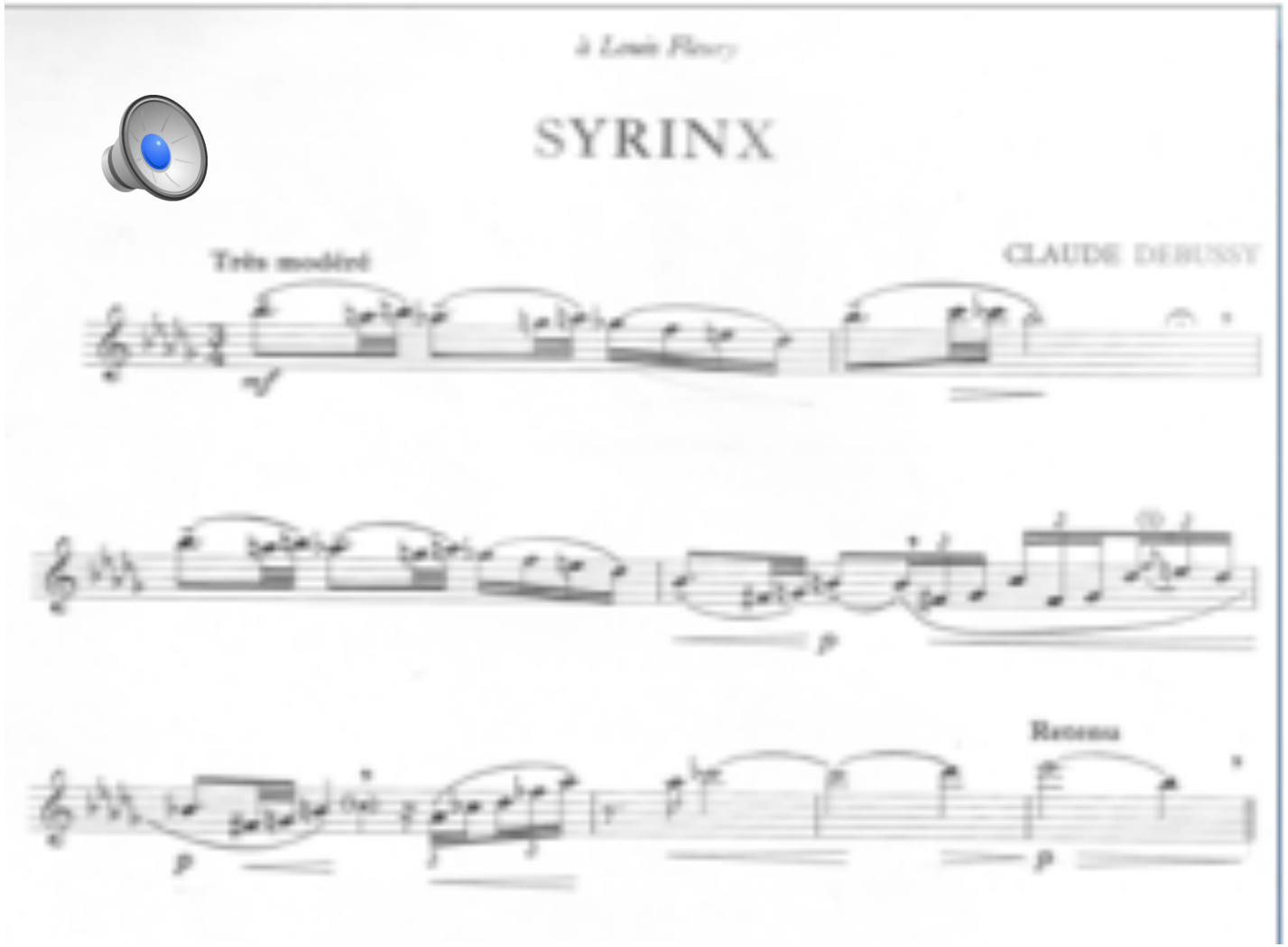
"[…] a medieval theologian seeking to specify the weight of an angel." And adds "How right was Leopold Mozart when he wrote: 'What this stolen time is can more easily be shown than described.'"

(David Blum, *Casals and the Art of Interpretation*, 1977, p. 82)

Conceptualising Rubato (2): Freedom and Spontaneity

“Rubato must emerge spontaneously from the music, it can't be calculated but must be totally free. It's not even something you can teach […]. Rubato isn't something you can rationalize.”

(Maurizio Pollini interviewed by Carsten Dürer, editor in chief of PIANONews, Deutsche Grammophon, 7/2005.)



Georges Barrère, (b. 1876, live rec. 1939)

Conceptualising Rubato (3): Structured Rubato

"Look at these trees! [Liszt] said, the wind plays among them, the tree remains the same, that is *Chopinesque rubato*." (Liszt/Niecks, II, p. 101, quoted in *Chopin pianist and teacher*, J.J. Eigeldinger, p. 51.)

"Fantasy as much as you like — but with order!"

(David Blum, *Casals and the Art of Interpretation*, 1977, p. 85)

Casals: play with 'rubato which is not a rubato…"

(David Blum, *Casals and the Art of Interpretation*, 1977, p. 85)

"Walking freely on a firm ground."

(Arthur Schnabel, quoted by Claude Frank)

Method

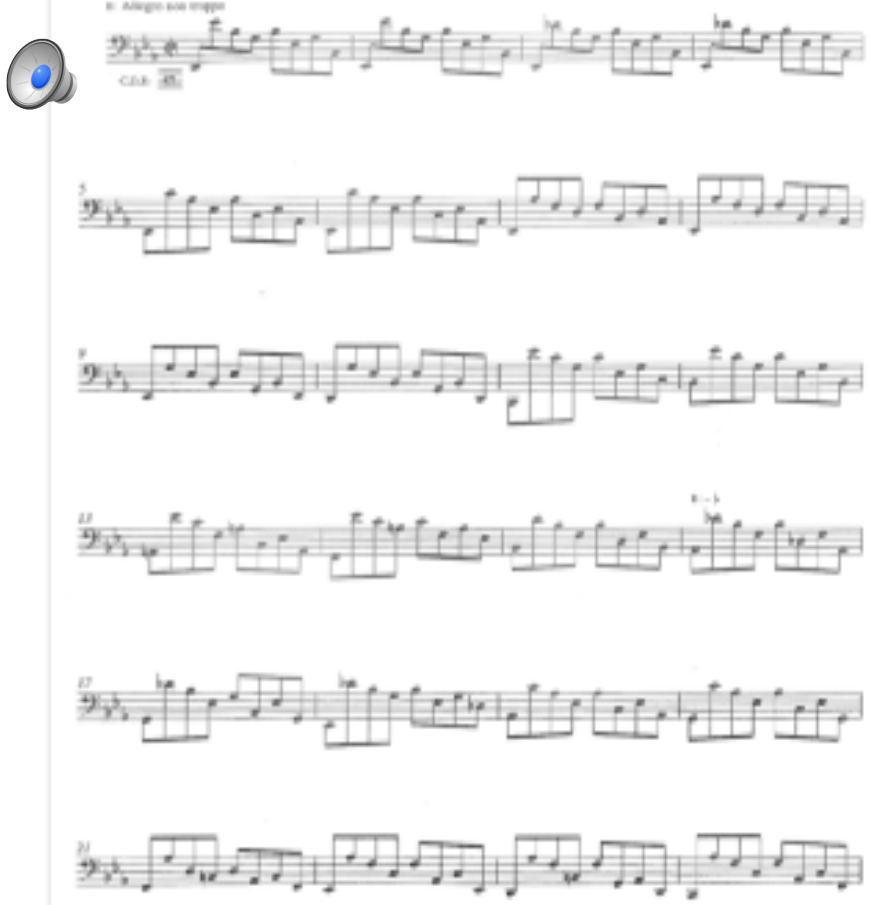
- Gesture (Leech-Wilkinson, 2009)
- Grouping (Lerdahl and Jackendoff, 1983)
- Expectation (Huron, 2007)
- Directionality (Cohen, 1994)

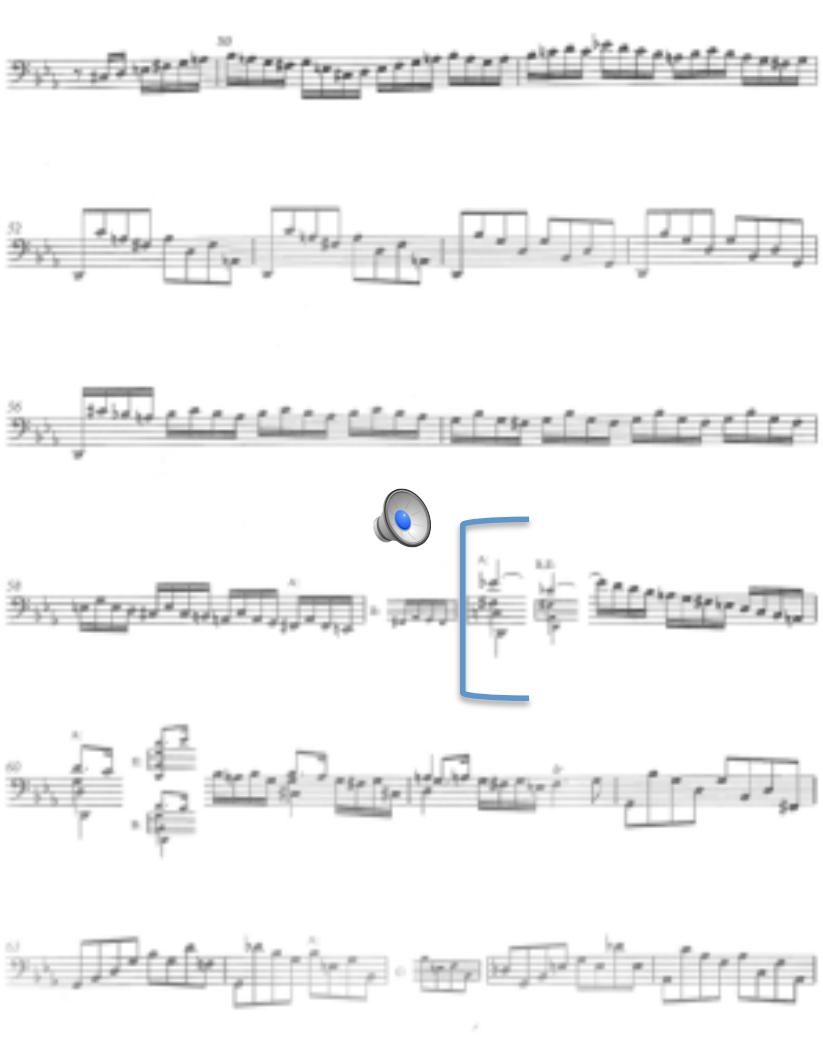
Suite IV

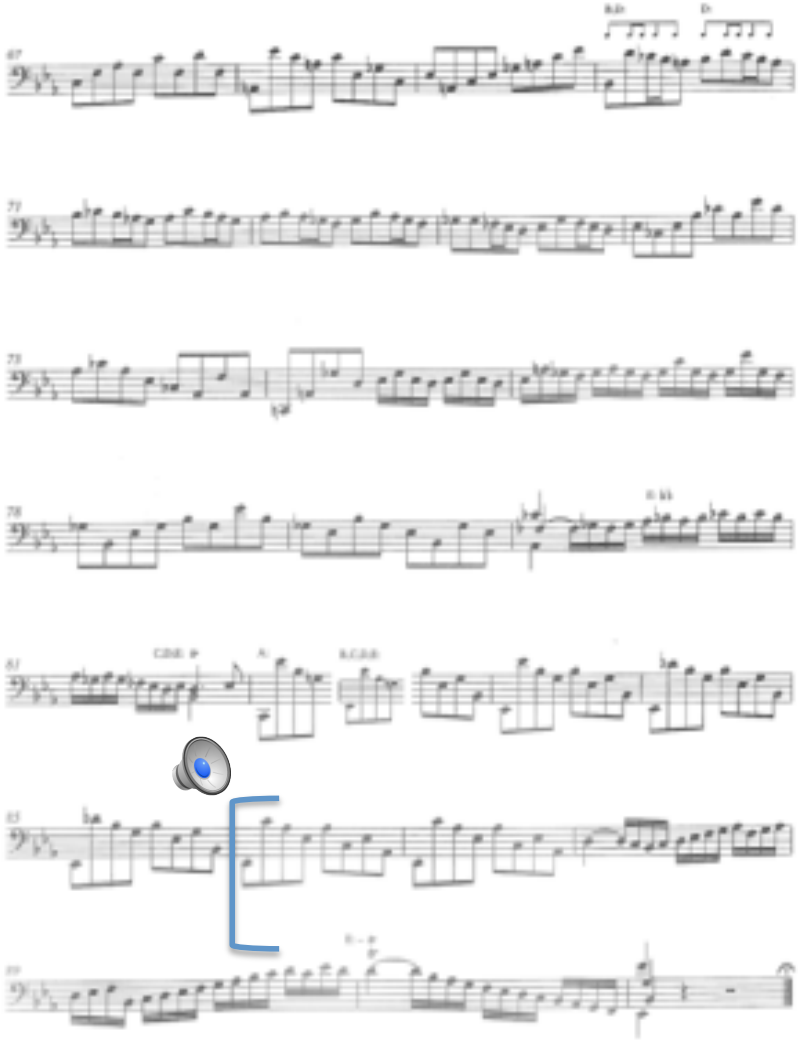
BWV 1010

Prélude

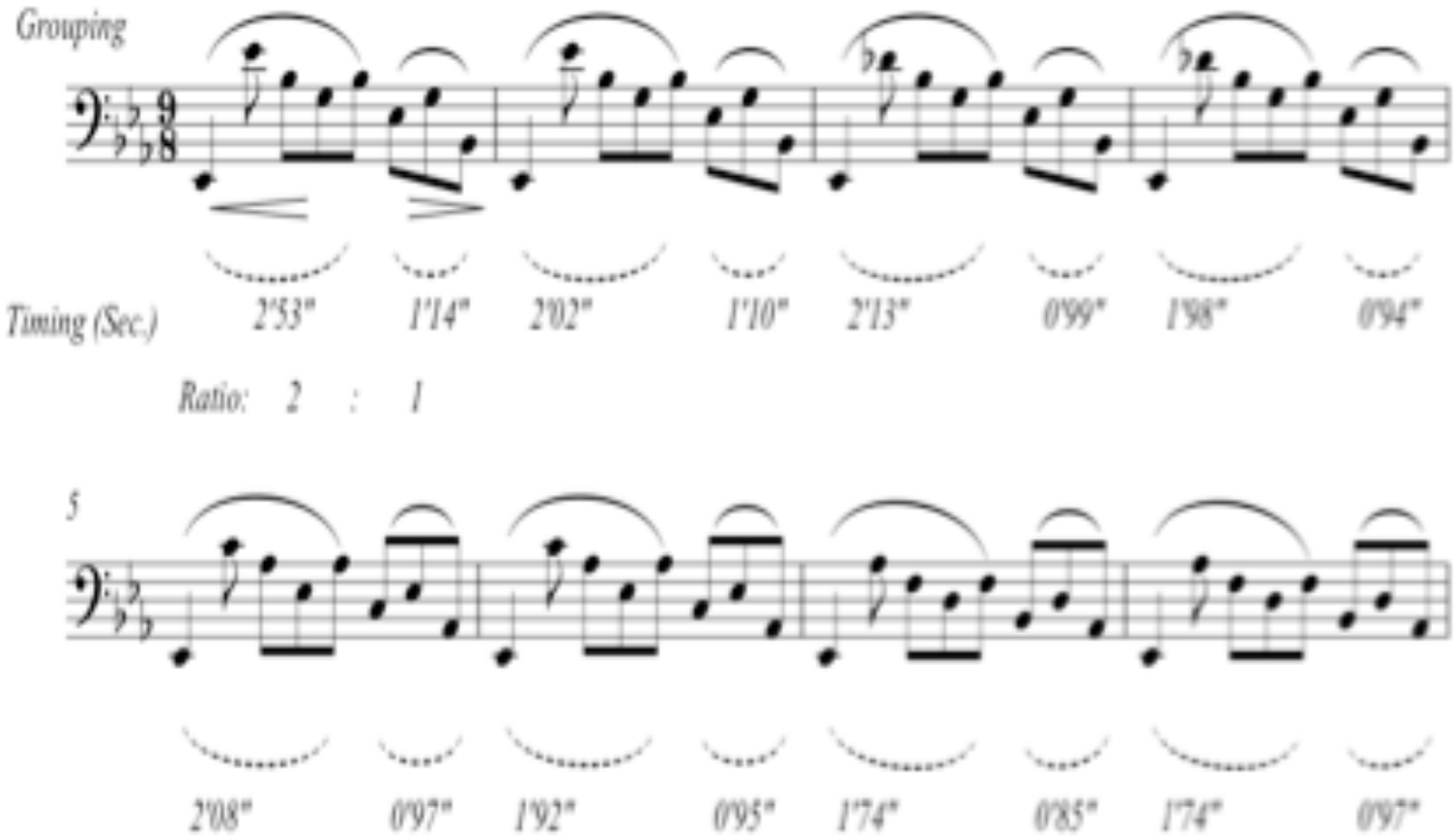
Allegro non troppo



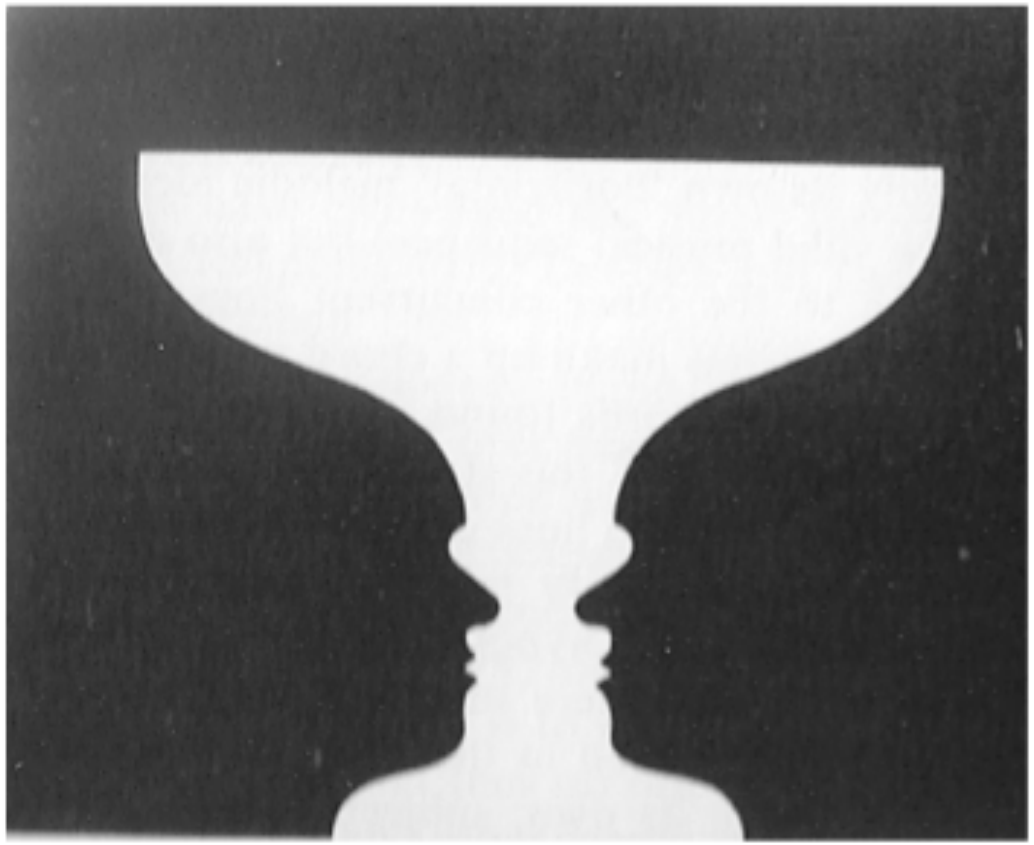




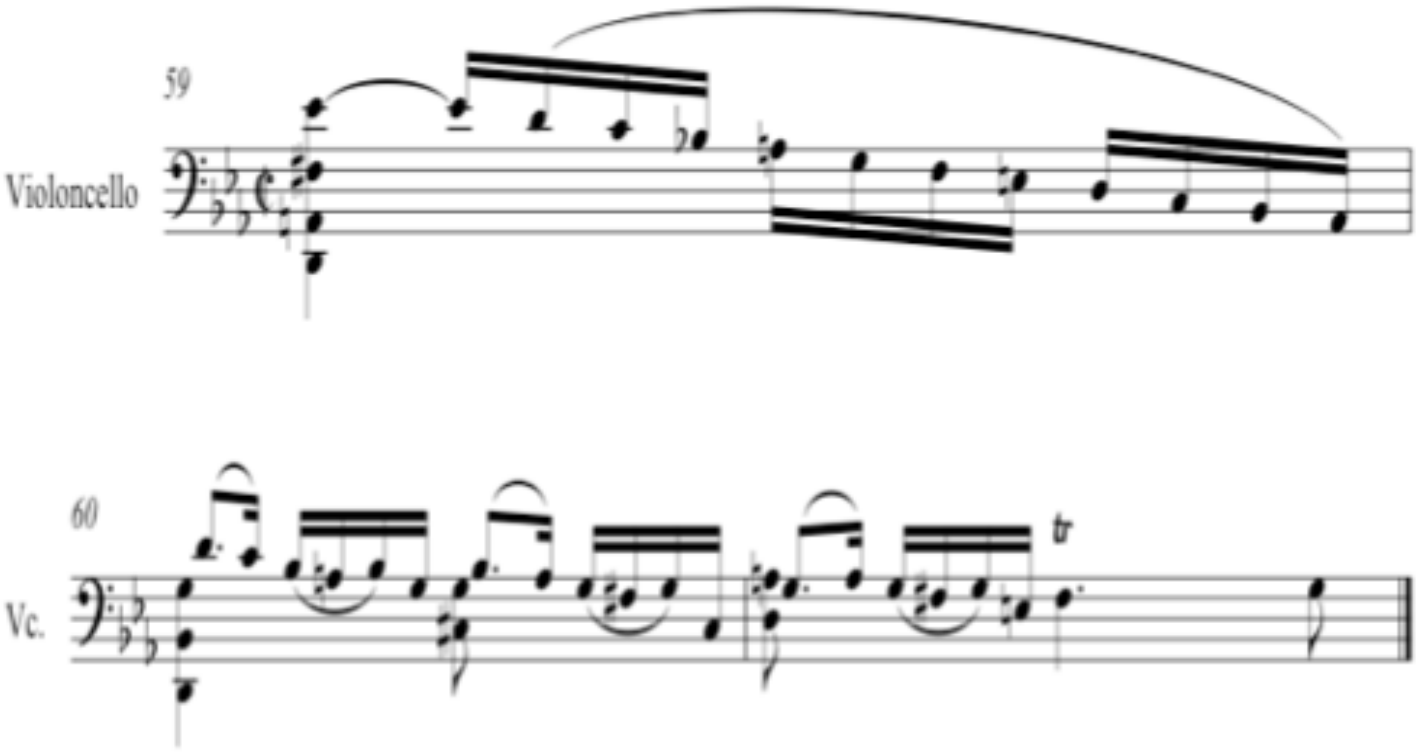
Casals: bars 1-8



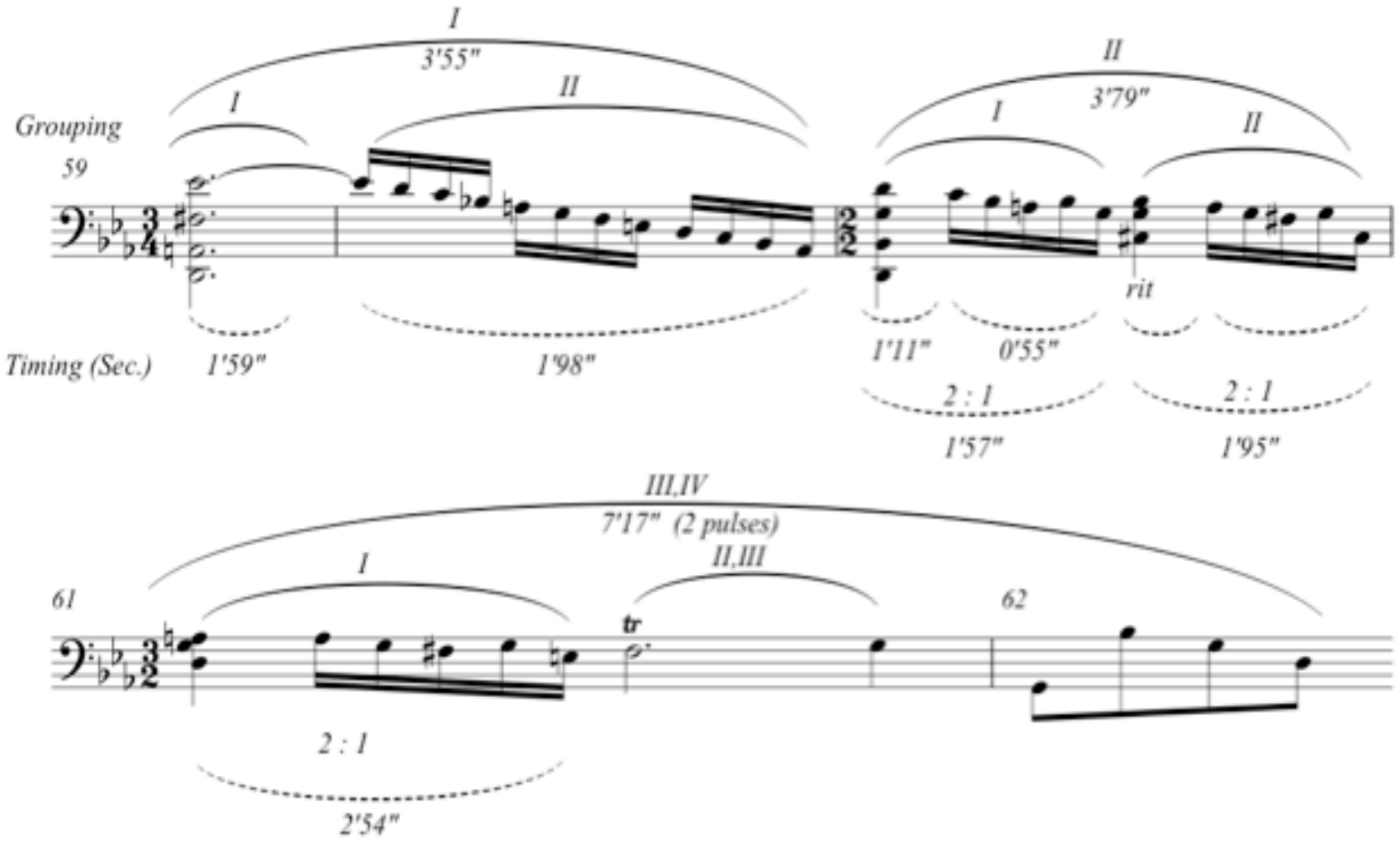
Rubin: Vase-Faces



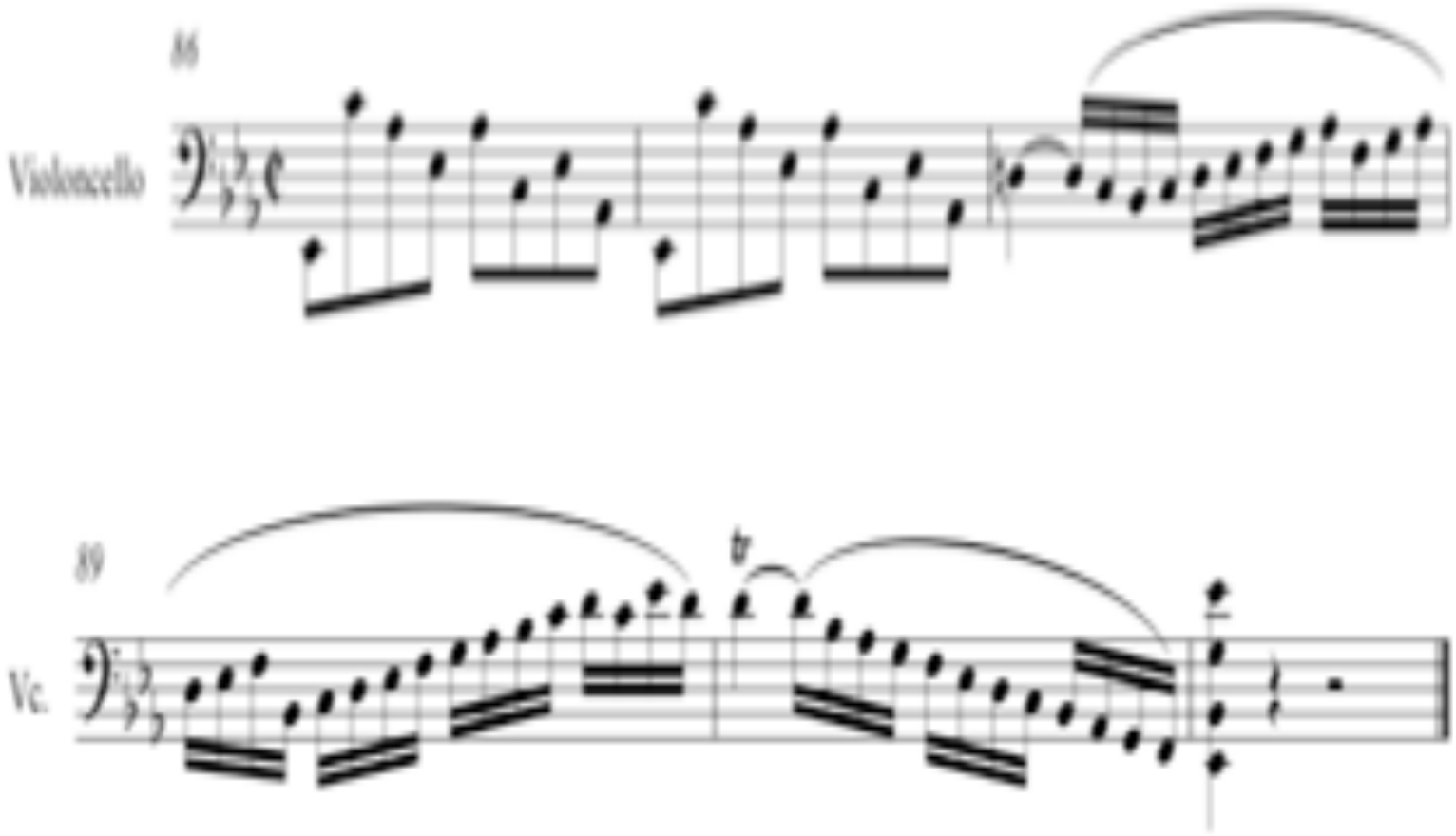
Bars 59-61



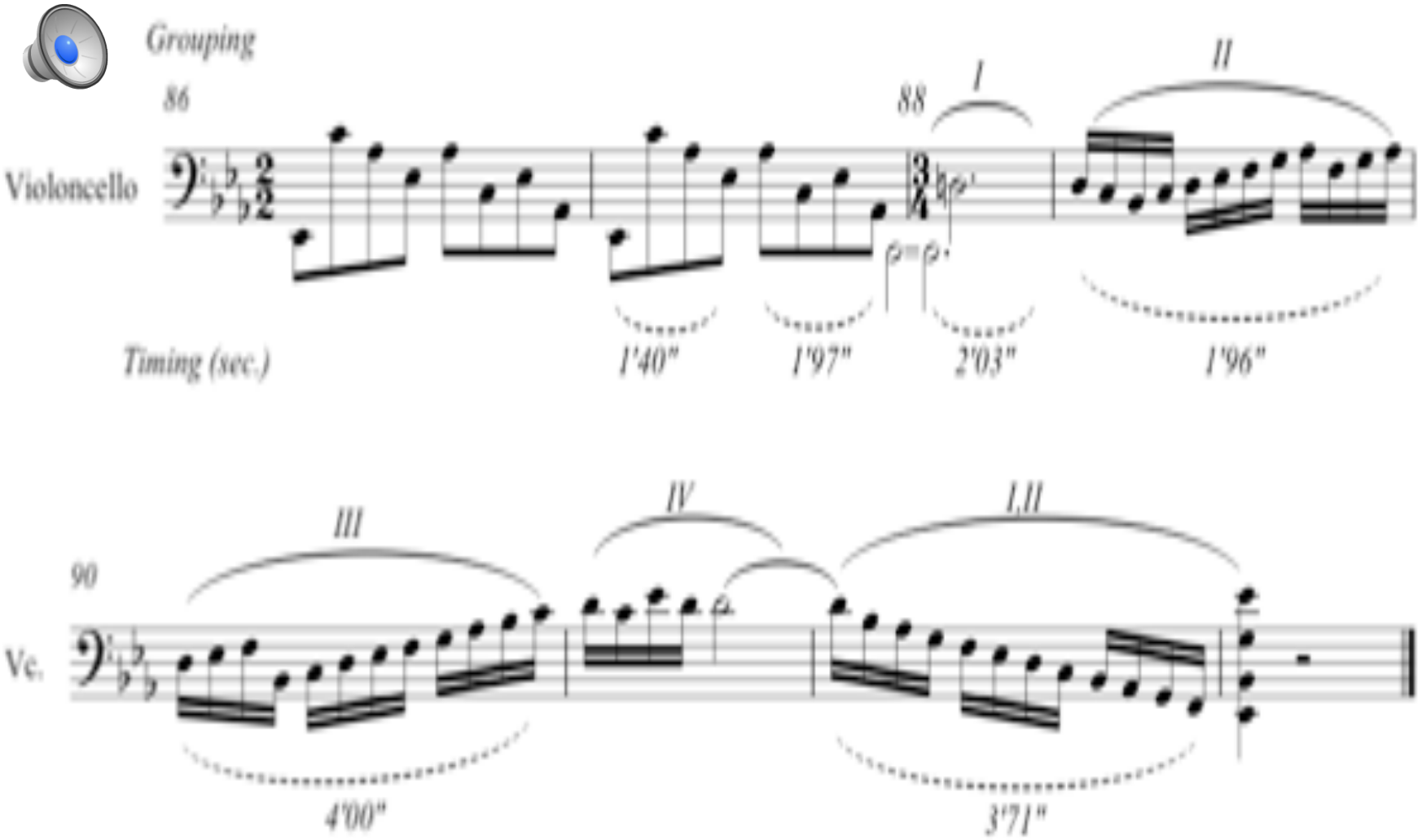
Casals: bars 59-61



Bars 86-91



Casals: bars 86-91



Et clair, par-delà les confins de l'éther bleu,
Monte enchanter les astres et les dieux?
Mais voici que Pan de sa flûte recommence
A jouer …

LA NAIADE

Prodige! Il semble que la nuit ait dénoué
Sa ceinture et qu'en écartant ses voiles
Elle ait laissé, pour se jouer,
Sur la terre tomber toutes les étoiles …
Oh! comme, dans les champs solennels du silence,
Mélodieusement elles s'épanouissent!
Crois-tu que l'amant d'Eurydice
Faisait vibrer de plus touchants
Et plus sublimes chants
Les cordes d'airain de sa lyre?
Non, n'est-ce pas?

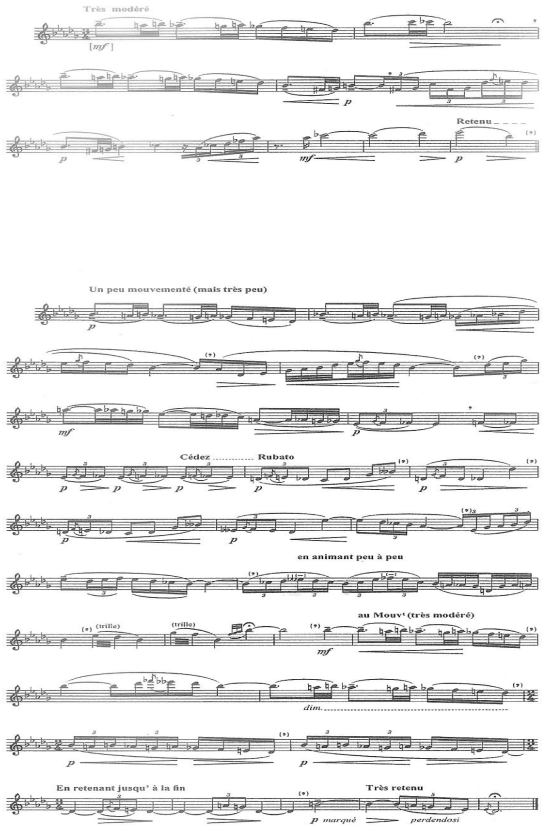
L'ORÉADE

Tais-toi, contiens ta joie, écoute.

LA NAIADE

Si tu savais quel étrange délire
M'enlace, me pénètre toute!
Si tu savais … je ne puis pas te dire
Ce que j'éprouve. La douceur
Volupteuse éparse en cette nuit m'affole …
Danser, oui je voudrais, comme tes sœurs,
Danser … frapper de mes pieds nus le sol
En cadence et, comme elles, sans effort,
Avec d'harmonieuses poses,
Eperdûment livrer mon corps
A la force ondoyante et rhythmique des choses!
Celle-ci qui, dans sa grâce légère,
Elève vers le ciel là-bas
Ses beaux bras,
Ressemble, aux bords des calmes eaux
Où elle se reflète, un grand oiseau
Impatient de la lumière …
Et celle-là que des feuilles couronnent
Et qui, si complaisamment, donne
Aux lèvres de la lune à baiser ses seins blancs
Et l'urne close de ses flancs …
Et cette autre tout près qui, lascive, sans feinte,
Se roule sur ce lit de rouges hyacinthes …
Et cette autre dont on ne voit plus que les yeux
Etinceler, telles deux taches
De soleil, dans la frondaison de ses cheveux
Qui l'enveloppent et la cachent …
Par la chair d'elles toutes coule un feu divin
Et de l'amour de Pan toutes sont embrasées …
Et moi, la même ardeur s'insinue en mes veines;
O Pan, les sons de ta syrinx, ainsi qu'un vin
Trop odorant et trop doux, m'ont grisée;

O Pan, je n'ai plus peur de toi, je t'appartiens! …



Cependant la musique enchanteresse s'est tue.
Les nymphes se sont toutes tournées du côté de Pan encore invisible; elles sont allées au-devant de lui, elles l'entourent, lui font cortège.

LA NAIADE

de plus en plus troublée.

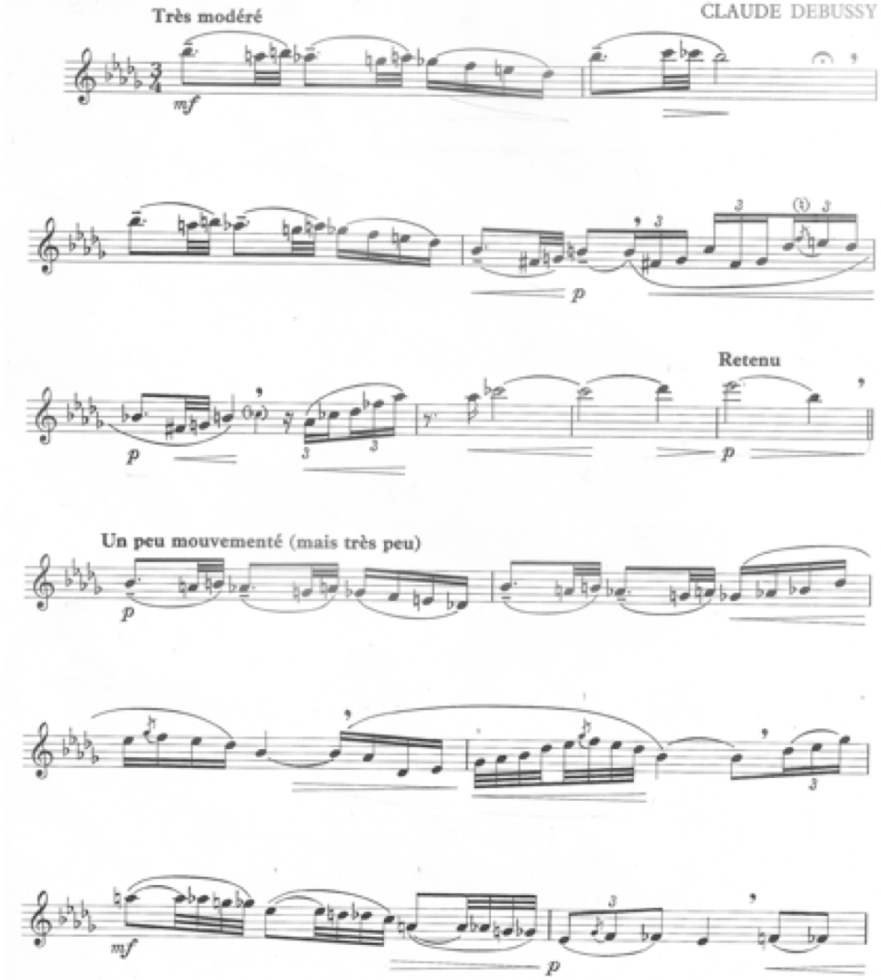
Ne m'abandonne pas … Il vient.
Quand il passera près de moi,
O dieux, vais-je mourir de joie! …

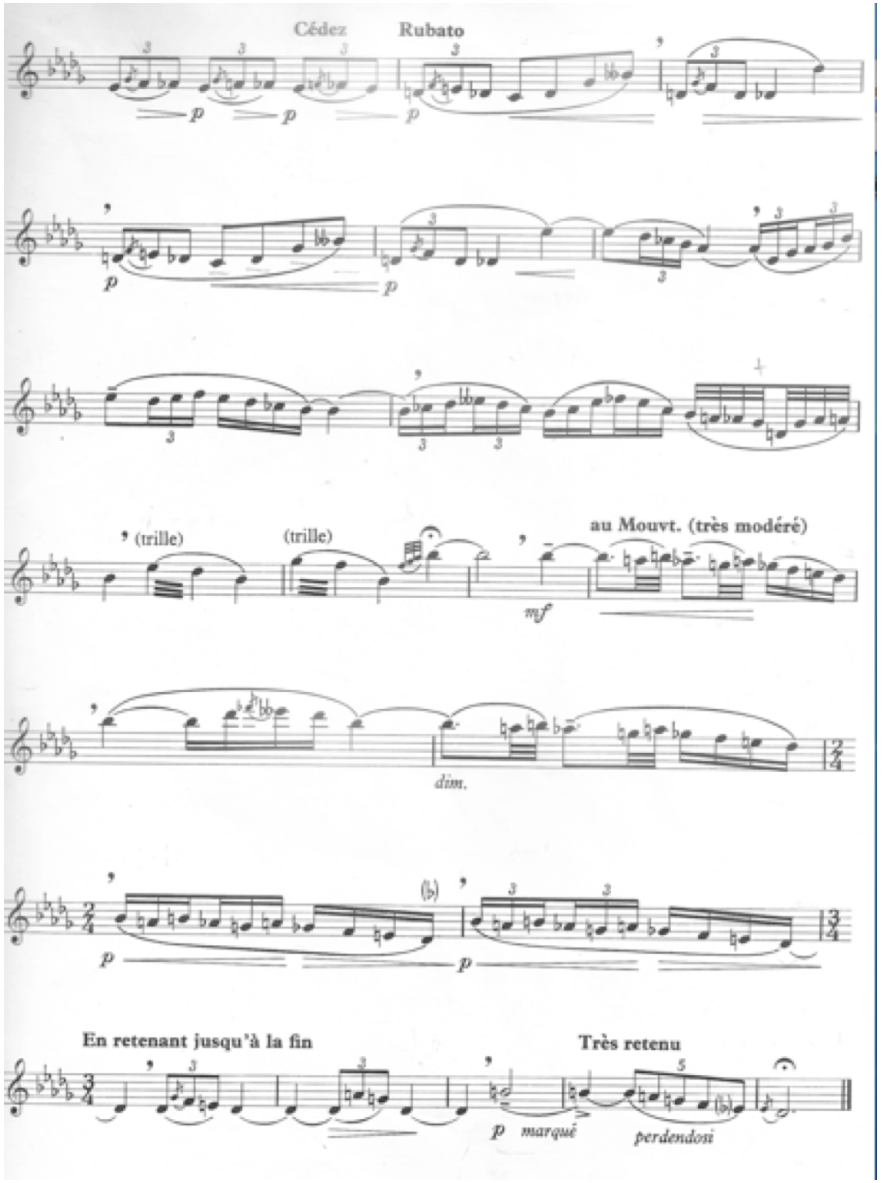
FIN

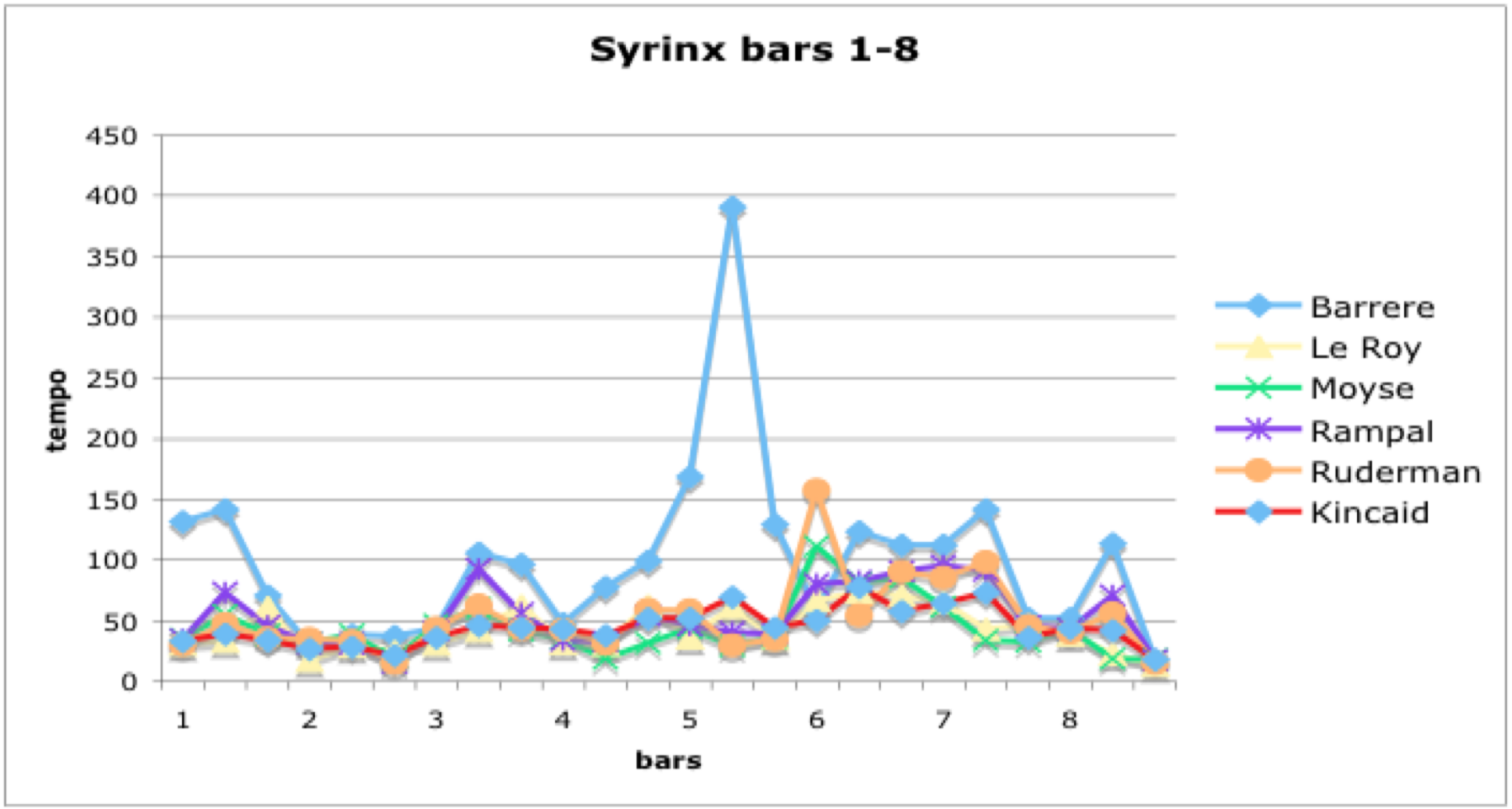
à Louis Fleury

SYRINX

CLAUDE DEBUSSY







Marcel Moyse (France, 1889-1984), rec. 1928.

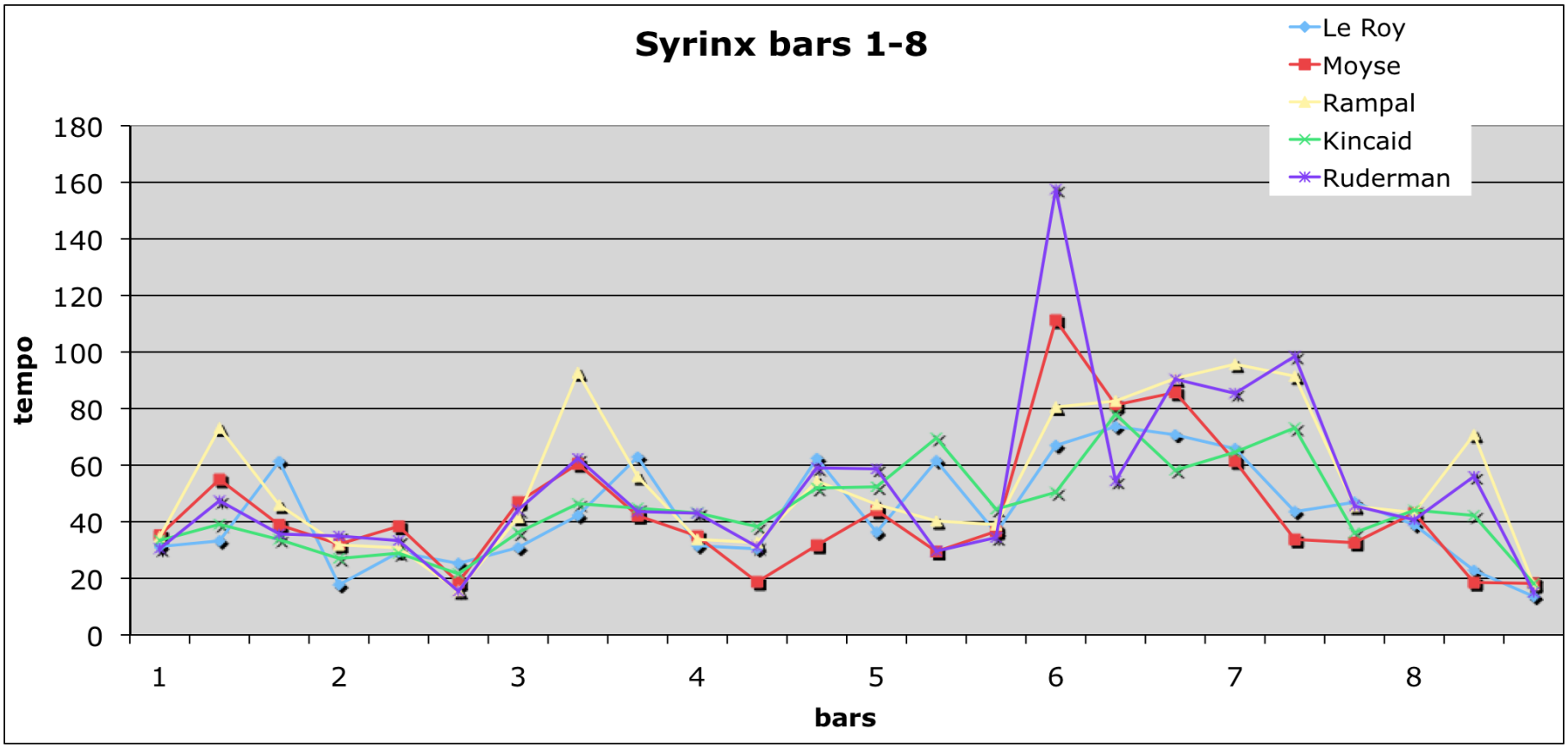
René Le Roy ((France, 1898-1985), recorded in 1939.

Georges Barrère (France, 1876-1944), live rec. 1939.

Jean-Pierre Rampal, (France, 1922-2000), rec. 1949.

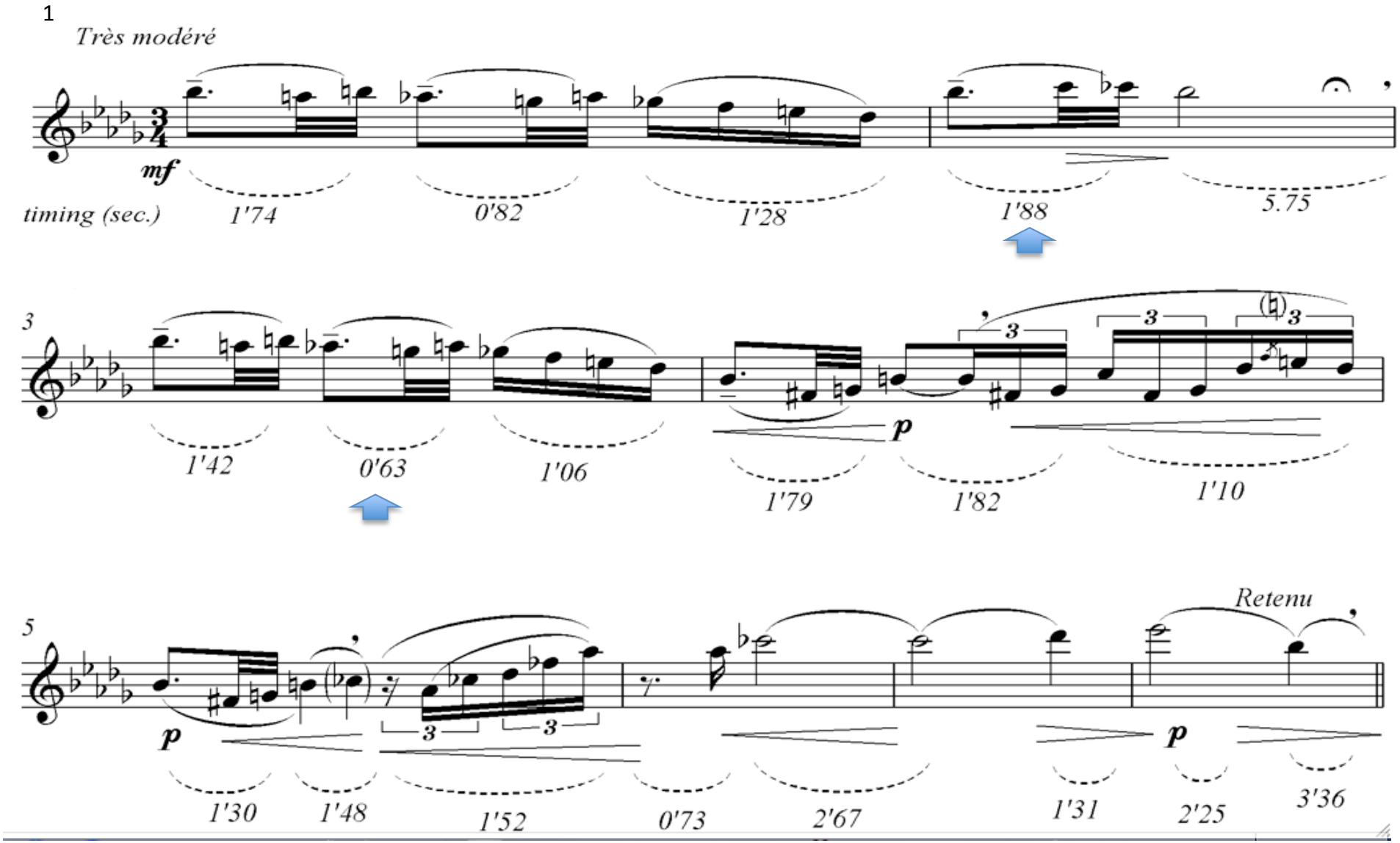
Martin Ruderman (USA, 1907-1994), rec. 1947-8.

Kincaid, William (U.S.A., 1895-1967), rec. 1950.


Syrinx bars 1-8
Le Roy
Moyse
Rampal
Kincaid
Ruderman
tempo
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
bars

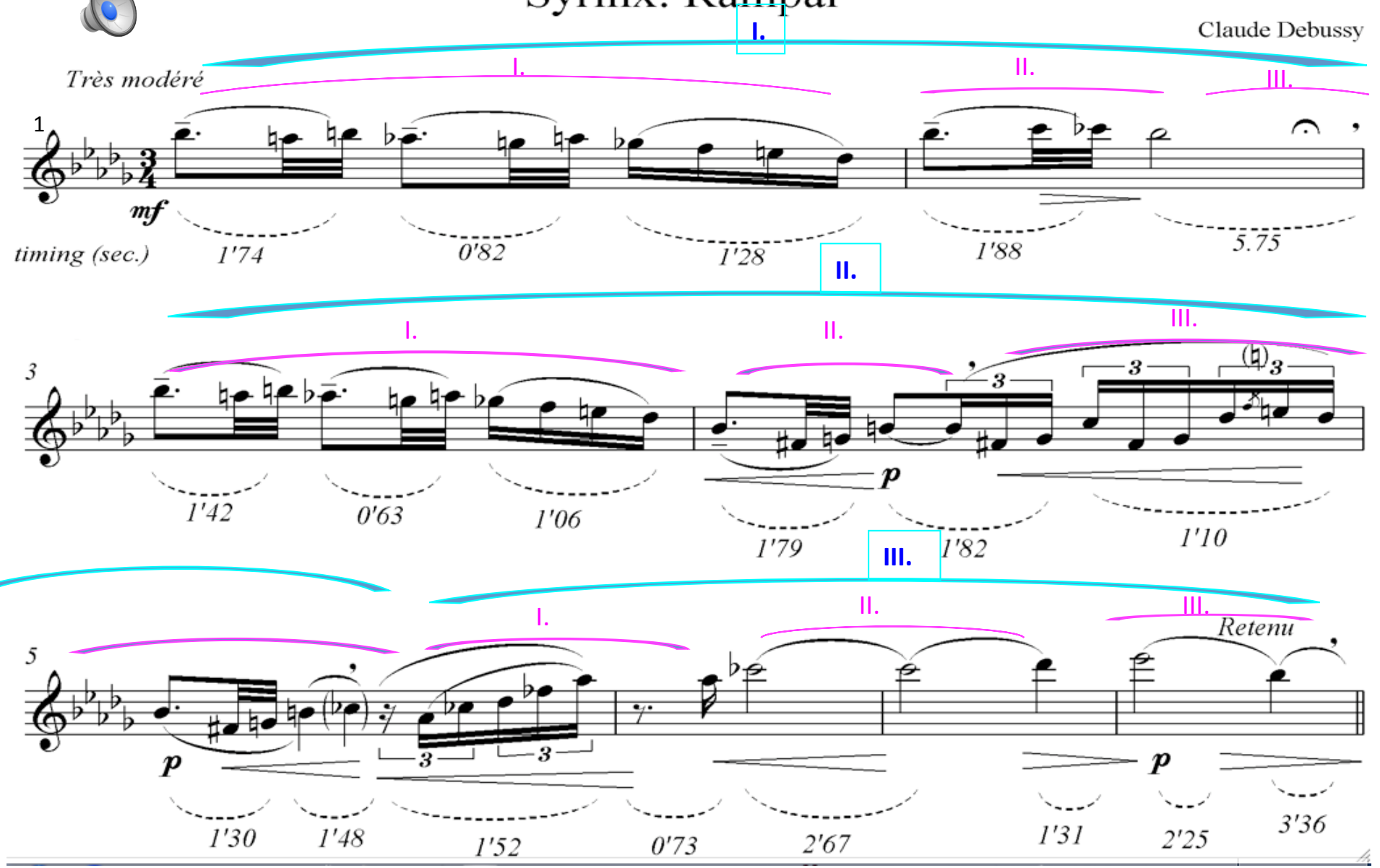
Syrinx: Rampal

Claude Debussy



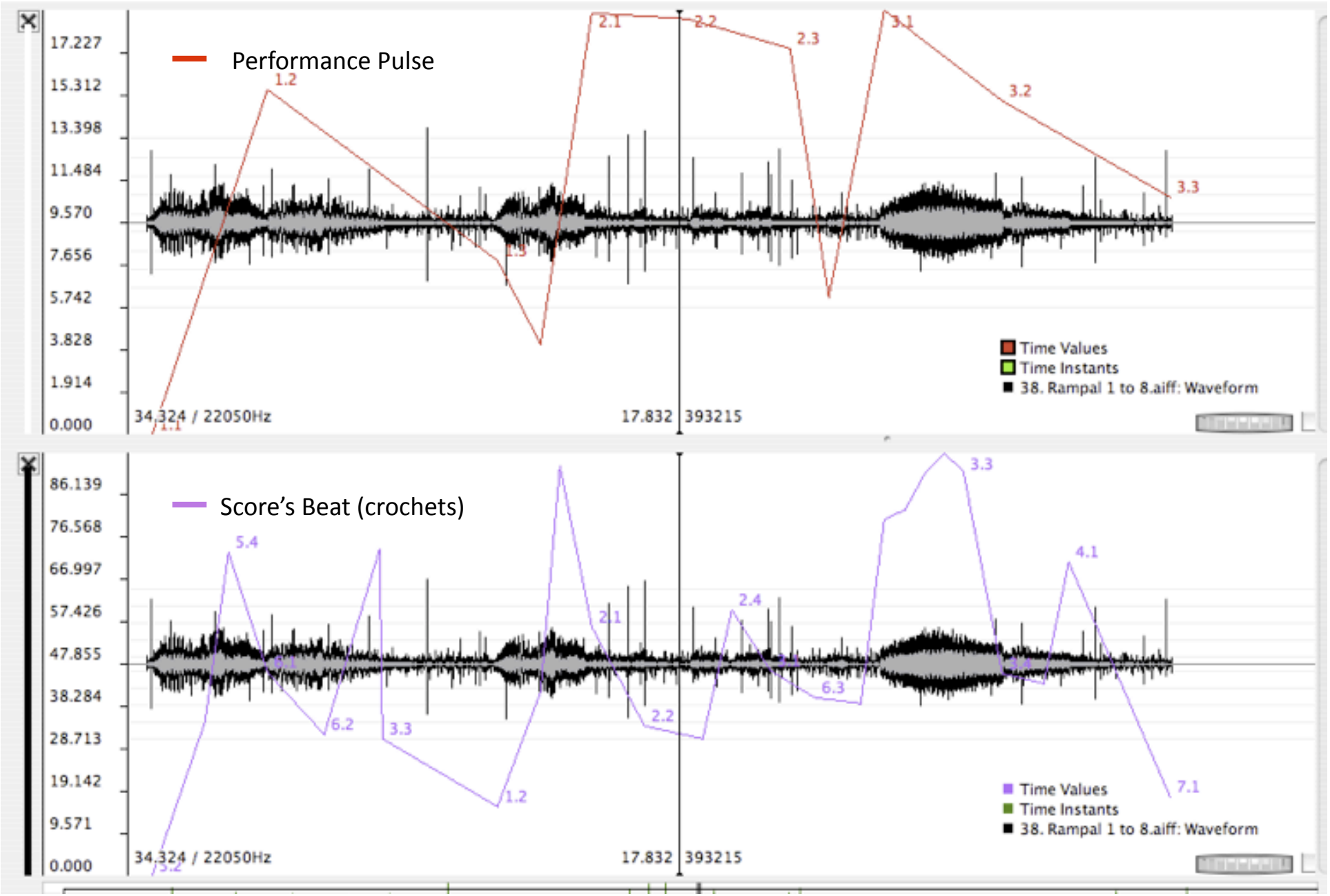
Syrinx: Rampal

Claude Debussy

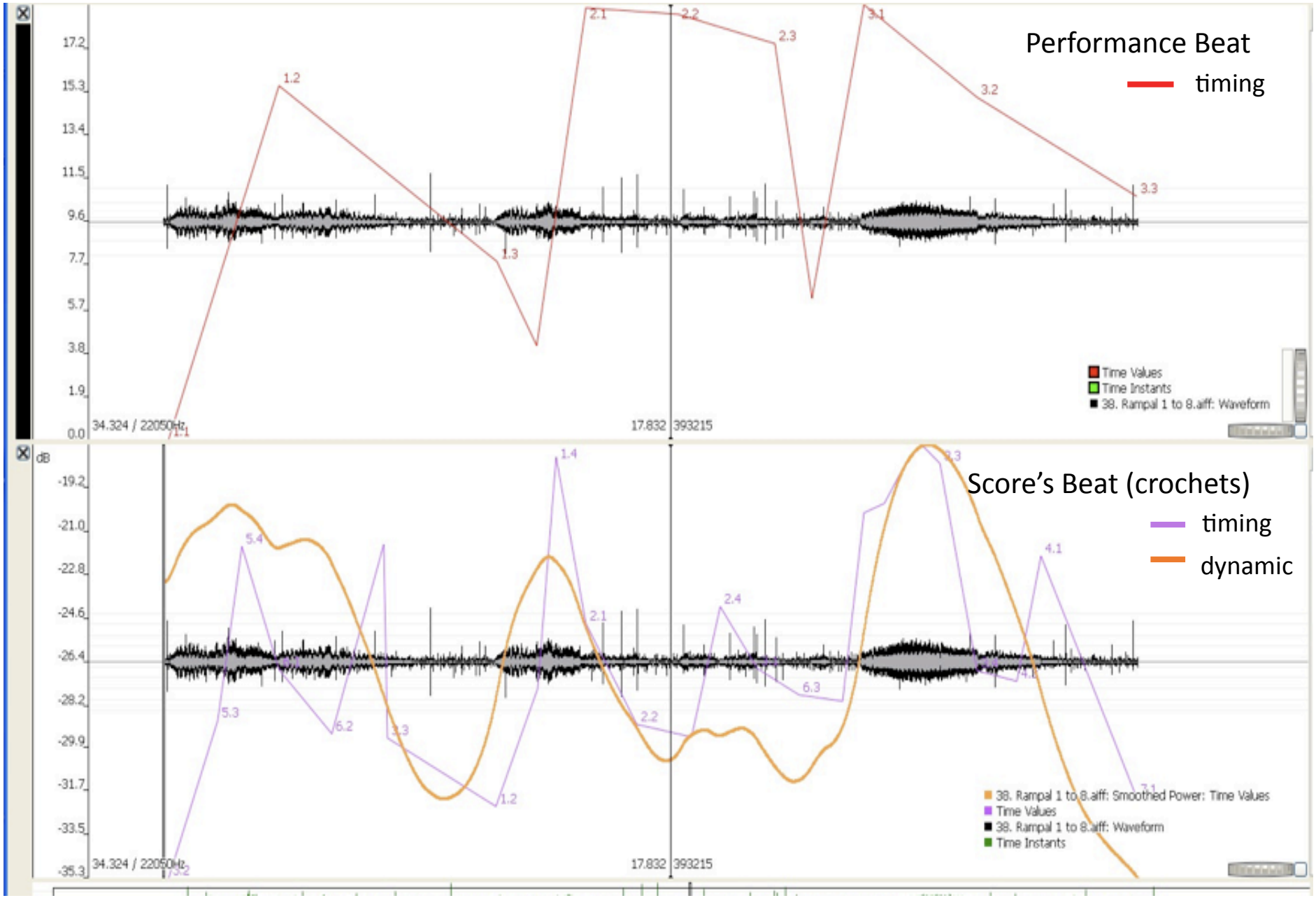


Duration:
Crochets: 0.63”-1.88” (300% difference)
Level 1: between 3.08’’ - 3.90’’ (26% difference)
Level 2: between 9.85’’ - 12.7’’(22% difference)

Rampal: Score/Performance Beats



Rampal: Dynamic/Tempo Changes



Thank you for listening

abigail.dolan1@mac.com