

Ρενέ Νικολάου

Γεννημένη στην Αθήνα η Ρενέ Νικολάου ξεκίνησε τις μουσικές της σπουδές από πολύ μικρή ηλικία. Με καθηγήτρια στο πάνο τη Σοφία Γαρουφαλή απέκτησε Πτυχίο και Δίπλωμα πάνου με «Άριστα παμψηφεί και τιμητικό έπαινο» και «Άριστα παμψηφείν» αντίστοιχα. Έχει παρακολουθήσει master classes στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τους διεθνούς φήμης πιανίστες Άρη Γαρουφαλή, Martino Tirimo και Paul Badura Skoda. Παράλληλα ολοκλήρωνε τις σπουδές της στα Ανώτερα Θεωρητικά, όπου και αριστεύει, πλάι στους Ελένη Κωστή, Ανδρέα Αργυρού και τον αρχιμουσικό Γιώργο Αραβίδη.

Από το 1992 εργάζεται ως καθηγήτρια πιάνου, μουσικής δωματίου και ανώτερων θεωρητικών, καθώς επίσης και ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μουσικά Γυμνάσια).

Ως μουσικός έχει συμμετάσχει σε συναυλίες ως σολίστ, αλλά και με σύνολα μουσικής δωματίου καθώς επίσης σε ρεσιτάλ για δυο πιάνα με την πιανίστα Μαριλένα Σπαχή. Στο συνθετικό της έργο συγκαταλέγονται έργα για πιάνο (Σπουδές, Valse, Lente, Νυχτερινά κ.α.), συλλογή με "παιδικά τραγούδια", κομμάτι της οποίας έχει παρουσιαστεί στο "Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών" στην Παναγία Εκατονταπλιανή της Πάρου (Μάιος 2009), η παιδική οπερέτα "Η αλεπού καλόγρια", το συμφωνικό έργο "Μεταχώρησις" γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία και έργα μουσικής δωματίου για πιάνο και βιολοντσέλο.

Τα έργα της "Δυο μικροί κανόνες" και "Σπουδή αρ.2" έχουν βραβευτεί από το διαγωνισμό που διοργανώνει η *National Academy of Music (State of Colorado) των Η.Π.Α.* με το "Finalist of the International Music Prize for Excellence in Composition 2010" και "Honorable Mention Citation" αντίστοιχα.

Rene Nikolaou

Born in Athens, Rene Nikolaou started her studies in music from a very young age. With Sofia Garoufali as her piano teacher, she held a piano degree and diploma with the grade of "Excellent unanimously and honorary commendation" and "excellent unanimously" correspondingly. She has attended master classes in Greece and abroad with the worldwide famous piano players Aris Garoufalos, Martino Tirimo and Paul Badura Skoda. At the same time, she finishes her studies on Higher Music Theory at which she excels close to Eleni Kosti, Andreas Argiros and the leading musician Giorgos Aravidis.

Since 1992, she has been working as a piano, chamber music and higher music theory teacher, as well as a Primary and Junior High School teacher (Musical High School).

As a musician, she has participated in concerts as a soloist and with several ensembles, as well as in two piano-recitals with the pianist Marilena Spachi. In her compositions, there are included works for piano (Etudes, Valse Lente, Nocturnal etc.), a collection with "songs for children", a part of which has been presented at the "School Choir Festival" at Virgin Ekatodapiliani Church in Paros (May 2009), the operetta for children "The fox as a nun", the symphonic work "Metachorisis" written for a symphony orchestra and a choir as well as chamber music works for piano and violoncello.

Her works "Two small canons" and "Etude no.2" have been awarded at the competition organized by the U.S National Academy of Music (State of Colorado) with the "Finalist of the International Music Prize for Excellence in Composition 2010" and "Honorable Mention Citation" correspondingly.

Πρόλογος

Έχοντας διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου μέσα στον μαγικό κόσμο της μουσικής, αρχικά σαν μαθήτρια και στη συνέχεια ως καθηγήτρια πιάνου και θεωρητικών, για ένα πράγμα είμαι πια σήγουρη. Η μουσική είναι ένας φίλος καρδιακός που βρίσκεται πάντα δίπλα σου, στα καλά και στα δύσκολα, στις χαρούμενες και ευτυχισμένες στιγμές και σε αυτές που η μοναξιά είναι επιλογή απαραίτητη για να βρεθούν οι χαμένες ισορροπίες. Μια ζεστή αγκαλιά και ένα μαξιλάρι για να ακουμπήσεις τις σκέψεις σου, τις λύπες σου, την ελπίδα και τα όνειρά σου.

Έτσι βγήκαν και τα πρώτα κομμάτια (Νυχτερινό, Valse Lente κ.α.), ανεμπόδιστα, χωρίς προγραμματισμό και φυσικά γραμμένα για πιάνο αφού είναι η "μητρική μου γλώσσα".

Αφορμή για να εκδώσω αυτό το βιβλίο στάθηκε η διάκριση κάποιων έργων μου στο διαγωνισμό "International Music Prizes for Excellence in Composition 2010" (σε αυτό το βιβλίο έχουμε συμπεριλάβει τη Σπουδή αρ.2 η οποία έχει βραβευτεί με "Honorable Mention Citation"). Είναι ένας διαγωνισμός που επικεντρώνεται στη σύνθεση έργων που απευθύνονται σε μαθητές αδείων όλων των επιπέδων. Η πολύχρονη πείρα μου στη διδασκαλία του πιάνου μου έχει αποδείξει ότι τα κομμάτια πάνω στα οποία οι μαθητές καλούνται να εξασκήσουν την τεχνική τους αλλά και την ερμηνευτική τους δεξιοτεχνία θα πρέπει να είναι, κατ' αρχήν, έργα που μιλάνε πρώτα στην ψυχή τους και που μέσα από αυτά θα μπορούν να εκφράσουν ένα κομμάτι του δικού τους ψυχισμού. Σκοπός μου, λοιπόν, ήταν να αγγίξω το συναίσθημά τους έτσι ώστε και αυτοί στη συνέχεια, μέσα από τη μουσική, να προσωποποιήσουν τις δικές τους σκέψεις, ανησυχίες και συναισθήματα. Ακόμη και οι "Σπουδές" είναι γραμμένες με λυρική διάθεση και καμία σχέση δεν έχουν με τις τυποποιημένες Σπουδές που είναι γραμμένες καθαρά για λόγους εξάσκησης και ανάπτυξης της δεξιοτεχνίας.

Τα κομμάτια που έχουν επιλεχθεί γι' αυτό το βιβλίο είναι επιπέδου Ανωτέρας Σχολής, λαμβάνοντας υπόψην όχι μόνο τις τεχνικές δυσκολίες αλλά και την ωριμότητα που απαιτείται στην ερμηνεία τους. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα για πιάνο και τσέλο, δύο εκ των οποίων είναι γραμμένα κατά παραγγελία της πιανίστας Μαριλένας Σπαχή (Tango personalizada, Milonga) την οποία θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνδρομή της στην ολοκλήρωση του βιβλίου με την παραγωγή του ηχητικού υλικού και την εξαιρετική της ερμηνεία στο πιάνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον νεαρό βιρτουόζο του τσέλου Γιάννη Νίνα που και αυτός με τη σειρά του μας πρόσσφερε την θαυμάσια ερμηνεία του στο c.d. που συνοδεύει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας!

Ρενέ Νικολάου

Introduction

Having lived most part of my life into the magical world of music, initially as a student and later on as a piano and music theory teacher, for one thing I am now sure. Music is a bosom friend who is always close, for the very best and the worst, during happy and blissful times, as well as at moments when solitude stands as a necessary choice for the lost balances to be found. A warm embrace and a pillow to lay ones thoughts, sorrows, hopes and dreams.

This is how the first pieces were born (Nocturnal, Valse Lente etc), effortlessly, without any arrangement and written for piano since this is my "mother tongue".

The reason for me to publish this book was the distinction of some of my works at the competition " International Music Prizes for Excellence in Composition 2010" (in this book we have included "Etude no.2" which has been awarded with "Honorable Mention Citation"). It is a competition focused on the composition of works meant for all level students of schools of music. My long experience on piano teaching has proved me that the pieces on which students are asked to practice their technique as well as their performing mastery, should before all, be works which speak to their soul and through which they will be able to express a part of their own psyche. My purpose, thus, was to touch their sentiment so as for them, in turn, to express their own thoughts, worries and feelings through music. Even the "Etudes" are written with a lyrical mood and they are not related with the typified Etudes, which are written clearly for practice and mastery development reasons.

The pieces selected for this book are of Advanced level, taking into consideration not only the technical difficulties but also the maturity which is demanded in their interpretation. The same thing applies to the works for piano and cello, two of which are written under the order of the pianist Marilena Spachi (Tango personalizada, Milonga) whom I would like to heartfully thank for her contribution to the completion of the book through the production of the sound material and her excellent piano performance. Huge thanks to the young cello virtuoso Yannis Ninas who in his turn offered us his wonderful performance on the CD accompanying the book you are holding in your hands!

Rene Nikolaou

Nocturne

NUXTEPIVÓ

Lento e molto rubato

The sheet music consists of six staves of piano music. Staff 1 (measures 1-6) starts with a dynamic of *pp*. Staff 2 (measures 7-11) shows a transition with more complex rhythms. Staff 3 (measures 12-16) includes a crescendo and an 8va dynamic. Staff 4 (measures 17-21) features a dynamic of *f* and hand positions 4 and 5. Staff 5 (measures 22-26) shows a return to a simpler texture. Staff 6 (measures 27-31) concludes with a dynamic of *f*, a tempo change to *A tempo*, and a marking of *largamente*.

Valse Lente no 1

Valse Lente N° 1

Andante

p

mf

2 4 4 1 1 1 2

10

4

2 3 3 2 4 1 2 3 2 4

12

2 1 2 4 1 2 3 2 5

(8)

1

4 3 5 5 4 4 5

Etude no 1

Σπουδή Ν° 1

Allegro agitato

The sheet music consists of six staves of musical notation for piano, arranged in two systems. The first system starts at measure 1 and ends at measure 18. The second system starts at measure 19 and ends at measure 29. The key signature is A major (three sharps) throughout. The time signature is mostly common time (indicated by '2'). Measure 1 begins with a dynamic of ***ff***. Measures 2-4 show eighth-note patterns in the bass. Measures 5-6 show eighth-note patterns in the treble. Measures 7-8 show eighth-note patterns in the bass. Measures 9-10 show eighth-note patterns in the treble. Measures 11-12 show eighth-note patterns in the bass. Measures 13-14 show eighth-note patterns in the treble. Measures 15-16 show eighth-note patterns in the bass. Measures 17-18 show eighth-note patterns in the treble. Measure 19 begins with a dynamic of ***mp***. Measures 20-21 show eighth-note patterns in the bass. Measures 22-23 show eighth-note patterns in the treble. Measures 24-25 show eighth-note patterns in the bass. Measures 26-27 show eighth-note patterns in the treble. Measures 28-29 show eighth-note patterns in the bass. Measure 29 concludes with a dynamic of ***pp***.

Theme & Variations

Θέμα και παραλλαγές

Con moto
Affettuoso p
legato

5

9

14

18

1. 2.

22

Goodnight's song

Καθηνύχτισμα

To τραγούδι της Χριστίνας
Christina's song

Lento

1

6

9

11

13

Etude no 2

Σπουδή Ν° 2

Maestoso

f

3

5

6

cresc.

ff

8va

8vb

8

(8)

Valse Lente no 2

Valse Lente Nº 2

Andante

8

15

22

29 Lento
espress. e legato

Etude no 3

Σπουδή Ν° 3

Vivace

pp

7

14

p

20

26

cresc.

32

The image shows five staves of musical notation for piano, arranged vertically. The top staff begins with a dynamic marking of **pp**. The second staff starts with a dynamic of **p**. The third staff begins with a dynamic of **cresc.**. The fourth staff starts with a dynamic of **pp**. The fifth staff ends with a dynamic of **pp**. Fingerings are indicated above the notes in various staves, such as '1 2 3' in the first staff and '5 4 3 2' in the fourth staff. Measure numbers are placed at the beginning of each staff: 1, 7, 14, 20, 26, and 32. The music is in 3/4 time throughout.

Valse Lente no 3

Valse Lente Nº 3

Lento

pp espress.

The sheet music consists of five staves of musical notation for piano. The first staff begins with a dynamic of *pp espress.*. The second staff starts at measure 4. The third staff starts at measure 7. The fourth staff starts at measure 10. The fifth staff starts at measure 13. The music is in 3/4 time, with a key signature of one flat. The notation includes various note heads, stems, and rests, with some notes grouped by parentheses. Measures 10 through 13 show a transition to a new section with a different key signature and dynamic.

Milonga

Milonga

Largo

Violoncello

Piano

Largo

,

3

6

Vc.

Pno.

3

4

1 3

2 4

3

3

3

3

12

Vc.

Pno.

p

mp

f

3

3

3

3

18

Vc.

Pno.

23

Vc.

Pno.

29

Vc.

Pno.

35

Vc.

Pno.

Τανγκό κατά παραγγελία

για τη Μαριλένα

Appassionato

Violoncello

Piano

3

6

9

12

Measure 12: Bass staff: Rests, then eighth-note pairs. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

Measure 13: Bass staff: Rests. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

14

Measure 14: Bass staff: Rests, then eighth-note pairs. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

Measure 15: Bass staff: Rests. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

16

Measure 16: Bass staff: Rests, then eighth-note pairs. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

Measure 17: Bass staff: Rests. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

18

Measure 18: Bass staff: Rests, then eighth-note pairs. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

Measure 19: Bass staff: Rests. Treble staff: Eighth-note pairs. Bass staff: Eighth-note chords.

Unconditional

Ἄνευ ὄρων

Lento

Violoncello

Piano

5

10

14 **Meno mosso**

Περιεχόμενα

1. Νυχτερινό	7
2. Valse Lente No 1	12
3. Σπουδή No 1	14
4. Θέμα και παραλλαγές	18
5. Καληνύχτισμα	22
6. Σπουδή No 2	26
7. Valse Lente No 2	30
8. Σπουδή No 3	32
9. Valse Lente No 3	35

Κομμάτια για πιάνο - τσέλο

10. Milonga	38
11. Τανγκό κατά παραγγελία	45
12. Άνευ όρων	51

Contents

1. Nocturne	7
2. Valse Lente No 1	12
3. Etude No 1	14
4. Theme & Variations	18
5. Goodnight's song	22
6. Etude No 2	26
7. Valse Lente No 2	30
8. Etude No 3	32
9. Valse Lente No 3	35

Pieces for piano - cello

10. Milonga	38
11. Tango personalizada	45
12. Unconditional	51