

Open Goldberg Variations

J.S Bach - Goldberg Variations
Kimiko Ishizaka, Piano

Bösendorfer

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Goldberg Variations BWV 988

DISK I – 38:38

1. 5:00 Aria
2. 1:56 Variatio 1. a 1 Clav.
3. 2:04 Variatio 2. a 1 Clav.
4. 1:57 Variatio 3. Canone all'Unisono. a 1 Clav.
5. 1:09 Variatio 4. a 1 Clav.
6. 1:34 Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav.
7. 1:38 Variatio 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav.
8. 2:12 Variatio 7. a 1 ô vero 2 Clav. al tempo di Giga
9. 1:57 Variatio 8. a 2 Clav.
10. 2:06 Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.
11. 1:46 Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav.
12. 2:09 Variatio 11. a 2 Clav.
13. 2:16 Variatio 12. Canone alla Quarta
14. 4:14 Variatio 13. a 2 Clav.
15. 2:17 Variatio 14. a 2 Clav.
16. 4:33 Variatio 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav.:Andante

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Goldberg Variations BWV 988

DISK 2 – 43:18

1. 3:09 Variatio 16. Overture. a 1 Clav.
2. 1:44 Variatio 17. a 2 Clav.
3. 1:49 Variatio 18. Canone alla Sesta. a 1 Clav.
4. 1:25 Variatio 19. a 1 Clav.
5. 2:05 Variatio 20. a 2 Clav.
6. 3:55 Variatio 21. Canone alla Settima
7. 1:33 Variatio 22. a 1 Clav. alla breve
8. 2:20 Variatio 23. a 2 Clav.
9. 2:46 Variatio 24. Canone all'Ottava. a 1 Clav.
10. 9:18 Variatio 25. a 2 Clav. adagio
11. 2:03 Variatio 26. a 2 Clav.
12. 1:51 Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
13. 2:26 Variatio 28. a 2 Clav.
14. 2:09 Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav.
15. 2:01 Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet
16. 2:50 Aria da Capo è Fine

The Goldberg Variations and the Open Goldberg Project

The Open Goldberg Project began as a crowdfunding project on Kickstarter.com in mid-2011. Its goal was to raise enough money to produce the first high-quality studio recording and score of J.S. Bach's Goldberg Variations that could be used, shared and modified as desired: a truly "open" approach to music.

Ever since Felix Mendelssohn's rediscovery and championing of Bach in the 19th century, generations of musicians and music lovers have been thrilled, moved and made wise by the master's music. Before that time, Bach had languished as an oddity: a prolific anachronism whose technical mastery and musical inventiveness were only known to a tiny group of musicologists and antiquarians.

You may know what happened next: Mendelssohn, a son of Leipzig who loved the Baroque, worked tirelessly to illuminate his own audience with his enthusiasm for Bach, a task in which he succeeded handsomely. Our current view of the illustrious Thomaskantor as one of the great composers is due in no small measure to Mendelssohn's efforts.

So what does the story of Mendelssohn's restoration of Bach mean today? I'd like to attempt an explanation.

If you are reading this on a printed CD booklet, then you may well be a giver: one of the group of music lovers who supported the creation of the Open Goldberg Variations with your money, commitment and time. If not, you may be one of the many people who has downloaded the music (with this insert) in digital form. Here the givers are different: Kimiko Ishizaka, the extraordinary pianist featured in this recording; and the Open Goldberg Foundation itself, which distributes the online digital version of this unique and deeply rewarding recording at no cost at all.

In both cases there are givers and receivers, and these asymmetrical relationships go to the heart of what the project means. The donors who made the recording possible gave in a spirit

of generosity, unhindered by meaner motives (if you don't believe me, take a look at the dedications, which bear witness to friendship and love rather than marketing slogans). The Open Goldberg Foundation, too, operates on the premise that great music is defined by and requires the freedom that every person deserves. Music wants to be free: free to read and play, free to download, manipulate and share. Mendelssohn understood this: his tireless promotion of Bach for the love of the music was unequivocal and came with no strings, conditions or contracts attached.

So how do a couple disks contribute to such a high-minded goal? On the surface of it, nothing at all: the exemplary recording, produced and mastered by Anne-Marie Sylvestre; the state-of-the-art Teldex studio; the top-of-the-line Bösendorfer grand piano; the free, innovative, peer-reviewed score; even the insightful performance by Kimiko Ishizaka are simply the prelude or, if you will, the aria.

What matters is that you, the music lover, are willing to listen, to act, and bring forth variations on variations. Share this music! The licensing encourages it. Make copies for your friends and family, or spread the word with tweets, posts and Facebook messages. If you are a teacher, play it to your students – you won't need to worry about infringing copyright or performance statues. Or you can go a step further and integrate the recording into films, audiobooks or your own original multimedia and musical works. Splice, cut, sample and remix: you need not fear a lawyer's call, and you might start something completely new.

Generations of Bach lovers have understood that this music is a source of endless inspiration: let it be yours too, and help spread the message as a listener, a lover and a contributor to the unfolding story of this remarkable music.

– Andrew Melck, July 2012

Thoughts on the Goldberg Variations

My approach to the Goldberg Variations starts and ends with the Aria, in more than the sense that this is the first and last music that is played in the piece. I take Bach at his word when he says the Goldberg Variations are an “Aria with Diverse Changes”. Common wisdom holds that it is the bass line, and the bass line only, that ties the collection together. I have always found this explanation unsatisfactory. So unsatisfactory in fact that I took the Goldbergs apart, note by note, turning over every blade of grass, until I could explain, at least to myself, how it all relates back to the seed from which the whole piece grows. I went looking for the Aria in each variation, and I found it.

Again and again, tracers and markers such as the characteristic jumps towards the end of the A section, leave their imprint on a variation. At other times the Aria is present, but shrouded: wrapped up in the cloak of the specific piece’s very own character. And sometimes the music just cuts loose and unfurls in its own style. But in every case the Aria is superimposed on the individuality of the piece, allowing Bach to make each one a variation of the Aria with diverse changes. It is from that starting point that I then made decisions about articulation, voice leading, the arc of the variation, as well as the larger structure of the whole.

Another goal I had with this recording was to play all of the repeats, but without playing the same way twice. Instead of sprinkling on a layer of new ornaments for the second pass, I worked to highlight different voices, to change articulations, and to materially shift atmosphere and mood. In this way, I hope to have created subtle winding narratives that reward repeated listening.

Finally, I wanted to create a Goldberg recording that was my own. This required a measure of discipline and sacrifice on my part: only through a strict embargo on earlier recordings could I prevent my version from becoming a collection of earlier performers’ ideas. Indeed, prior to the recording session, I believe I had heard a mere four recorded performances of the complete Goldbergs by other artists. Add a few, once-heard excerpts from other recordings along the way, and that is the sum of external influences.

It would be quite impossible to discuss this project meaningfully without thanking the many people who made this recording possible. The 406 Kickstarter backers; my husband Robert; everyone at Bösendorfer; the MuseScore team; Herr and Frau Then, jam, Andrew, the patient and very talented Anne-Marie Sylvestre; you inspire me, this is your recording as much as it is mine. Thank you for helping me complete the dream of sharing my reading of the Goldberg Variations.

- Kimiko Ishizaka, July 2012

Die Goldberg Variationen und das Open Goldberg Projekt

Das Open Goldberg Projekt begann im Sommer 2011 als ein Crowdfunding-Projekt auf Kickstarter.com. Sein Ziel war es, genug Spenden zu sammeln, um die erste hochwertige Studioaufnahme und Tablatur von J.S. von Bachs Goldberg Variationen zu produzieren, die nach Belieben genutzt, weitergegeben und verändert werden kann: ein wirklich „offener“ Zugang zur Musik.

Seit Bach im 19. Jahrhundert von Felix Mendelssohn wiederentdeckt und bekannt gemacht wurde, haben sich Generationen von Musikern und Musikliebhabern für die Musik des Meisters begeistert, sich bewegen und belehren lassen. Vor dieser Zeit verkümmerte Bach als eine Kuriosität: ein schaffensfreudiger Anachronismus, dessen technisches Können und musikalischer Einfallsreichtum trotz allem nur einer kleinen Gruppe von Musikwissenschaftlern und Antiquaren bekannt waren.

Sie wissen vielleicht, was dann geschah: Mendelssohn, ein Kind der Stadt Leipzig und Liebhaber des Barock, setzte sich unermüdlich dafür ein, dass Bach sein eigenes, bedeutendes Publikum fand - eine Aufgabe, die er äußerst erfolgreich bewältigte. Unsere heutige Sichtweise des Thomaskantors als einer der großen Komponisten ist zu einem bedeutenden Teil auf die Anstrengungen Mendelssohns zurückzuführen.

Welche Bedeutung hat also Mendelssohns Wiederentdeckung von Bach heute? Ich möchte mich an einer Erklärung versuchen.

Wenn Sie dies auf einem gedruckten CD-Booklet lesen, sind Sie vielleicht ein Geber, einer aus der Gruppe jener Musikliebhaber, die die Schaffung der Open Goldberg Variationen mit ihrem Geld, Einsatz und ihrer Zeit unterstützt haben. Anderenfalls sind Sie vielleicht einer der vielen Menschen, die diese Musik (und diesen Einleger) in digitalem Format heruntergeladen haben. Hier sind die Geber andere: Kimiko Ishizaka, die im Rampenlicht dieser Aufnahme steht, sowie die Open Goldberg Stiftung selbst, die Ihnen diese einzigartige und hoch befriedigende Aufnahme kostenlos zur Verfügung stellt.

In beiden Fällen gibt es Gebende und Nehmende, und diese asymmetrischen Beziehungen sind das Kernstück dessen, was dieses Projekt bedeutet. Die Spender, die diese Aufnahme ermöglicht haben, gaben aus ihrer Großzügigkeit heraus, ohne niedere Beweggründe (falls Sie mir nicht glauben sollten, werfen Sie einen Blick auf die Widmungen, die von Freundschaft und Liebe sprechen, nicht von irgendwelchen Werbeslogans). Auch die Open Goldberg Stiftung basiert auf dem Ansatz, dass die Freiheit, die jeder Mensch verdient, ein wesentliches Merkmal und eine Voraussetzung für großartige Musik ist. Musik will frei sein: frei zu lesen und zu spielen, herunterladen, verändern und weitergeben. Mendelssohn verstand dies. Seine unermüdliche Verbreitung von Bach aus der Liebe zur Musik heraus suchte seinesgleichen und war nicht an Bedingungen oder Verträge geknüpft.

Wie also können ein paar CDs zu solch einem hehren Ziel beitragen? Oberflächlich betrachtet vielleicht nichts: Die beispielhafte Tonaufnahme, von Anne-Marie Sylvestre produziert und gemastered; das hochmoderne Teldex Studio; der Flügel, das Spitzenmodell von Bösendorfer; die freie, innovative, von Kollegen begutachtete Tablatur; sogar die durchdachte Darbietung von Kimiko Ishizaka sind nur die Prelüde oder, wenn Sie wollen, die Aria.

Das wirklich Wichtige ist, dass Sie, die Musikliebhaber, bereit sind zuzuhören, aktiv zu werden und zahllose Variationen des Stücks hervorzubringen. Geben Sie diese Musik weiter, kopieren Sie sie für Freunde und Familie oder machen Sie sie über Tweets, Posts und Facebook-Mitteilungen bekannt. Falls Sie Lehrer sind, spielen Sie sie Ihren Schülern vor - Sie brauchen nicht besorgt zu sein, ein Urheberrecht zu verletzen. Sie können auch einen Schritt weiter gehen und die Aufnahme in Filmen, Hörbüchern oder Ihren eigenen Multimedia- und Musikprojekten verwenden. Splicen, schneiden, sampeln und remixen Sie ohne Angst, einen Anruf von einem Rechtsanwalt zu bekommen. Sie können etwas völlig Neues beginnen.

Generationen von Bach-Liebhabern haben verstanden, dass diese Musik eine Quelle unendlicher Inspiration ist: Lassen Sie sie auch die Ihre sein und tragen Sie als Zuhörer, Liebhaber und Mitwirkender dazu bei, dass die sich entfaltende Geschichte dieser beachtenswerten Musik bekannt wird.

– Andrew Melck, Juli 2012

Gedanken über die Goldberg Variationen

Mein Konzept der Goldberg-Variationen beginnt und endet mit der Aria als immer gegenwärtiger Kern, der durch seine vielseitige Präsenz im gesamten Werk weit über die Rolle des bloß einrahmenden Elements hinausgeht. Ich nehme Bach beim Wort, wenn er sagt, die Goldbergs sind eine „Aria mit diversen Veränderungen“. Allgemein wird gesagt, dass die Bassstimme die Sammlung zusammenhält. Diese Erklärung befriedigt mich nicht. Daher habe ich die Goldbergs zerlegt, Note für Note, und ließ nichts unversucht bis ich wenigstens mir selbst erklären konnte, wie all die Teile zu ihrem Kern stehen, dem Samenkorn, aus dem das ganze Stück wächst. Ich machte mich auf die Suche nach der Aria und fand sie.

Manche Ereignisse wie bestimmte Sprünge gegen Ende von Teil A hinterlassen immer ihre Spuren auf jeder der Variationen. An anderen Stellen erscheint die Aria verhüllt im Mantel des betreffenden Stücks. Und manchmal geht die Musik einfach ihren eigenen Weg und erfüllt ihren eigenen Stil. Die Aria überlagert die Eigenheiten eines jeden Stücks, und auf diese Weise macht Bach aus jedem von ihnen eine Variation der Aria mit diversen Veränderungen. Von diesem Ausgangspunkt traf ich dann meine Entscheidungen bezüglich Artikulation, Stimmführung, des Bogens einer jeden Variation sowie der größeren Struktur des Ganzen.

Eins meiner weiteren Ziele für diese Aufnahme war es, alle Wiederholungen zu spielen, ohne dass sie gleich klingen. Anstatt sie beim zweiten Durchgang einfach mit neuen Verzierungen auszuschnücken, habe ich mir viel Mühe gegeben, jeweils andere Stimmen zu betonen, die Artikulation zu variieren und auf die eine oder andere Art die Stimmung zu verändern. Ich hoffe, so eine subtile Abwechslung geschaffen zu haben, die auch bei wiederholtem Hören erhalten bleibt.

Es war mir wichtig, meine ganz eigene Goldberg-Aufnahme zu schaffen. Dies erforderte etwas Disziplin und Zugeständnisse meinerseits. Um meine eigenen Ideen verwirklichen zu können, ohne von anderen Konzepten voreingenommen zu sein, zwang ich mich strikt dazu, kaum andere Interpretationen des Stücks anzuhören. Ich glaube, ich habe vor meiner eigenen Aufnahmesitzung bloß vier Einspielungen von Darbietungen anderer Künstler der Goldberg Variationen gehört. Dazu kommen noch Ausschnitte anderer Aufnahmen, keine jedoch mehr als ein Mal, und das ist auch schon die Summe der Einflüsse von außen.

Es wäre fast unmöglich, diese Anmerkungen abzuschließen, ohne den vielen Menschen zu danken, die diese Aufnahme möglich gemacht haben. Die 406 Kickstarter-Spender; mein Mann Robert; die hilfreichen Mitarbeiter von Bösendorfer; das MuseScore-Team; Herr und Frau Then, jam, Andrew, die geduldige und sehr talentierte Anne-Marie Sylvestre - ihr inspiriert mich. Dies ist genauso sehr Eure Aufnahme wie meine. Ich danke Euch für Eure Hilfe bei der Erfüllung meines Traums, meine Lesart der Goldberg Variationen mit anderen zu teilen.

– Kimiko Ishizaka, Juli 2012

Credits

The Goldberg Variations were performed by Kimiko Ishizaka on a Bösendorfer 290 Imperial at the Teldex Studios in Berlin, January, 2012.

Director, Robert Douglass

Produced and edited by Anne-Marie Sylvestre

Recording Engineer, Tobias Lehmann (Teldex Studio)

Piano Technician, Bernhard Farenholz

Mixed by Anne-Marie Sylvestre, assisted by René Laflamme

Mastered by René Laflamme (Fidelio)

Translations by Ines Little

Graphic design by Jeffrey A. "jam" McGuire

Photography by Intuitive Fotografie - Philippe Ramakers

Liner notes by Andrew Melck and Kimiko Ishizaka

Dedications

The new MuseScore edition of the Goldberg Variations would not have been possible without the help of the 406 Kickstarter backers (see * See: www.kickstarter.com/projects/293573191/open-goldberg-variations-setting-bach-free/backers). A special pledge level was reserved for those who wanted add a dedication to the aria or one of the variations. They add a wonderful dimension to this project.

Aria

– To our lovely children, from Mom and Dad

Thank you for all of the joy you have brought to our lives.

Variatio 1. a I Clav.

– Für Natalie, Fiona und Isabelle

‘Dem höchsten Gott allein zu Ehren, dem Nächsten, draus sich zu belehren’ – Lebensmusik, im Sinne des Meisters nun freigesetzt, für Euch und Eure Welt.

Variatio 2. a I. Clav.

– The South Melbourne Symphony Orchestra is one of Melbourne’s oldest community orchestras, with a continuous record of performing in the South Melbourne Town Hall since its formation in 1946.

Four concerts a year are performed in the Town Hall which – through the generosity of the City of Port Phillip and the Australian National Academy of Music – the orchestra has the use of for both rehearsals and concerts.

Built late in the 19th century, this magnificent old building – now fully restored – has acoustic properties as good as can be found anywhere in Australia. The orchestra performs works in a variety of styles, from the pre-baroque works of Gabrieli, through the standard Baroque, Classical and Romantic repertoire into the modern era and frequently engages concerto soloists from the Academy.

Dedications – continued

Variatio 3. Canone all Unisuono à I Clav. – To our daughter Judith Diana Daphne Mailer, from your Dad and Mum

May this music's counterpoint weave your life's tapestry.

Variatio 4. à I Clav. – A mi familia, de Diego

Sois mi mayor apoyo en esta aventura tan maravillosa. Os quiero.

Variatio 5. a I ô vero 2 Clav. – To the memory of Vivien Diana Laud, music lover, from Richard

“Music is harmony, harmony is perfection, perfection is our dream, and our dream is heaven.”

Variatio 6. Canone alla Seconda a I Clav.

– Dedicated to Anne Minay, Manx.Biz Limited, without whose constant help and patient perseverance so many things would not have been possible. With grateful thanks.

Variatio 7. à I. ô vero 2 Clav. (al tempo di Giga)

– To our wonderful son Noah Michael, from Mom and Dad

May you be inspired by the sweet harmonies of the Goldberg Variations.

Variatio 9. Canone alla Terza. a I Clav.

– To Cong, for our 18th Anniversary. Love from Wayne

Variatio 10. Fugetta. a I Clav.

– To my beautiful wife Ilpha Kozhabekova, from your husband.

I know how much you love playing Bach, so this is for you.

Dedications – continued

Variatio 12. Canone alla Quarta.

– To all Bach lovers, from Peter

Enjoy the virtuosity of Bach's Goldberg Variations, now that his work is open and freely available for all of us.

Variatio 13. a 2 Clav.

– In memory of William Richardson

Variatio 14. a 2 Clav.

– For Lillian DeAnn Rich Gardner, from Craig E. Gardner

To my incredibly gifted and loving mother, who filled our home with incomparable music.

Variatio 15. andante.

– Canone alla Quinta. a 1 Clav.

Beautiful music for my beautiful wife. Happy anniversary! Damian.

Variatio 16. a 1 Clav. Overture

– To Megan, from Graham.

With all my love for you and your variations :-)

Variatio 17. a 2 Clav.

– For Maddy Aldis-Evans and Aiden Evans with love from Alan

Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.

– To Camille Chitwood from Cameron. For all the music you have brought into the world, and all the music that is yet to come.

Dedications – continued

Variatio 19. à 1 Clav.

– To my brother, David Halse Rogers, from Rose
Celebrating our shared love of music.

Variatio 20. a 2 Clav.

– Pour Stéphanie, de Fabrice
Un rien en échange de tout.

Variatio 21. Canone alla Settima.

– Silvie Opatrná
Přeju Ti všechno nejlepší k narozeninám.

Variatio 24. Canone all Ottava a 1 Clav.

– To Janice, from Doug
May this music forever delight all who share it.

Variatio 25. a 2 Clav. („adagio“)

– To George and Bob, from your son. In memoriam.

Variatio 26. a 2 Clav.

– Für Silvia von Heiko, weil mit Dir alles am schönsten ist.

Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.

– To Dominic and Jeana Jones, from Bonnie and Randy.
Our lives are enriched by your music.

Dedications – continued

Variatio 28. a 2 Clav.

– To my wonderful, awesome, and loving father, Octavio Vasquez, from your loving son, Peter
Thank you dad for your support and example. May you enjoy and find inspiration in the Goldberg Variations each time you hear them.

Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav.

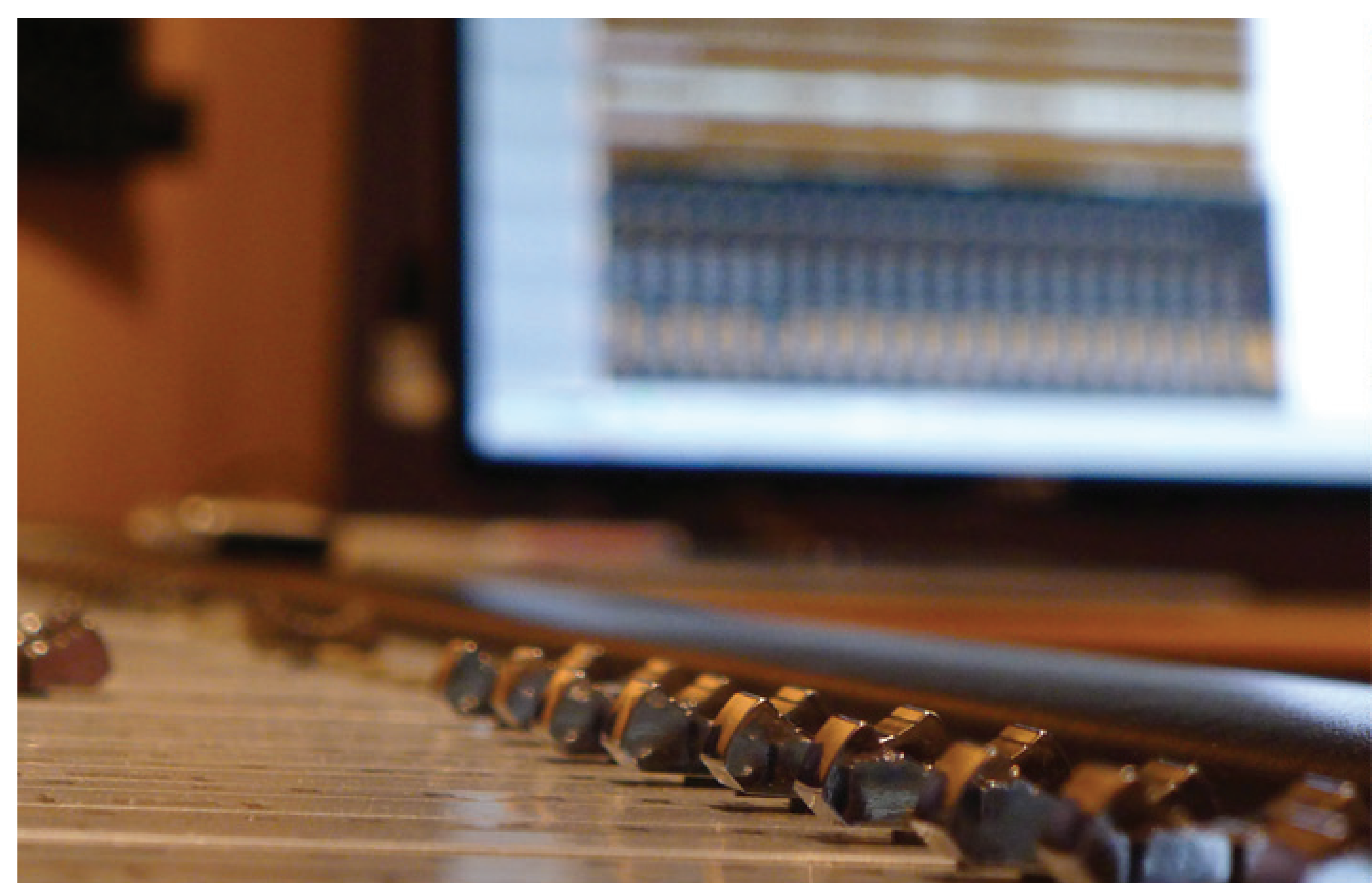
– To Mom & Dad, from Dej, Don and Dao. Thank you for the music foundation you have given us. This variation is dedicated to you.

Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet.

– In memory of my mother, Lorraine Halse Vines, from Rose.
The thought of you is music in my heart.

Aria da Capo e Fine

– To Smriti Shrestha, from Mike Frysinger
Forever my peanut butter brownie omnonomnom.

J.S. Bach – Goldberg Variations – Kimiko Ishizaka, Piano – OGV001

