

Aurelian Băcan

AUTOPORTRET
SELF-PORTRAIT

PENTRU CVINTET DE SUFLĂTORI
FOR WIND QUINTET

PREVIZUALIZARE

GRAFOART[®]

Cvintetul pentru flaut, oboi, clarinet, fagot și corn s-a născut ca urmare a participării mele la concursul de compoziție Alexandru Zirra de la Iași, din anul 2010. Deși titlul face trimitere directă la zona artelor plastice, inspirația provine din literatură, mai exact din cartea lui Octavian Paler, *Eul detestabil*.

Acolo, Paler surprinde în cuvinte autoportretele celor mai importanți pictori din istorie. Motoul care însoțește partitura vibrează nu doar în proximitatea cvintetului ci și poate în toată conștiința mea de muzician: „Și-a câștigat libertatea de a nu mai aștepta nimic de la nimeni și de a scormoni în cele mai adânci unghere ale lumii sale interioare. Iar fraternizarea cu el se împlinește mai ales aici, unde e mai singur. Căci sub această mască hilară tristețea face să strălucească viața până la suferință. Bătrânul cu tichie de clovn nu mai e un <pictor>. E chiar pictura.”

Cele trei părți ale lucrării ilustrează stări diferite, transpuse în Țipăt, Vis și Dezlănțuit. Prima dintre ele face trimitere nemijlocită la tabloul lui Edvard Munch, *Țipătul*, care dezvăluie o lume a spaimei și a anxietății, reflectate de culorile apocaliptice și de trupul omului contorsionat.

A doua parte deschide o lume onirică, o călăuzire înspre sfera interiorului uman, a imaginației, a lucrurilor intangibile, a universului dionisiac. Visul se referă atât la procesul psihic al somnului cât și la reverie, interferând cu coșmarul sau cu realitatea.

În ultima mișcare a lucrării ciclicitatea este evidențiată prin apariția temei principale a părții întâi. Deși muzica își păstrează o oarecare sobrietate, ne întâmpină o explozie de frenezie, de libertate asemănată „zborului da vincian”, surprins măiestrit în cuvinte de către Octavian Paler: „Zborul lui ratat a contat pentru omenire mai mult decât înțelepciunea altora de a rămâne cu picioarele pe pământ.”

Composed in 2010

First performance: November 2010, Iași, Romania

Score in C

Autoportret (Self-Portrait) for Wind Quintet

Duration: ca. 15'

I. Țipăt (Screamed)

Aurelian Băcan

Vivace (♩ = 200)

Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Horn in F
Bassoon

6

11

11/8

f *mf* *f* *sf* *mf*

p *mf* *f*

p *f* *sf* *pesante* *sf*

p *mf* *f*

II. Vis (Dream)

Larghetto (♩ = 50)

Flute *pp* *pp* *mf sf* *p* *f sf* rit.....

Oboe *pp* *pp* *mf sf* *p* *f sf*

Clarinet in Bb *pp* *pp* *mf sf* *p* *f sf*

Horn in F *mf sf* *p* *f sf* *mp*

Bassoon *mf sf* *p* *f sf*

The first system of the score is for measures 1-6. It features five staves: Flute, Oboe, Clarinet in Bb, Horn in F, and Bassoon. The key signature has two flats (Bb and Eb) and the time signature is 3/4. Dynamics range from *pp* to *f sf*. A *rit.* marking appears at the end of the system.

10 A tempo (♩ = 50)

Measures 7-11. The Flute and Oboe parts feature a melodic line with dynamics *p*, *mf*, and *p*. The Clarinet in Bb and Bassoon parts play a rhythmic accompaniment of eighth notes, starting with *pp*. The Horn in F part is silent. The system ends with a *mf* dynamic.

Measures 12-16. The Flute and Oboe parts continue the melodic line with dynamics *p*, *mf*, *p*, and *p*. The Clarinet in Bb and Bassoon parts continue the eighth-note accompaniment. The Horn in F part is silent. The system ends with a *p* dynamic.

III. Dezlănțuit (Unleashed)

Allegro (♩ = 160)

The score is for five woodwind instruments: Flute, Oboe, Clarinet in Bb, Horn in F, and Bassoon. It is in 2/4 time and marked Allegro with a tempo of 160 beats per minute. The music features a variety of dynamic markings, including fortissimo (ff), piano (p), and mezzo-forte (mf). The Flute and Oboe parts have a prominent role with rapid sixteenth-note passages. The Clarinet in Bb and Bassoon provide harmonic support with sustained notes and rhythmic patterns. The Horn in F has a more active role with eighth-note figures. A section starting at measure 8 is marked with a box 'A' and includes a first ending bracket. The score concludes with a final cadence in measure 17.