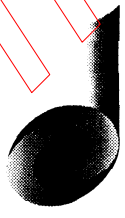
KEITH JARRETT
THE KÖLN CONCERT

ORIGINAL TRANSCRIPTION
P I A N O

ED 7700

PIRATE COPY



SCHOTT

Mainz · London · Madrid · New York · Paris · Tokyo · Toronto

ED 7700

Performance recorded live at the
Opera of KÖLN (Cologne), Germany, January 24, 1975
© 1991, Cavelight Music, BMI/AMRA, TEAM ECMiSO

Transcription authorized by Keith Jarrett

Producer: Masamichi Asaishi, Rising Inc., Tokyo
Editor: Kunihiko Yamashita, Rising Inc., Tokyo
Transcription: Yukiko Kishinami and Kunihiko Yamashita
First published by Schott Japan Company Ltd., Tokyo,
by permission of Cavelight Music

Cover photo: Wolfgang Frankenstein

B. Schott's Söhne, Mainz, 1991
Printed in Germany · BSS 47352

Preface

Ever since the release of THE KÖLN CONCERT recording on ECM in 1975, I have been asked by pianists, students, musicologists, and others, to publish this music so others can play it. I have steadfastly resisted for at least two reasons: (1) this was a totally improvised concert on a certain night and should go as quickly as it comes; and, (2) it is almost impossible to transcribe many sections *as they are on record.*

However, since this improvisation already exists in one permanent format (recording), and the transcription only *represents* the music (although it *is* incredibly close sometimes), I finally decided to publish this authorized edition.

By authorized I mean that I have personally overseen every step (and almost every note) of the final transcription process. While this edition is as close as possible to the music on the record, there are many places where notes are correct, but time is not, because on the recording I am playing *completely out of* metronomic time. There are also places where we had to choose between alternate *in*accuracies. Also, we decided that notation would actually work *against* accuracy, since none of the notation methods of which we were aware were correct for much of the piece. It would almost need notation *on every note* to be accurate. For instance, on pages 50 and 51 of Part IIa there is no way to obtain, on paper, the real rhythmic sense of this section. There is much more going on on the recording, but this "going on" does not always translate into notes on paper. Many notes are *inferred by the rhythmic sense;* others depend on the harmonics or attack of the previous note (or notes). So, writing down *all* the notes would give *more* of a false view of the sense of this section than selecting *some* notes. And yet, even this selection cannot reveal the real sense of this section *as an improvisation*, where listening is what determines the music's strength.

So — we are looking at, let us say, a picture of an improvisation (sort of like a print of a painting). You cannot see the depth in it, only the surface.

As a result of all this, I am recommending that every pianist who intends to play THE KÖLN CONCERT use the recording as the final-word reference.

Good luck!

Keith Jarrett

Vorwort

Seit 1975 das KÖLN CONCERT in einer ECM-Aufnahme erschien, wurde ich von Pianisten, Studenten, Musikwissenschaftlern und anderen immer wieder gefragt, warum ich nicht eine Notenausgabe veröffentliche, damit auch andere Musiker die Möglichkeit hätten, es zu spielen. Aus zwei Gründen habe ich jedoch dieser Versuchung bisher widerstanden: Zum einen war das Konzert völlig improvisiert, das Phänomen eines Abends, das so schnell wieder verschwindet wie es kommt; zum anderen ist es nahezu unmöglich , die Musik mancher Teile so in Noten wiederzugeben, *wie sie auf der Platte* zu hören ist.

Da diese Improvisation nun aber schon in einer konkreten Form existiert (Platte) und die Transkription nur eine *Beschreibung* der Musik darstellt (obgleich sie ihr manchmal erstaunlich nahe kommt), habe ich mich schließlich doch entschlossen, diese autorisierte Ausgabe zu veröffentlichen.

Mit "autorisiert" meine ich, daß ich jeden Schritt (ja fast jede Note) des Transkriptionsvorganges persönlich überwacht habe. Obwohl diese Notenausgabe der Plattenaufnahme so nah wie möglich kommt, gibt es doch viele Stellen, wo die Töne zwar korrekt sind, nicht aber die 'Zeit' ('time'), einfach deshalb, weil ich an diesen Stellen völlig *ohne* metronomisches Taktmaß gespielt habe. Hin und wieder mußten wir uns auch zwischen wechselnden *Un*genauigkeiten entscheiden. Ebenso mußten wir feststellen, daß die Notation der Genauigkeit eher *entgegenwirkt*, da in großen Teilen des Stückes keine der uns bekannten Notationsmethoden eine korrekte Darstellung ermöglicht. Um ganz genau zu sein müßte man eigentlich eine Notation für *jede einzelne Note* haben. So ist es beispielsweise auf Seite 50 und 51 des Teil IIa völlig unmöglich, die rhythmische Logik dieser Passage wirklich zu Papier zu bringen. Bei der Aufnahme passiert erheblich mehr, doch dieses "Passieren" läßt sich nicht immer so ohne weiteres in Notenschrift umsetzen. Manche Noten ergeben sich *aus dem rhythmischen Gefühl*, andere hängen von Obertönen ab, oder davon, wie die vorhergehende(n) Note(n) angegangen wurden. Eine Umsetzung *sämtlicher* Noten in Tonschrift anstatt einer Beschränkung auf *einige Noten* würde daher den Sinn dieses Abschnittes eher entstellen. Und dennoch kann selbst diese Auswahl den eigentlichen Sinn dieser Passage *als einer Improvisation* nicht vermitteln, da lediglich das Zuhören über die Aussagekraft der Musik entscheidet.

So haben wir hier sozusagen das Bild einer Improvisation vor uns (vergleichbar mit dem Druck eines Gemäldes), doch alles was wir sehen ist die Oberfläche - die Tiefe bleibt uns verborgen.

Als Konsequenz daraus möchte ich jedem Pianisten, der beabsichtigt, das KÖLN CONCERT zu spielen, die Aufnahme als endgültige Referenz empfehlen.

Viel Glück!

Keith Jarrett

まえがき

1975年に『ザ・ケルン・コンサート』の録音がECMから発表されて以来、楽譜があればぜひ演奏してみたいというピアニスト、学生、音楽学者やその他の人々から、その出版の要望が絶えず出されてきた。私は、断固とした態度でそれをずっと拒否し続けた。その理由は少なくとも2つある。第一の理由。この音楽はある夜に行われたまったくの即興によるコンサートのもので、それは生まれた瞬間に同時に消えてゆくべき性格を持っている。そして第2の理由。その音楽がレコードの中で存在しているのと同じように採譜していく、楽譜に書き取っていくということが実際ほとんど不可能な部分がかなりたくさんある。

しかしながら、この即興演奏はすでに永続的な形、すなわちレコーディングされたものとして存在しているわけだ。そして、採譜はその音楽を描写＝象徴しているにすぎない(ただ、しばしば信じがたいほど、この楽譜は音楽に近づいている)。そこで、ついに私はこの監修版楽譜の出版を決意した。

この「監修」という言葉の意味するところは次のとおりだ。私は採譜のプロセスの最終段階において、すべての音程(そしてほとんどすべての音符)に、自ら目を通し検討した。この楽譜はレコードに記録されている音楽そのものに可能な限り近づいている。しかし一方で、録音に際して、私はメトロノームが刻む時間からまったく離れたところで演奏している。だから、ひとつひとつの音符は正しくても、その時間は正しくないという箇所が多く存在している。また、異なった不正確さの真ん中で選択を迫られた箇所もある。そして、私たちはここで採用した記譜法が(従来の楽譜上の)正確さというものを犠牲にしながらも、実際にはうまく働くことになるだろうという結論を出した。というのも、私たちがすでに知っている様々な記譜法(それらは正確であることを前提にしているが)、それらの中のどの方法を採用したところで、この曲のほとんどの部分に対してなんら役に立たないからである。完全に正確であるために、すべての音符ひとつひとつに対してそれぞれ別々の記譜法が必要になってくる、というような事態を招くことになるだろう。たとえば、Part IIaの50、51ページ。この部分の本当のリズム感覚を獲得する方法は紙の上にはない。レコーディングでは、より多くのことが起こっているのだが、この"起こっている"ことが、紙の上の音符にいつも翻訳されるとは限らない。かなりの音一音符が、このリズム感覚によって引き出されるのだ。その直前に鳴らされた音一音符(あるいは音一音符の集まり、和音)の倍音やアタックそのものから生まれ出る音一音符もある。したがって、こういう部分では物理的に鳴っているすべての音を残らず忠実に音符に書き取ることは、より多くの間違った感覚を与えるおそれがある(実際には鳴っているすべての音を弾いているわけではないから。つまり、音符として弾いているもの以上の音が実際には鳴っているわけだ)。鳴っているすべての音からいくつかの音を選んで音符にする、この方法のほうがここではより有効なのかもしれない。さらに、こういう厳密な選択という方法を使ってもなお、こういう問題箇所の本当の感覚、ひとつの即興演奏、インプロヴィゼイションとしての真実の感覚を明るみに出すことは、依然として不可能だ。そこでは、ただ聴くことが、その音楽の力を正確に知る方法なのだ。

ともあれ、いまわれわれは見ている。ひょっとしたら"インプロヴィゼイションの絵画"と言ってもいいかもしれない、そういうものを見ているのだ(より厳密に言えば、絵画そのものではなく、"印刷された絵画"を見ているのだ)。あなたはその絵画の深さを見ることができない。見えるのは表面だけだ。

これらすべてのことをふまえた結論。私はこの『ザ・ケルン・コンサート』を弾こうと思っているすべてのピアニストに最終的な参考資料としてレコードを使うことをお薦めする。

グッド・ラック!

キース・ジャレット

Préface

Depuis la parution en 1975 de l'enrégistrement du KÖLN CONCERT chez ECM, les pianistes, étudiants, musicologues et d'autres m'ont demandé une publication de manière à ce que d'autres musiciens aient aussi la possibilité de le jouer. J'ai jusqu'ici fermement refusé pour deux raisons: tout d'abord, ce concert était totalement improvisé, un certain soir, passé aussi rapidement qu'il est arrivé; ensuite il est impossible de transcrire différentes sections *telles qu'elles apparaissent en disque.*

Mais comme cette improvisation existe déjà sous une forme définitive (le disque) et que la transcription *représente* seulement la musique (bien qu'elle soit parfois incroyablement fidèle à celle), j'ai finalement décidé de publier cette édition autorisée.

Par "autorisée" j'entends que j'ai personnellement supervisé chaque étape (presque chaque note) du processus final de transcription. Bien que cette édition s'approche le plus possible de la musique sur disque, il y a différents passages où les notes sont correctes et d'autres non, parce que j'ai joué *complètement en dehors du temps* métronomique. Nous avions donc à choisir entre des *in*exactitudes. Donc, nous avons décidé que la notation serait un travail alors *contre* l'exactitude, puisqu' aucune méthode de notation à notre connaissance n'était correcte pour la majorité de la pièce. On aurait besoin d'une notation *pour chaque note* pour être exact. Par exemple, aux pages 50 et 51 de la 2ème partie, il n'y a pas de possibilité d'obtenir, sur papier, le réel sens rythmique de cette section. Ceci est bien plus "allant" par le disque, mais cet "allant" ne se transcrit pas toujours par des notes sur papier. De nombreuses notes sont *déduites du sens rythmique*, d'autres dépendent des harmoniques ou de l'attaque de la note (ou des notes) précédente(s). Donc, écrire toutes les notes devrait plus donner une fausse vue du sens de cette section qu'en sélectionnant certaines. Ensuite, cette sélection ne peut pas faire revivre le réel sens de cette section *en tant qu'improvisation*, car c'est l'écoute qui détermine l'intensité de la musique.

Donc - nous observons, pour ainsi dire, une image d'improvisation (comme une sorte de reproduction de peinture). Nous ne pouvons voir la profondeur, seulement la surface.

Comme résultat à tout cela, je recommande à tout pianiste ayant l'intention de jouer le KÖLN CONCERT d'utiliser l'enrégistrement comme référence finale.

Bonne chance!

Keith Jarrett

Prefacio

Desde la publicación de una grabación en ECM del KÖLN CONCERT en 1975, pianistas, estudiantes, musicólogos y otras pers sonas me pidieron que publicara esta música, para que otros también pudieran tocarla. En principio me resistí firmemente a hacerlo al menos por dos razones: la primera, porque éste fue un concierto totalmente improvisado que nació una noche concreta y que estaba destinado a desaparecer tan rápidamente como había surgido; la segunda es que muchas partes del concierto, *tal como aparecen en la grabación*, son casi imposible de transcribir.

Sin embargo, como una transcripción no existe más que en forma de *aproximación* a la música misma (aunque a veces *esté* increiblemente cerca a ella) y esta improvisación ya existe en una forma permanente (grabación), me decidí finalmente a publicar esta edición autorizada.

Entiendo por autorizada al hecho de que yo personalmente he supervisado cada paso (y casi cada nota) del proceso final de transcripción. Aunque esta edición se aproxima lo más posible a la música de la grabación, en algunos pasajes las notas son correctas, pero no así los tiempos, porque en la grabación estaba tocando *completamente fuera del* tiempo metronómico. En algunas partes tuvimos que elegir entre *im*precisiones alternas. También decidimos que la notación misma *contrariaría* a la precisión, puesto que ninguno de los métodos de notación que conocemos eran los más adecuados para muchas partes de la obra. Casi sería necesario que la apuntación *de cada nota* fuera exacta. Por ejemplo, en las páginas 50 y 51 de la parte IIa es casi imposible transcribir el sentido rítmico real de este pasaje. En realidad ocurre mucho más en la grabación, pero este suceder no se vislumbra en las notas impresas. Muchas notas *se infieren por el sentido ritmico mismo;* otras dependen de la armonía o del tratamiento de la nota (o de las notas) previas. De tal manera que la apuntación de *todas* las notas daría una *impresión* más falsa del sentido de esta parte que la que daría la selección de *algunas* notas. Y, a pesar de ello, incluso dicha selección no puede rebelar el verdadero sentido de este pasaje *como la improvisación;* puesto que es la audición del mismo la que determina la fuerza de la música.

Así que, de alguna manera, es como si estuviéramos mirando la imagen de una improvisación (podríamos compararlo a un impreso de una pintura). En él no se puede ver su profundidad, sino sólo su superficie.

Como conclusión de todo este, recomiendo a cada pianista que pretenda tocar el KÖLN CONCERT que use dicha grabación como última referencia.

¡Mucha suerte!

Keith Jarrett

dedicated to
Natalie O.
and
*the sister of A*******s*

Enjoy the spirit of music.
~ TEAM ECMiSO ~

KEITH JARRETT
THE KÖLN CONCERT

KÖLN, January 24, 1975

Part I 8

Part IIa 37

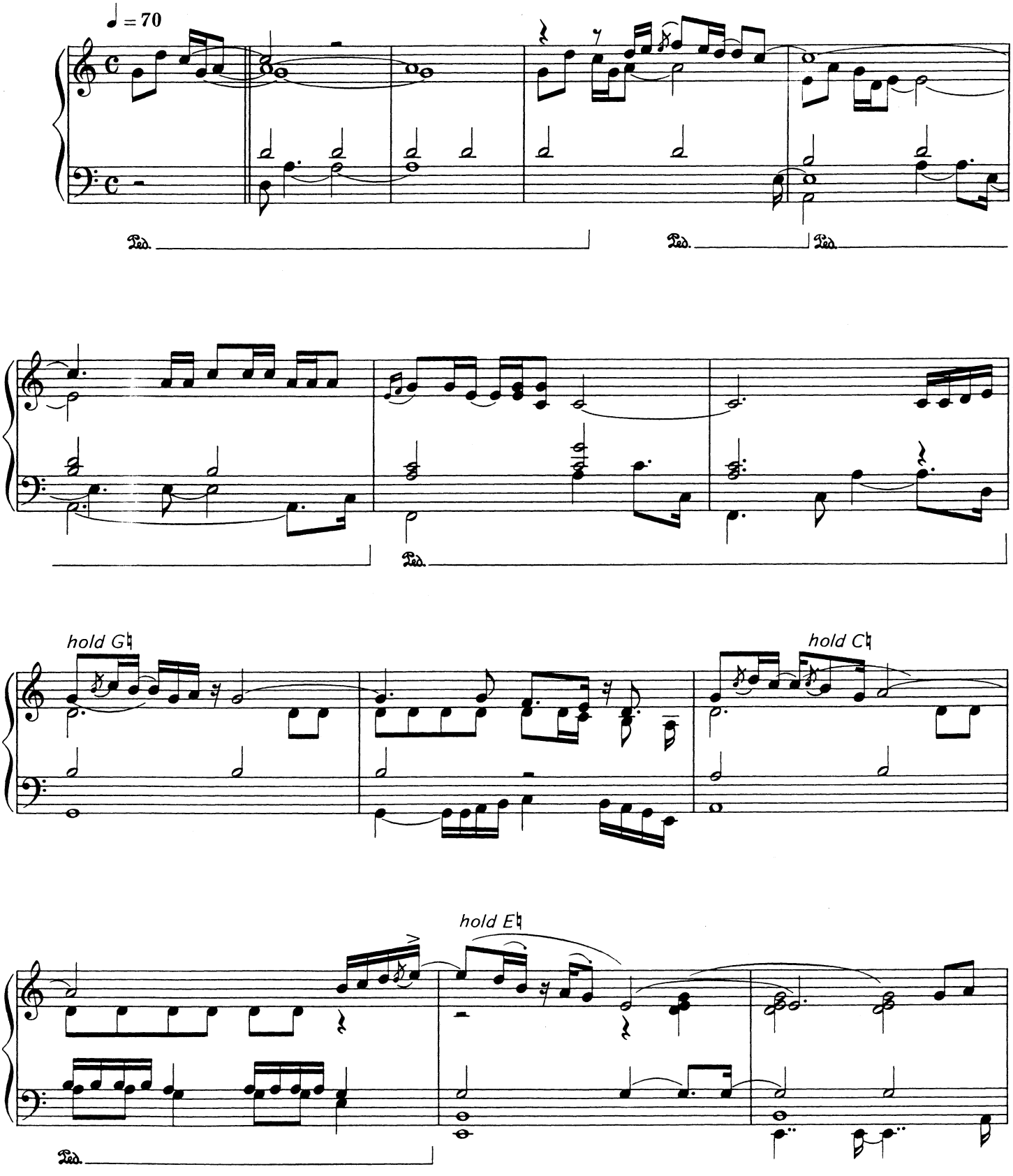
Part IIb 58

Part IIc 82

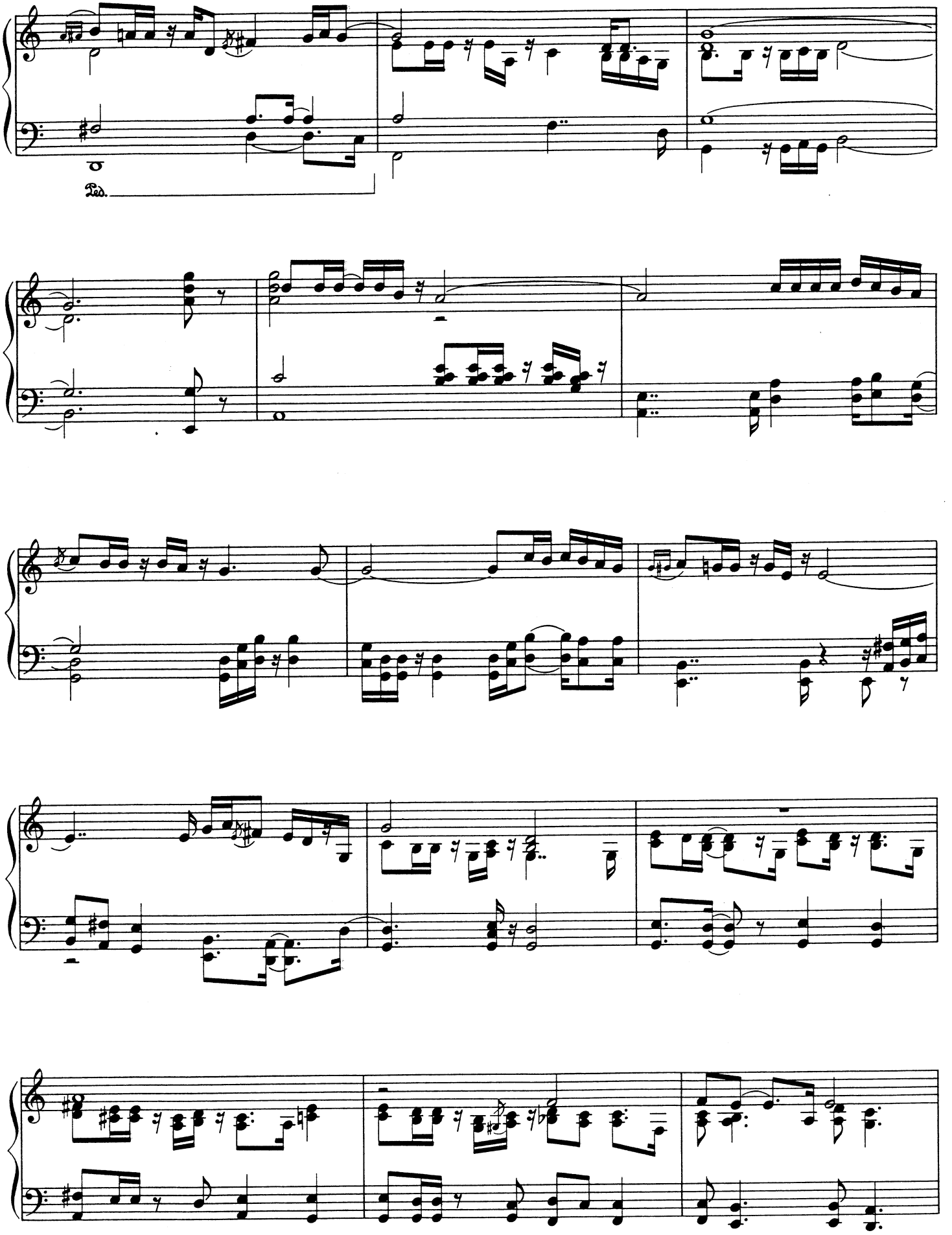
THE KÖLN CONCERT

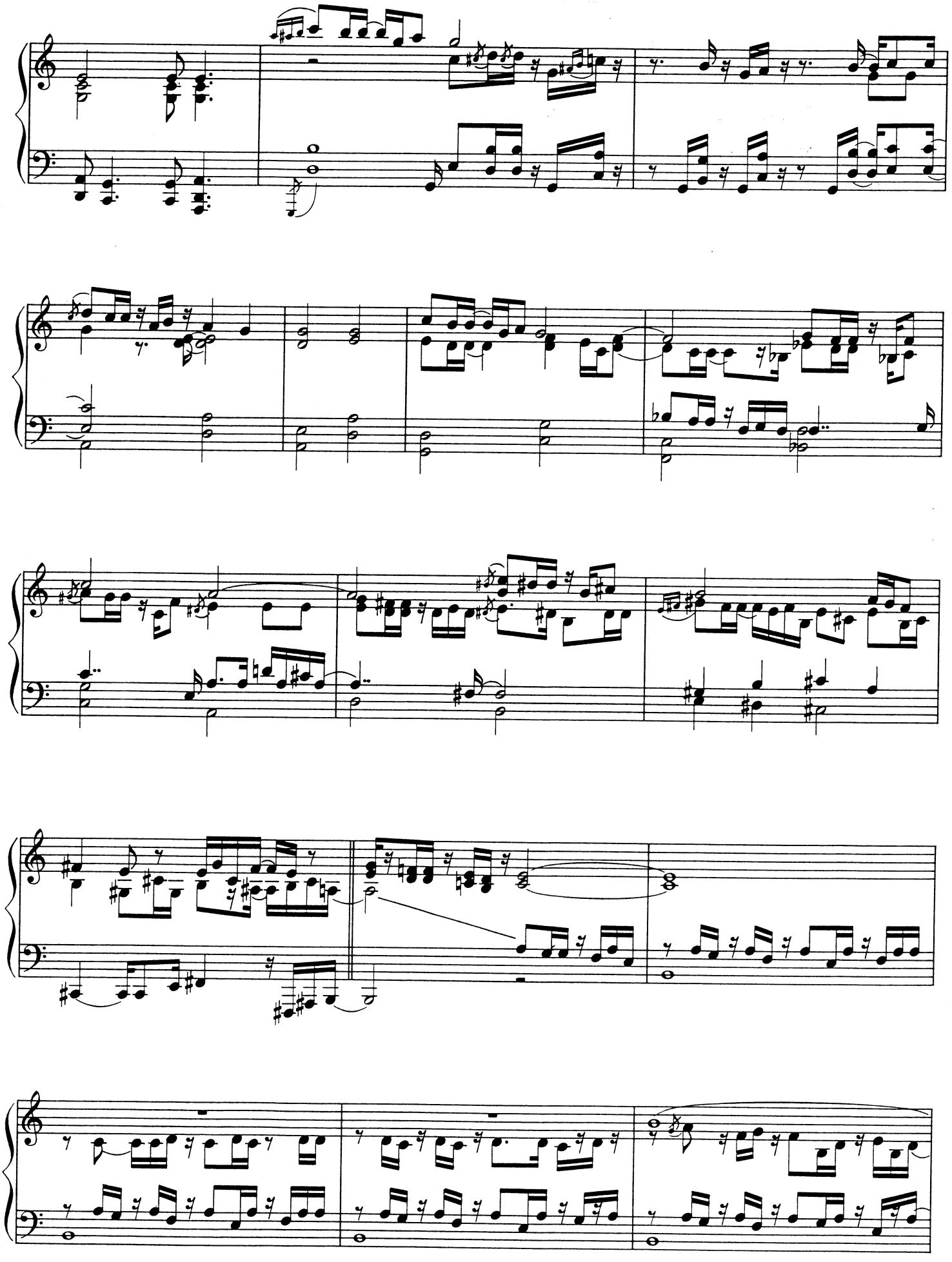
Part I

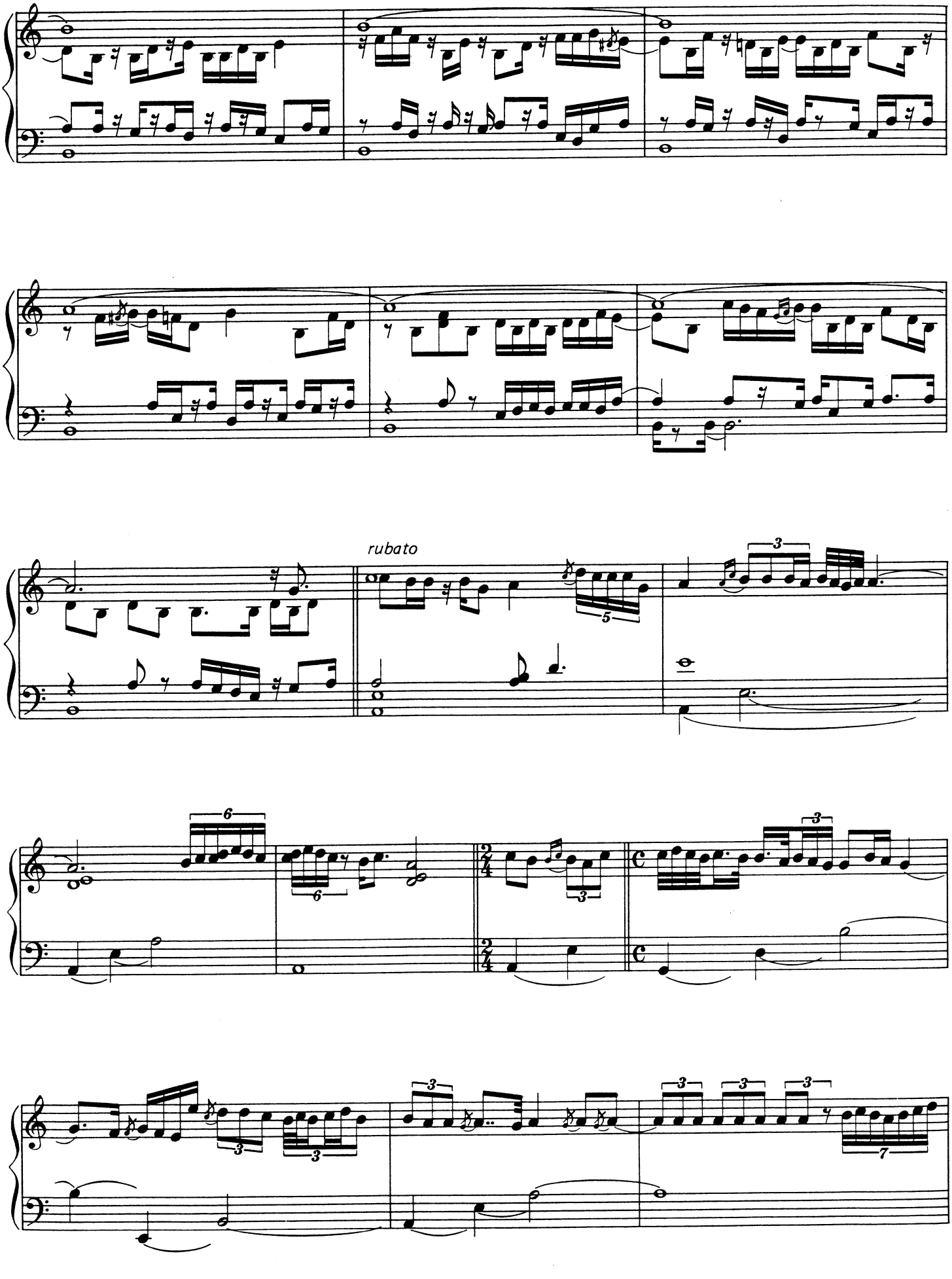
Keith Jarrett

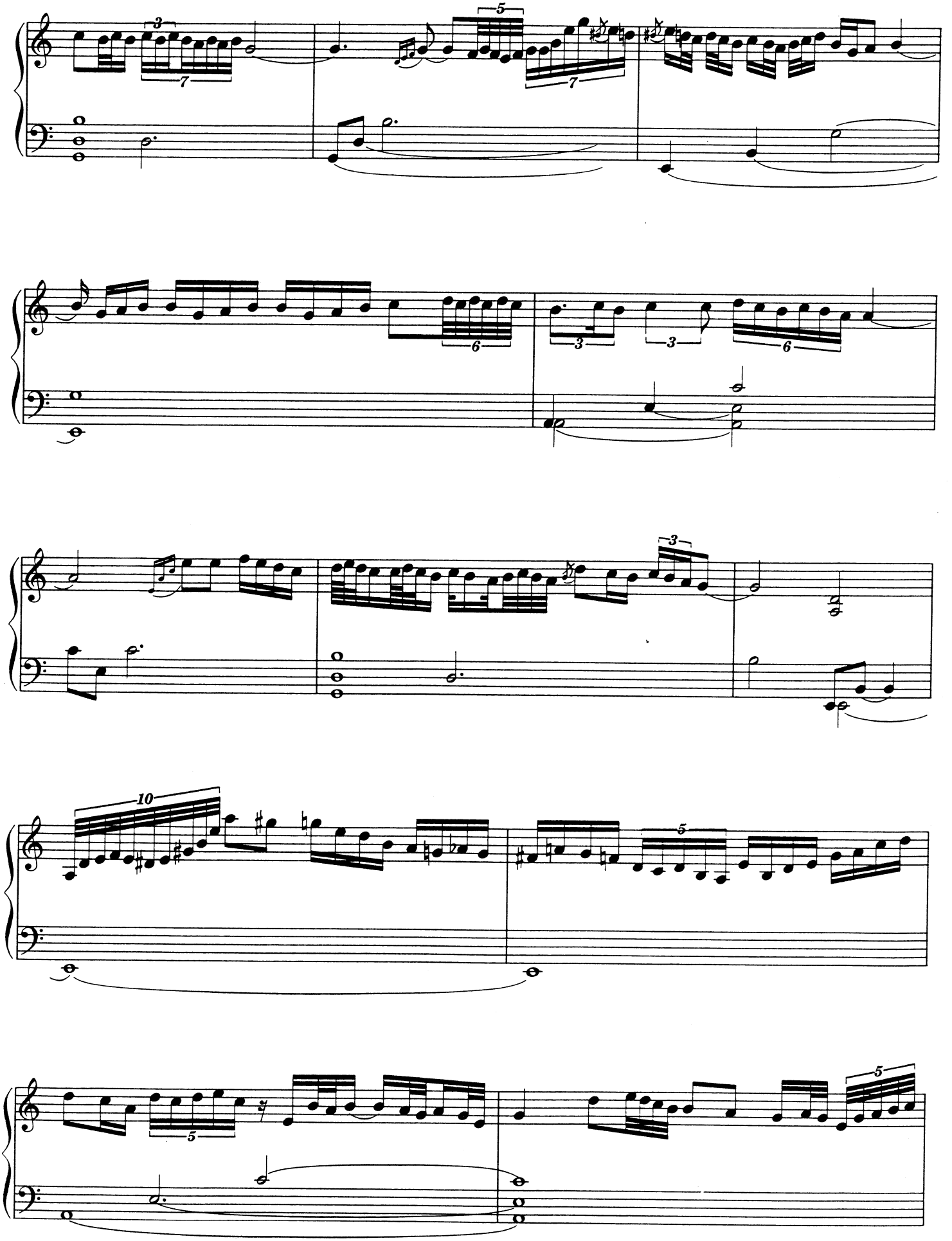


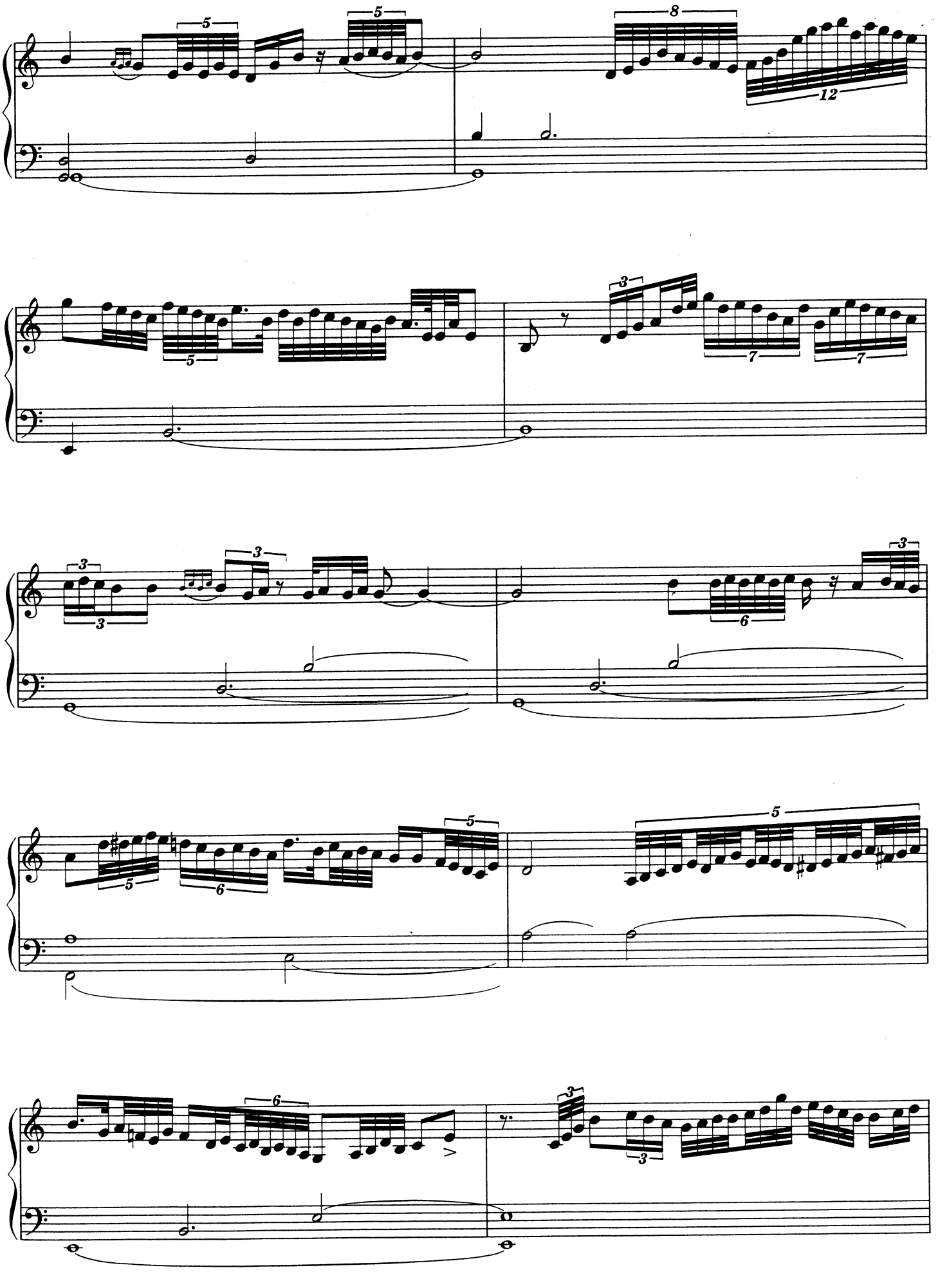
©1991, Cavelight Music, BMI/AMRA
TEAM ECMiSO

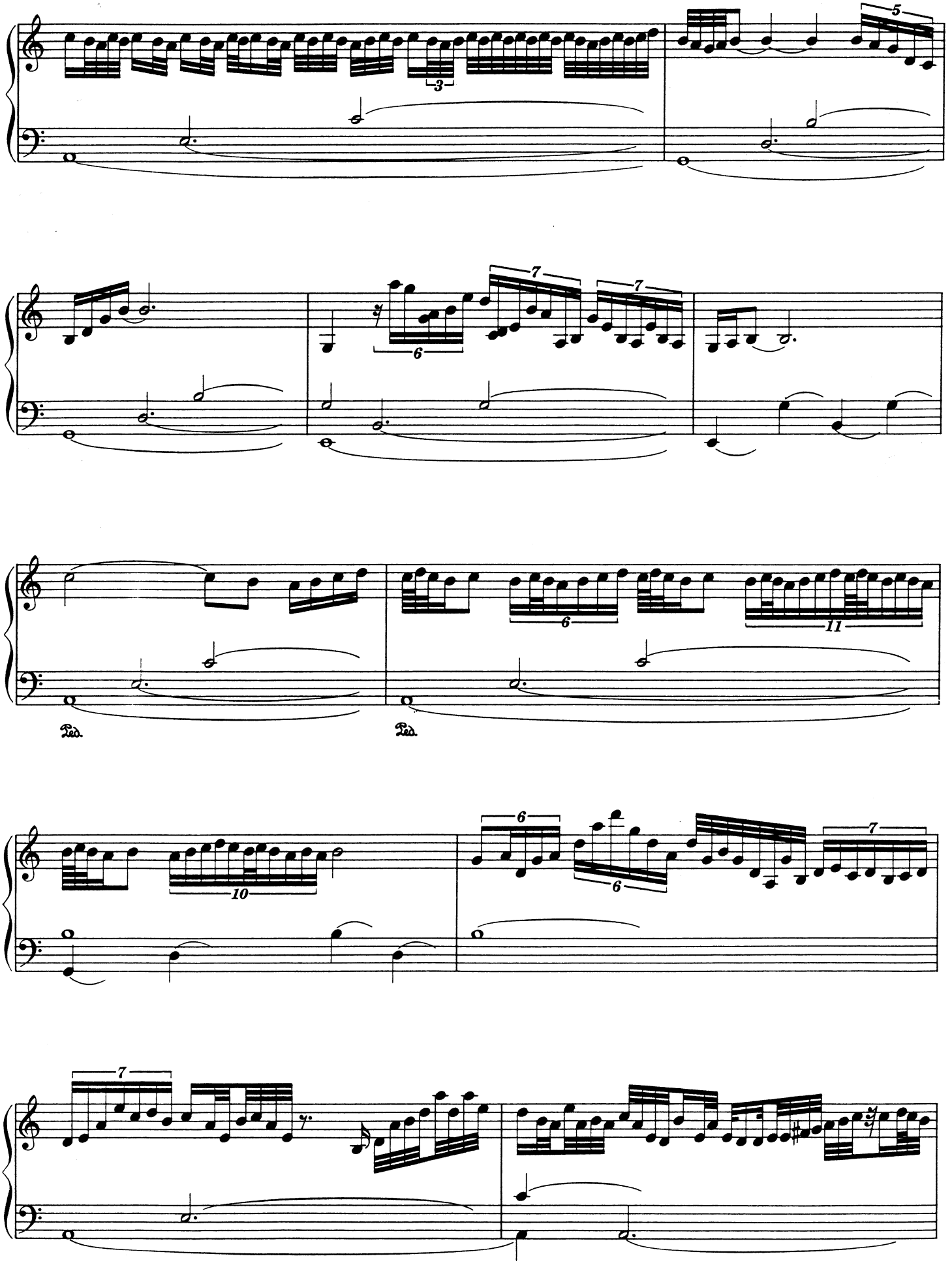

Ped.

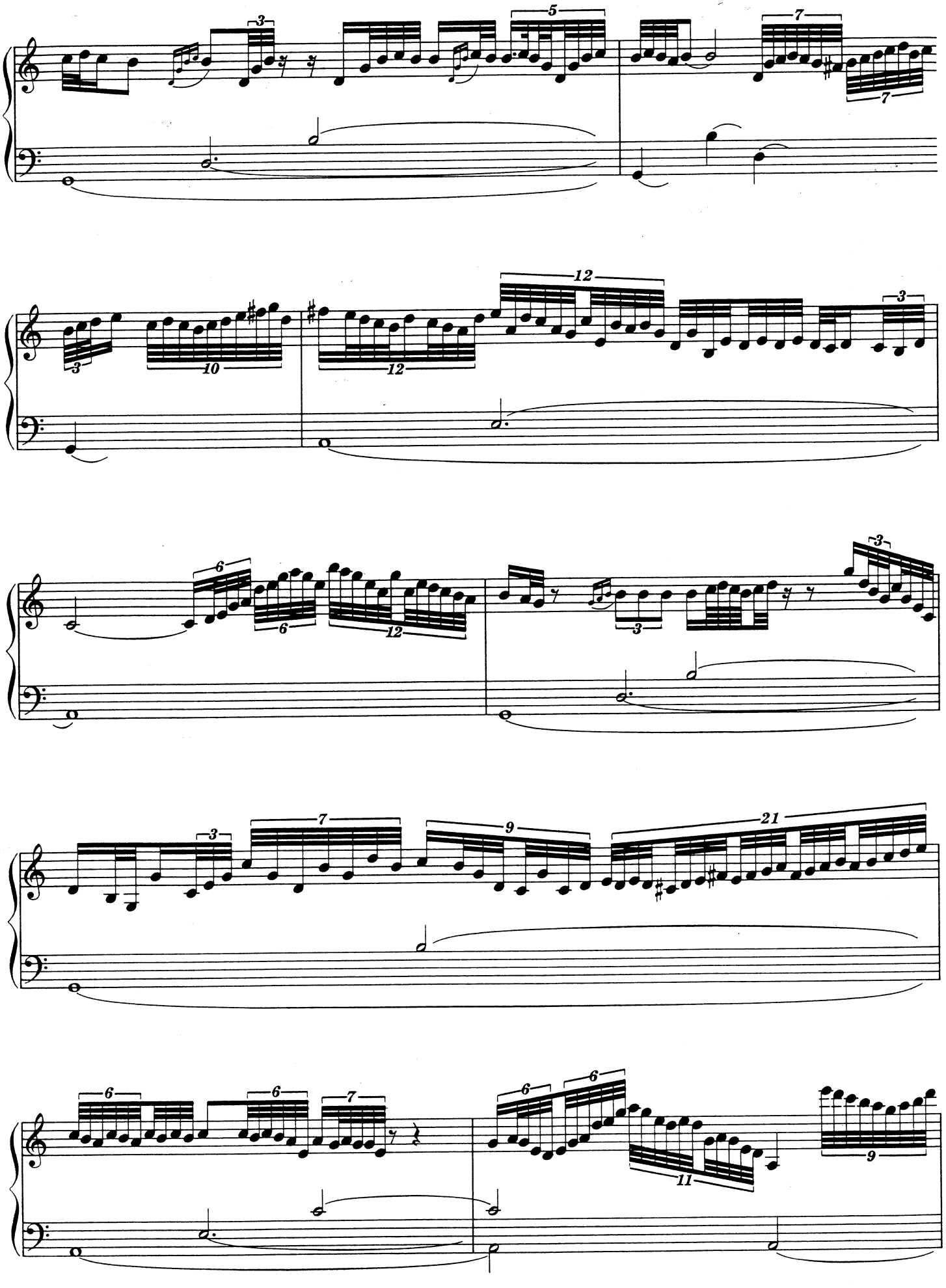


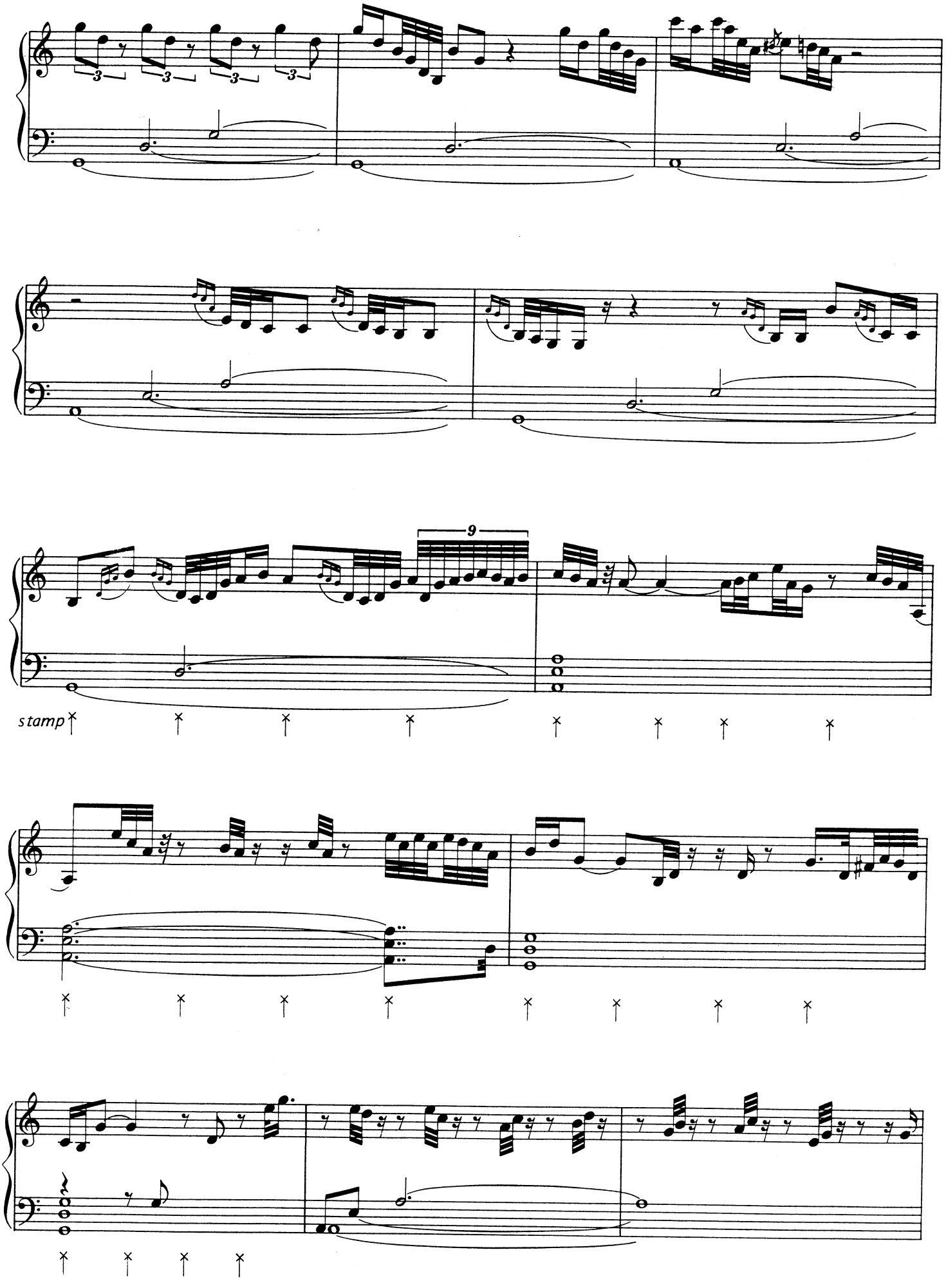

rubato

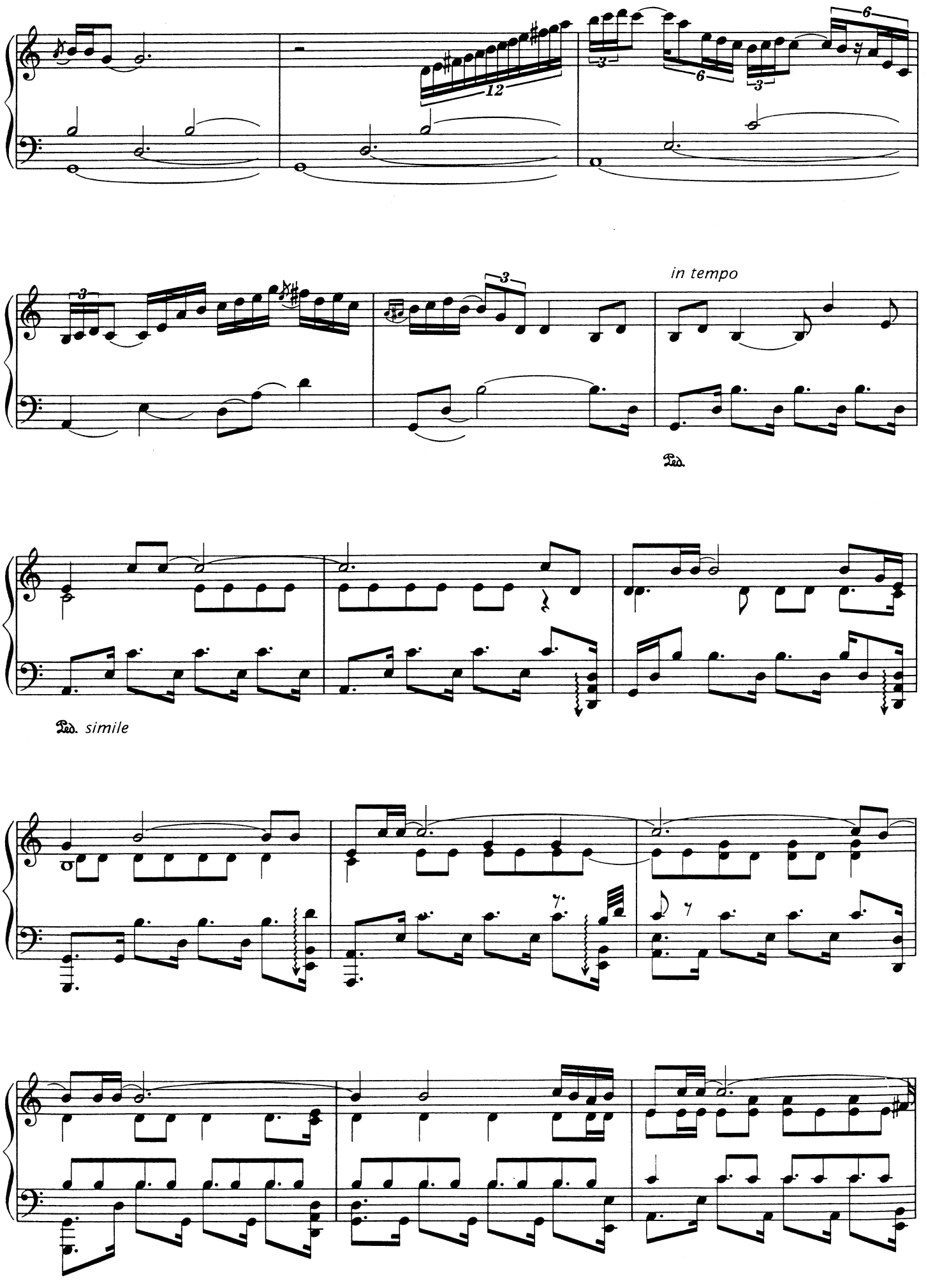


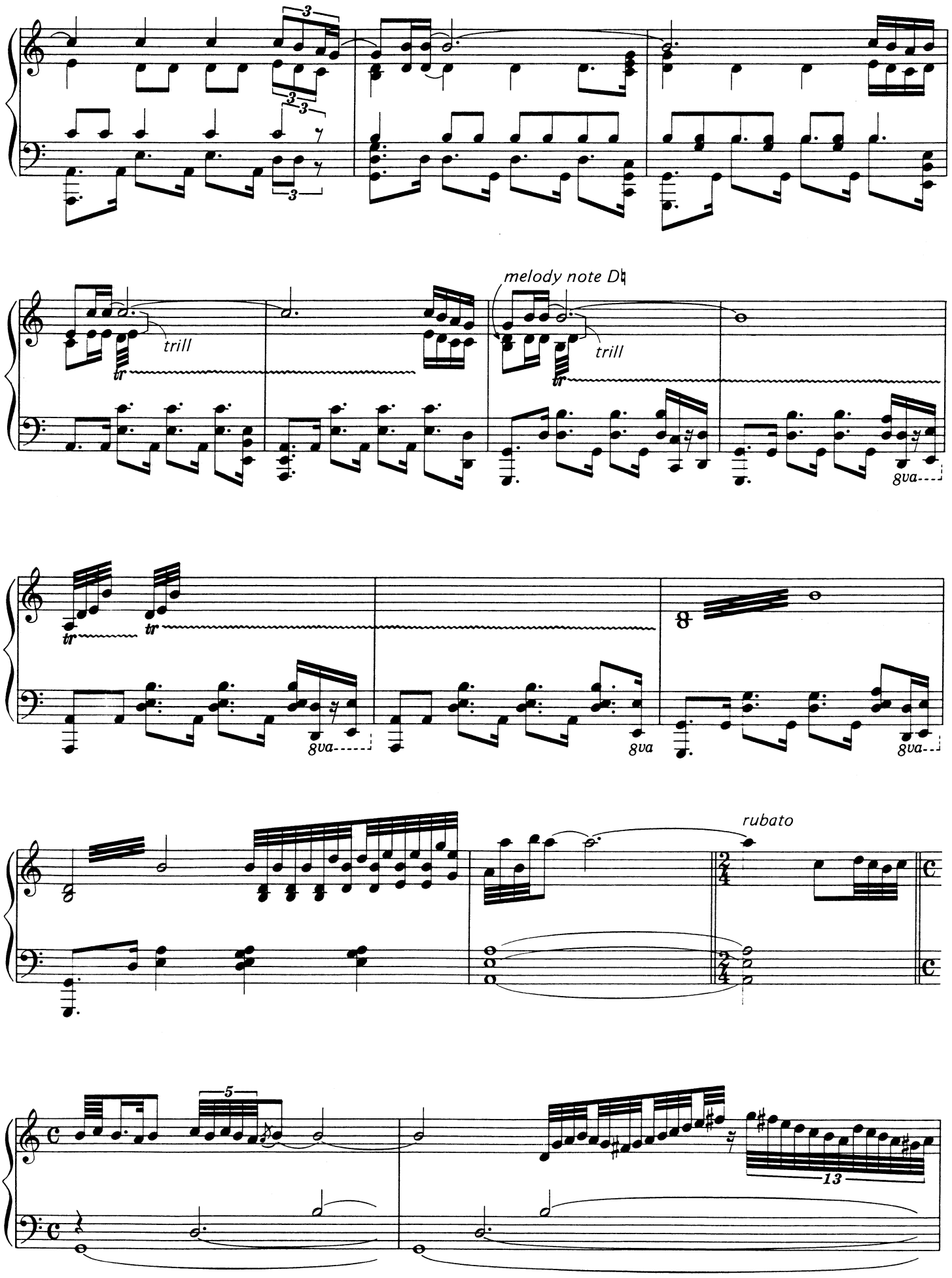


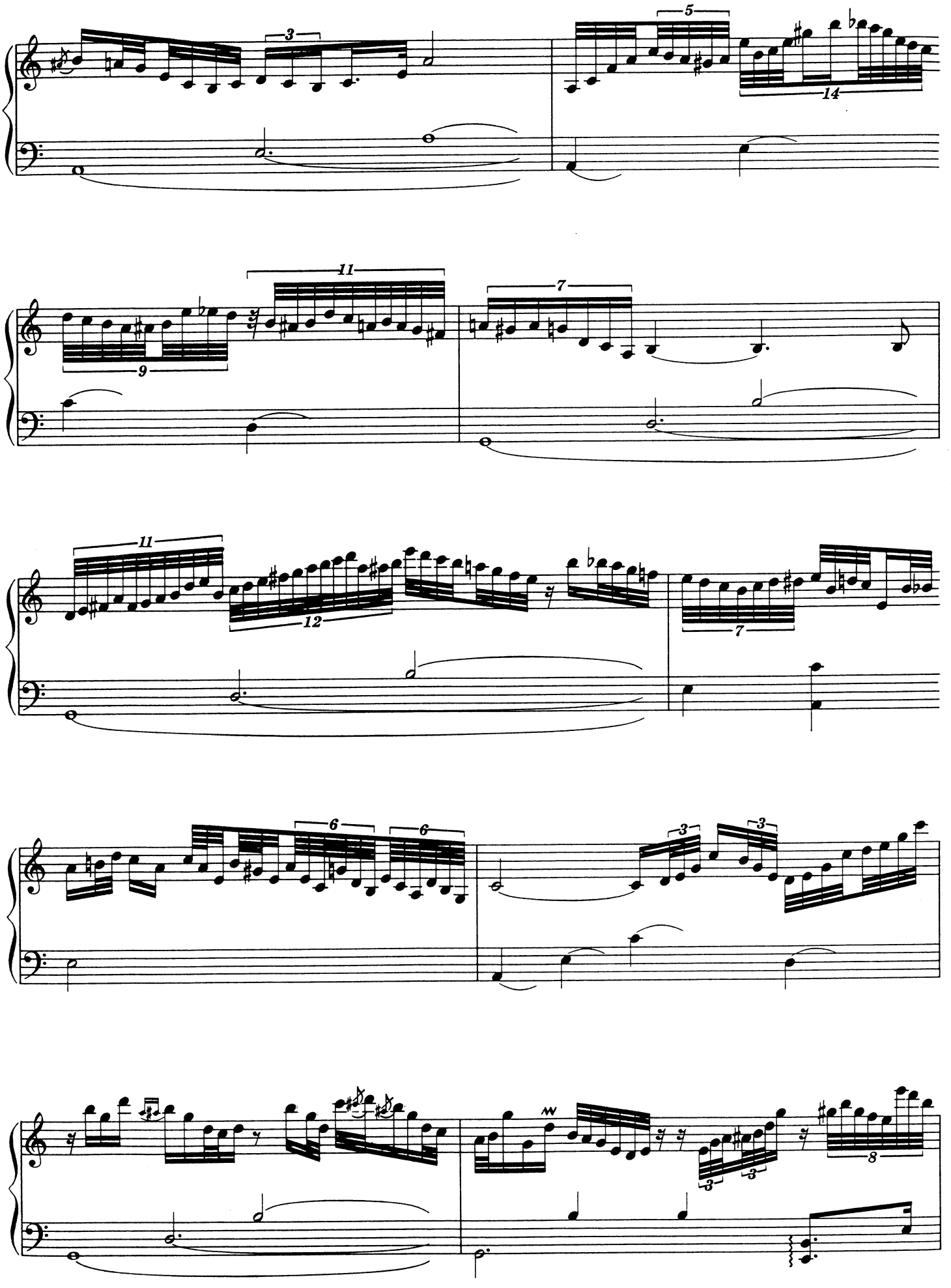

3
5
7
7
6
6
11
Ped.
Ped.
10
6
6
7
7

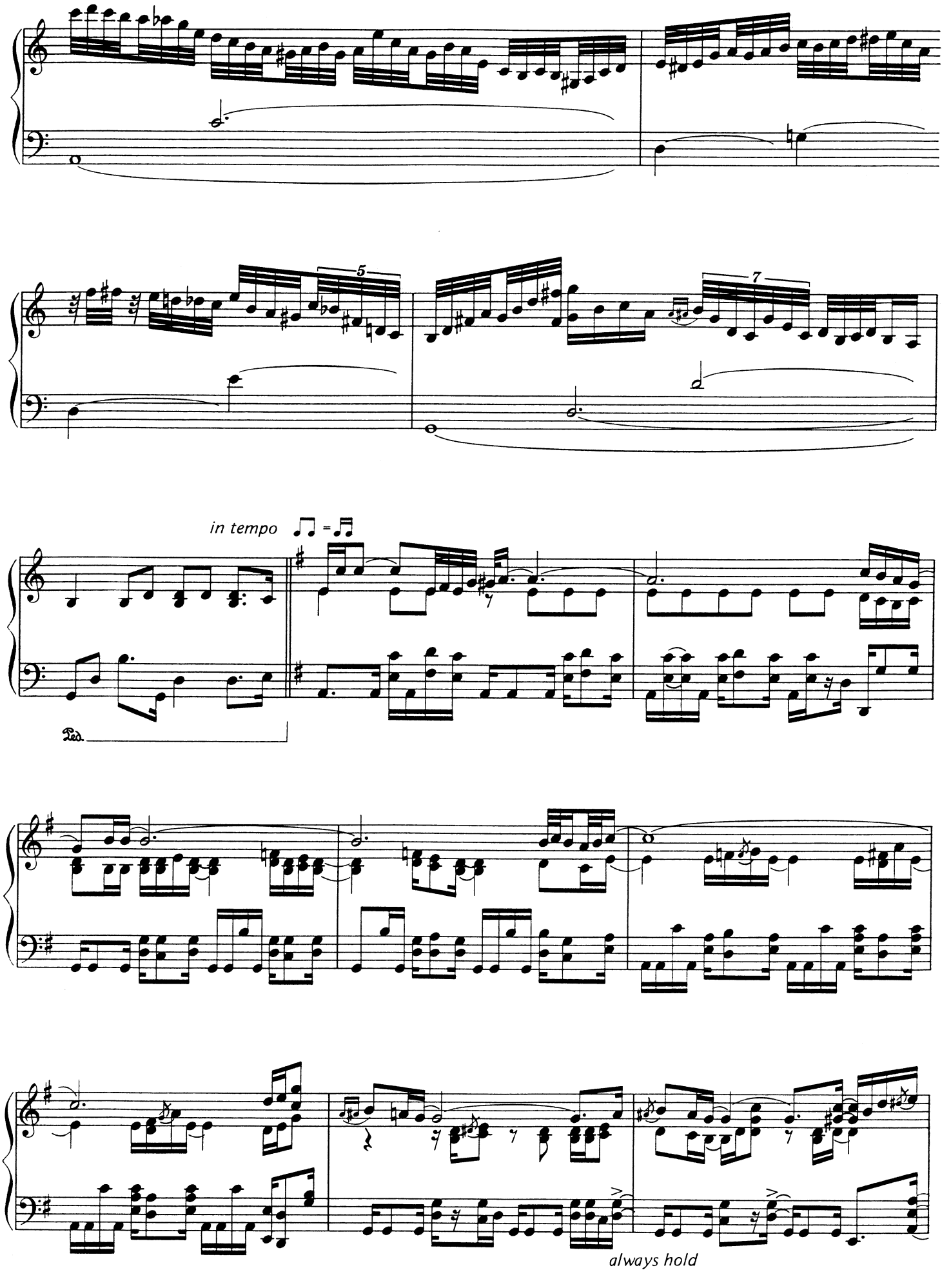


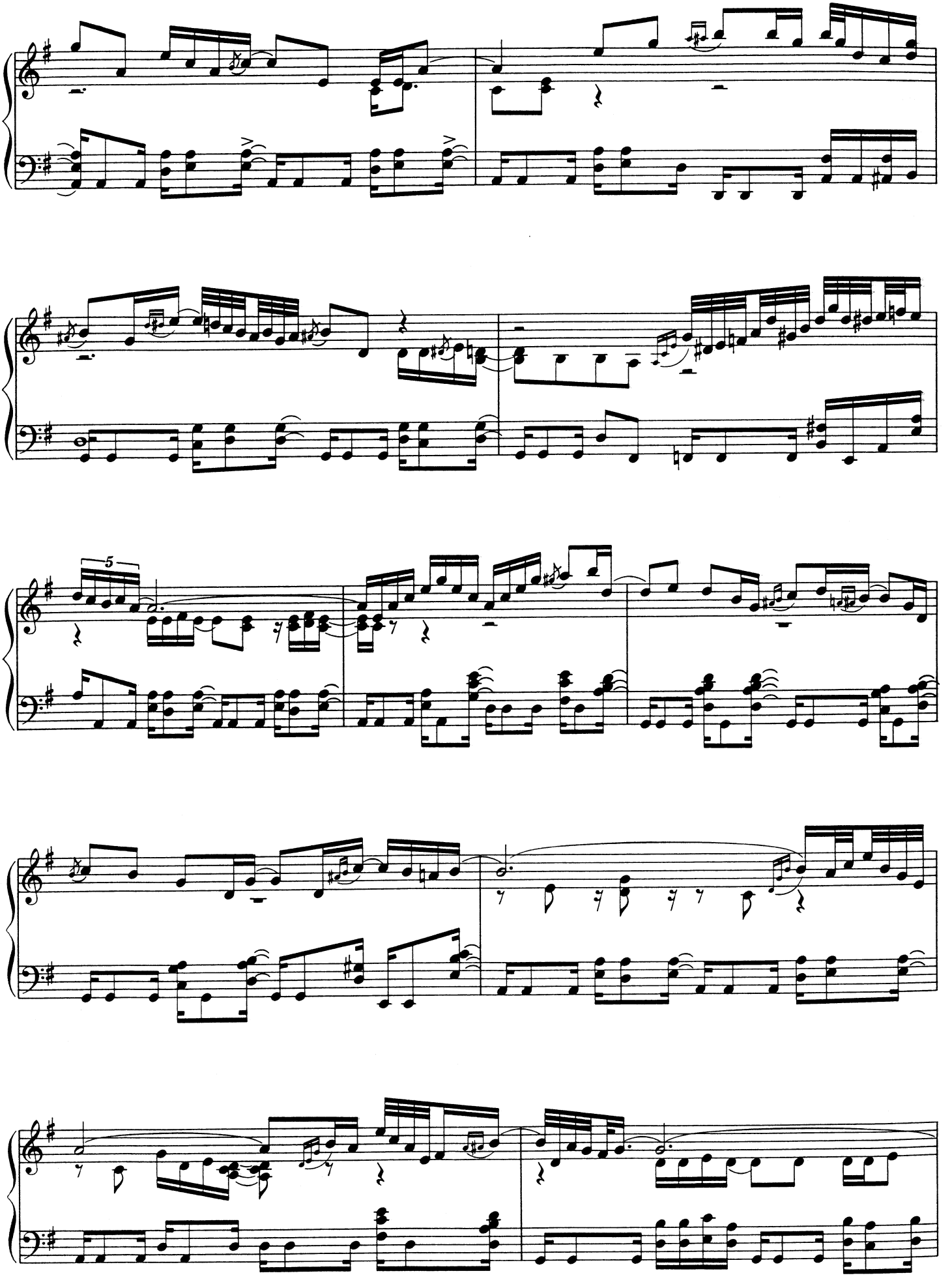

9
stamp

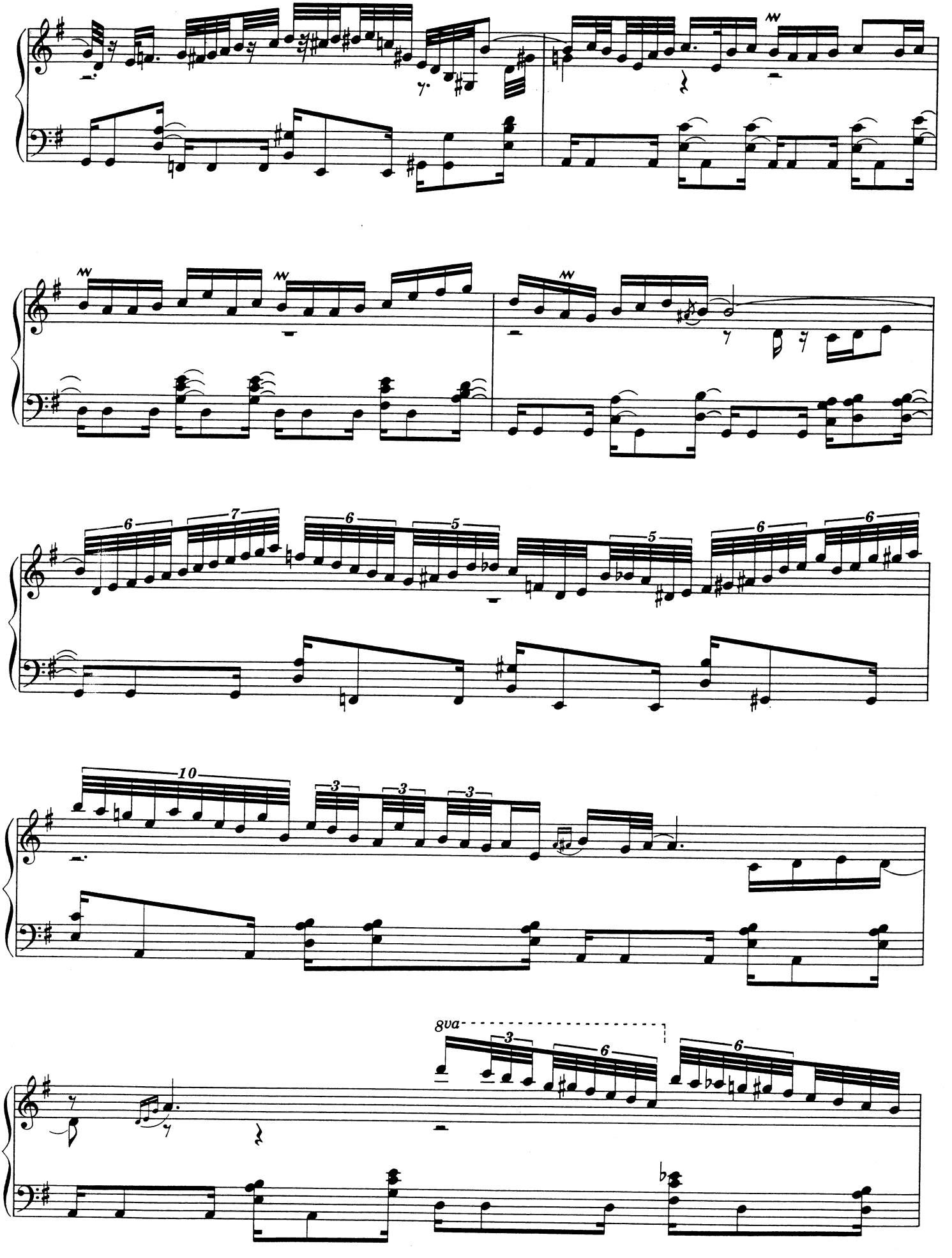

in tempo
Ped.
Ped. simile

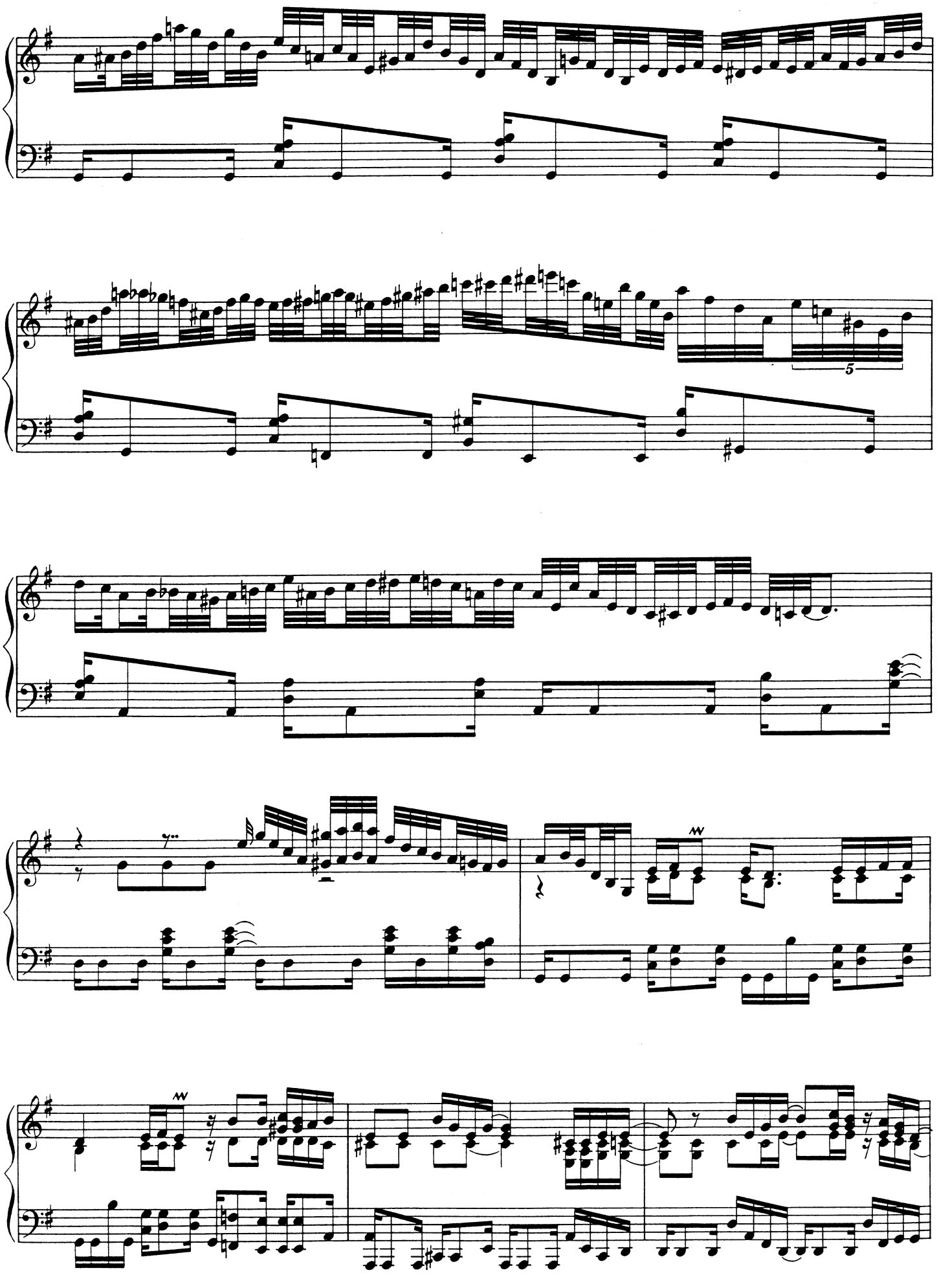

3
3
3
3
trill
tr
melody note D♮
trill
tr
8va
tr
tr
8va
8va
8va
rubato
5
13

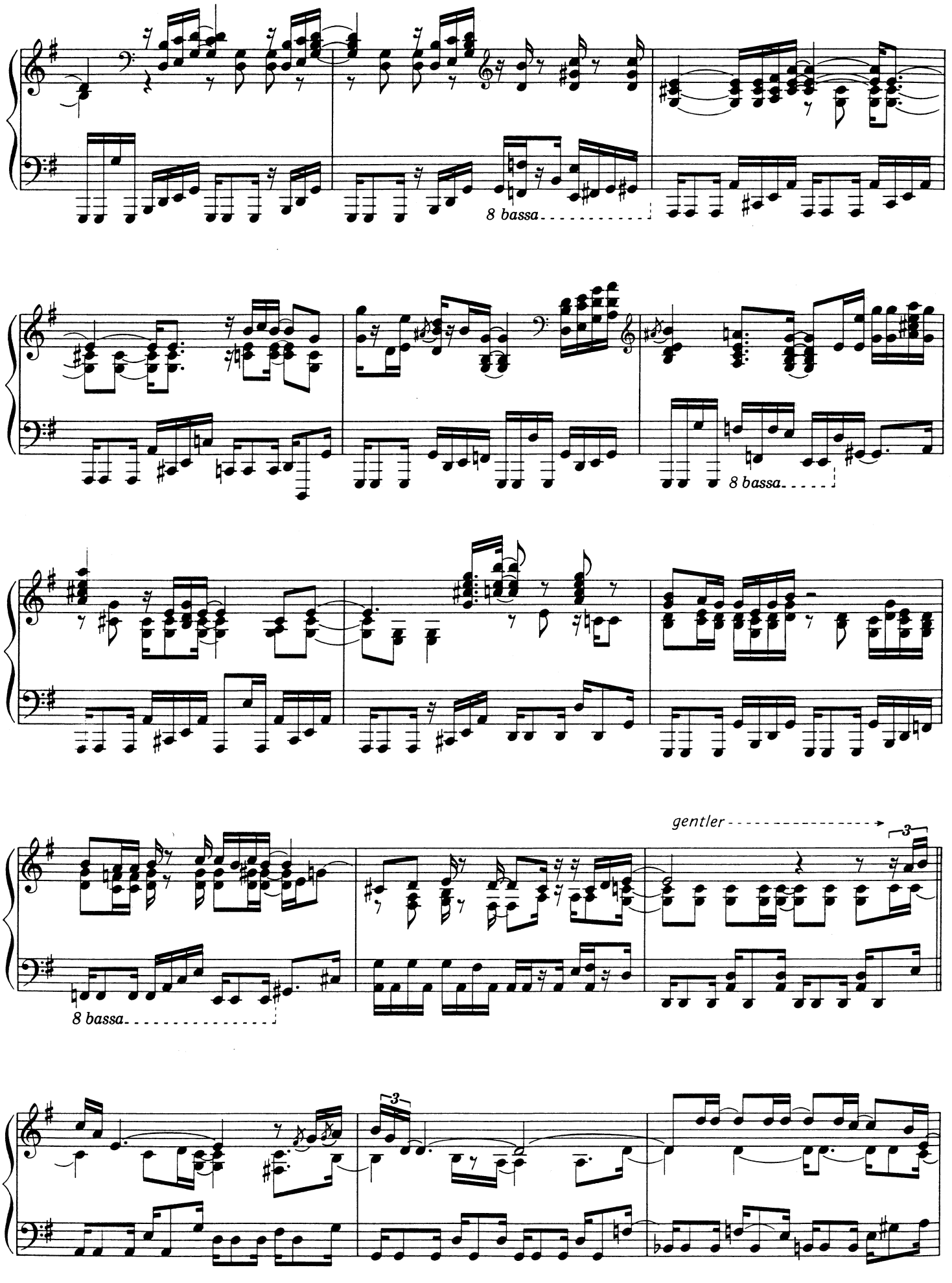


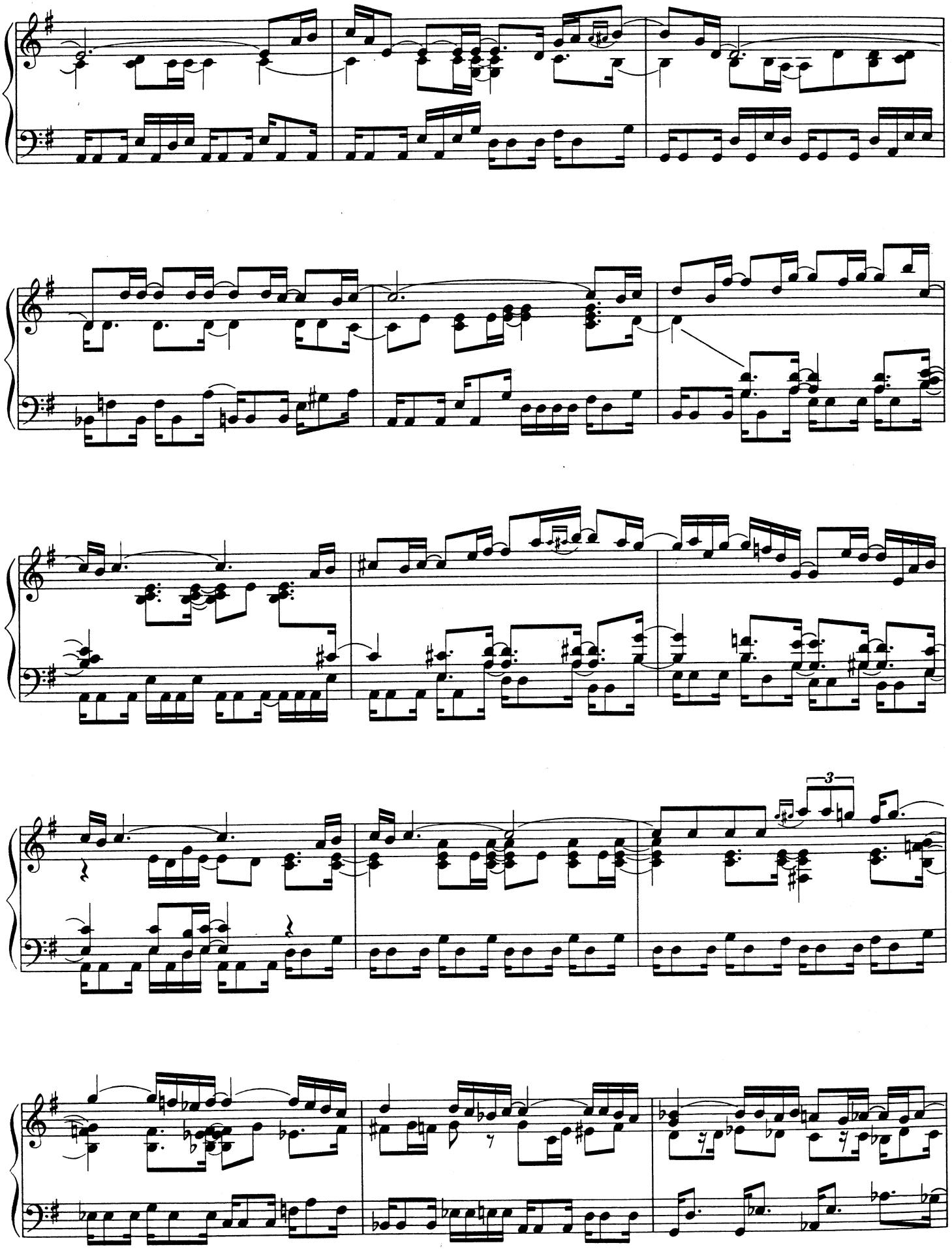

5
7
in tempo
Ped.
always hold

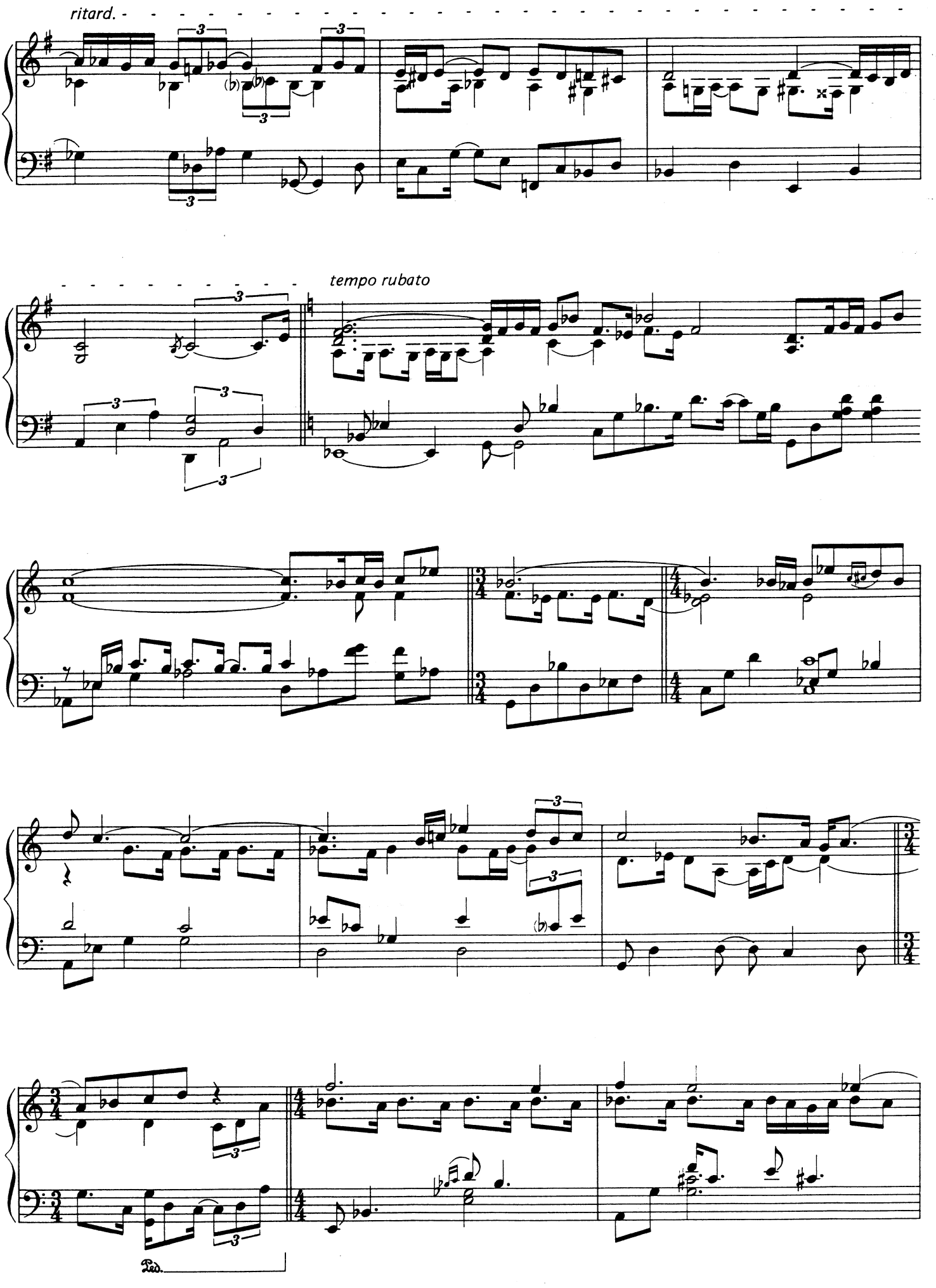


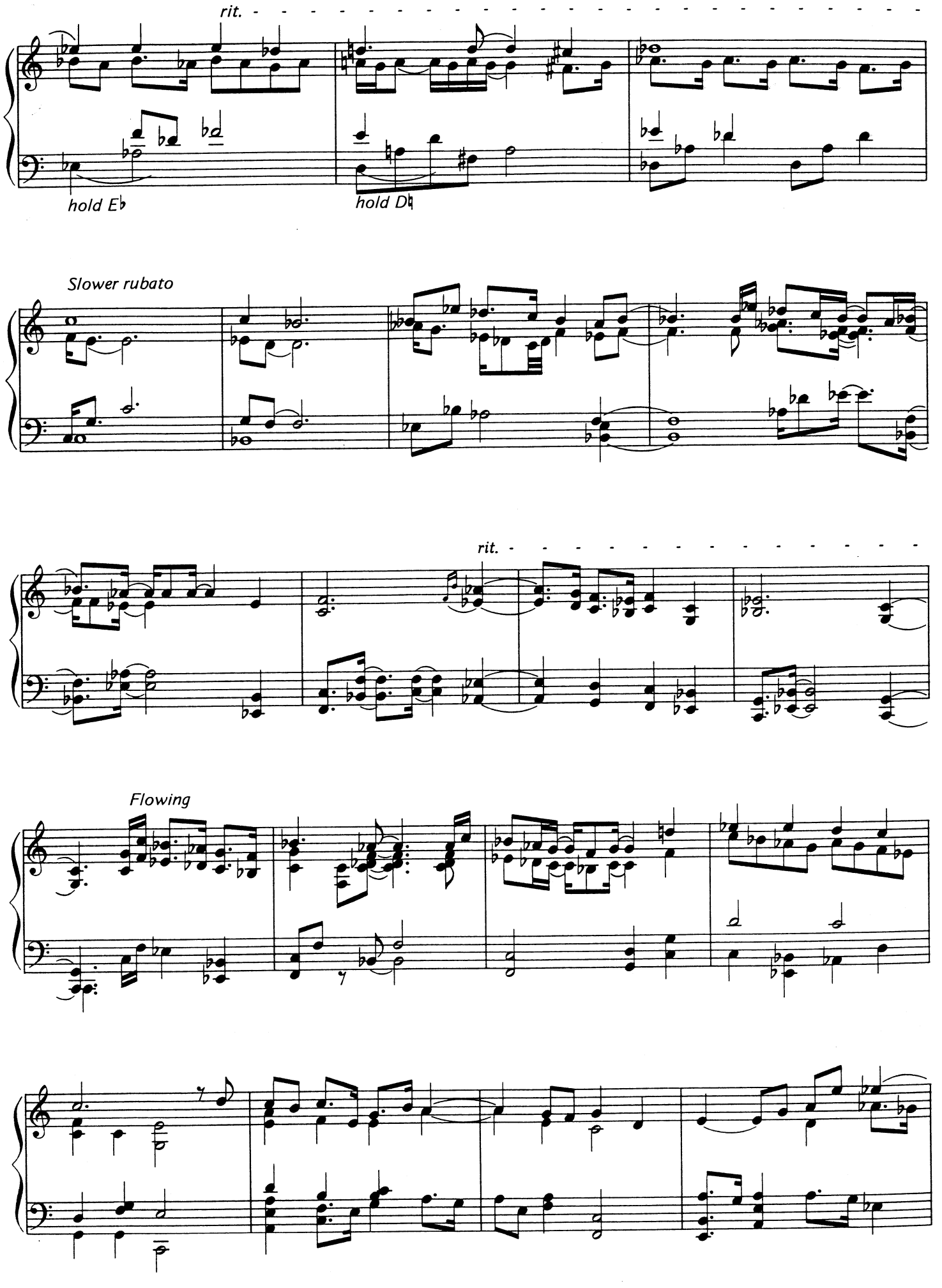

8va

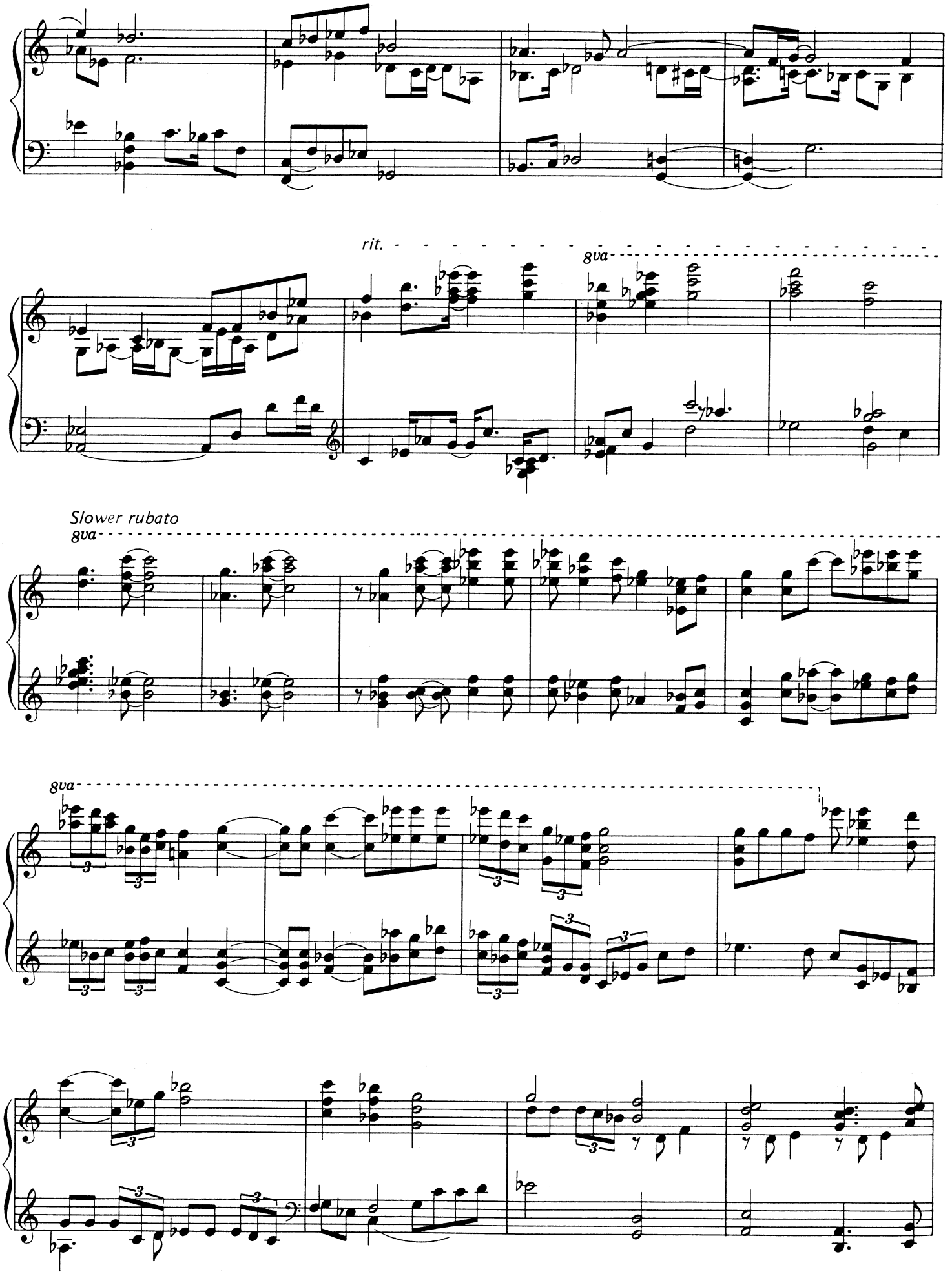


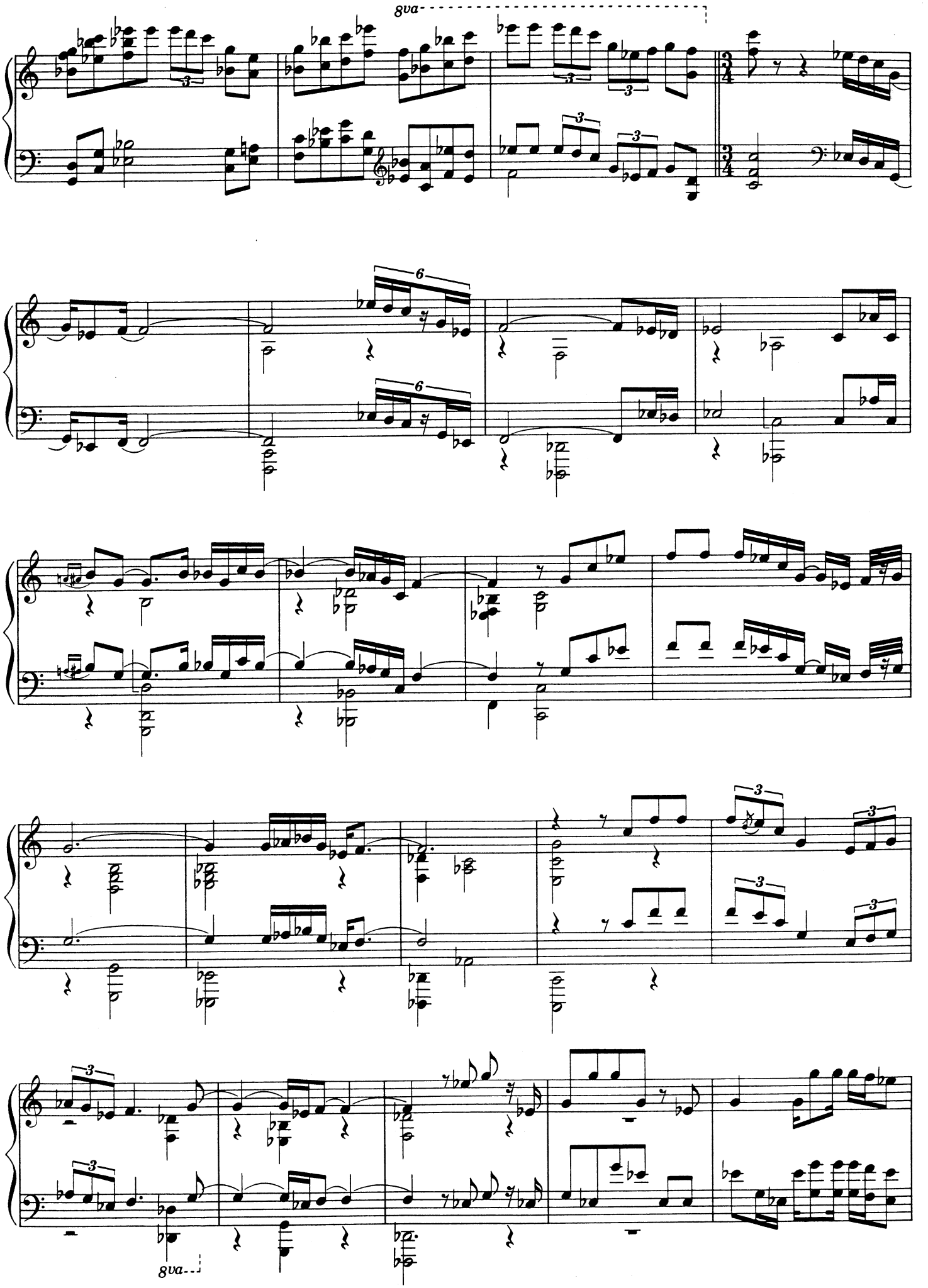

8 bassa
8 bassa
gentler
3
8 bassa
3

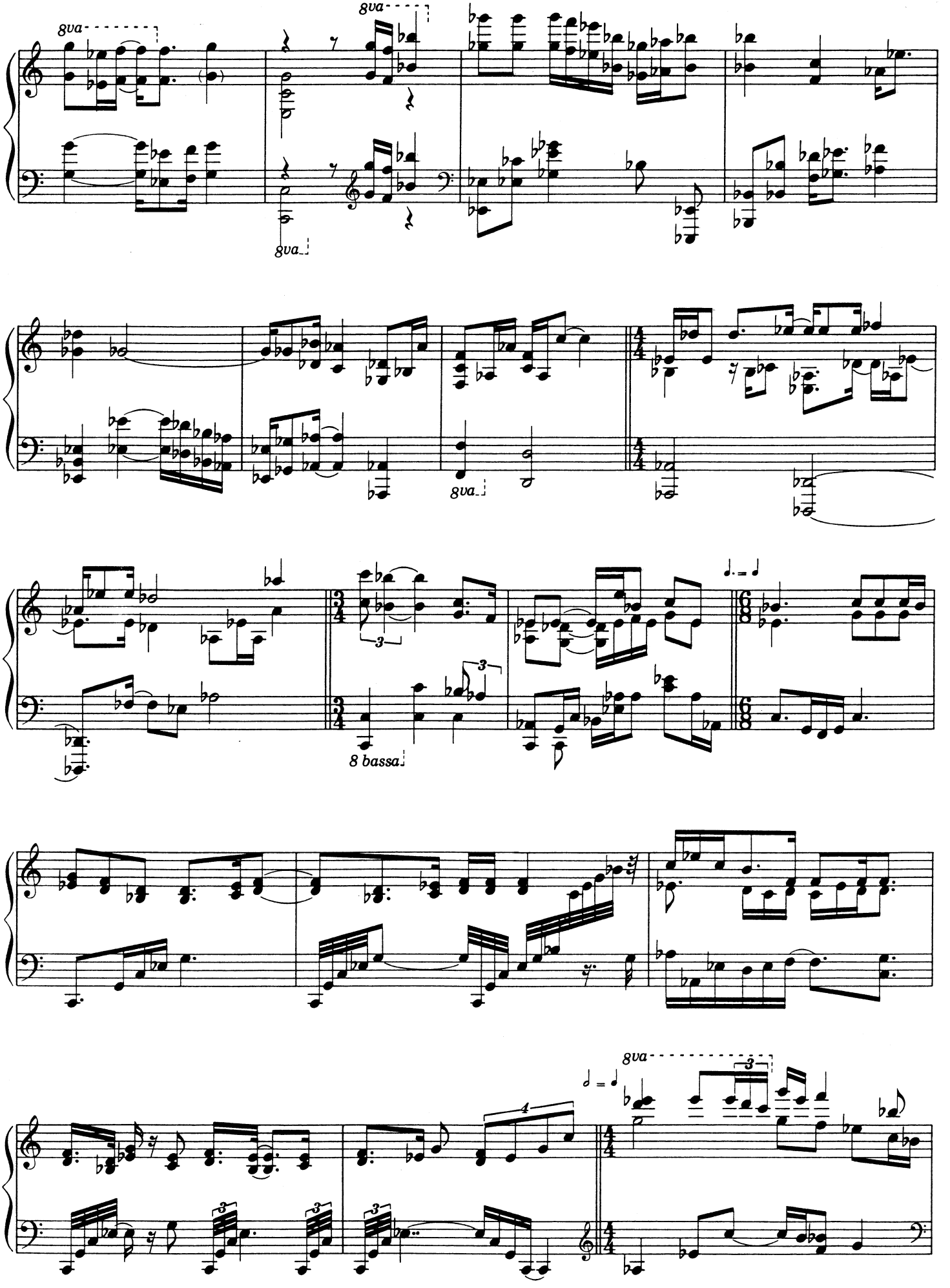

3

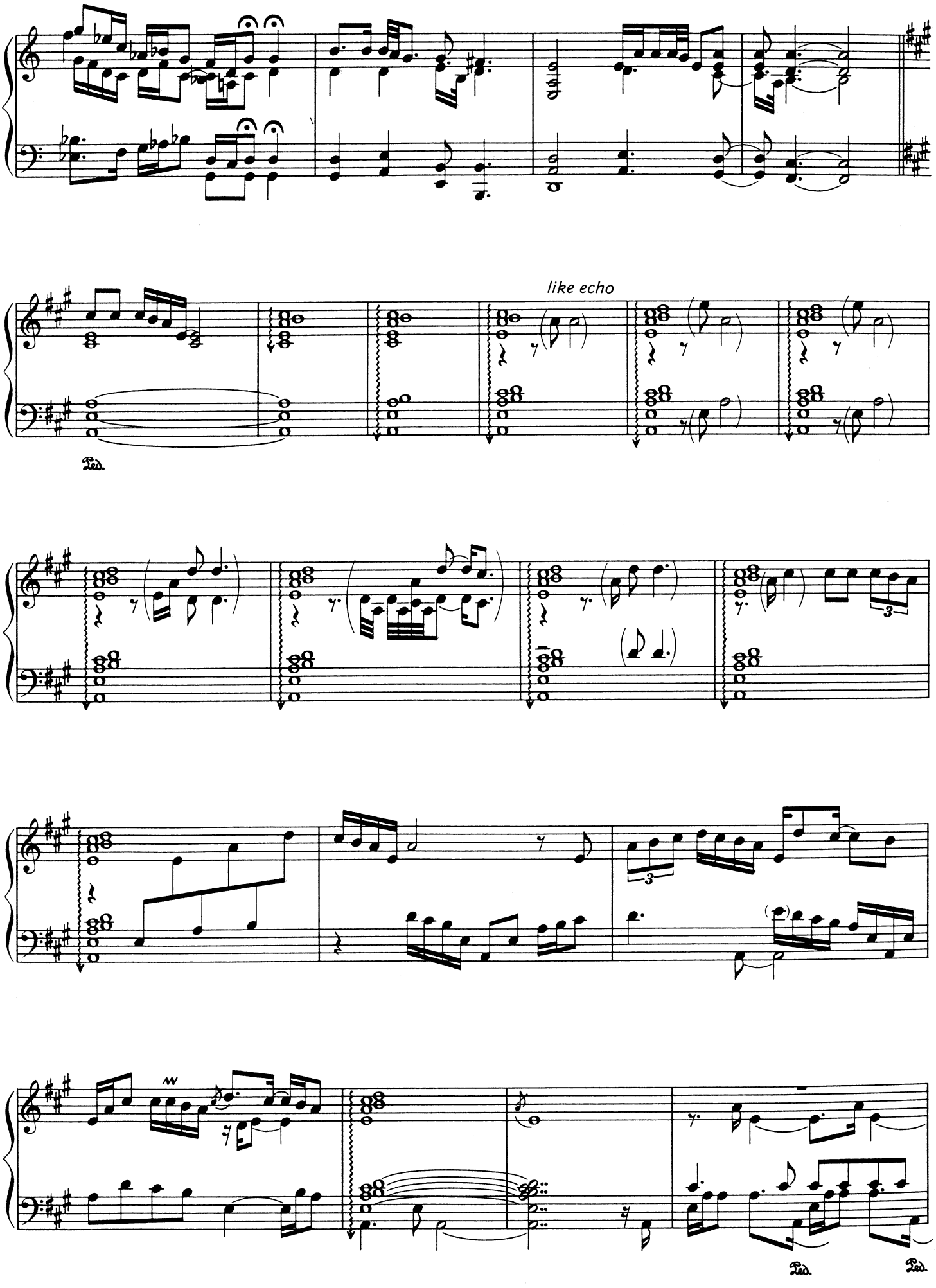

ritard.
tempo rubato
Ped.

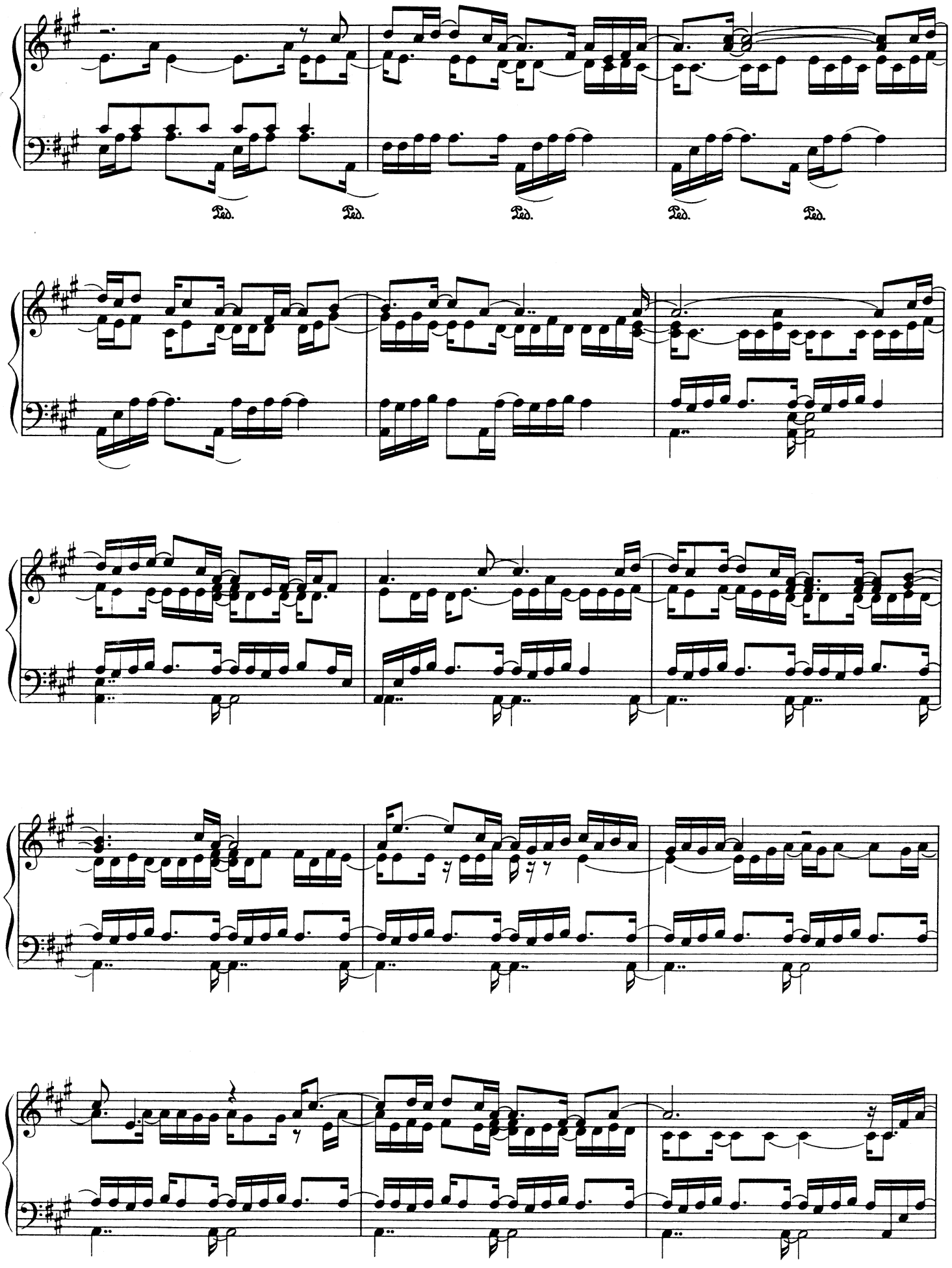

rit.
hold E♭
hold D♮
Slower rubato
rit.
Flowing

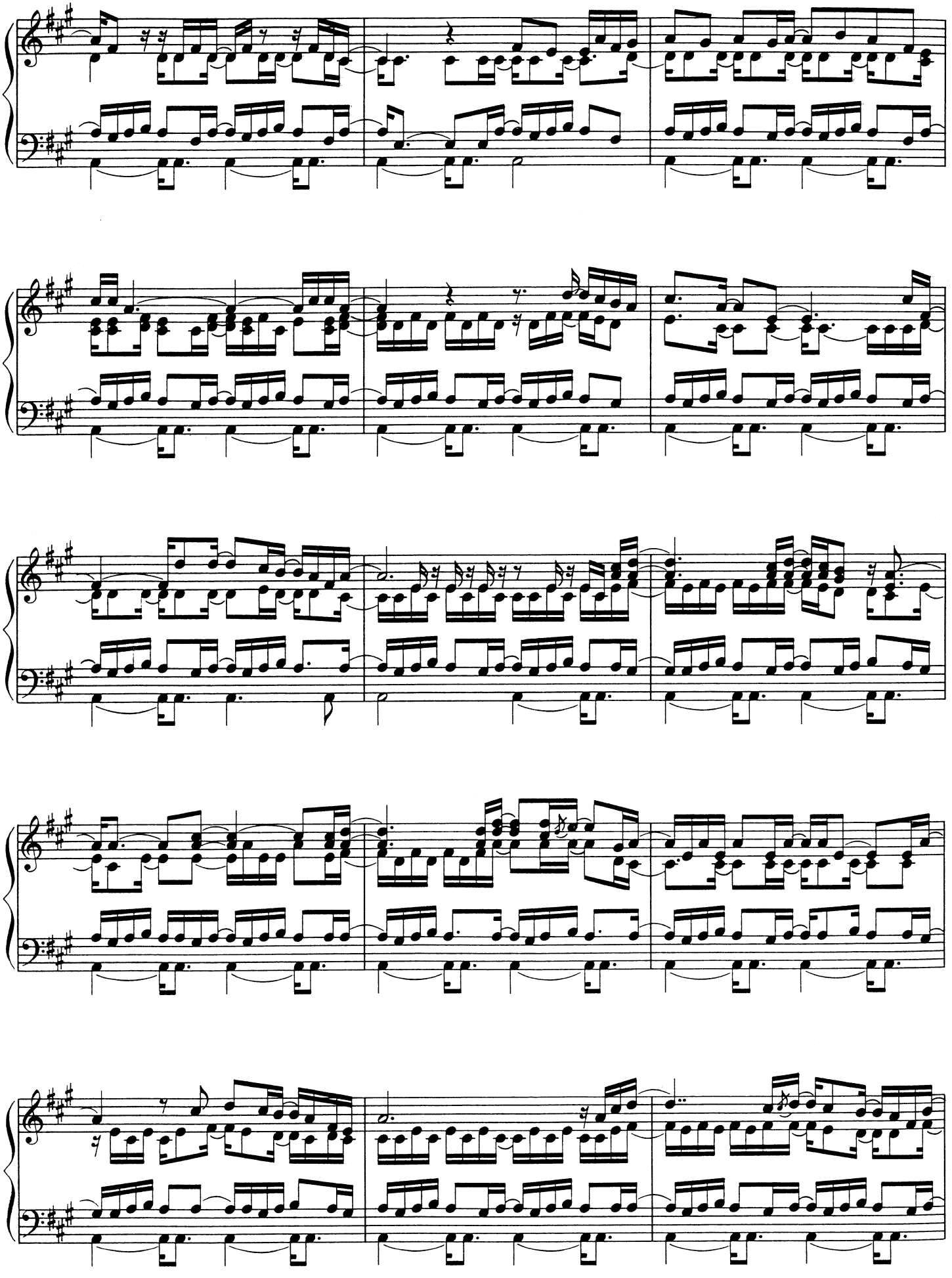

rit.
8va
Slower rubato
8va
8va

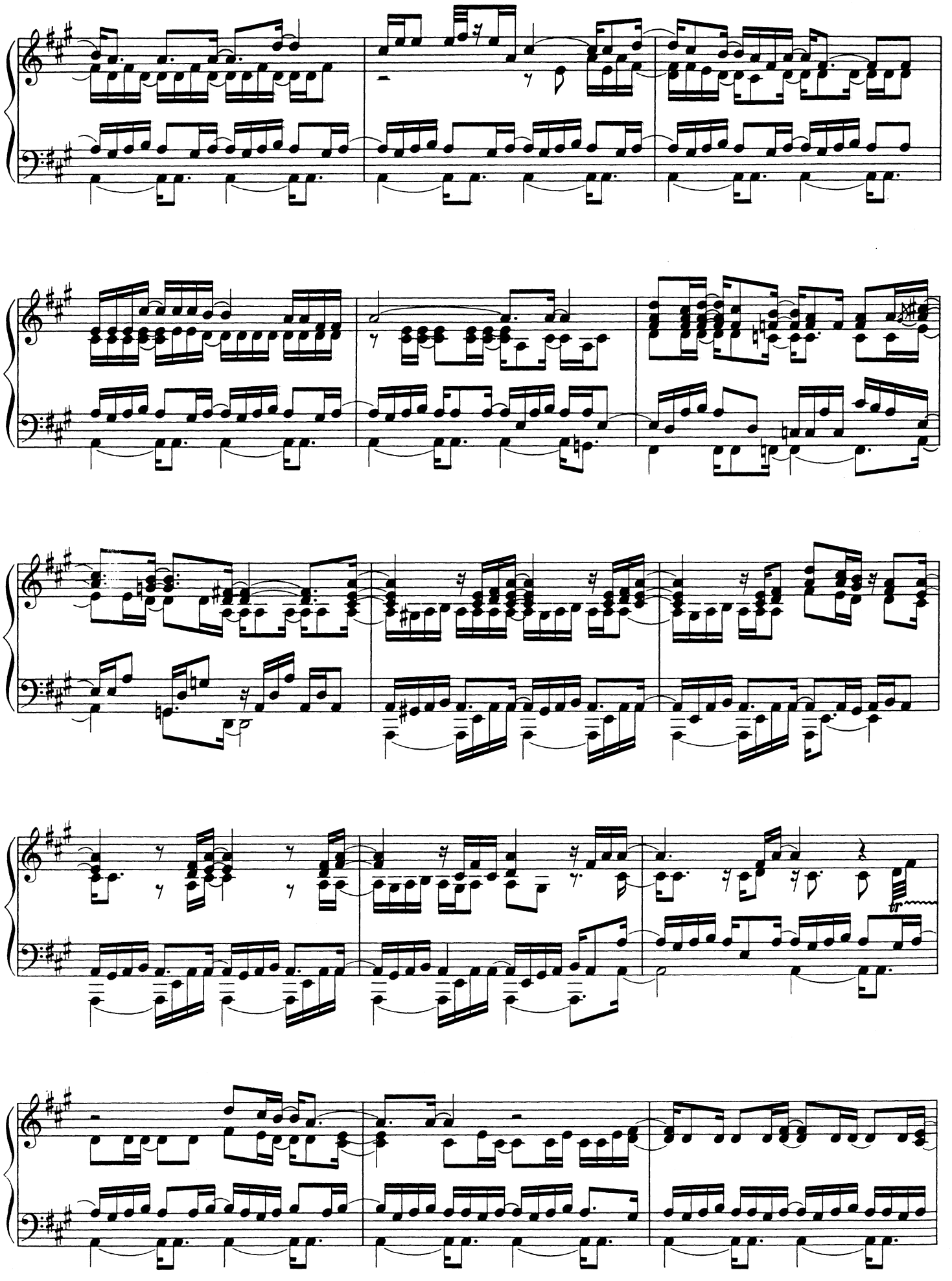

8va
8va

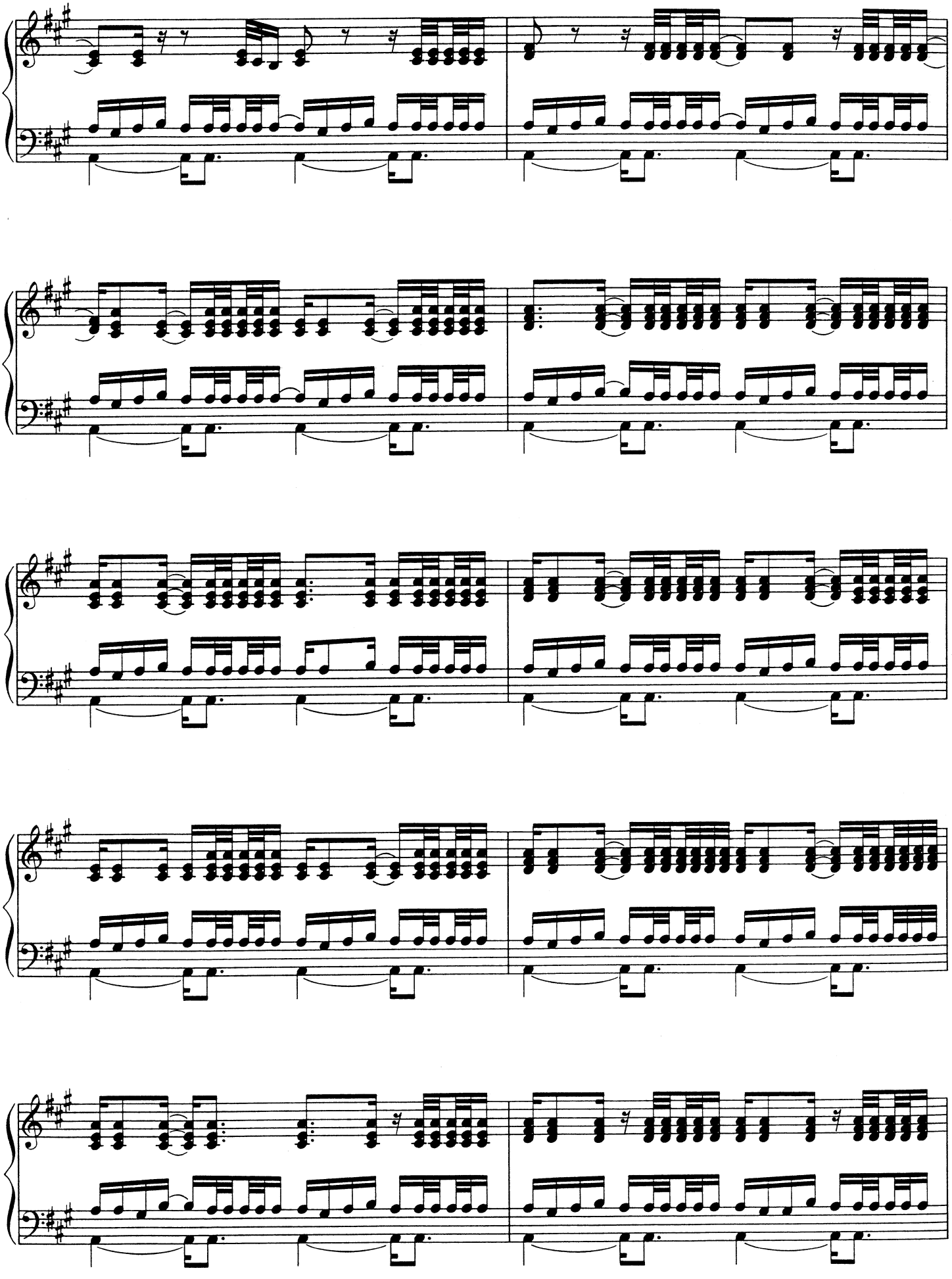

8va
8va
8va
8va
8 bassa
8va

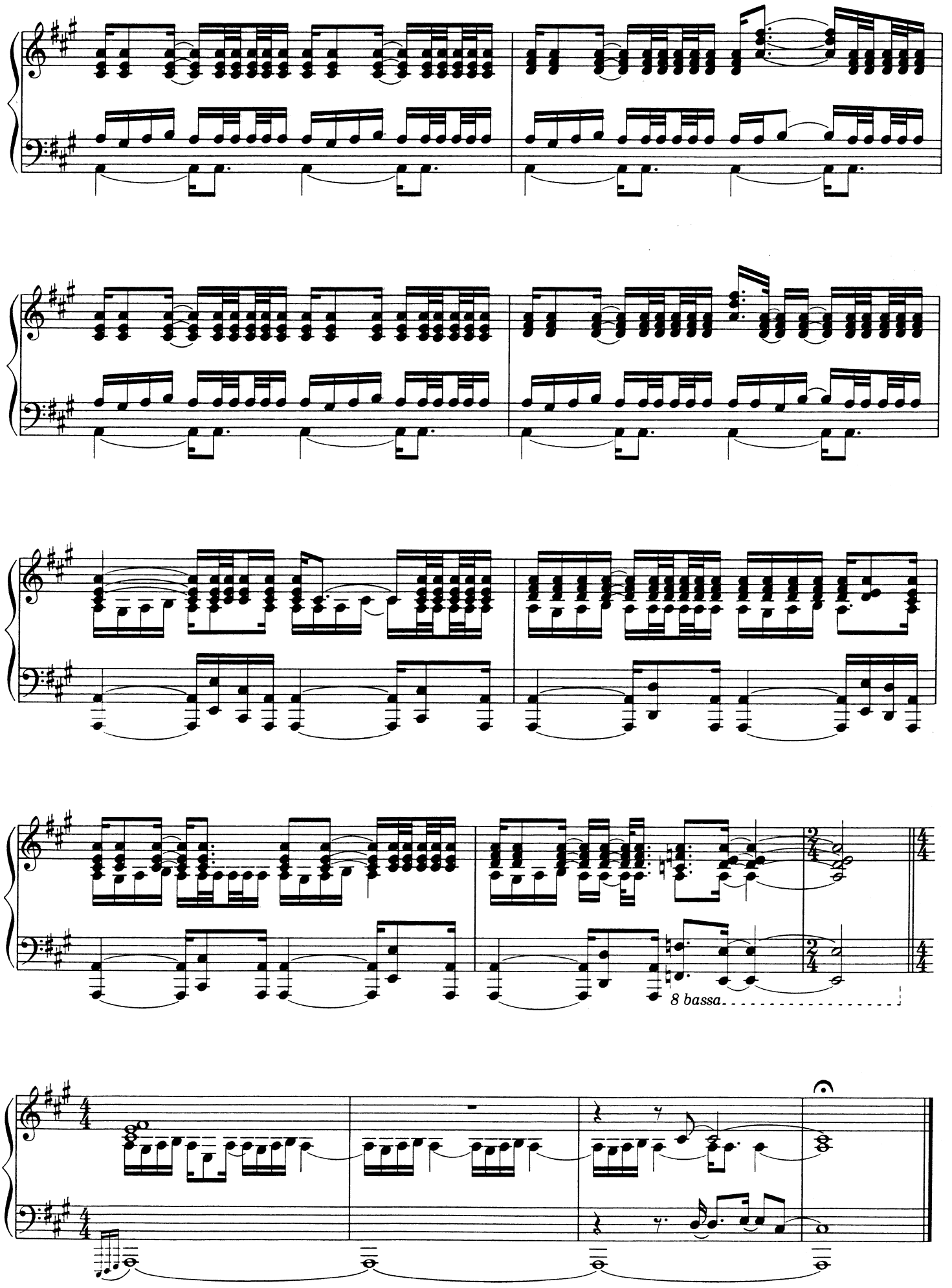

like echo
Ped.
Ped.
Ped.


Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.

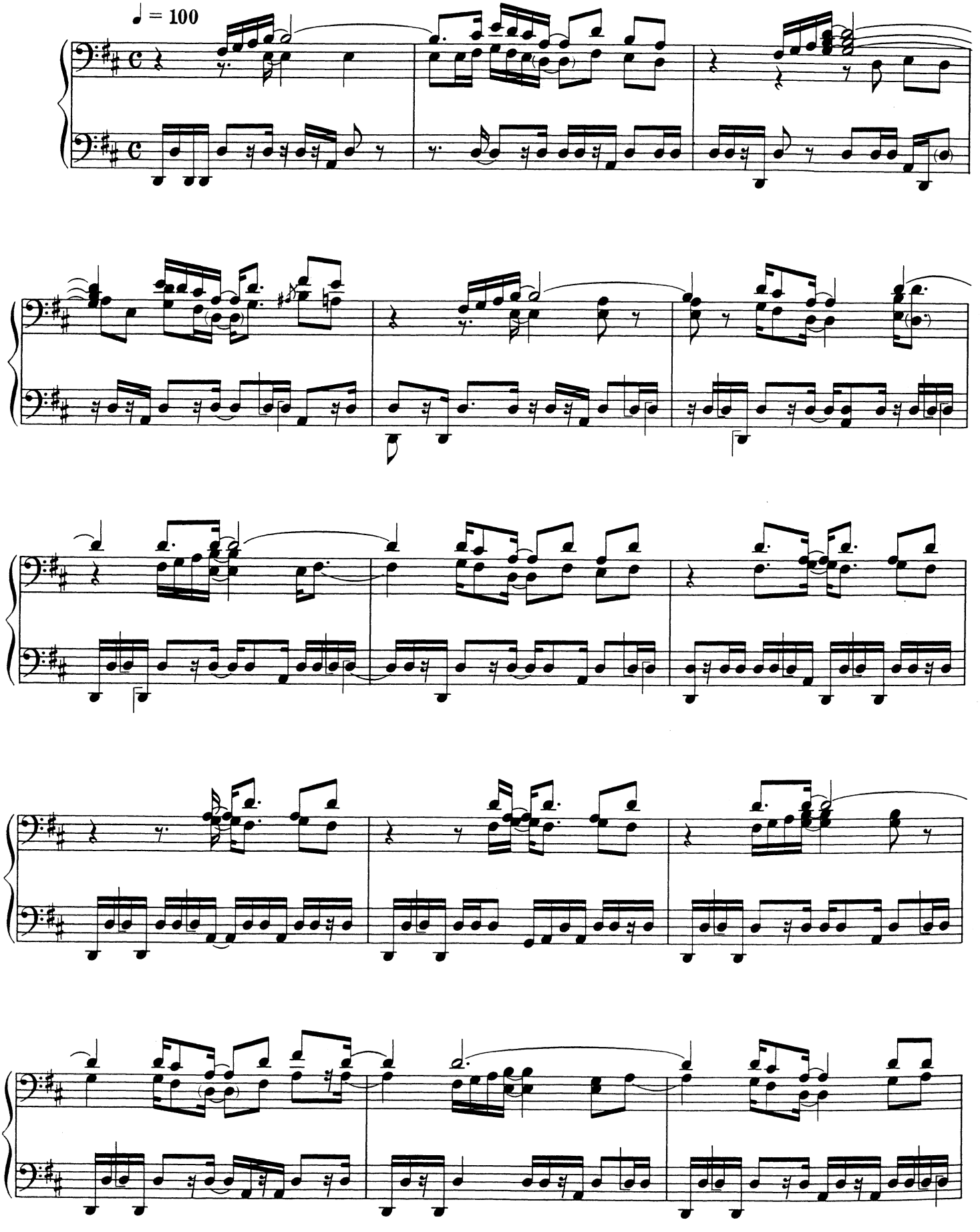




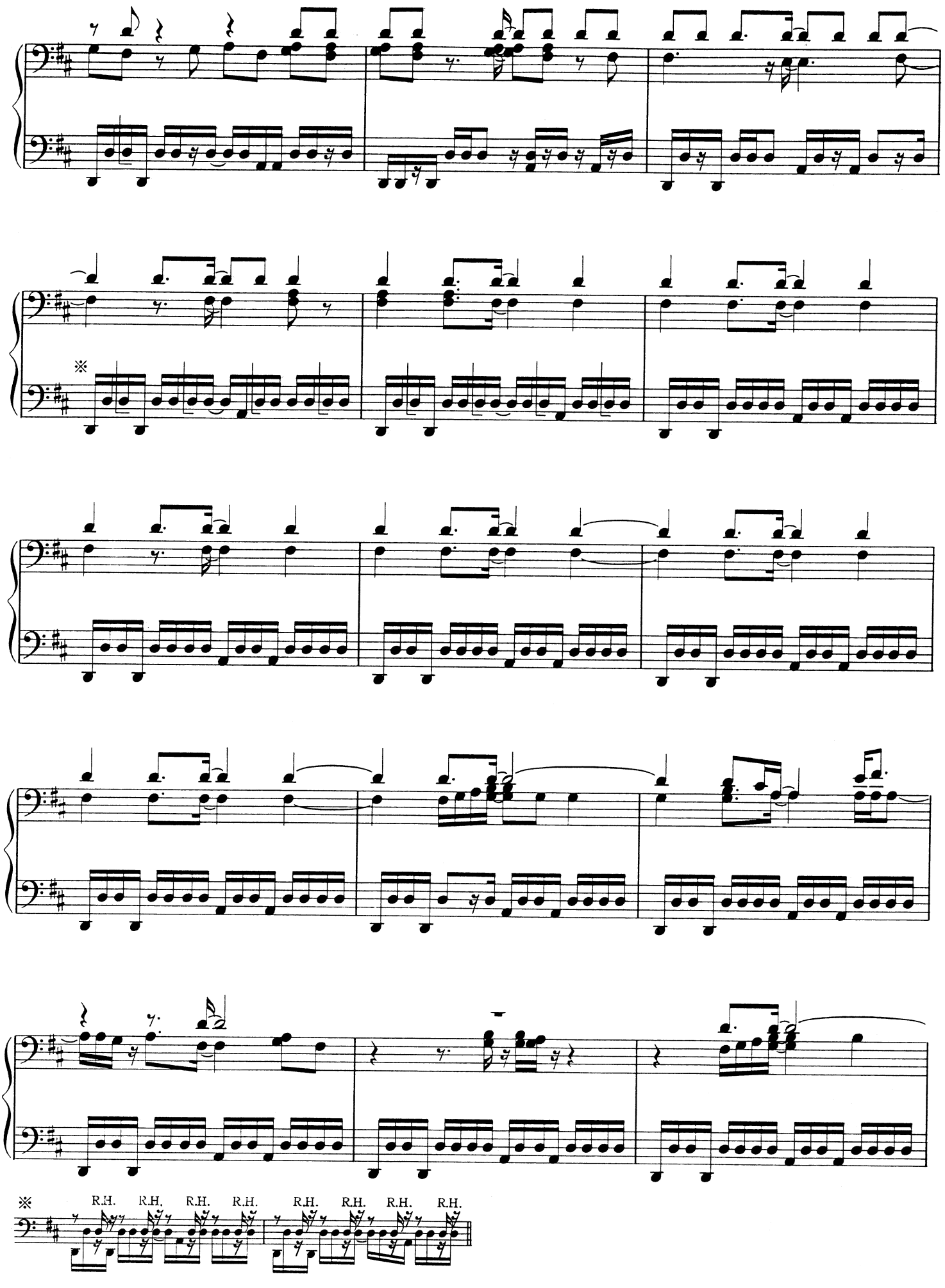


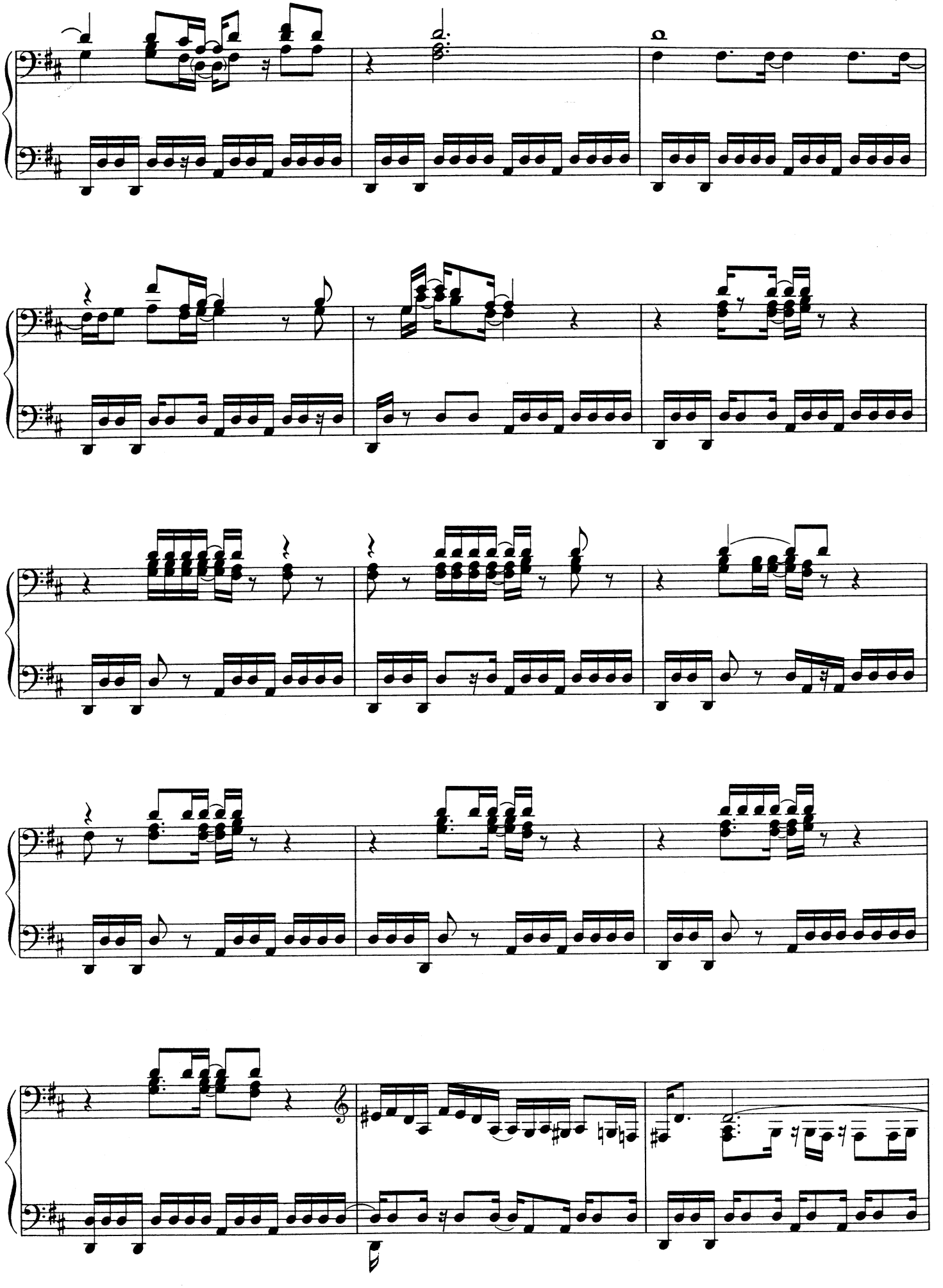

8 bassa

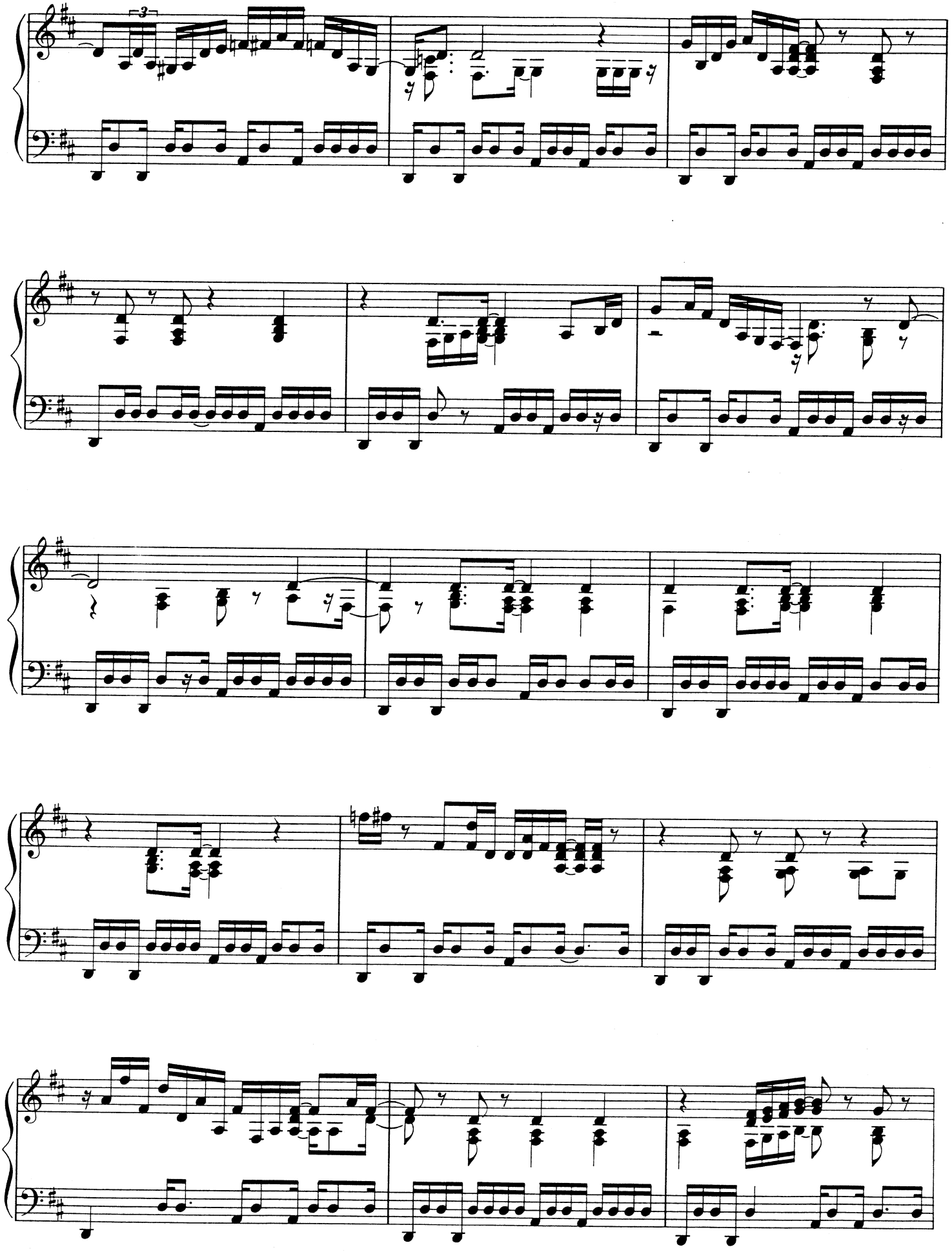
Part IIa

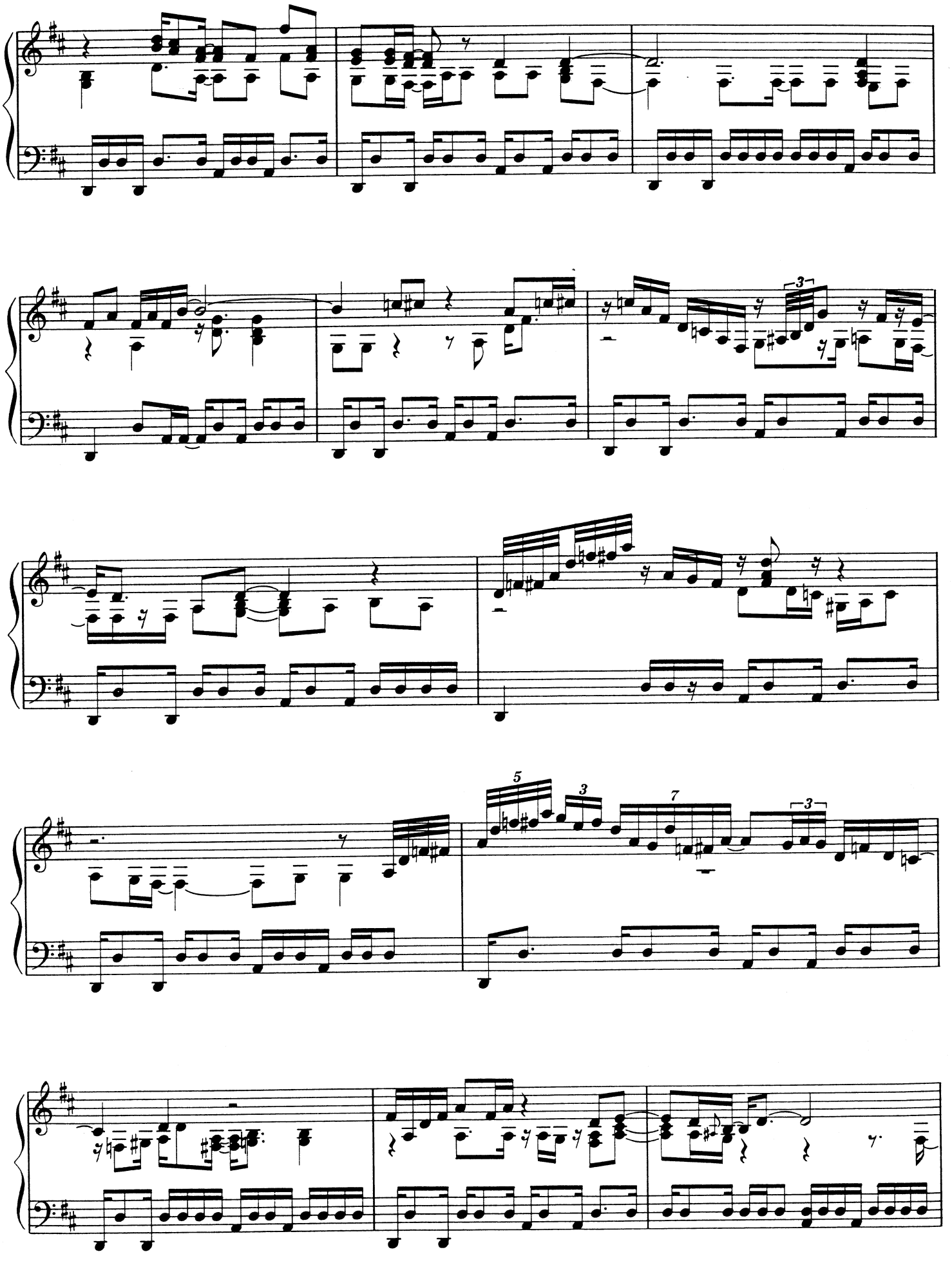


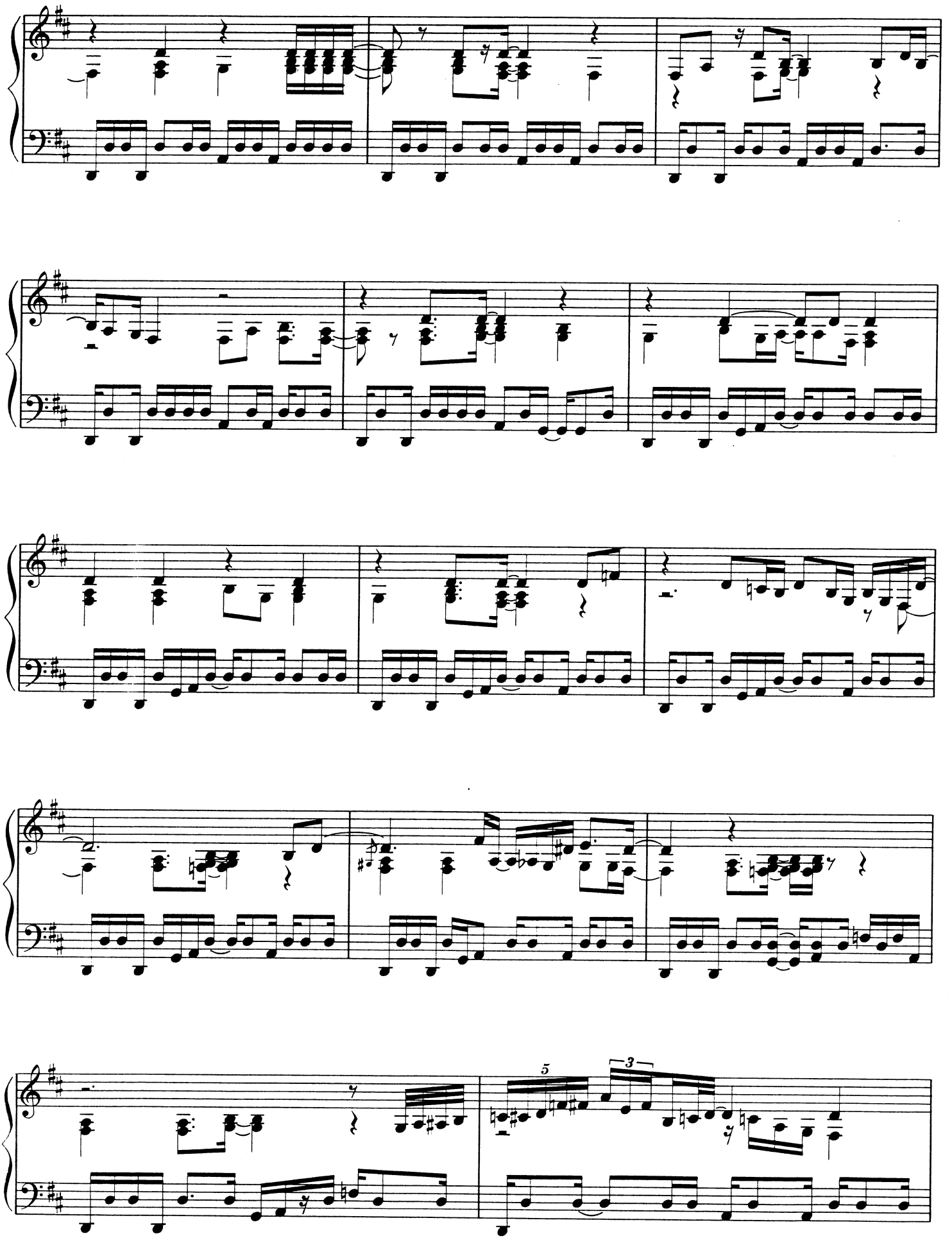
©1991, Cavelight Music, BMI/AMRA
TEAM ECMiSO

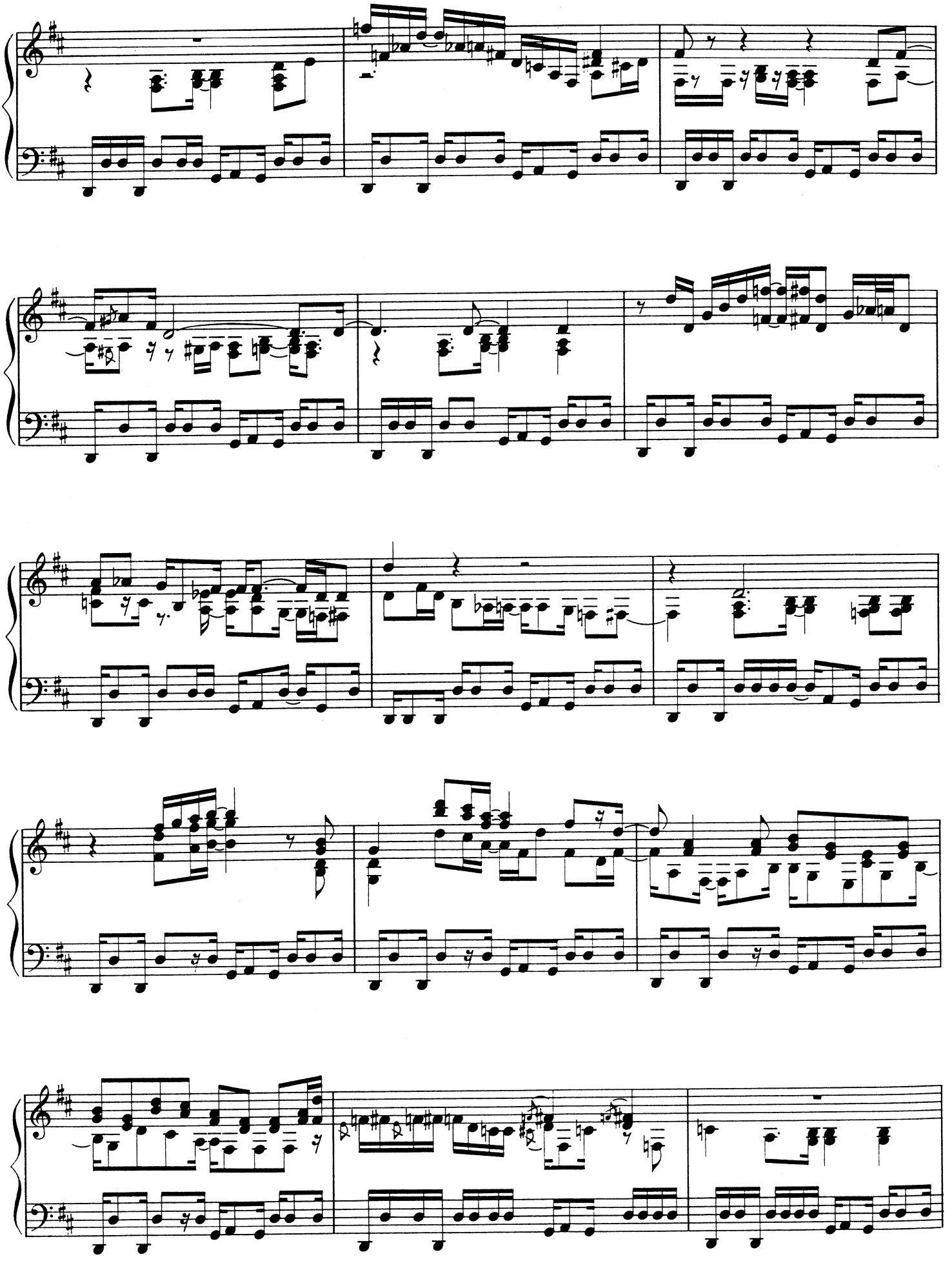

※
※
R.H. R.H. R.H. R.H. R.H. R.H. R.H. R.H.

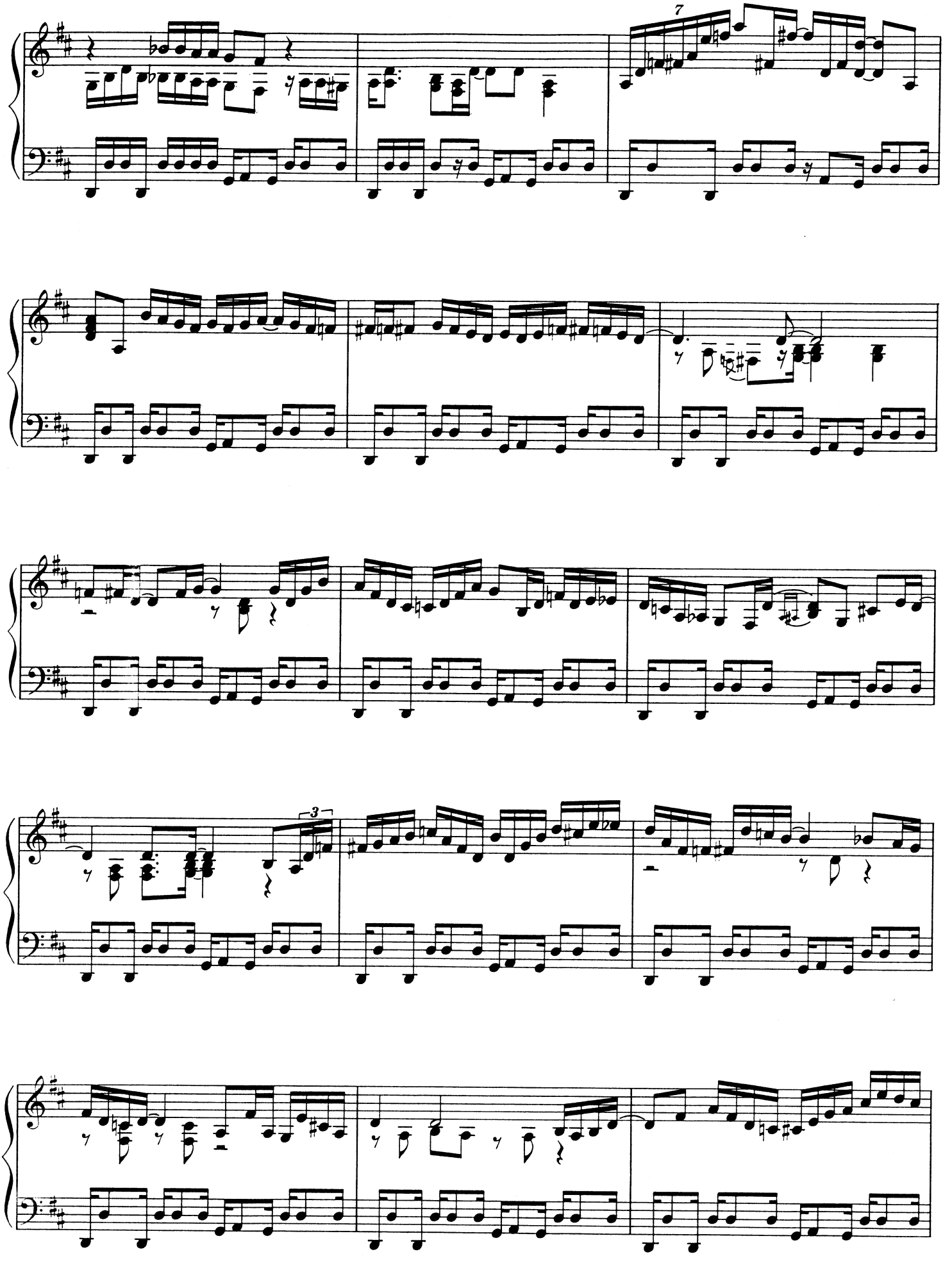


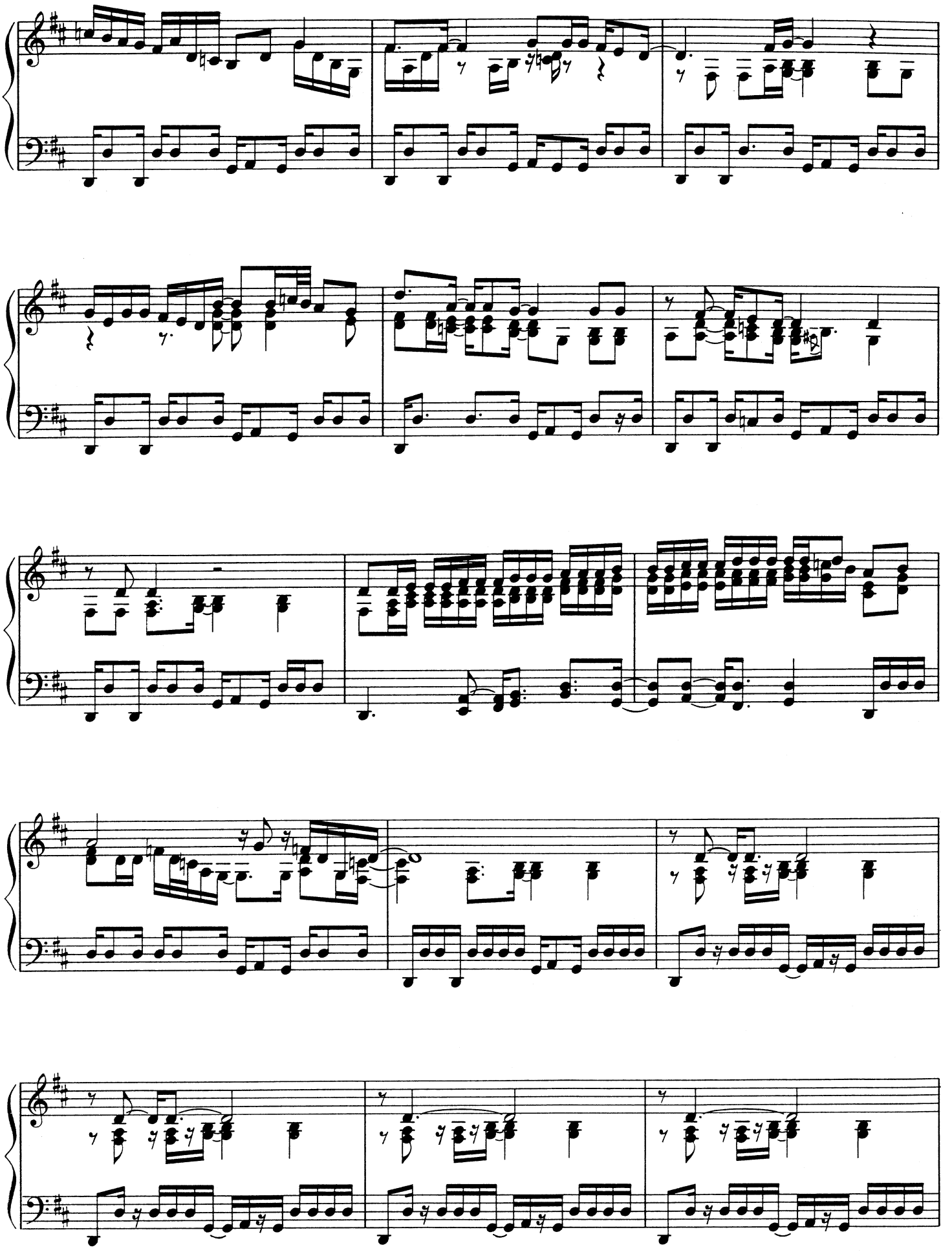


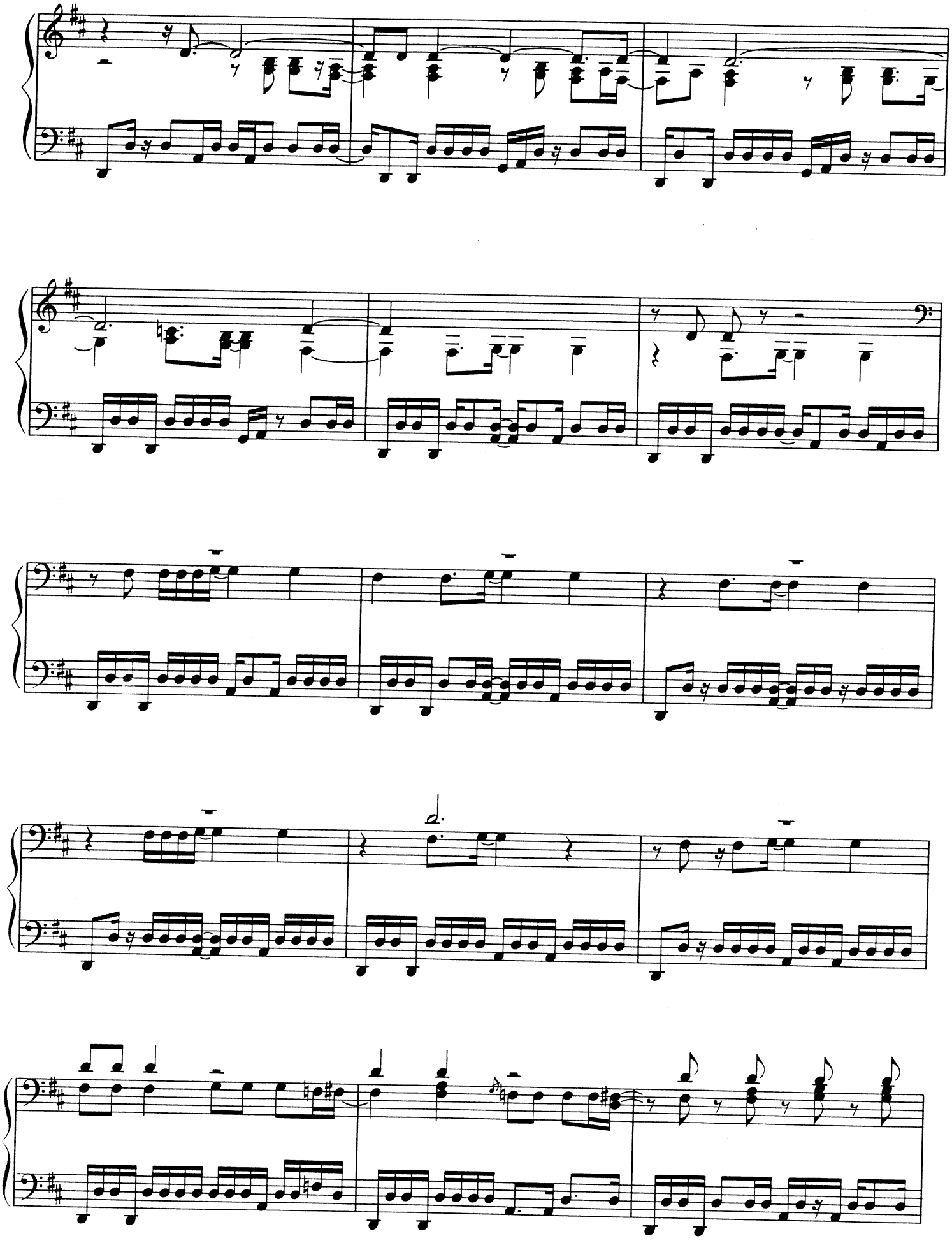


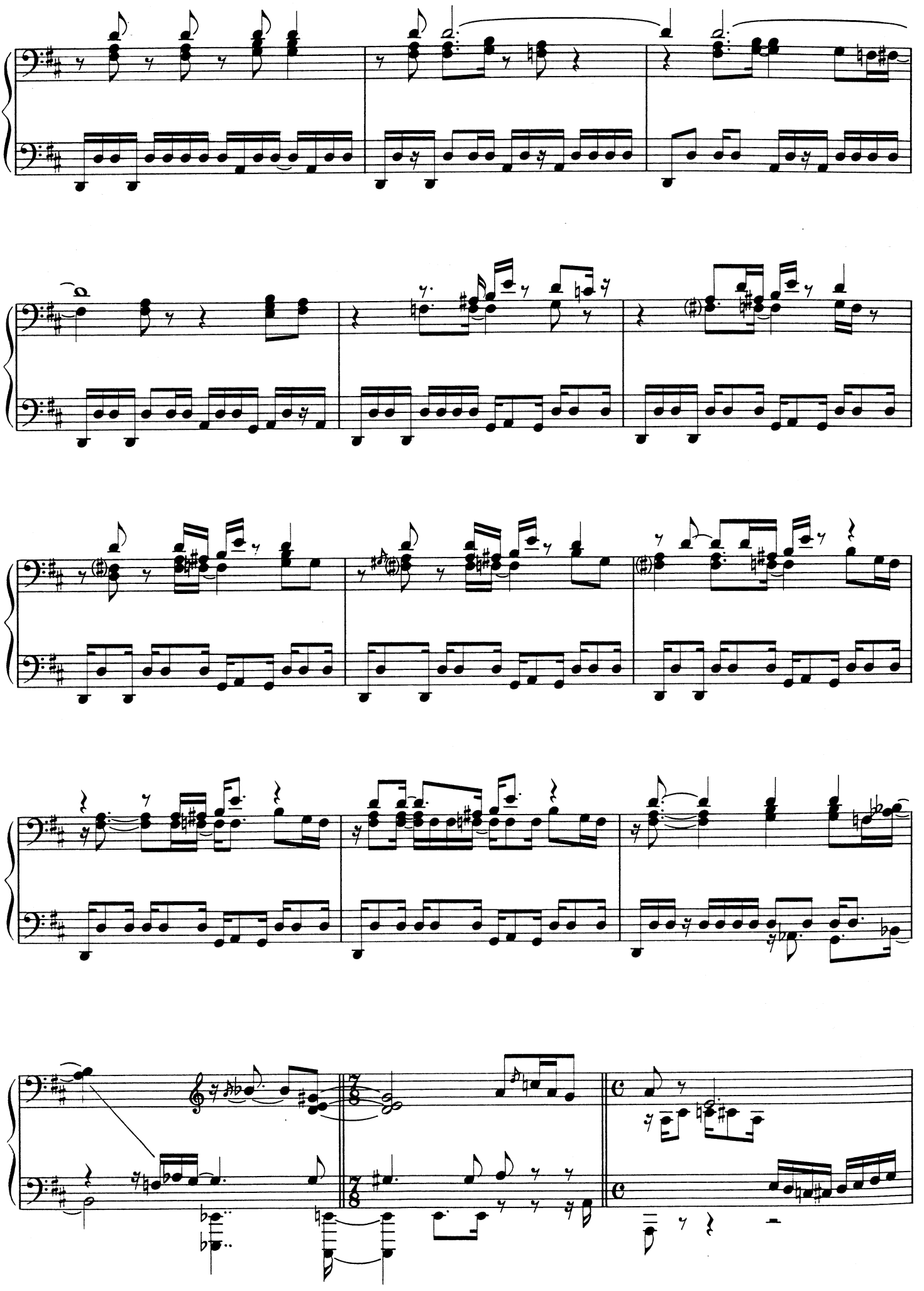

5
3

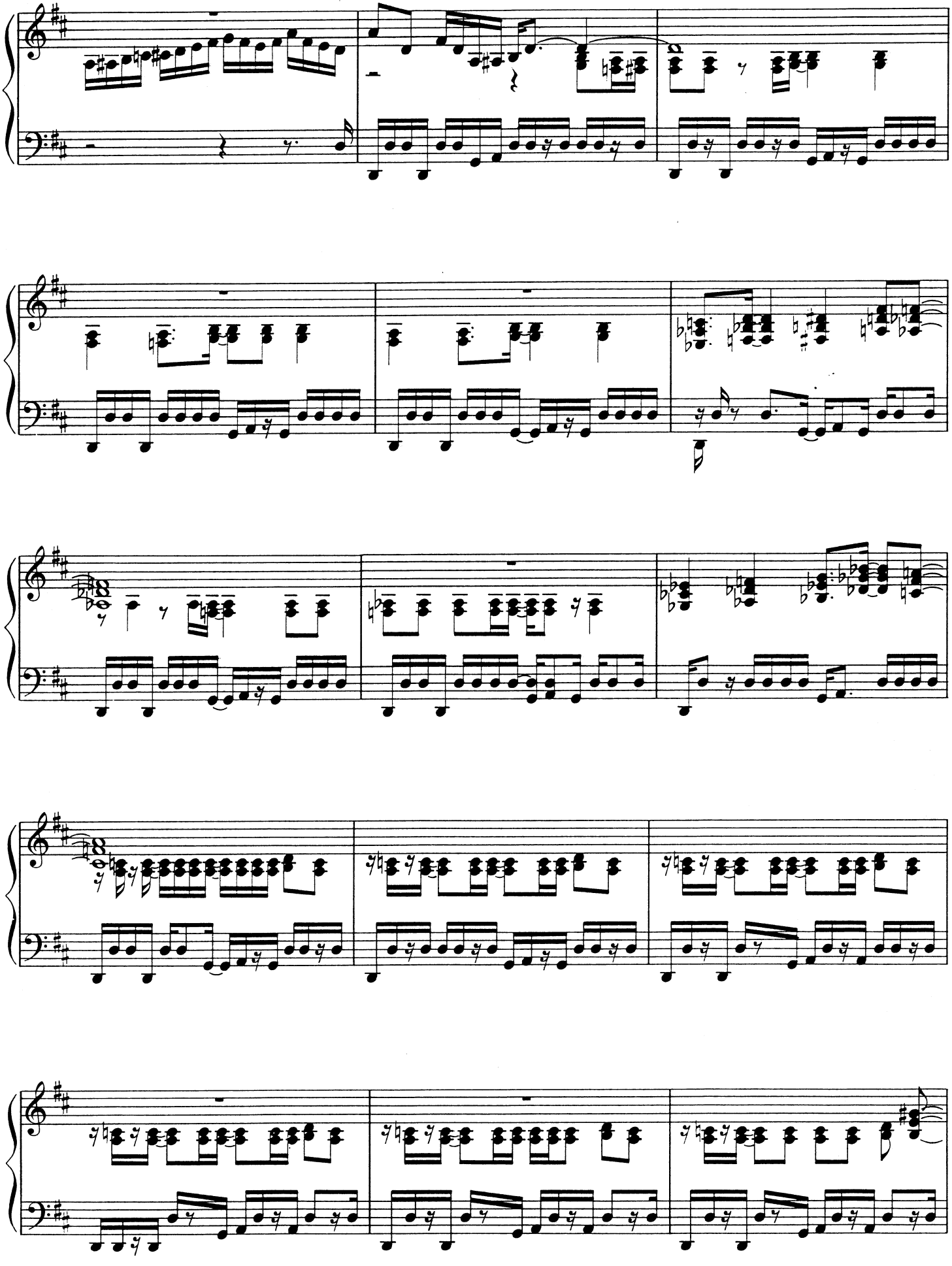


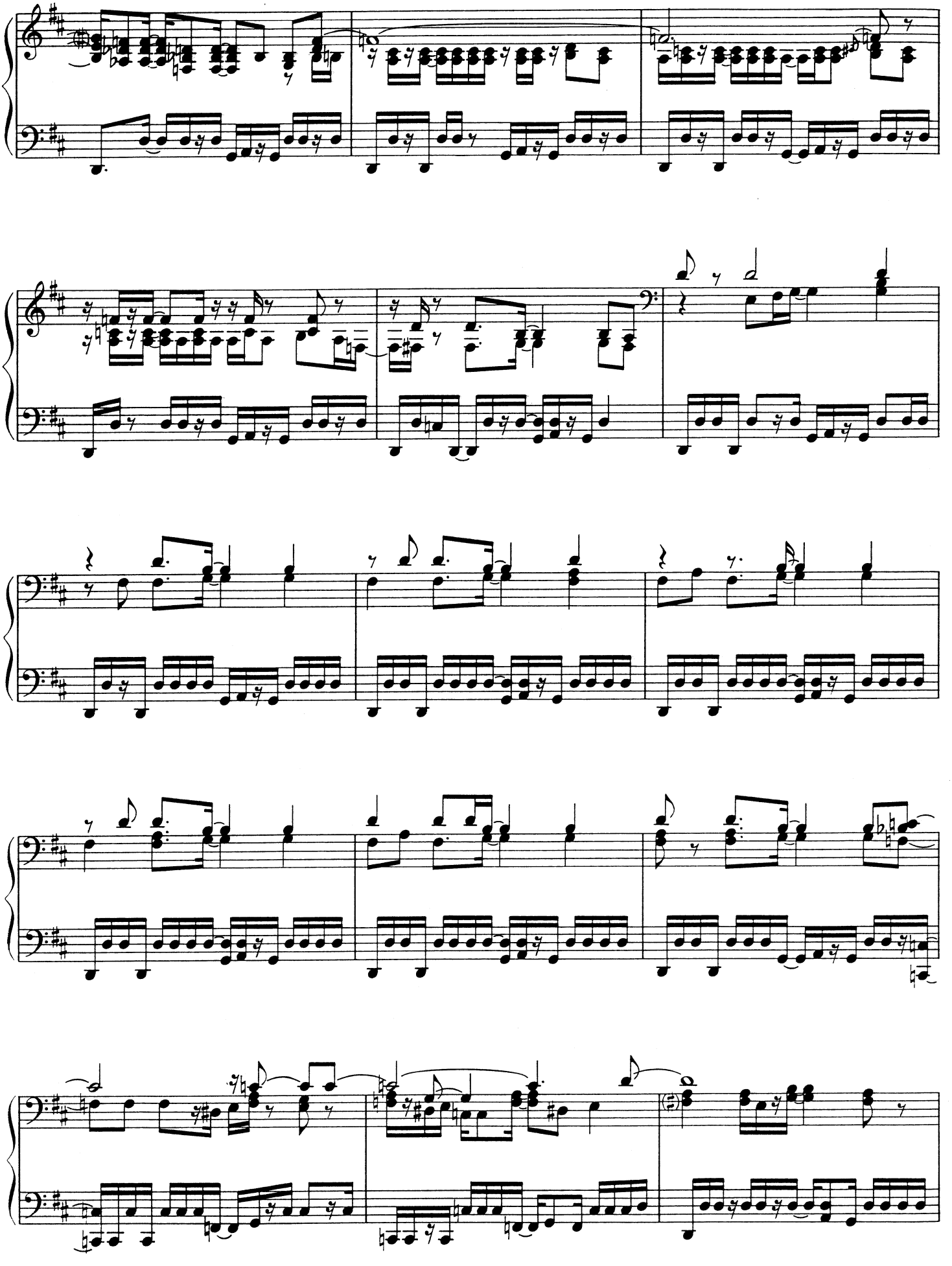

7
3

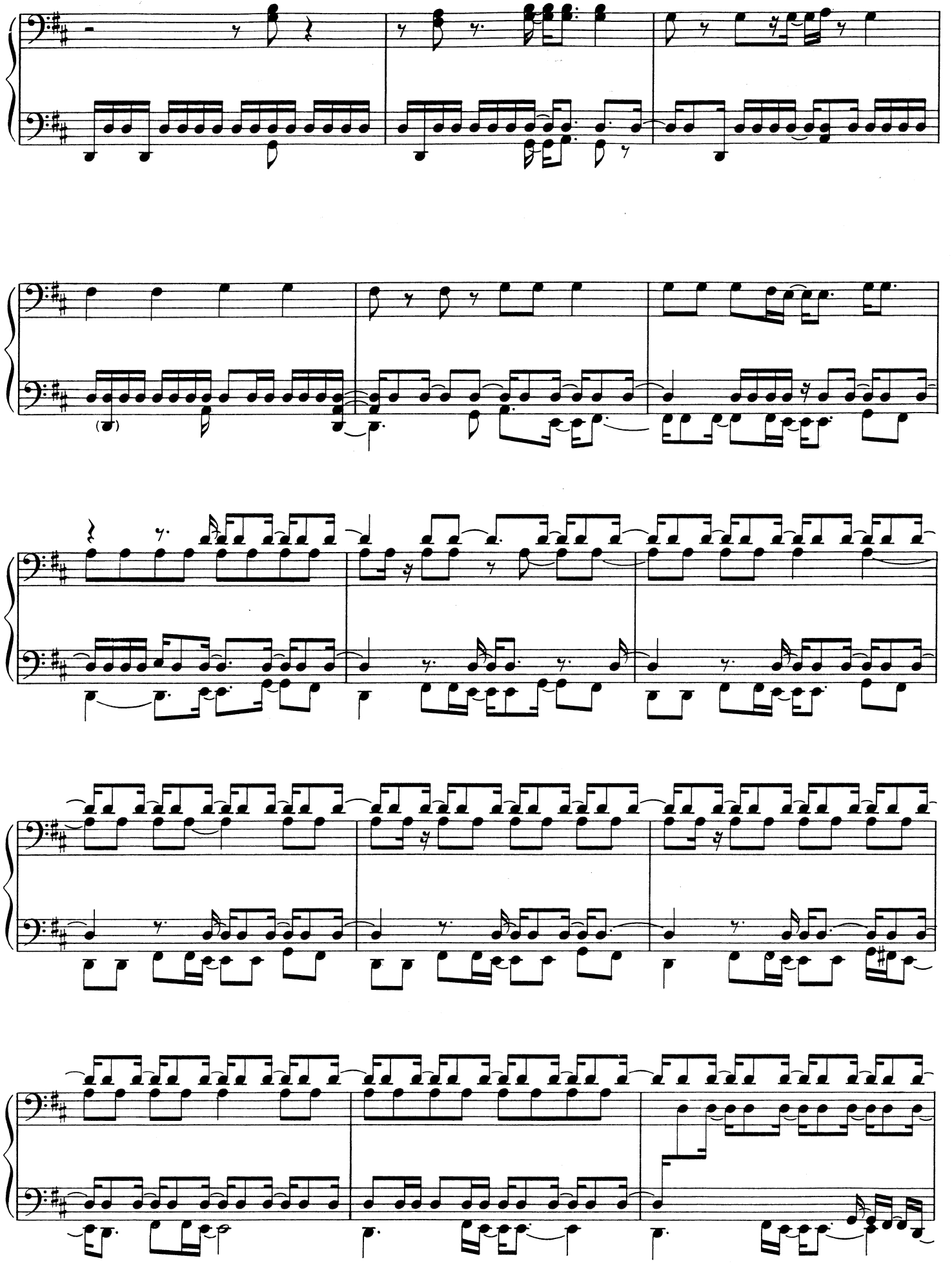


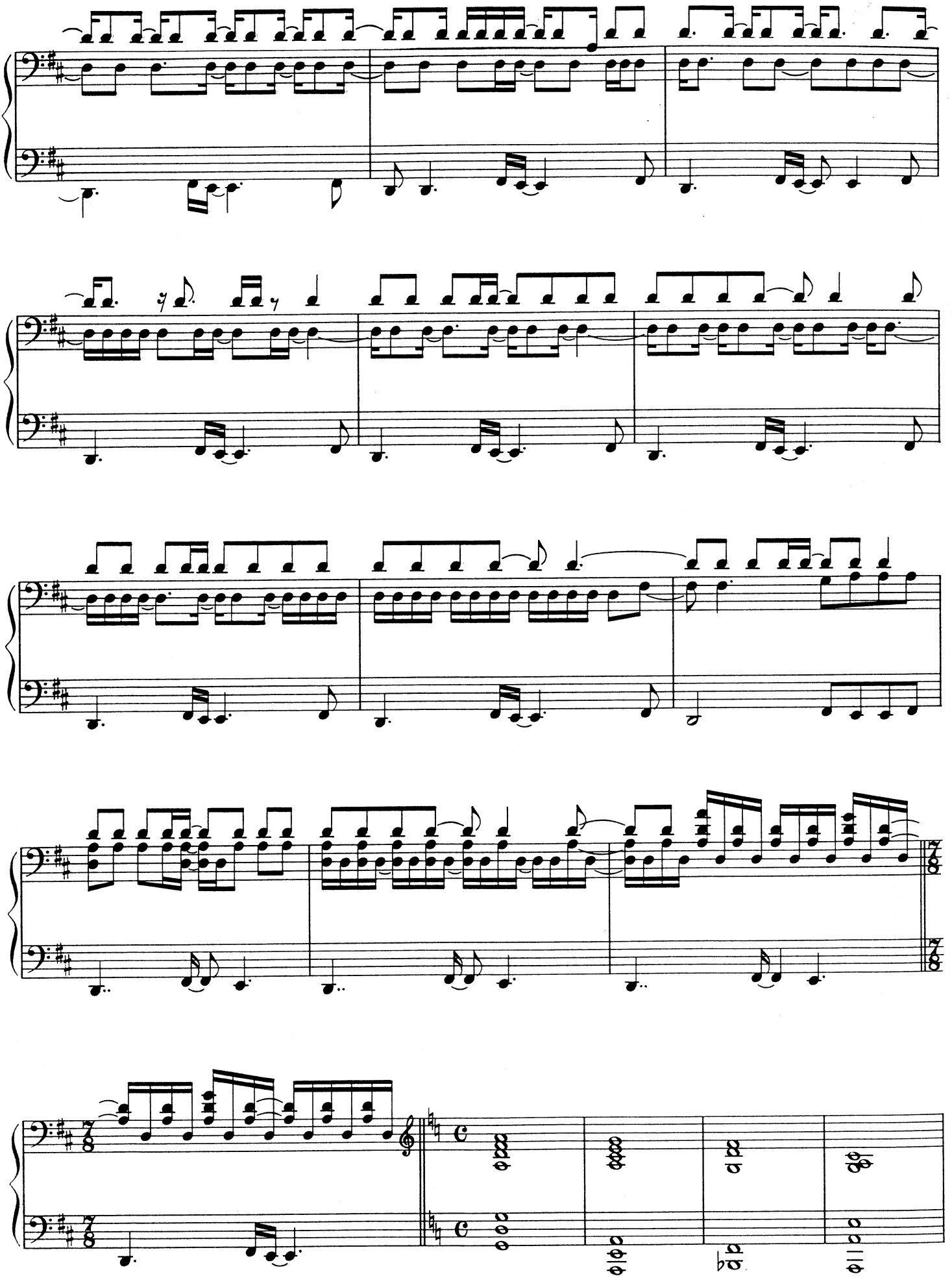


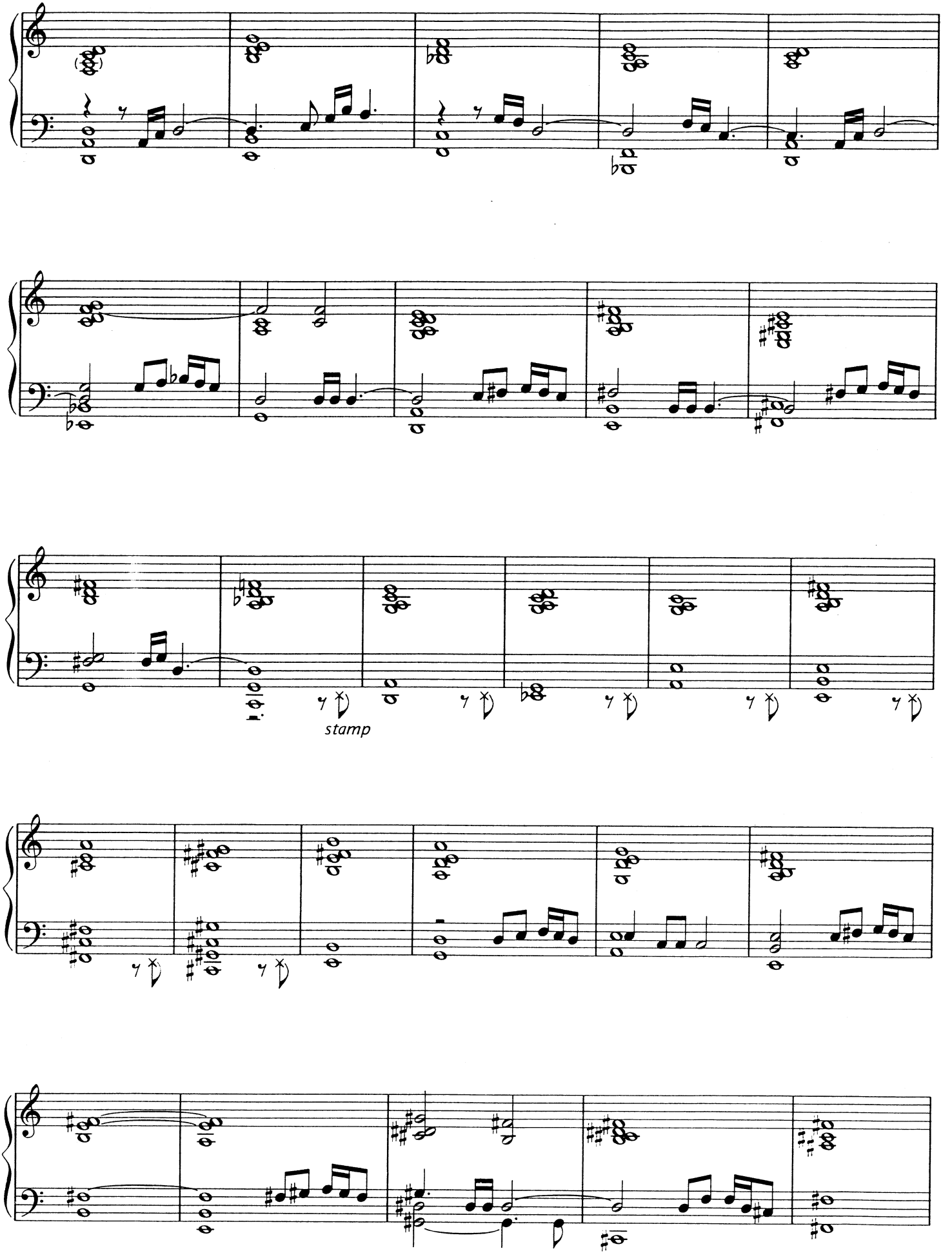


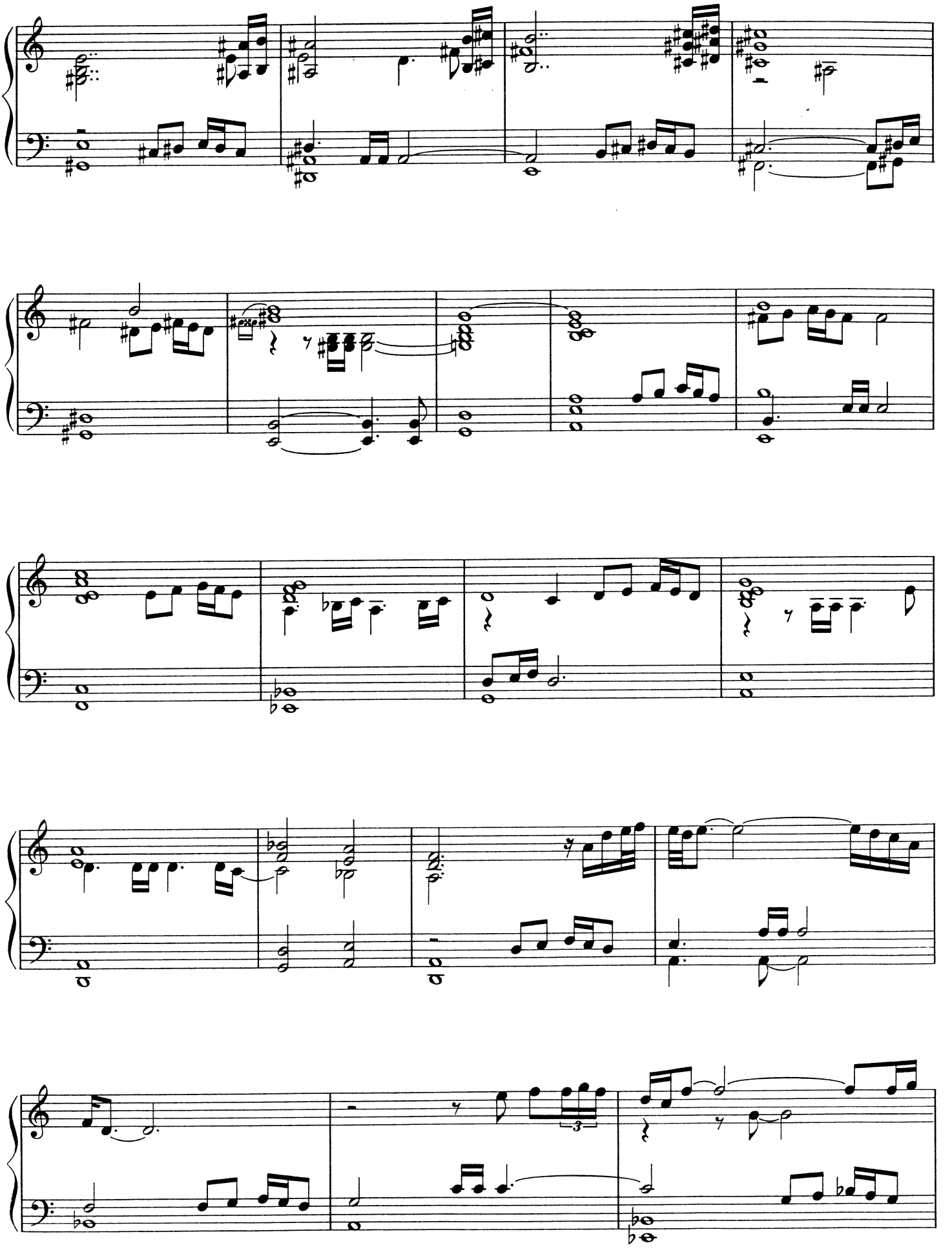


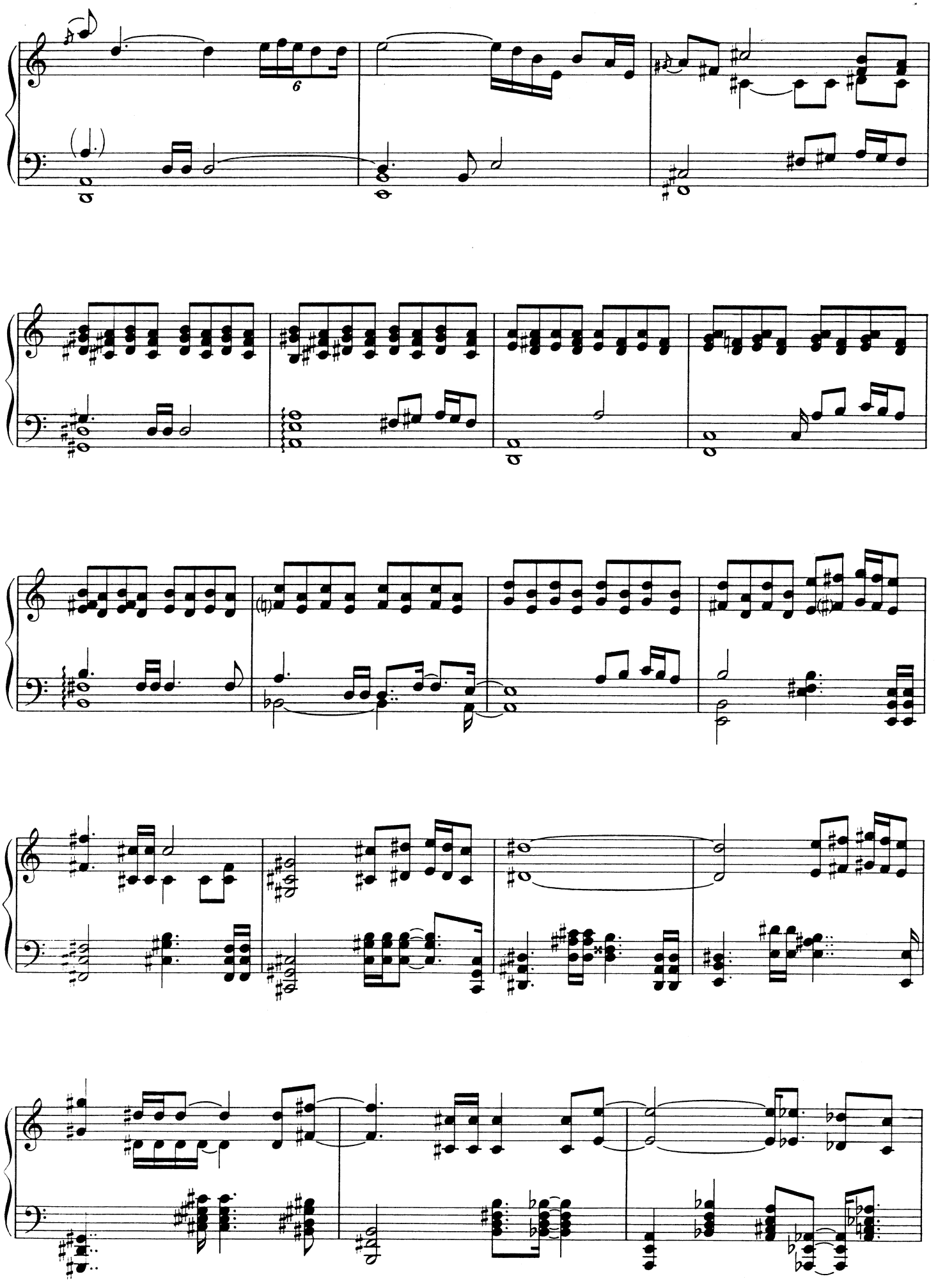


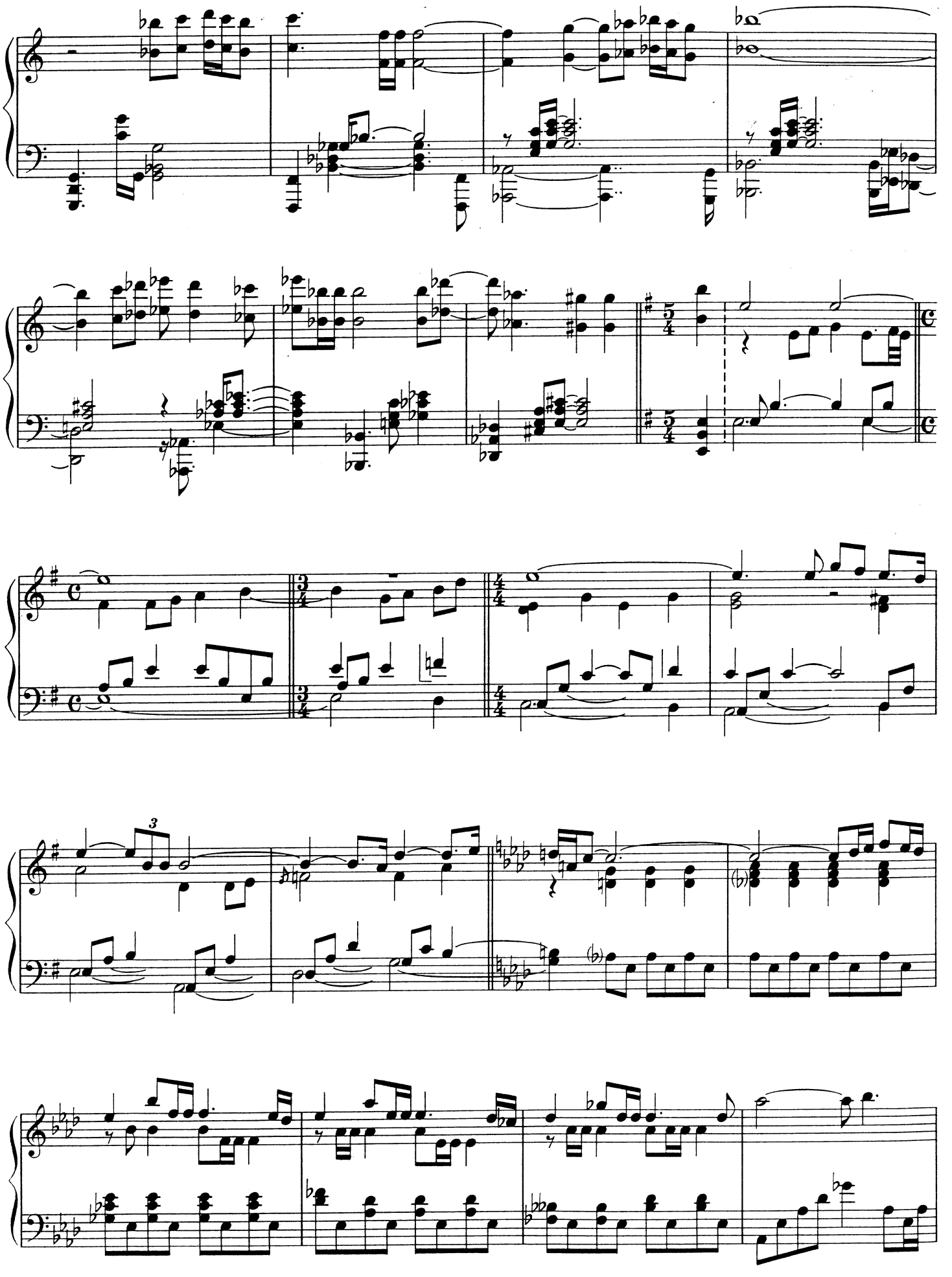


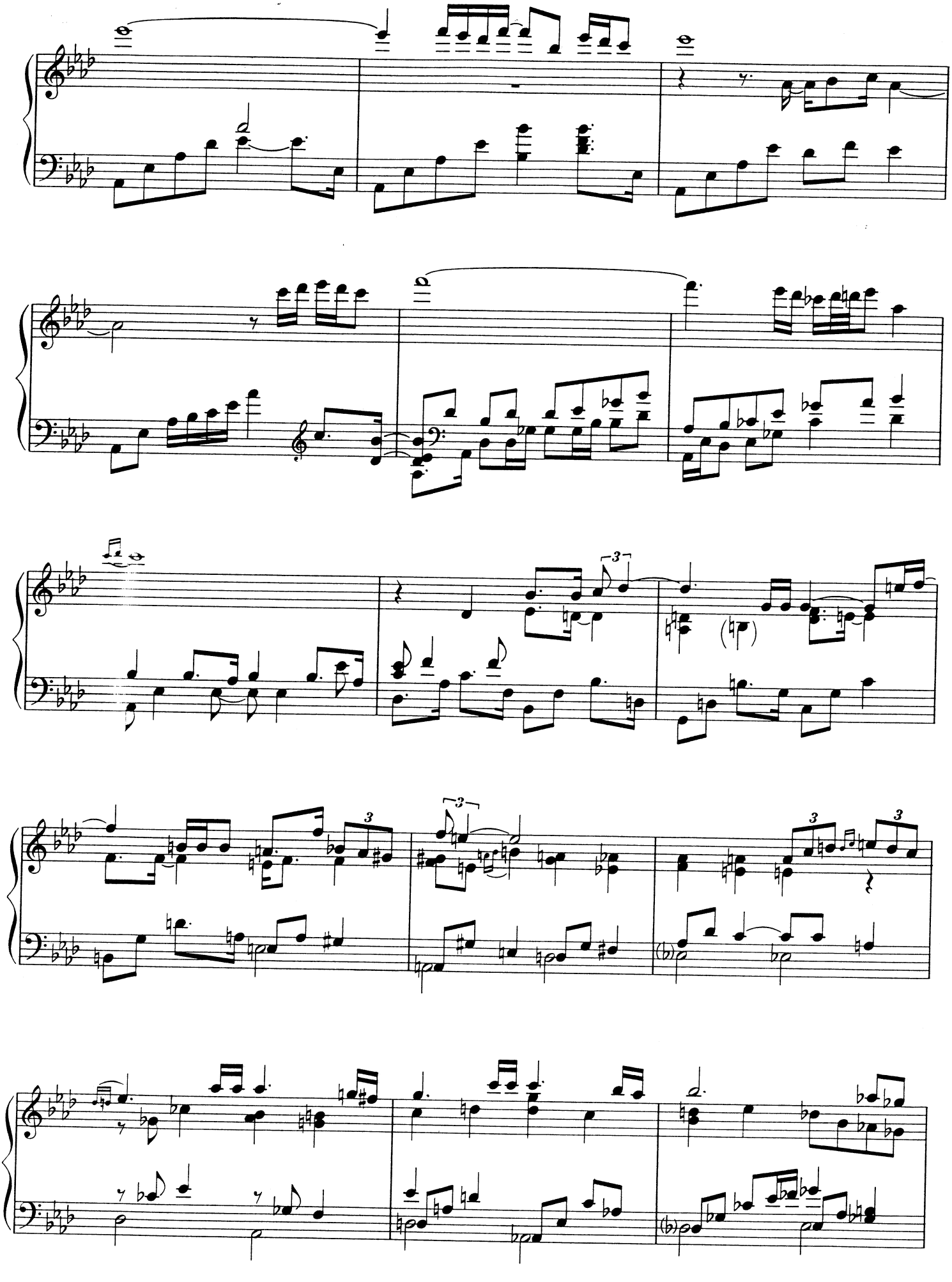


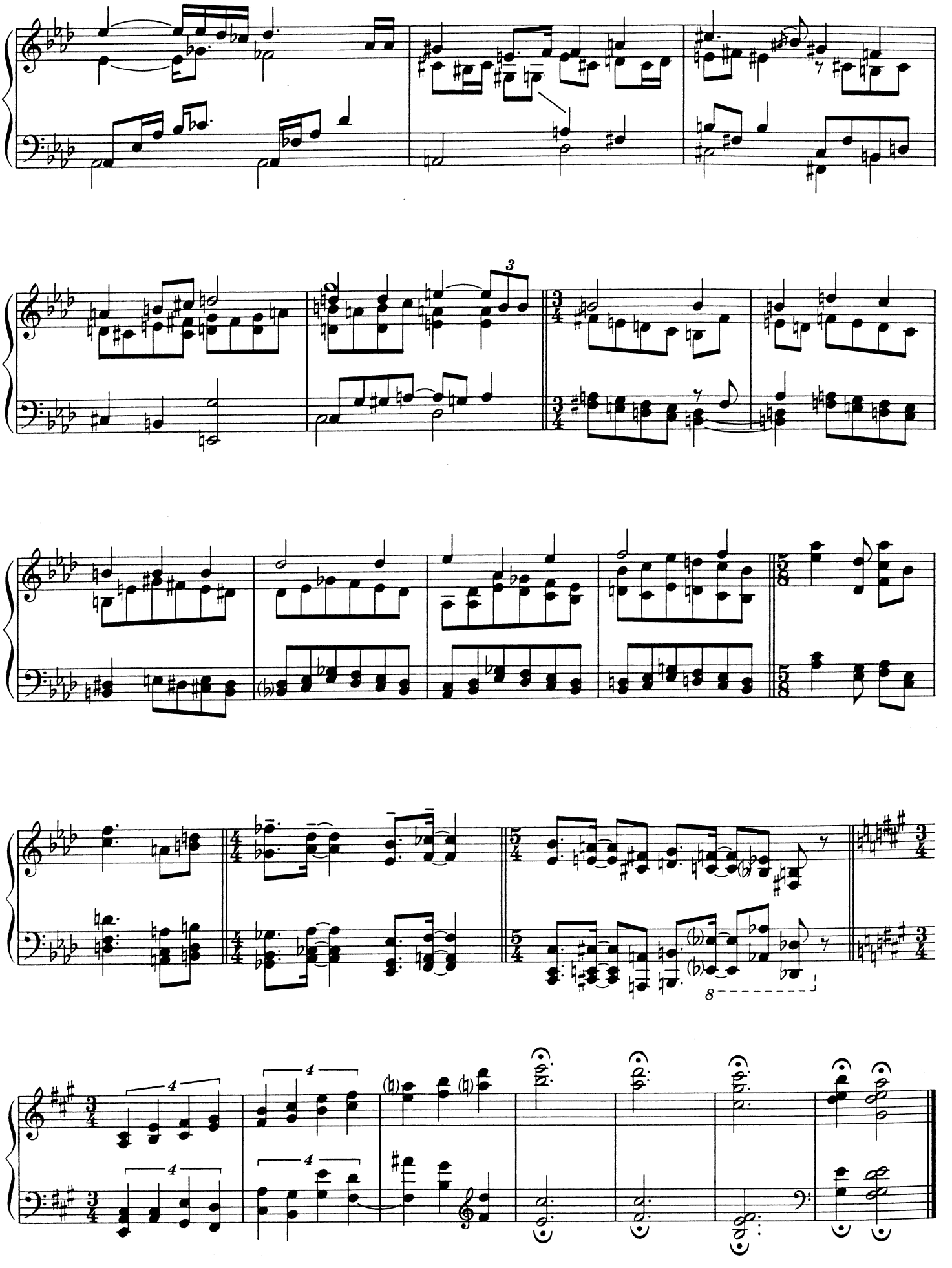

stamp



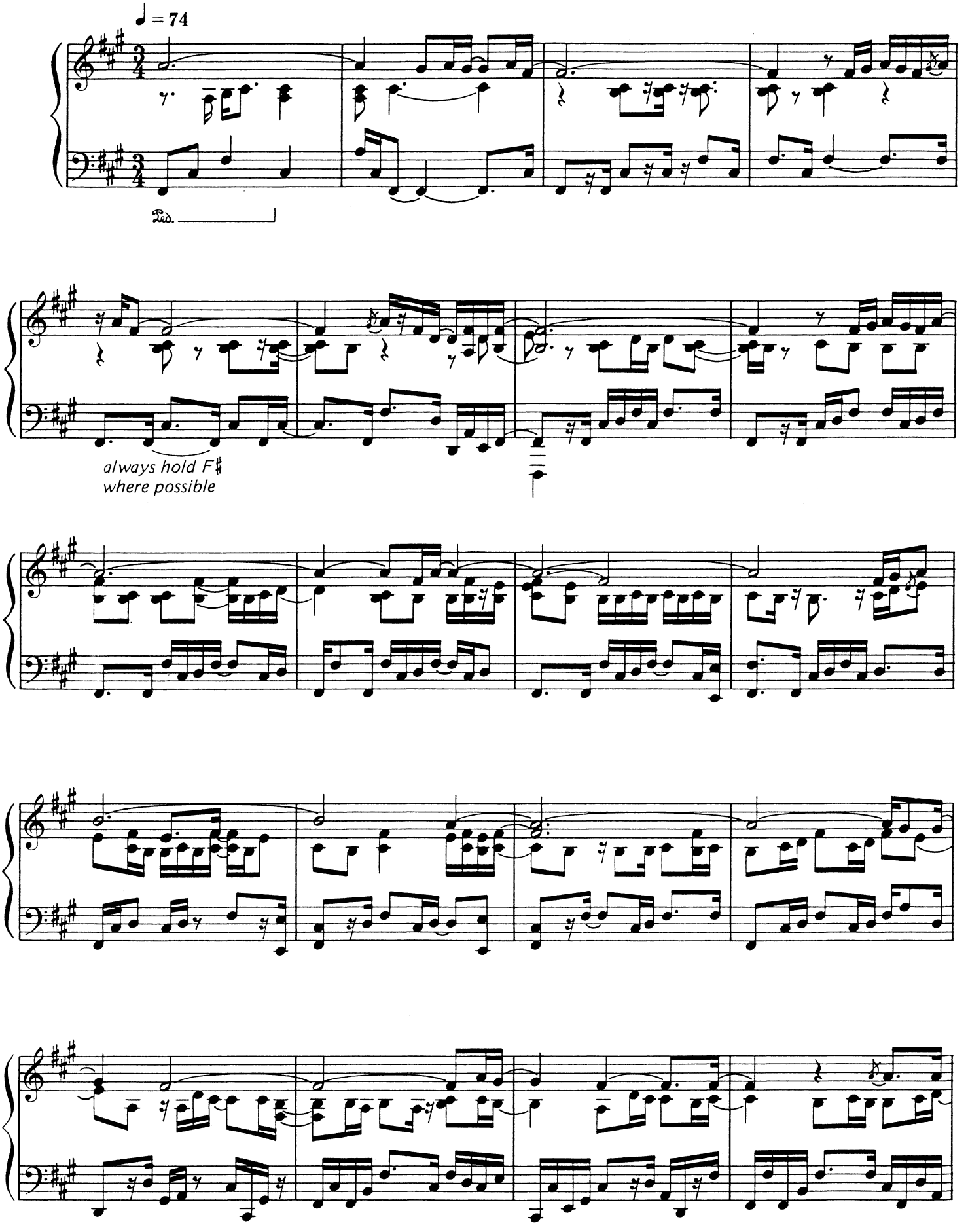




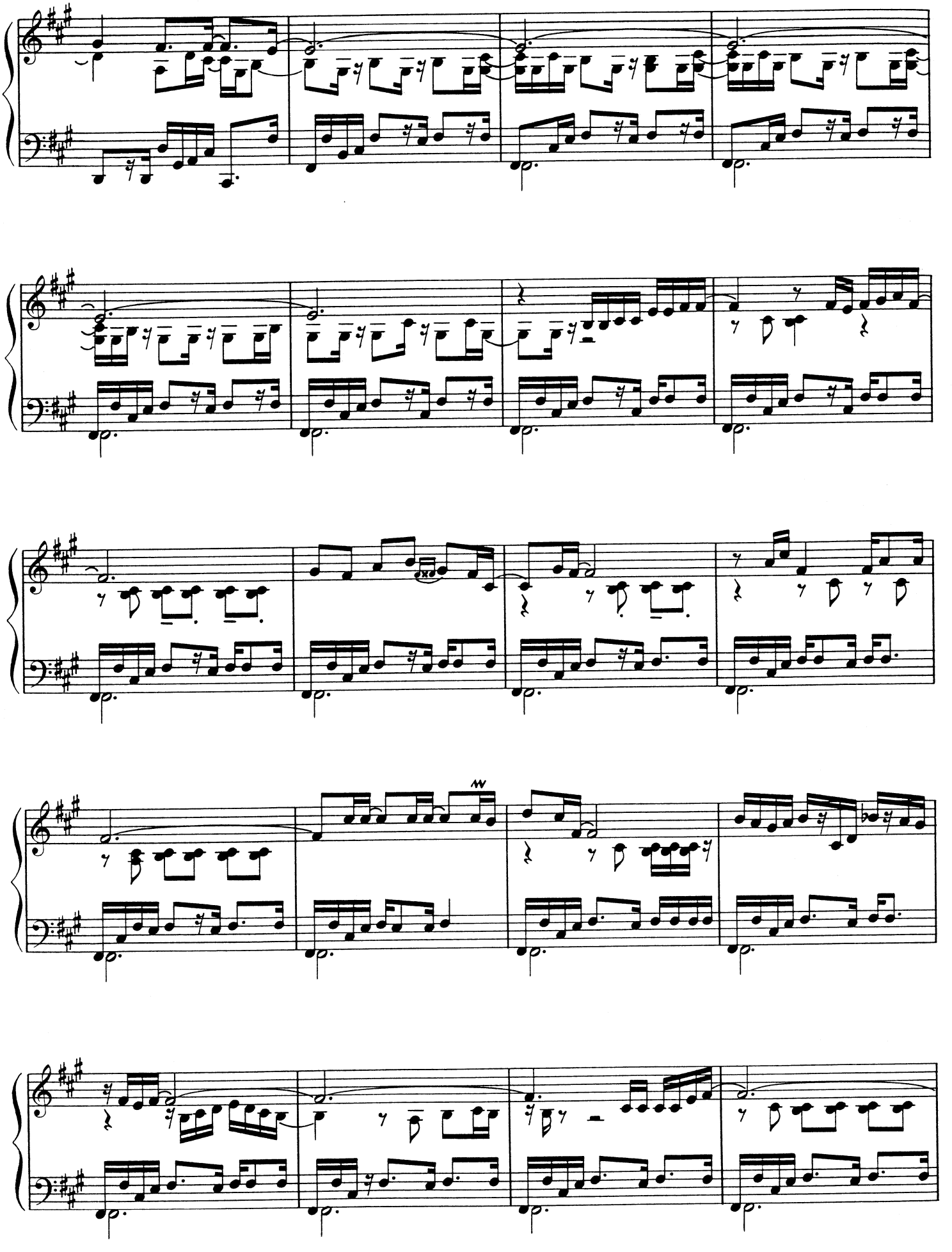


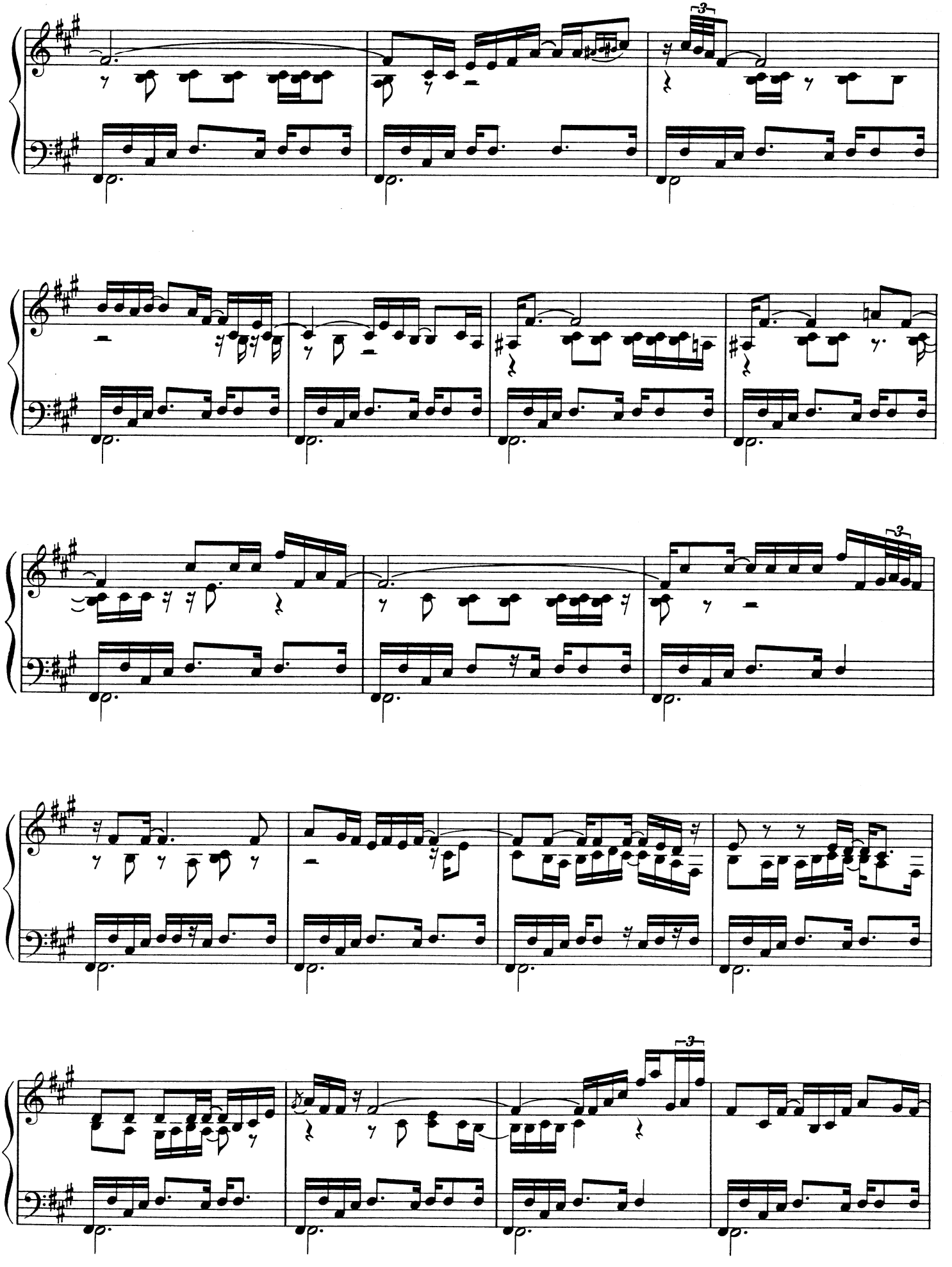


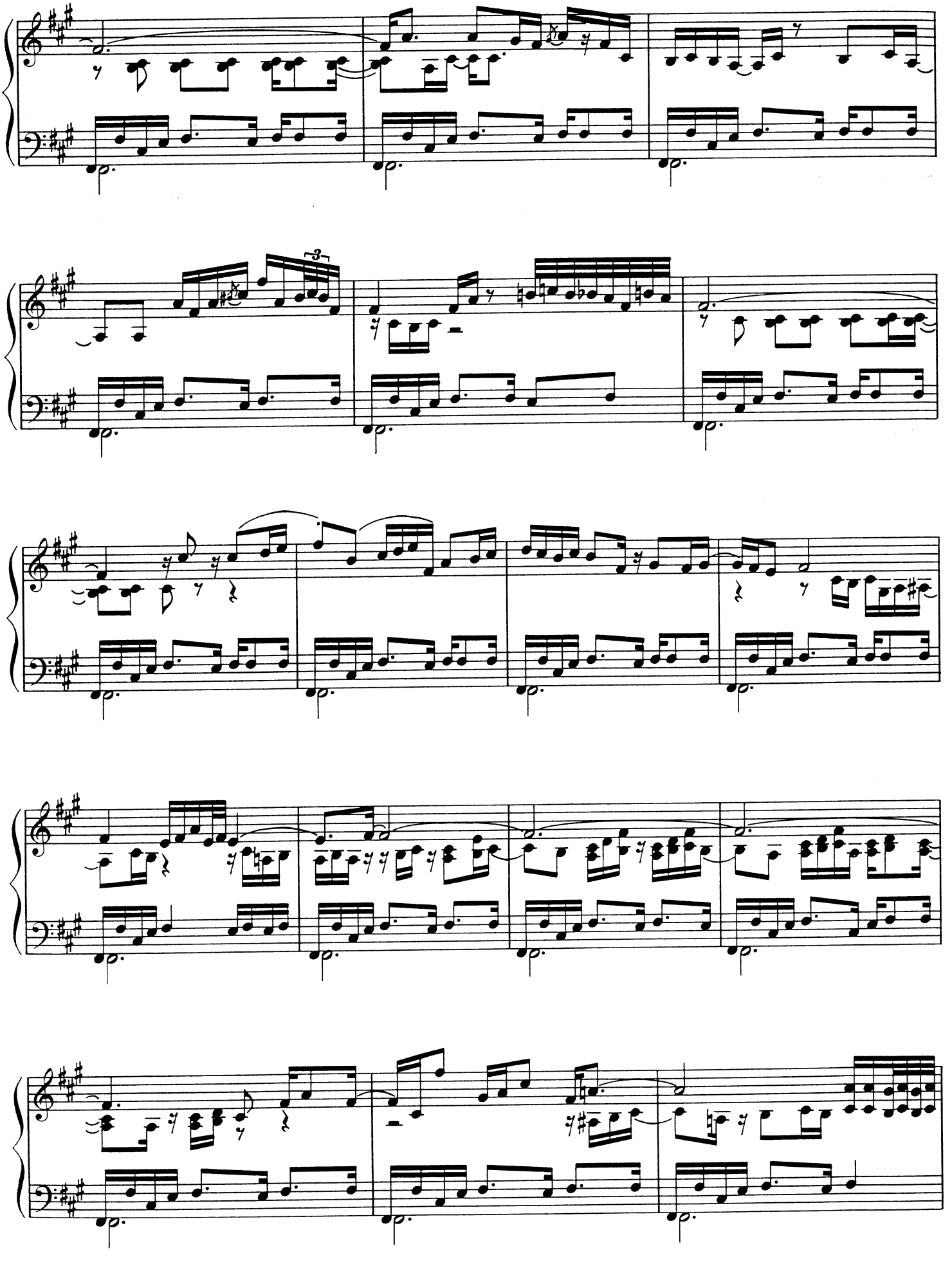
Part IIb

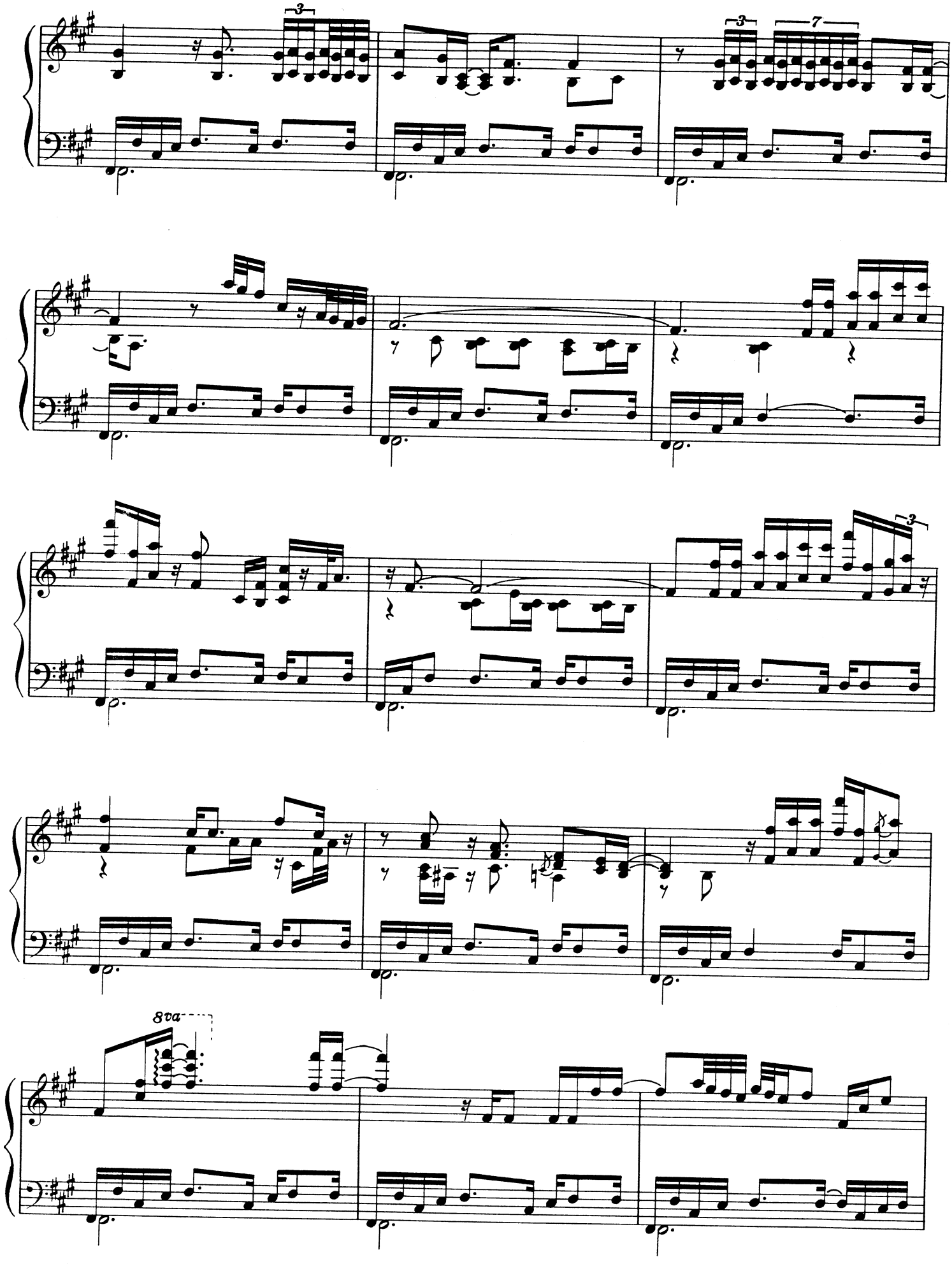


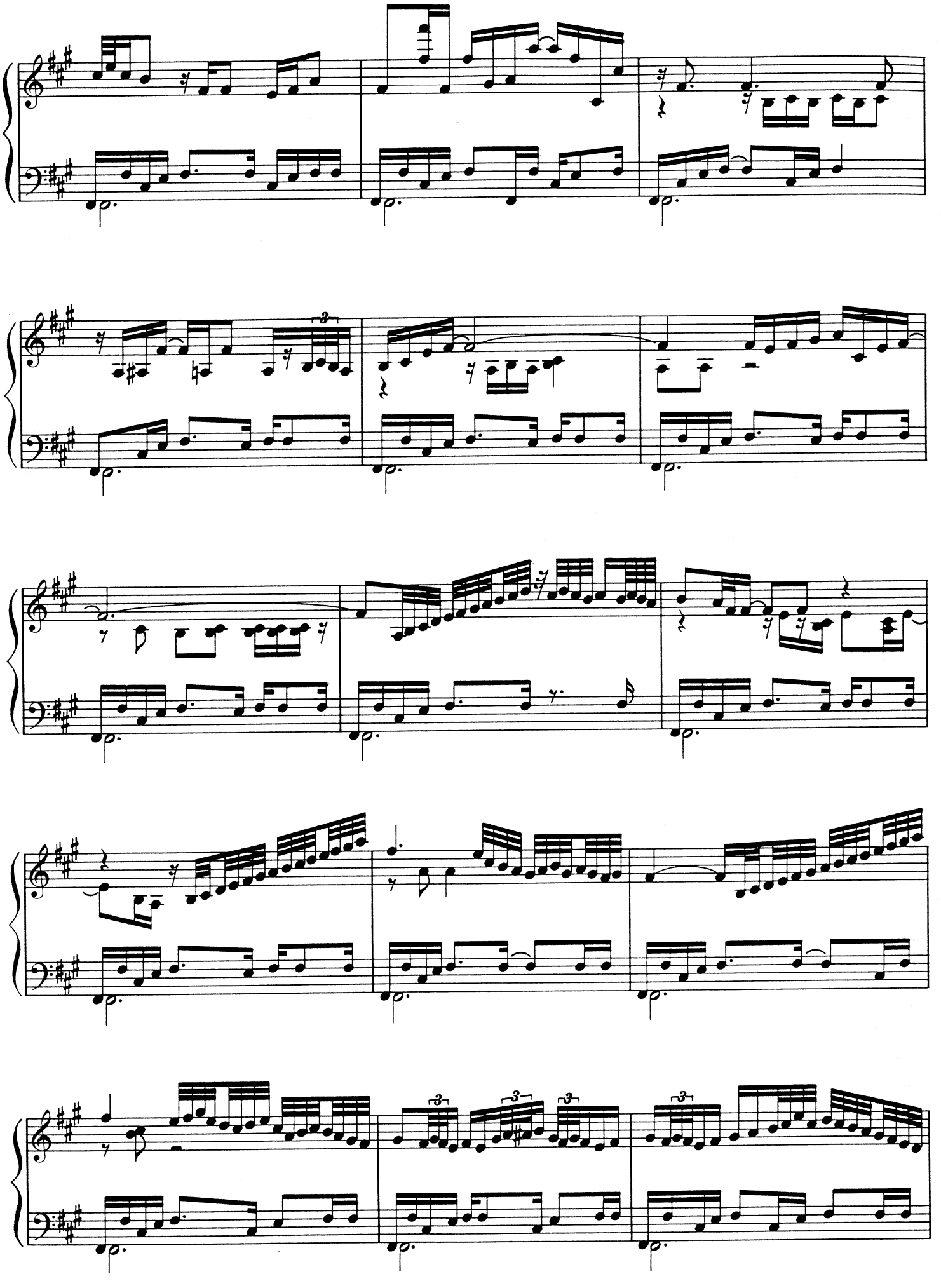
©1991, Cavelight Music, BMI/AMRA
TEAM ECMiSO

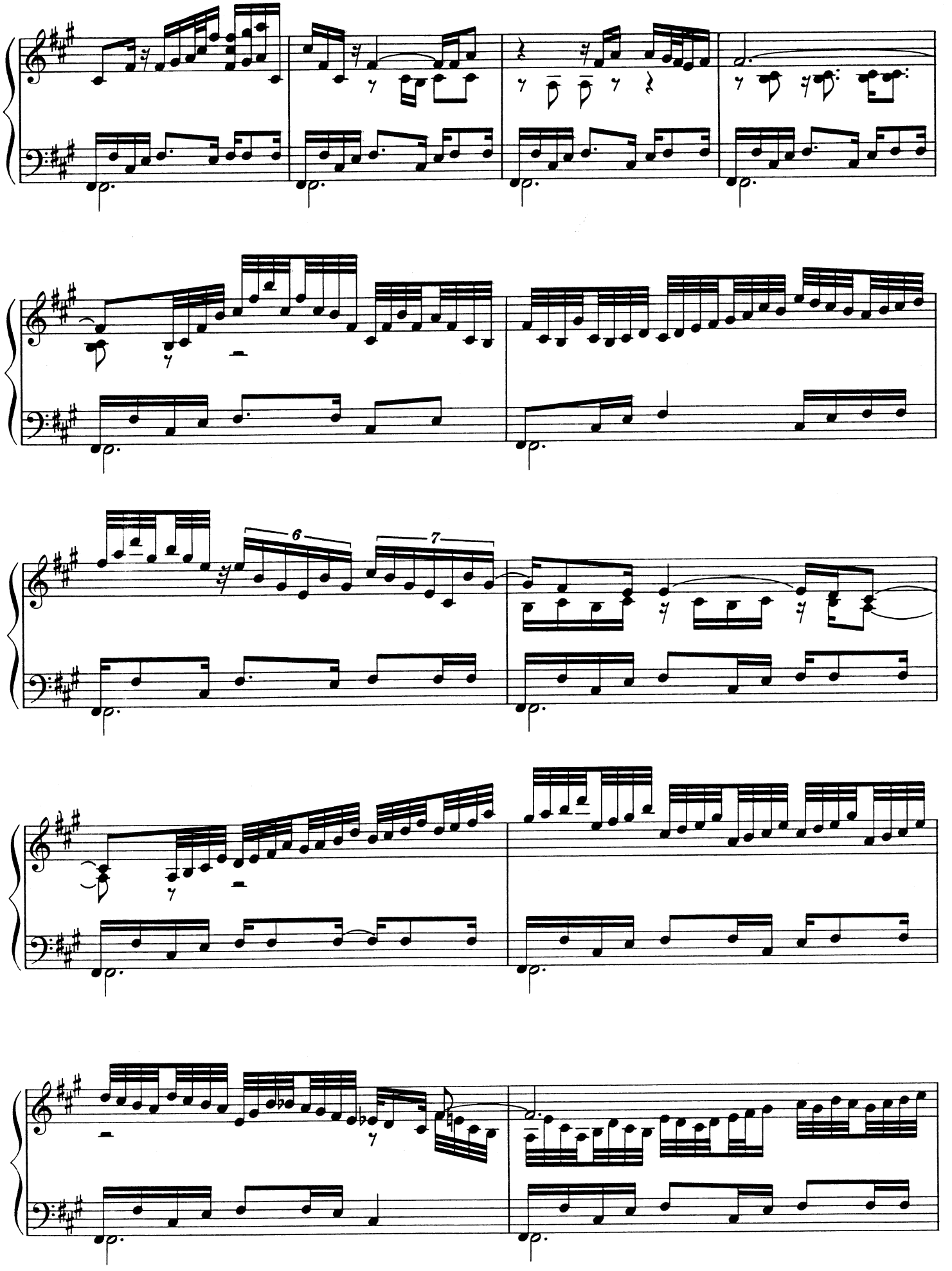


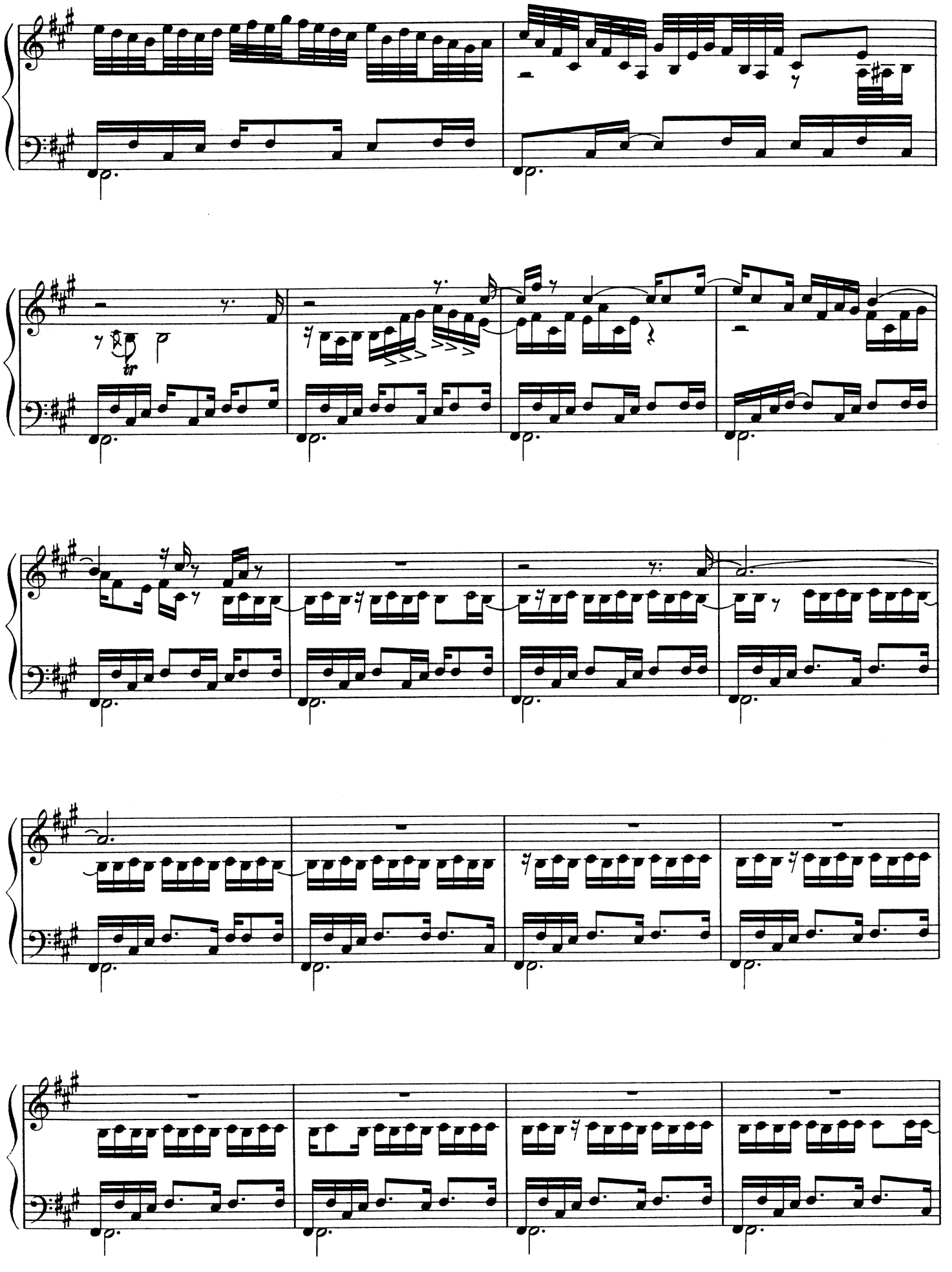


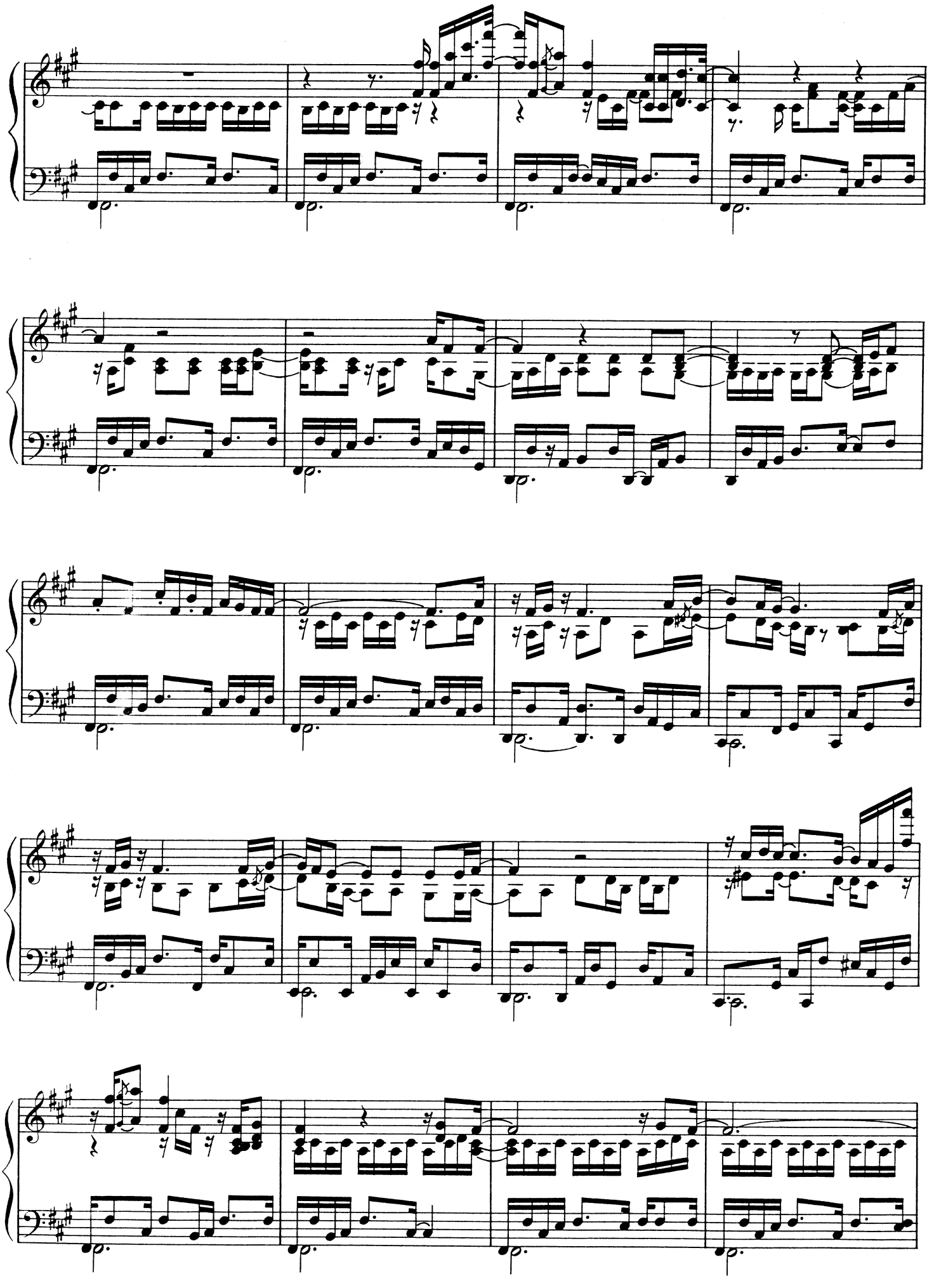


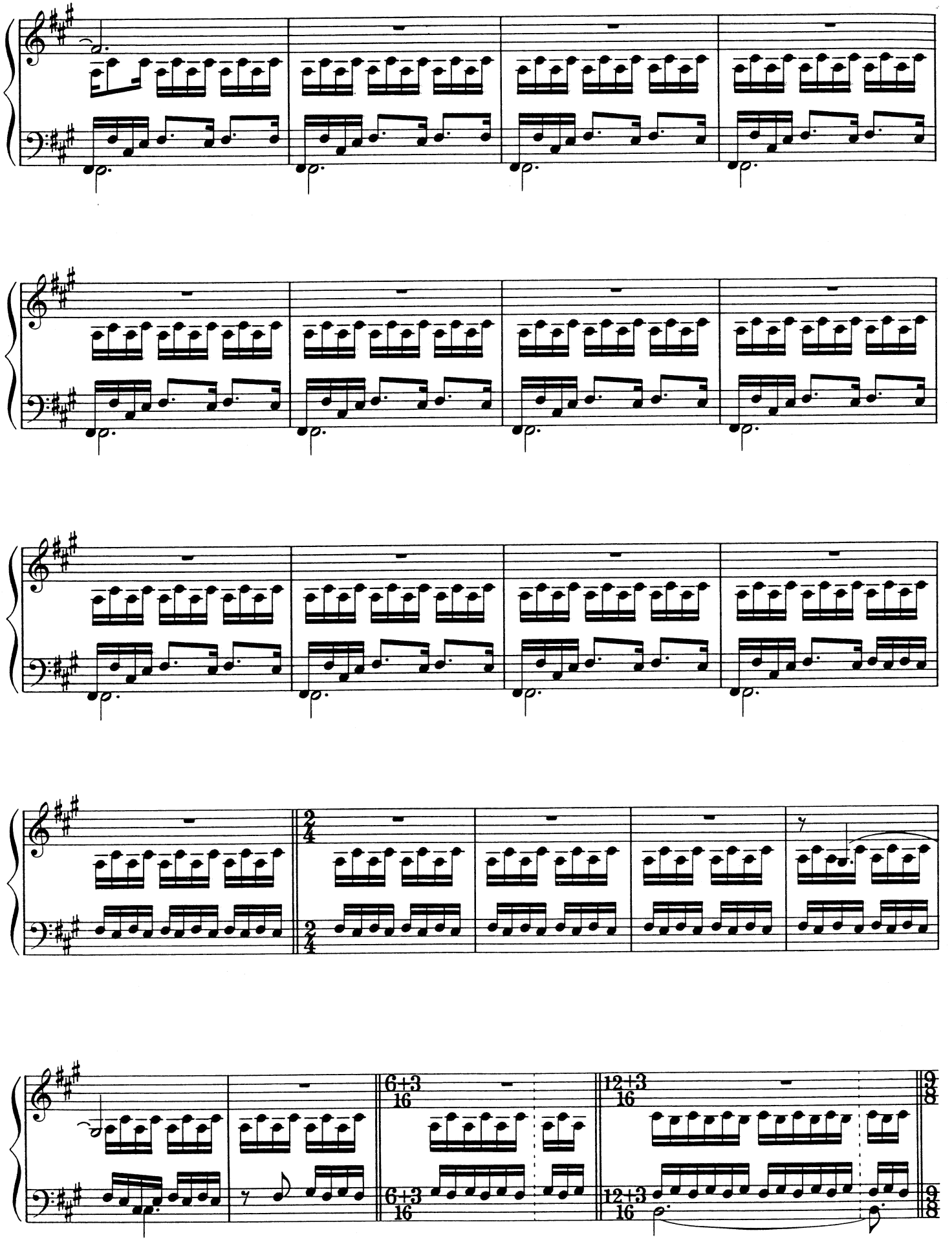

3
3
7
3
8va

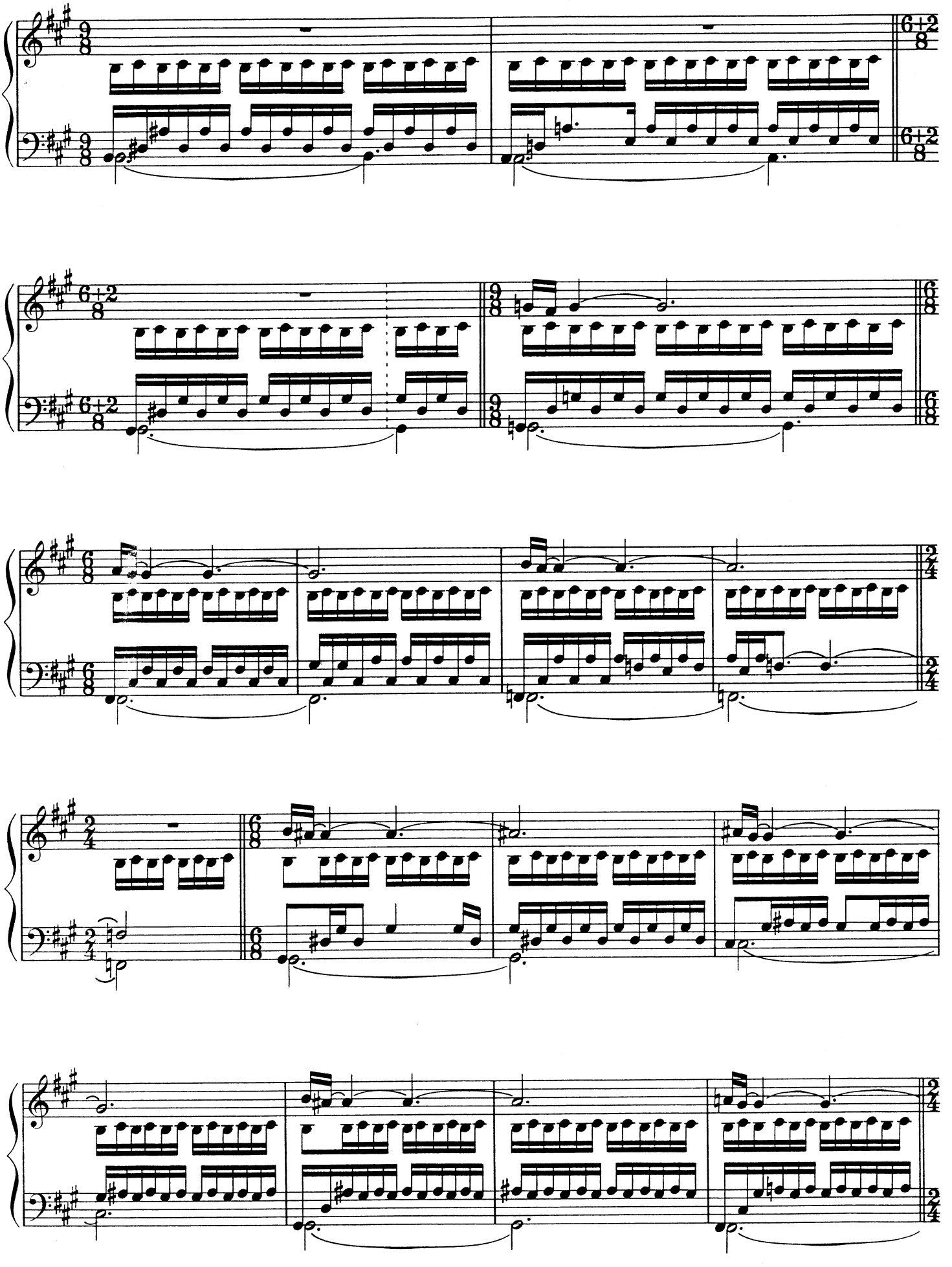


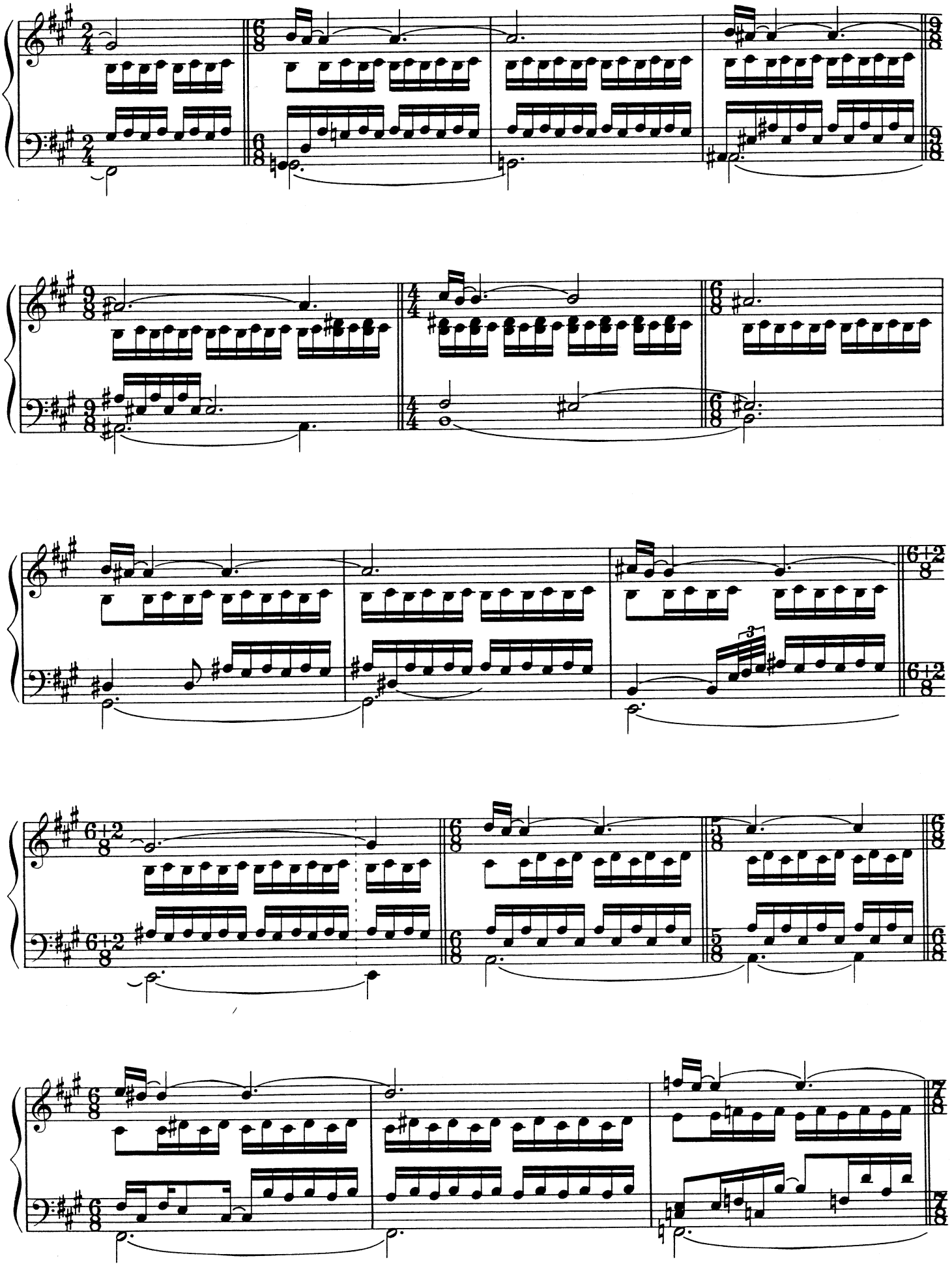

6
7

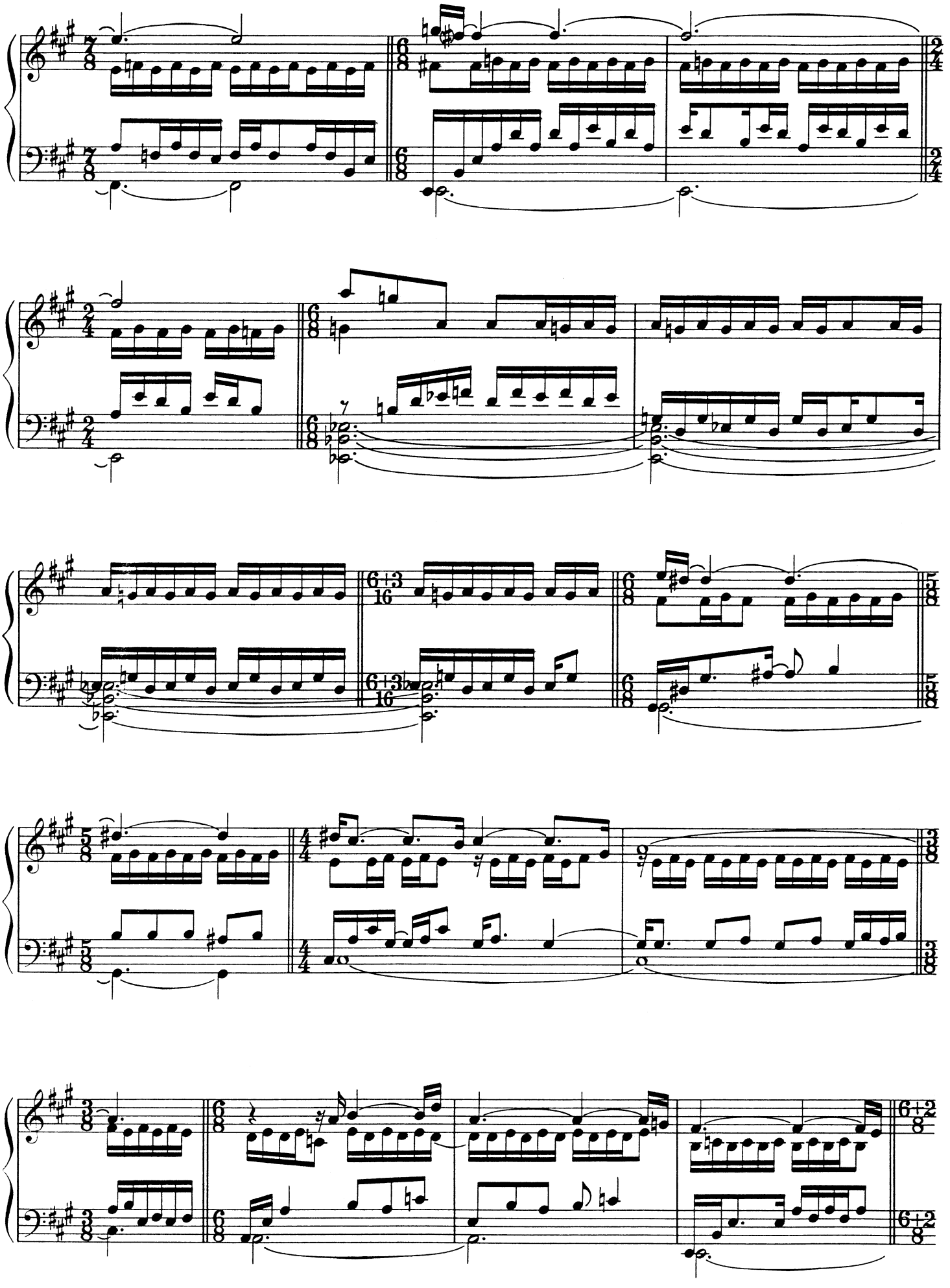


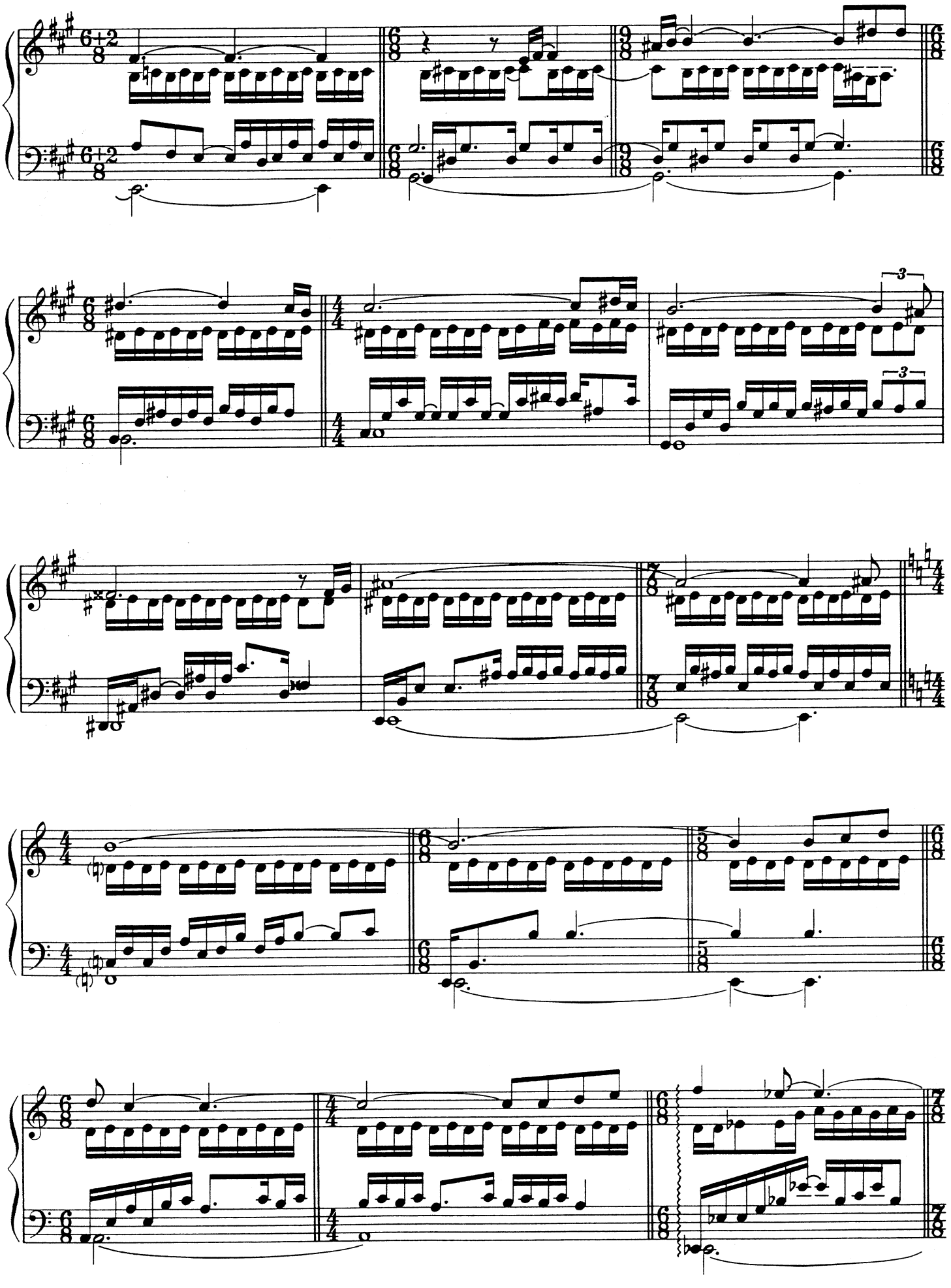


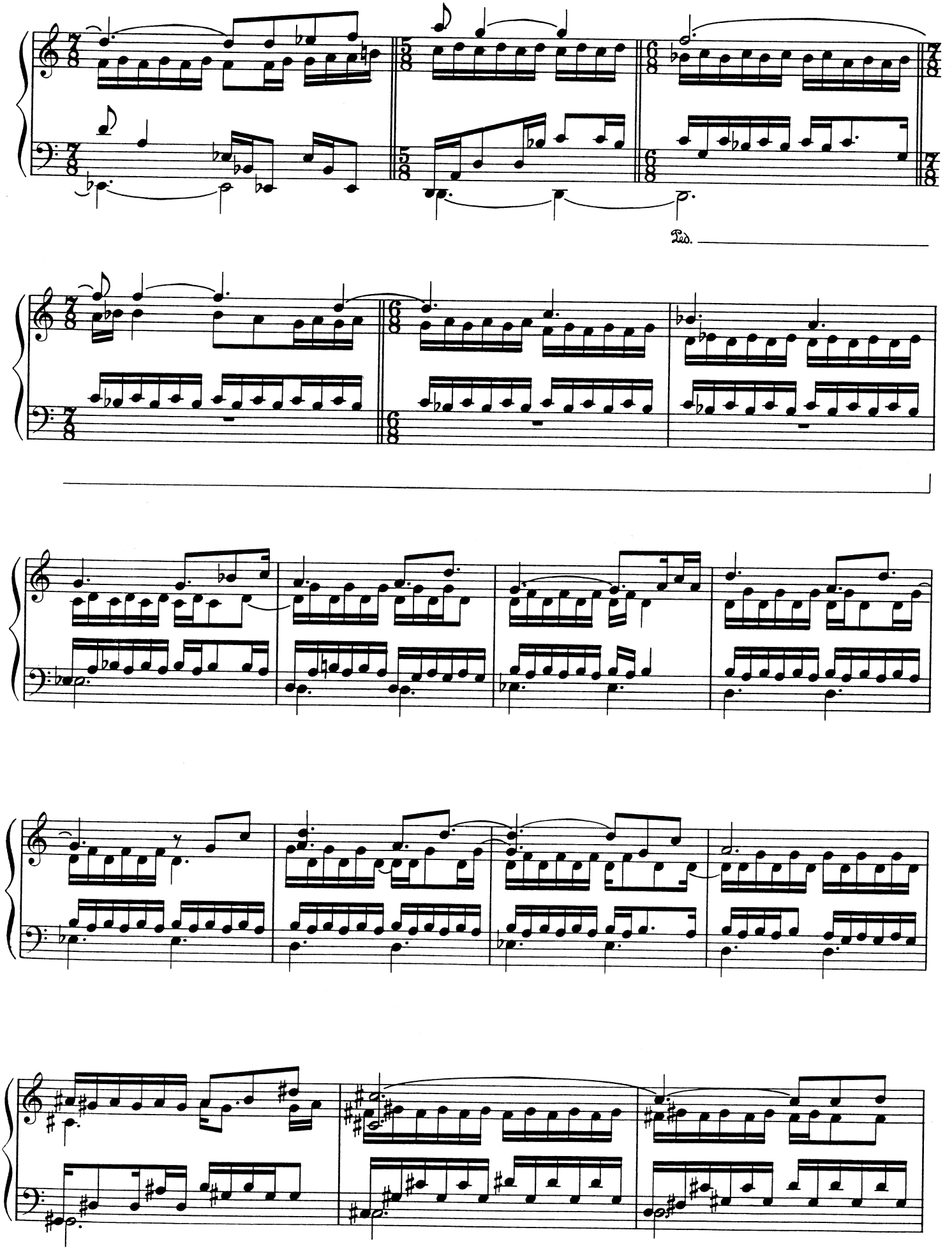


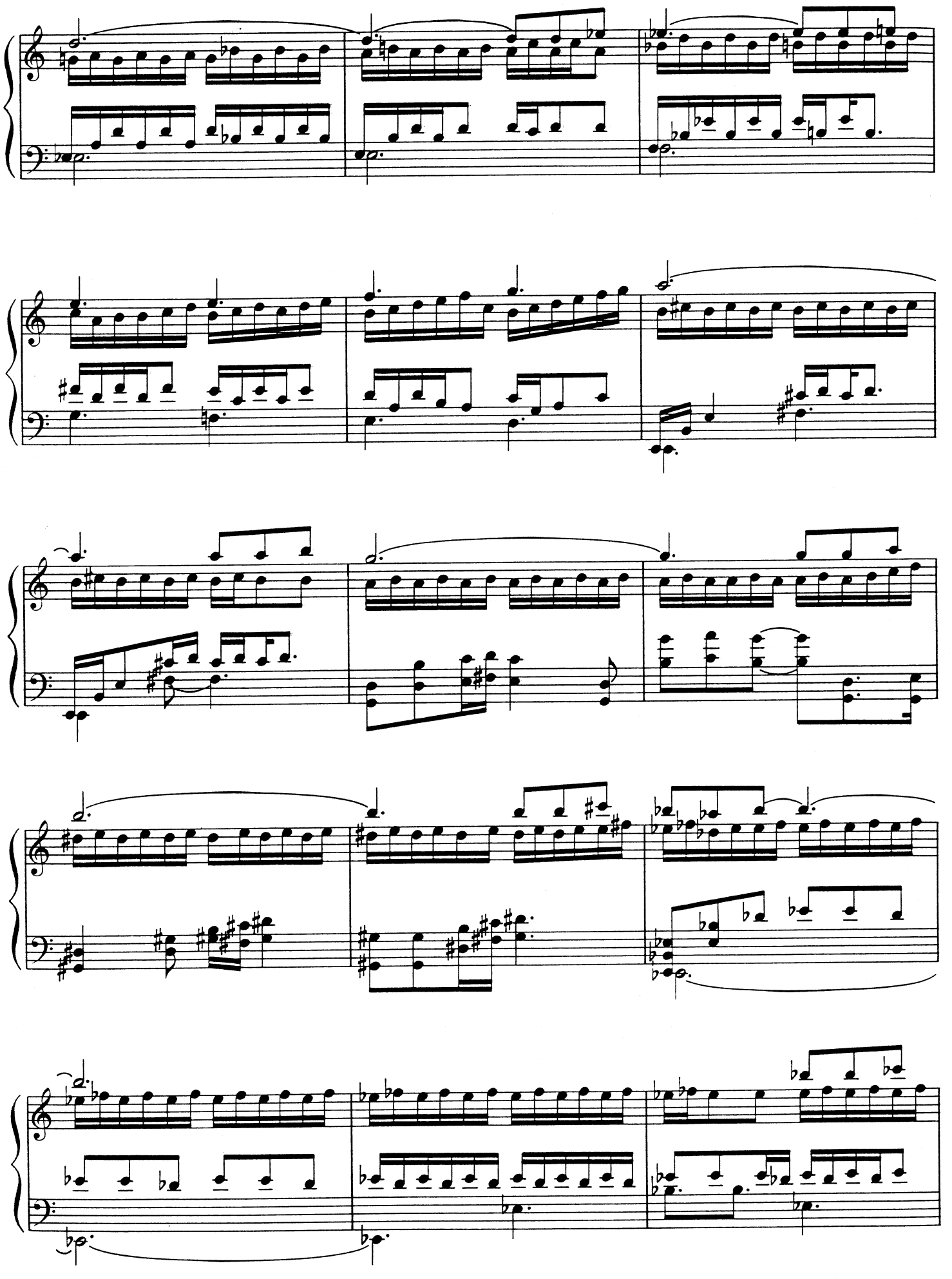


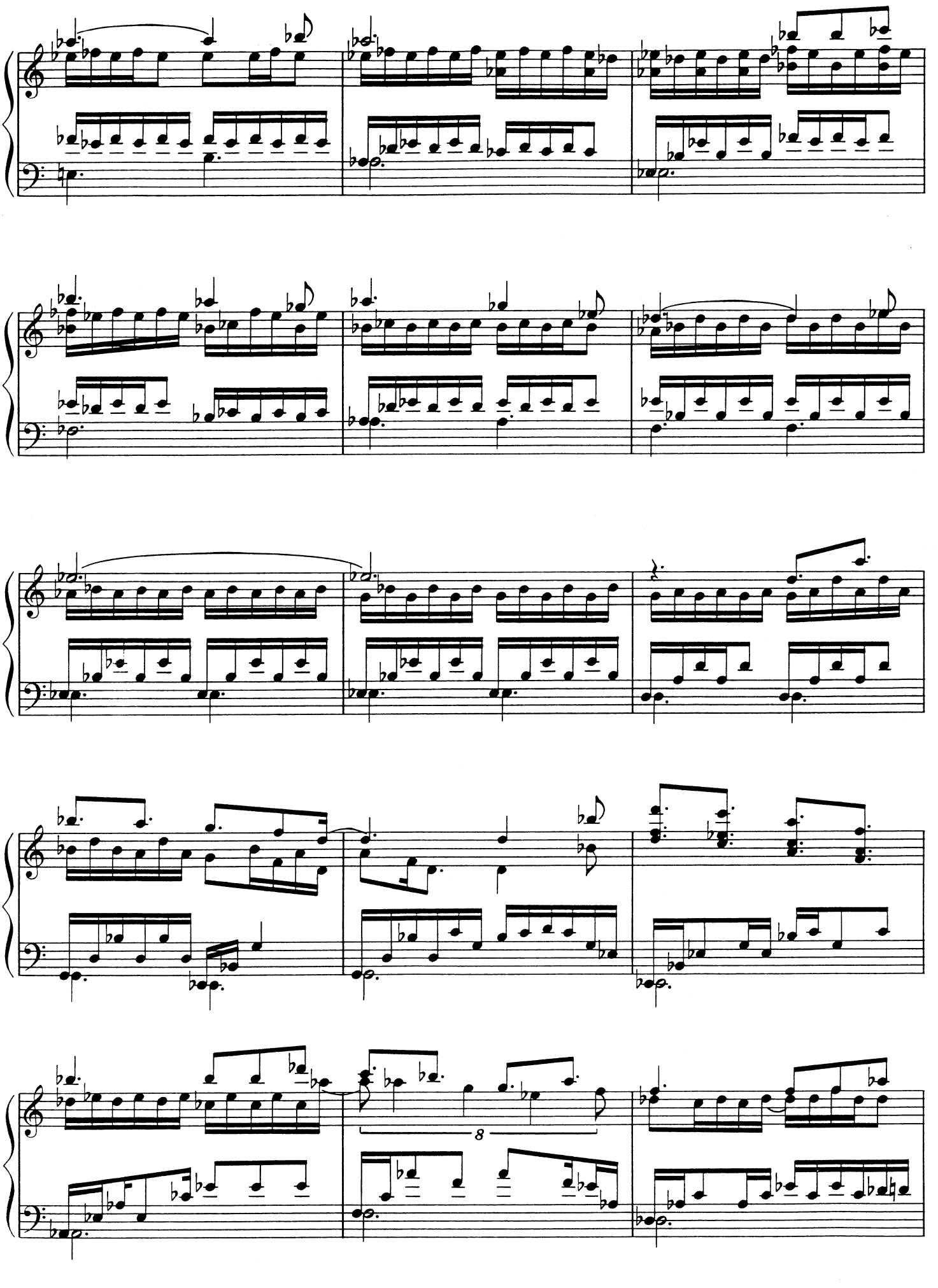


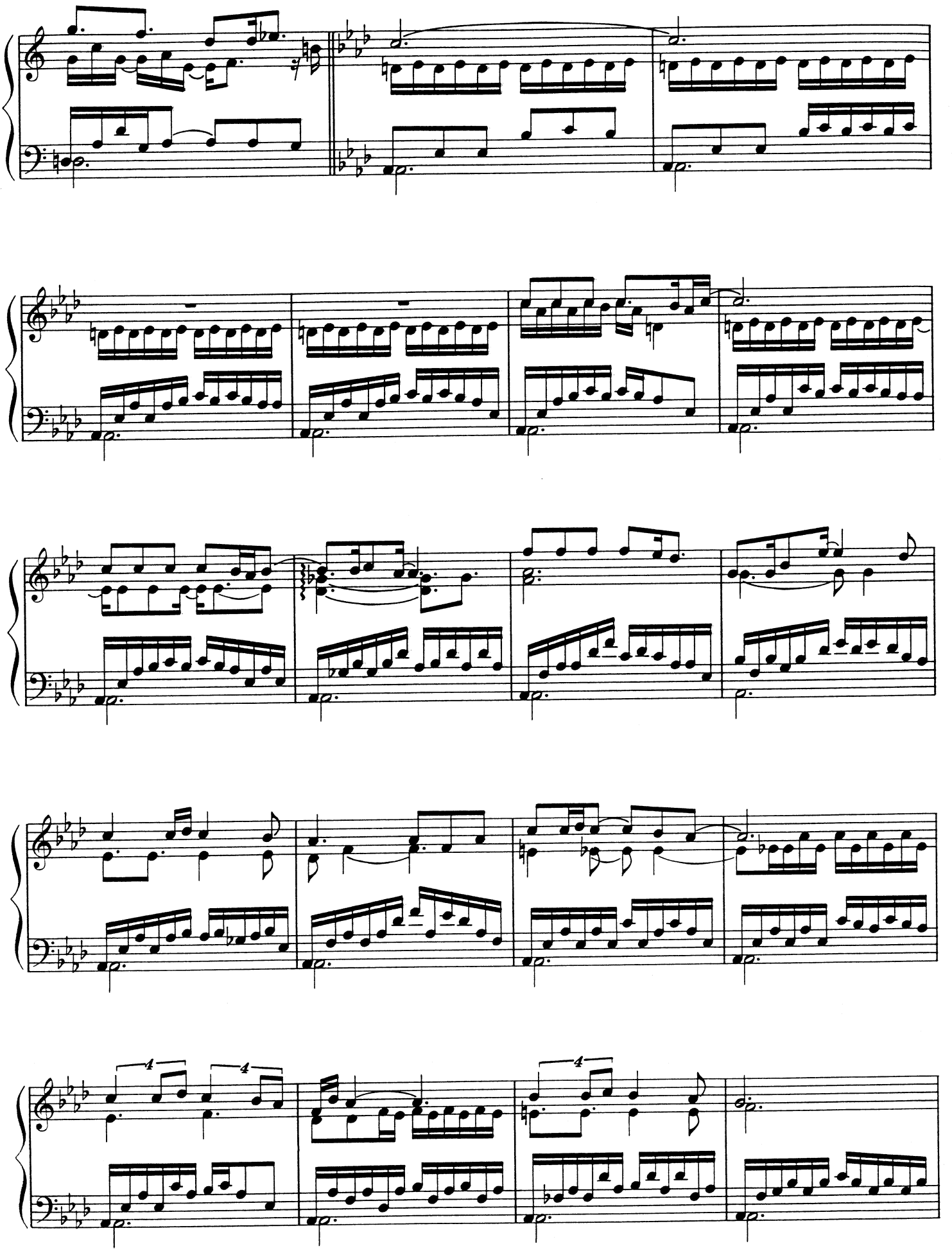


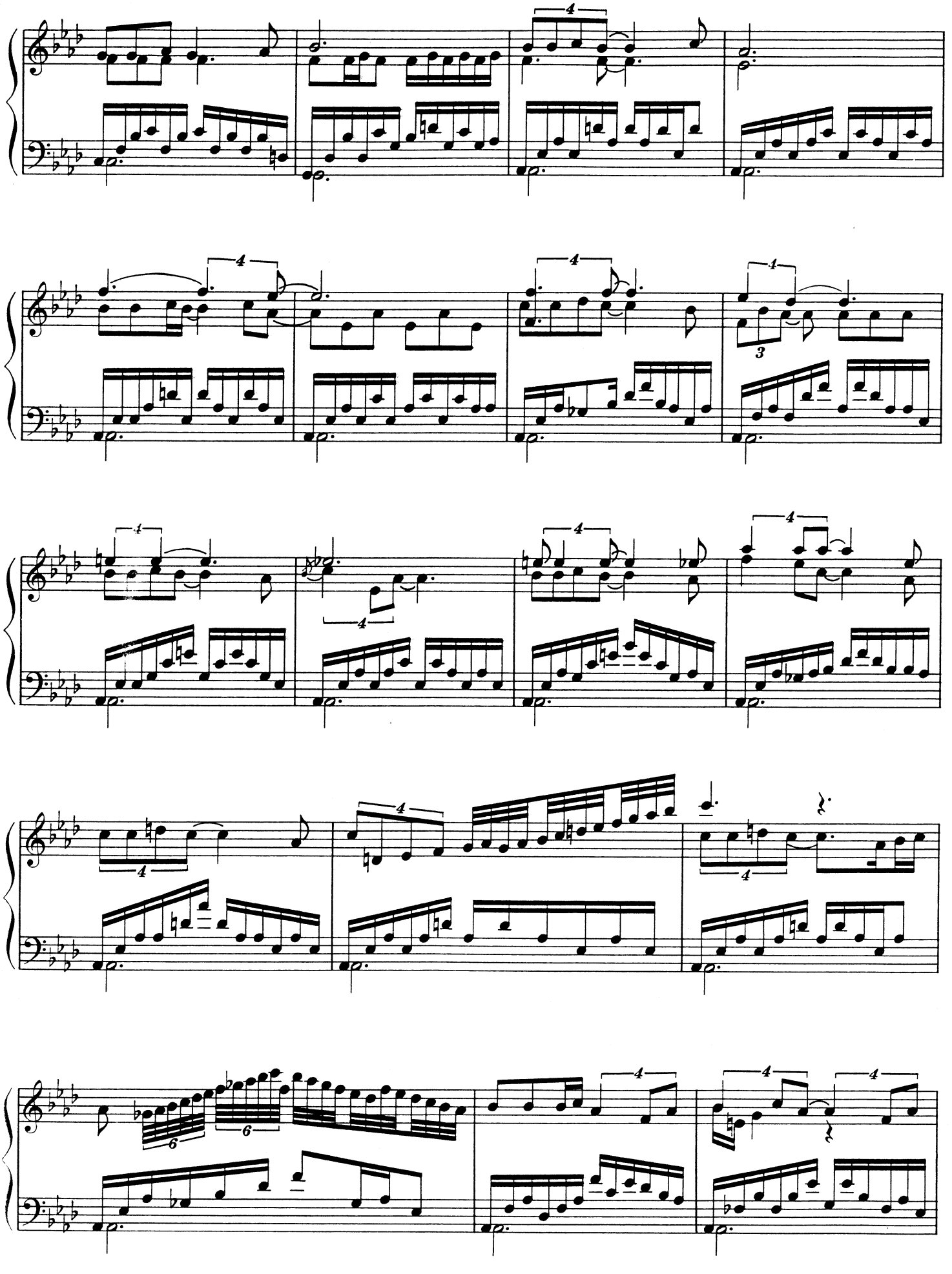


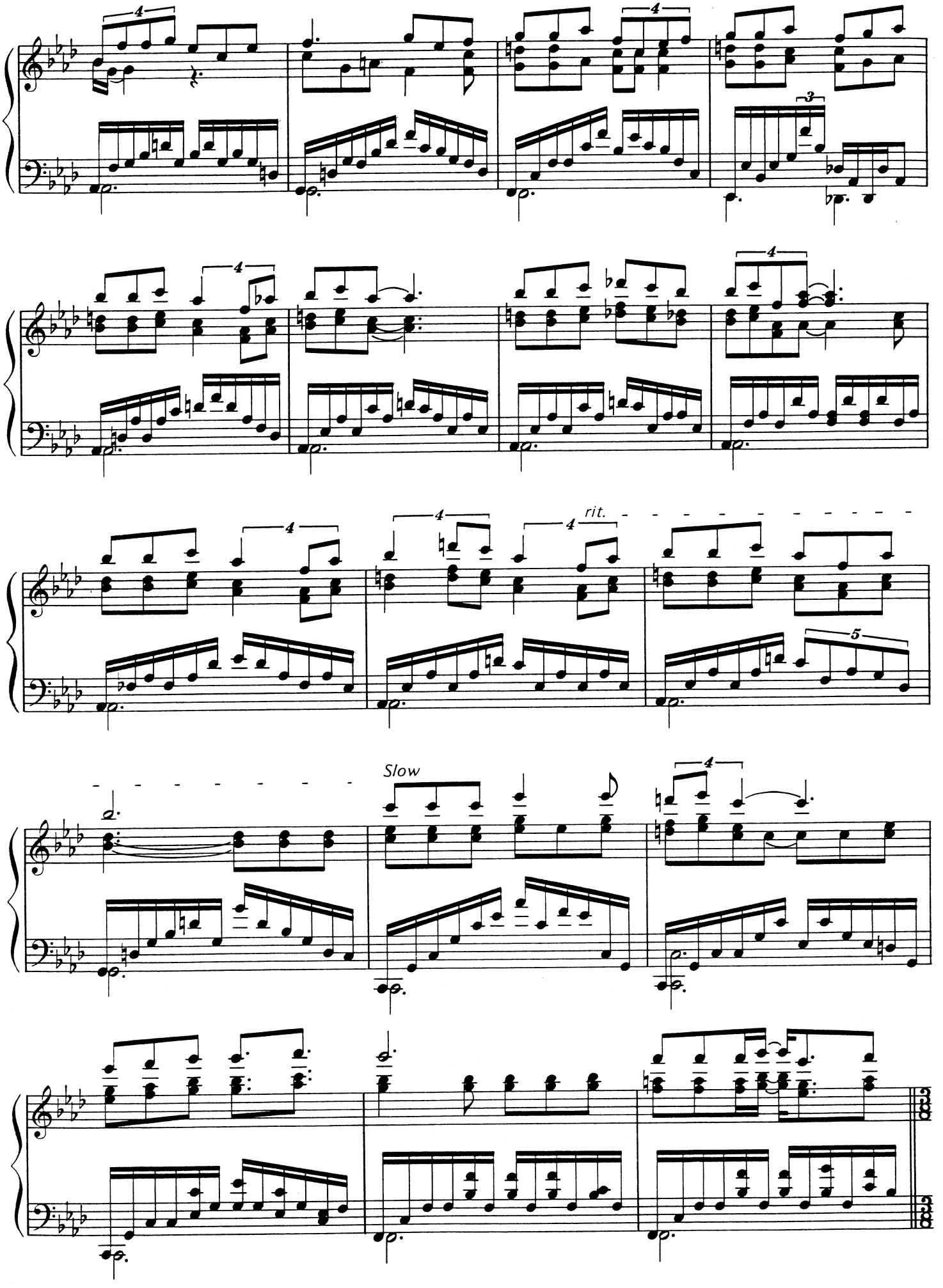

Ped.

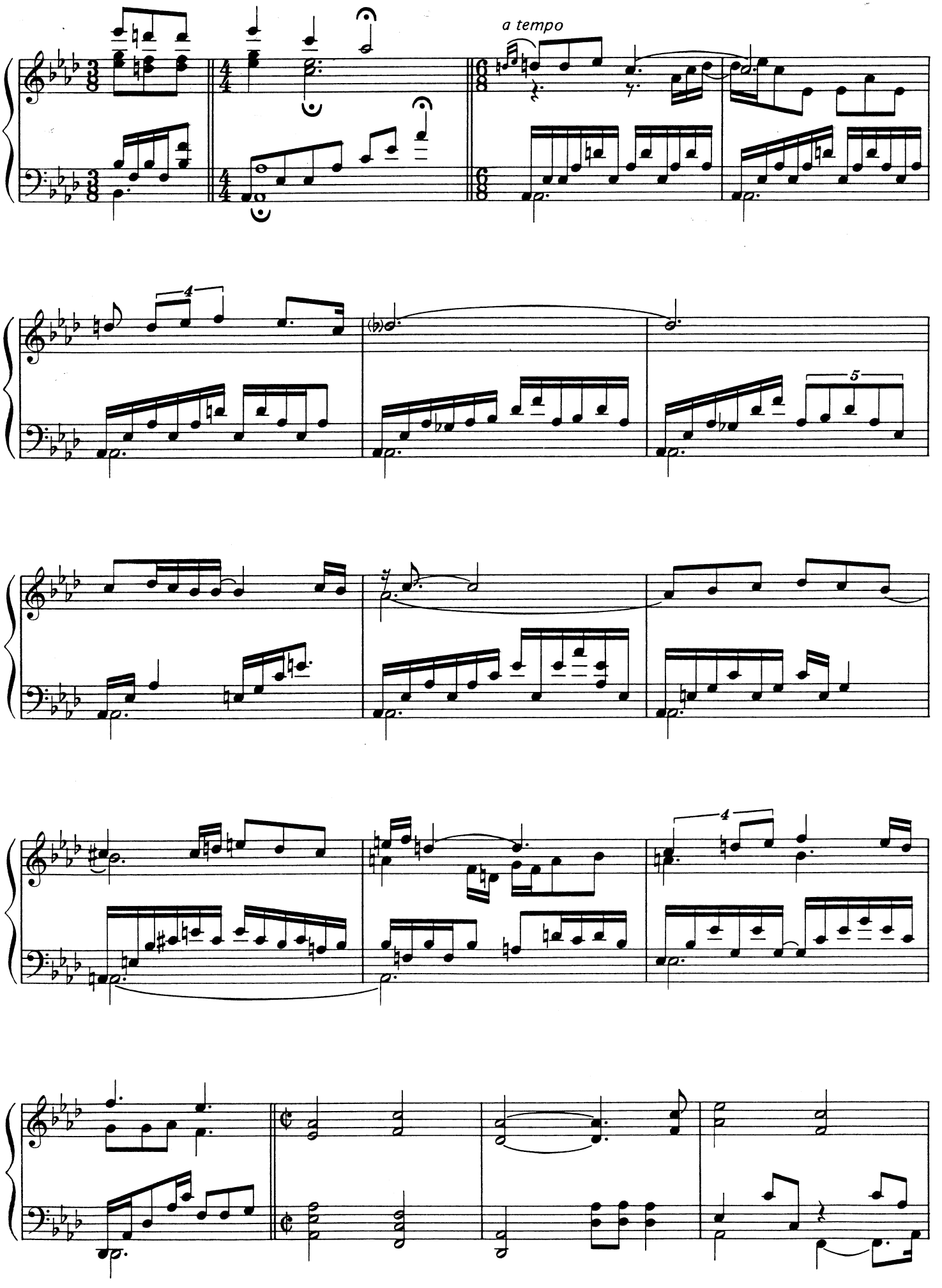


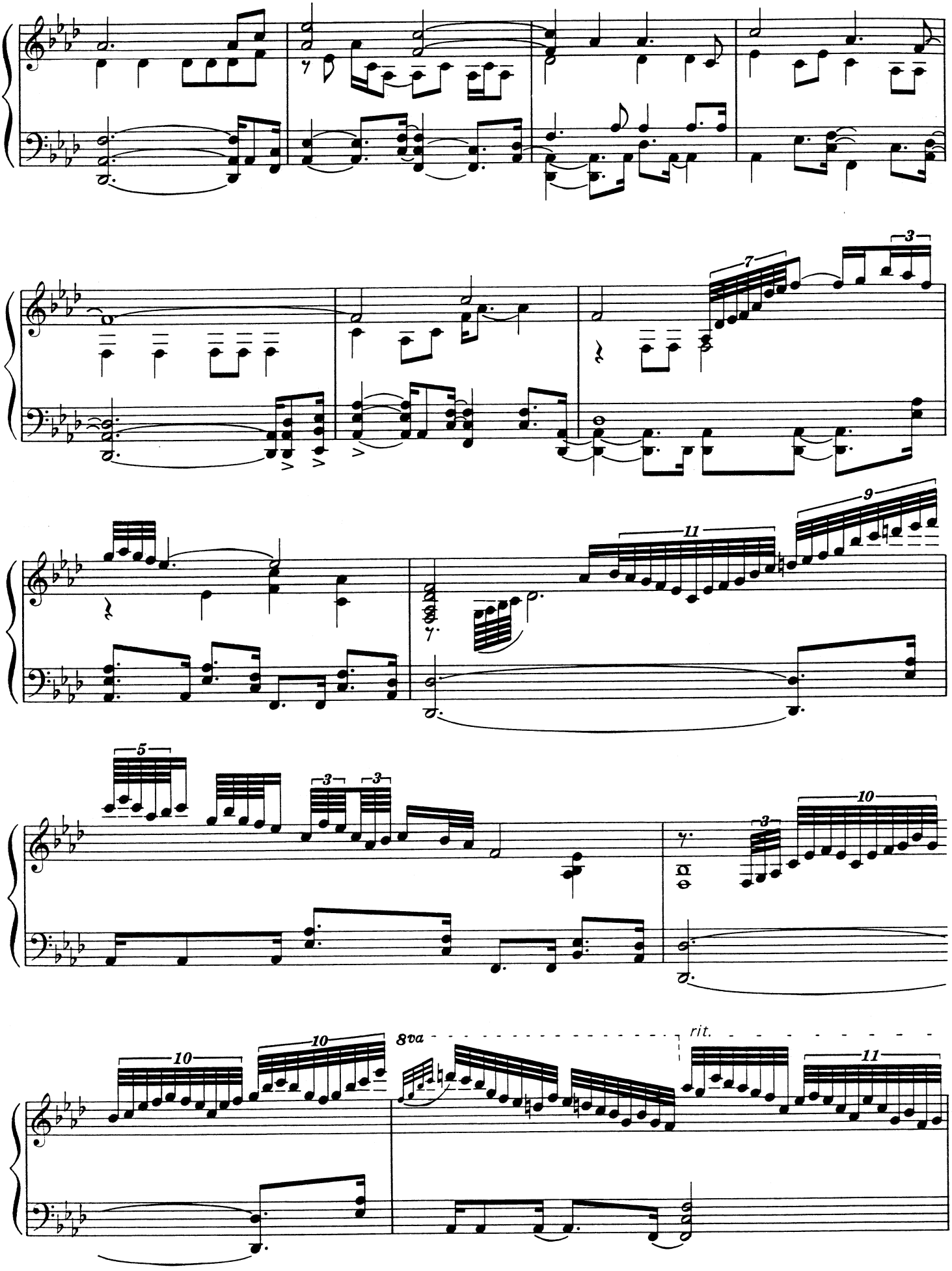

8

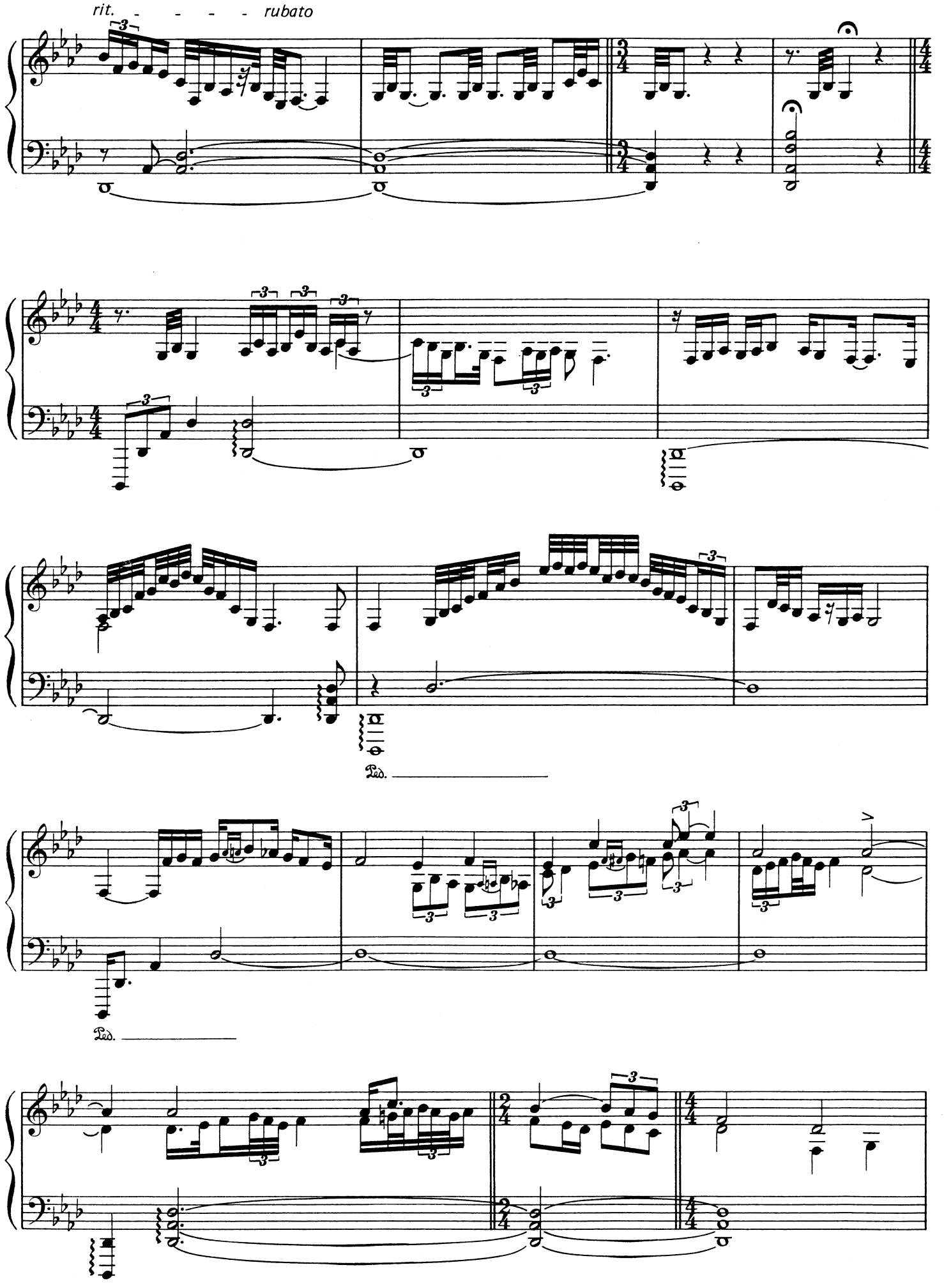


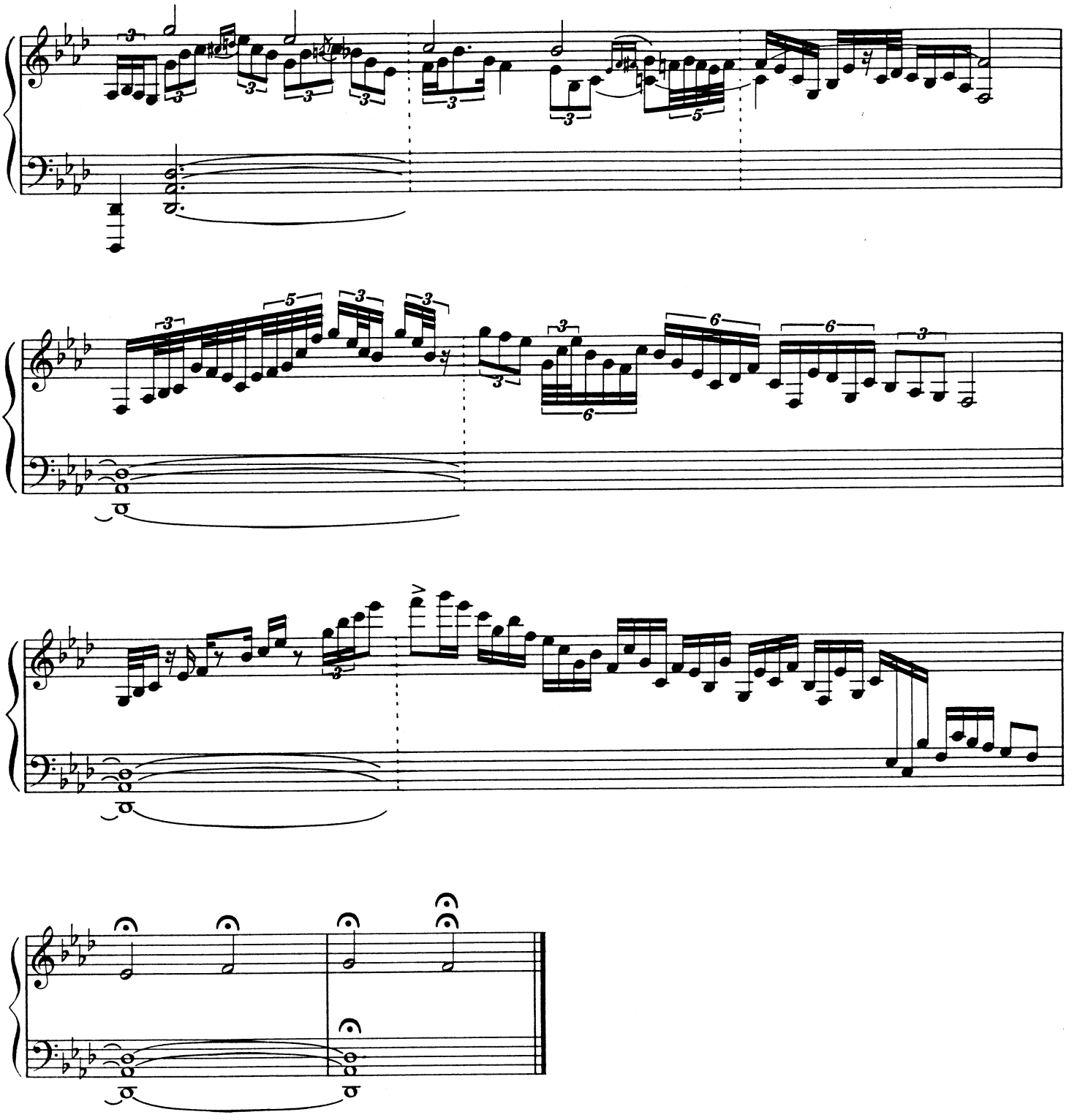



4
3
4
4
4
4
rit.
5
Slow
4

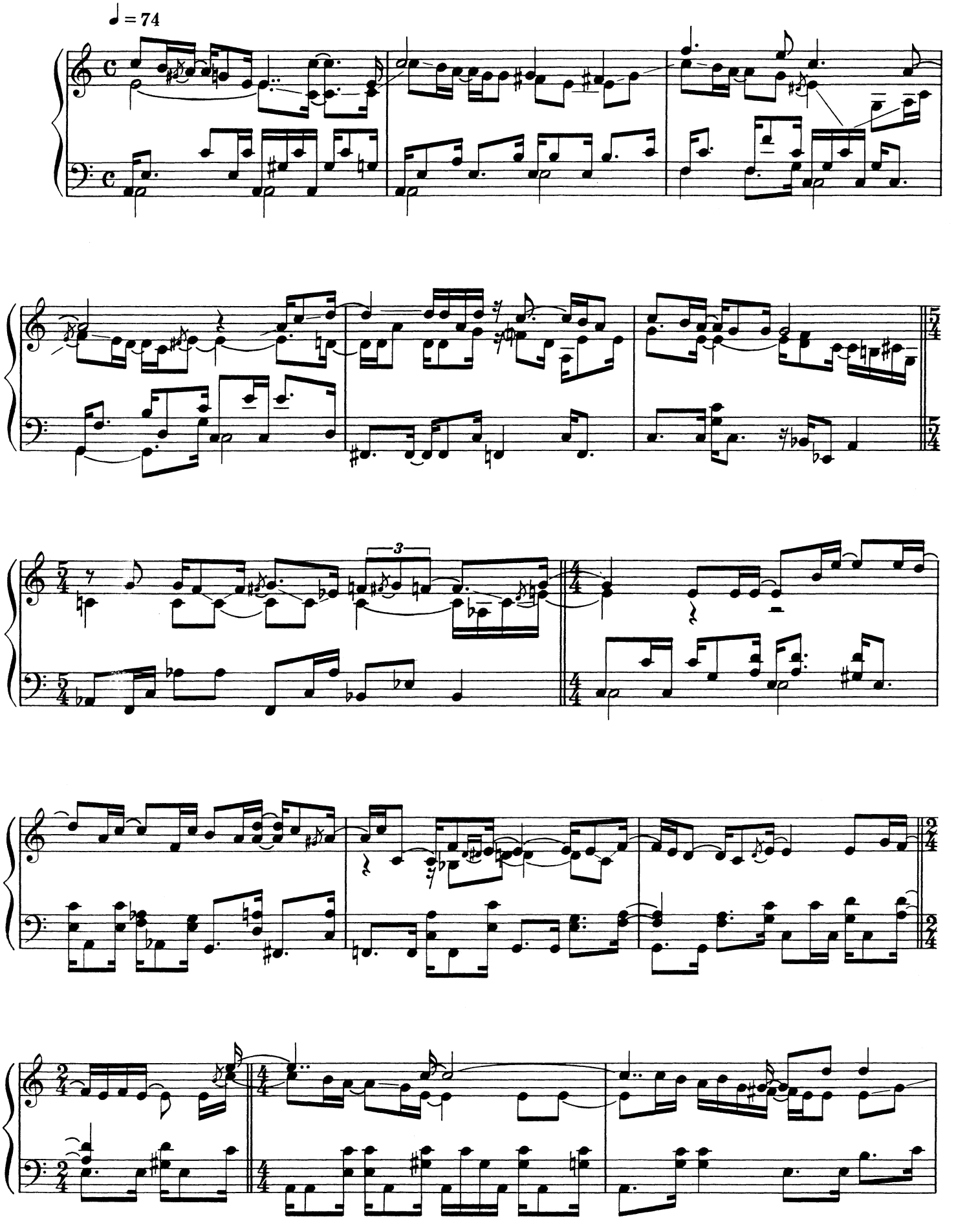

a tempo
4
5
4


8va
rit.

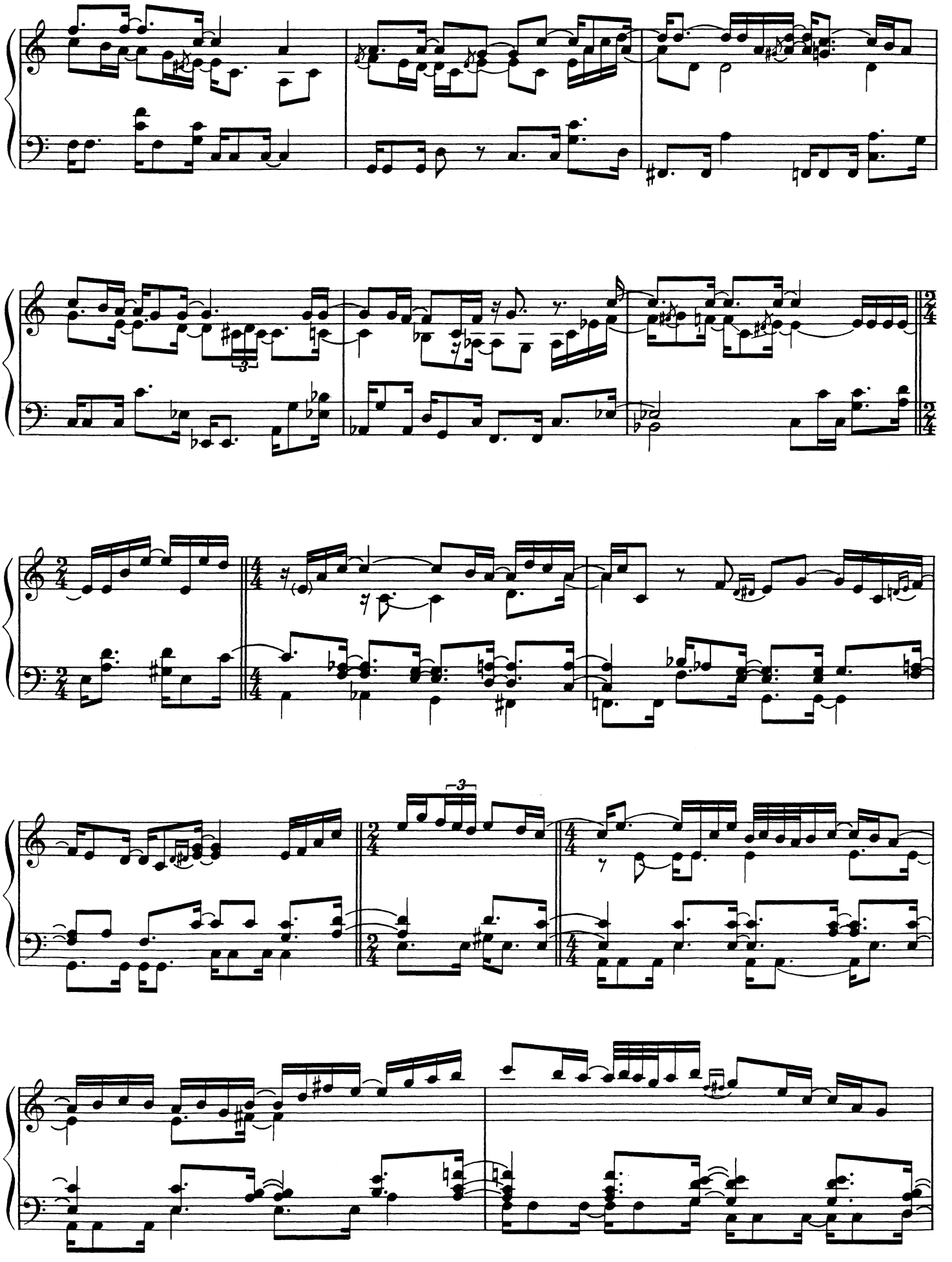

rit. - - - - rubato
Ped.
Ped.

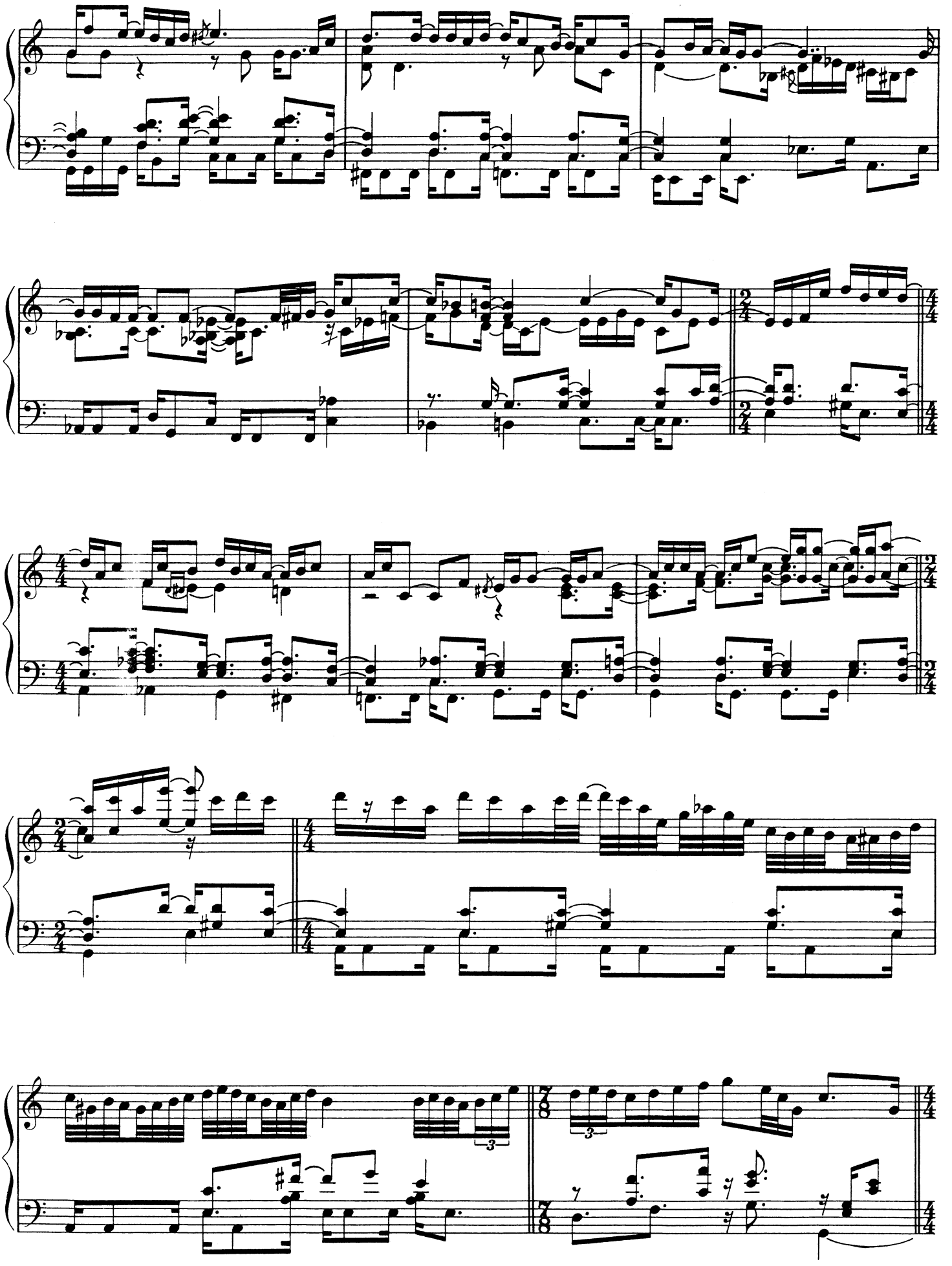


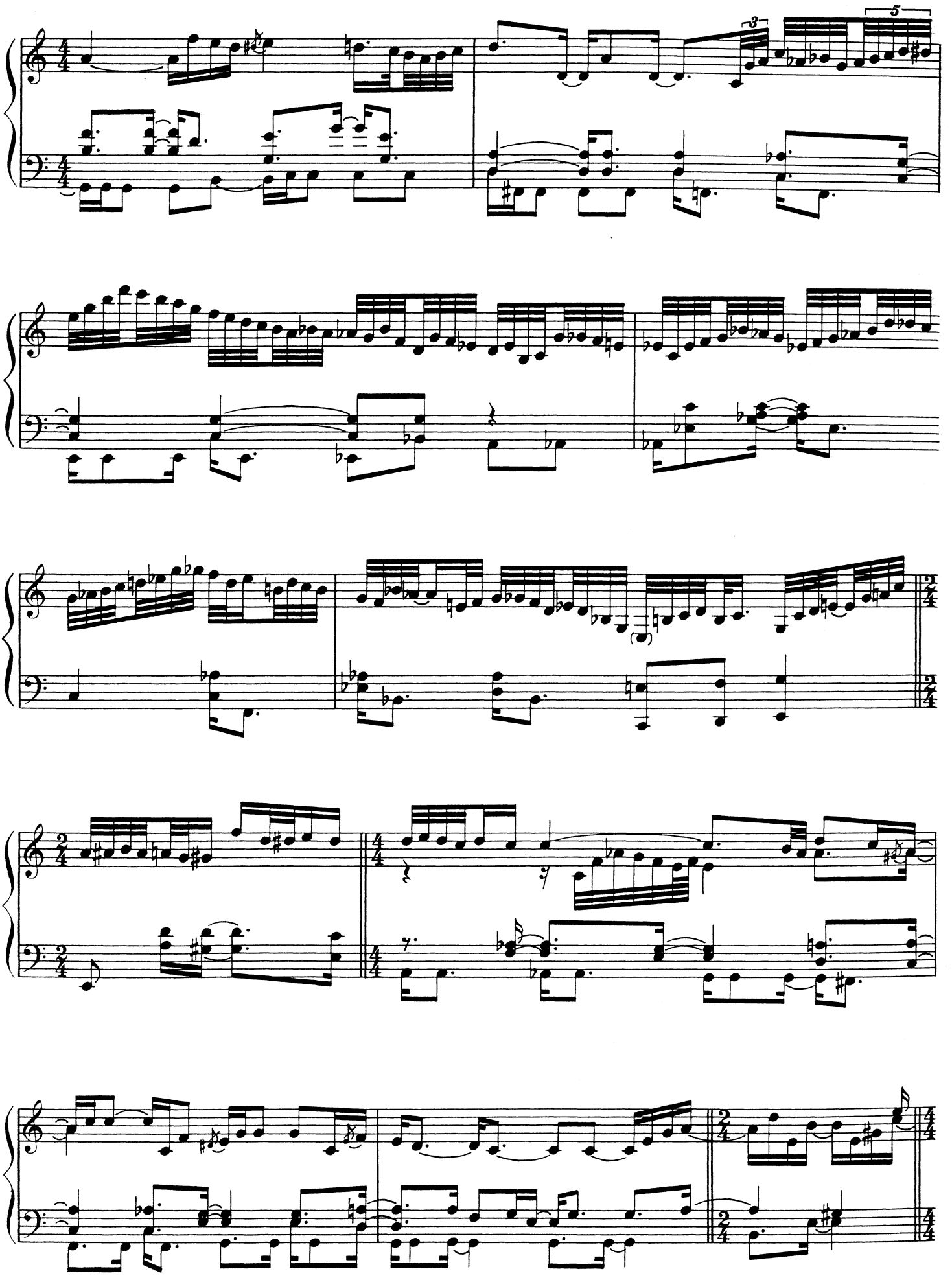
Part IIc

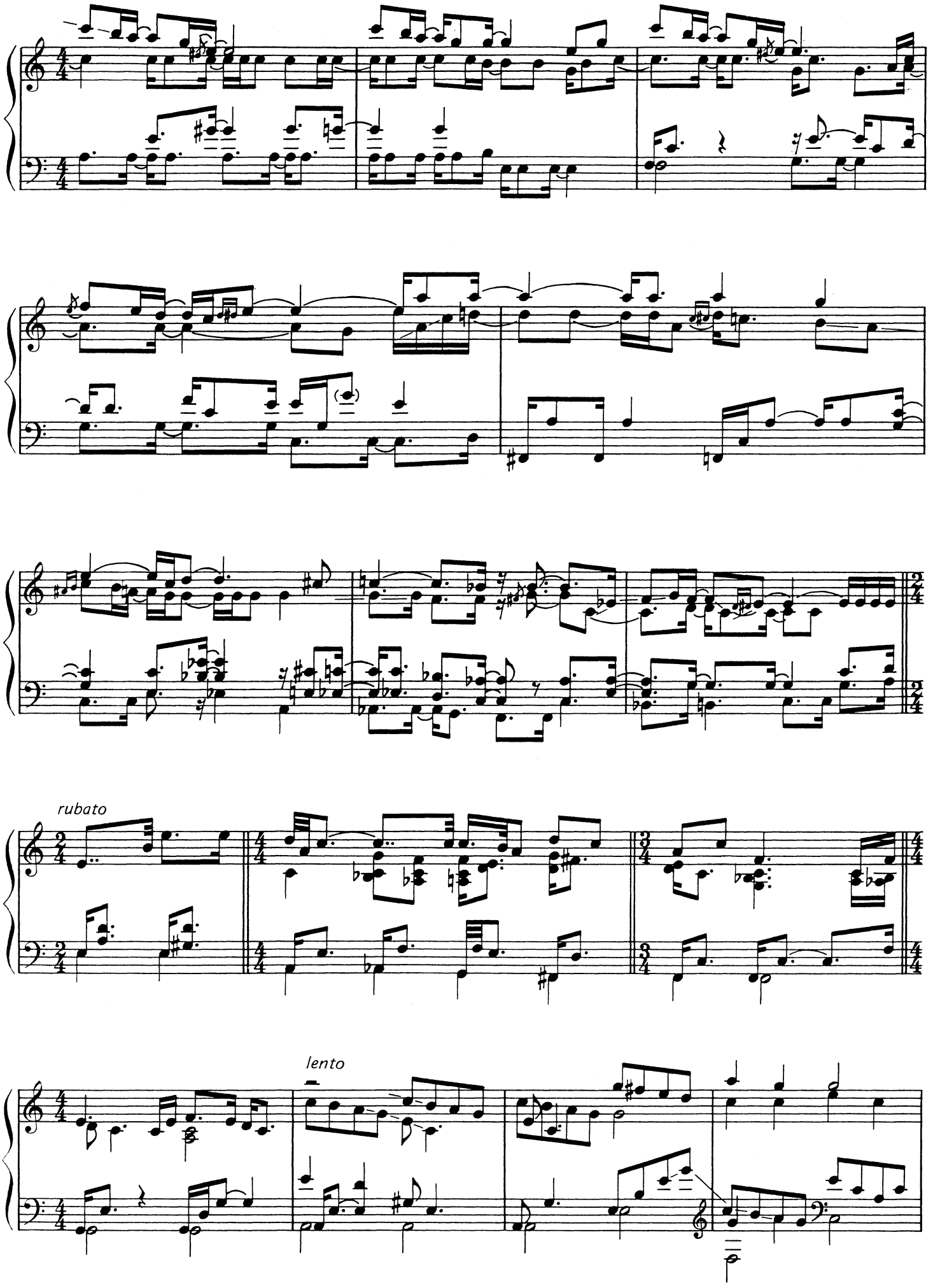
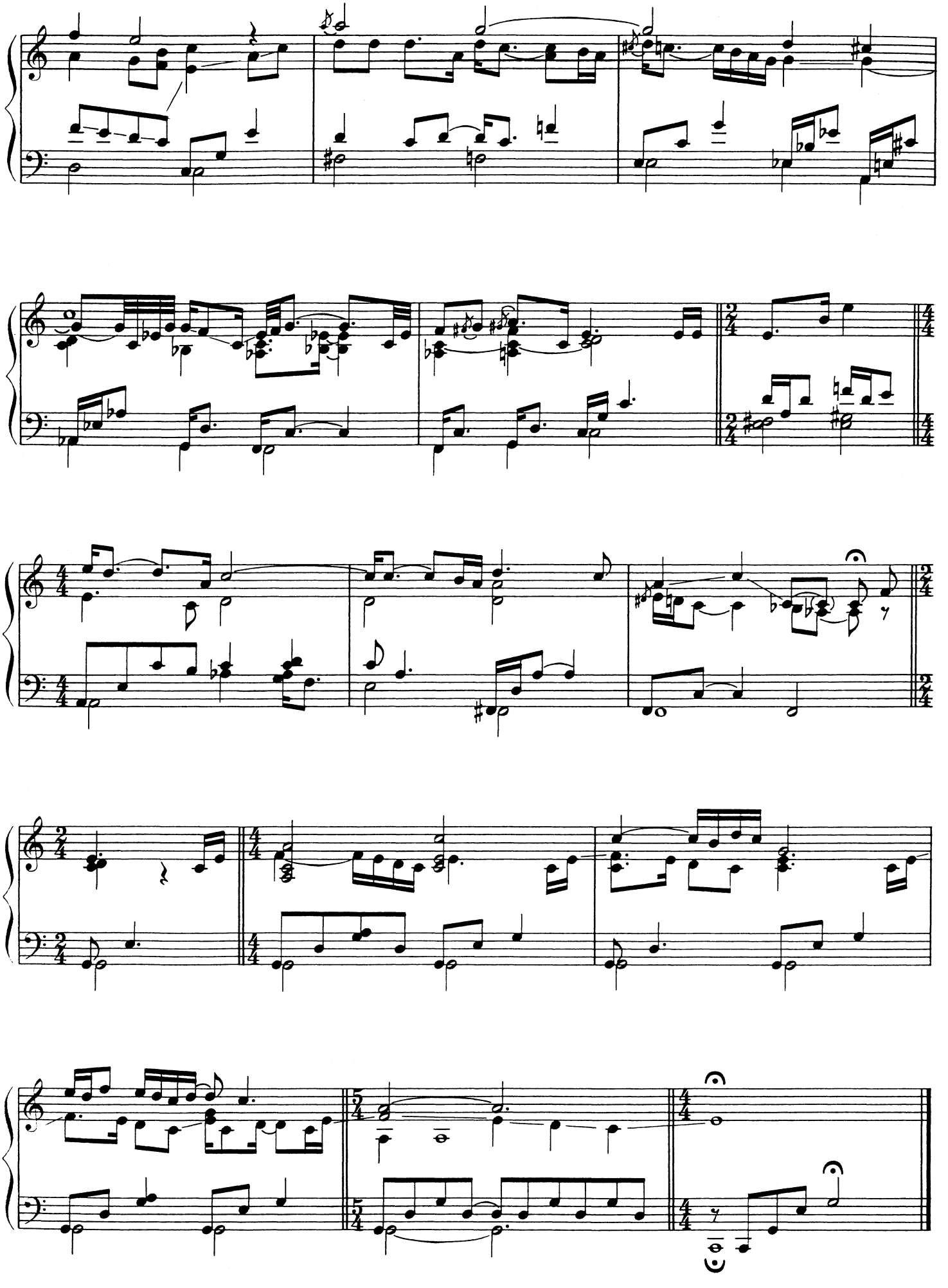


©1991, Cavelight Music, BMI/AMRA
TEAM ECMiSO








rubato
lento