

Hans Tutschku

behind the light

for string quartet and electronics

Viola

(2011)

First Edition 2011
All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten.

© copyright Hans Tutschku 2011

Behind the light

for string quartet and electronics

2011 / duration: 15:00 min / for my father

first performance: November 16, 2011 by the Chiara Quartet at Sanders Theatre, Cambridge MA

behind the light is a reflection on reflections. What surfaces are capable of reflecting incoming light? How does this alter color and how do the qualities of the reflections change the visual atmosphere? *behind the light* is an exploration of the relationship between source and multiplication.

I took the flickering quality of sunlight on a river, the neutral atmosphere of light tubes in a hallway, or the moving shadows created by a burning candle, and reimagined them in the musical world. They inspired relationships between sonic atmospheres and the explorations of a string quartet and electronics.

I'm interested in concepts of verticality and horizontality: the quartet and electronics often develop their individual wanderings for short periods of time, but are then resynchronized by strong vertical events.

The electronics were composed of shorter sequences, recorded with the Chiara Quartet, and then manipulated in the studio.

general remarks:

all trills are performed as major seconds

gracenotes are performed before the beat

the spacing of the irregular accents is most of the time represented by their graphical placement in the bar when the spacing was too tight, the indication "<< ... similar x times" is used : the indicated number of accents should be placed in irregular groups over the note duration

Behind the light (hinter dem Licht)

für Streichquartett und Elektronik

2011 / Dauer: 15:00 min / meinem Vater gewidmet

Uraufführung: 16. November 2011 durch das Chiara Quartett im Sanders Theatre, Cambridge MA

behind the light verarbeitet Phänomene der optischen Welt. Welche Oberflächen reflektieren einfallendes Licht und wie verändern sie die Farbe und Qualität der visuellen Atmosphäre? *behind the light* erforscht Verhältnisse von Quelle und Vervielfachung.

Ich stellte mir die flackernden Lichtpunkte auf einem bewegten Fluss vor; die neutrale Lichtstimmung von Leuchtstoffröhren in einem Gang oder die bewegten Schatten, die durch eine Kerze hervorgerufen werden und übertrug sie in Klangbilder. Die optischen Vorstellungen inspirierten mich zur Gestaltung kontrastierender Klangatmosphären im Zusammenspiel von Streichquartett und Elektronik, die ihre Rolle als Quelle und Reflektion immer wieder tauschen.

Vertikale Linien und horizontale Energien sind ein weiterer Faktor: das Quartett und die Elektronik gehen oft ihre eigenen Wege, aber nur für kurze Zeit, um dann wieder durch starke Akzente synchronisiert zu werden.

Die Elektronik wurde aus kurzen, komponierten Gesten entwickelt, die mit dem Chiara Quartett aufgenommen und dann im Studio transformiert wurden.

Allgemeine Aufführungshinweise:

Alle Triller werden als grosse Sekunde ausgeführt.

Vorschlagnoten kommen immer vor der Zählzeit.

Die Platzierung der unregelmäßigen Akzente wird graphisch angegeben. Sie sollen als kleine Gruppen über die Notendauer verteilt werden. In den Stimmen ist manchmal nicht ausreichend Platz, um die Akzentgruppen darzustellen. Dann wird mit "<< ... similar x times" angegeben, wie viele weitere Akzente gespielt werden sollen, die dann ebenfalls in unregelmäßigen Abständen und als keine Gruppen ausgeführt werden.

behind the light
for string quartet and electronics

Hans Tutschku

♩ = 78

1

Viola

ff *mp* *f* *ff*

7

mp *ff* *ff*

14

p *f* *p* *f* *ff* *p* <

21

mf *f* *ff*

27

norm.vib. → m.v.

3

fff *fff* no dim. *mf* *mp*

33

f *ff* *mf* *f* *mf* <

(*) place all grace notes before the beat
(**) play all trills with major second

39 4

f *ff* *f* *f* *f*

45 col legno batt.

mp *f* *f*

48 5 col legno batt.

ff *mf* *ff* *mf* *ff* *mf*

54 6

f *ff* *f* *ff* *f* *ff*

60 slow changing bow pressure
no vib.

f *ff* *ff* *f* *pppp* *p* *p*

67 7 motionless

pp *f* *f* *mf* *f* *mf*

74 ord. flautando
s.p. s.t.

mp *p*

78 ord. flautando
s.p.

8 slightly emphasize the upper voice

mf *ff* *pp* *ppp*

83 ord. flautando
ord. s.p.

9

mf *p* *mf* *ff* *fp*

87 ord. 10 vital, energetic

mf *f* *ff* *fff* *ff*

93

fff

96 11 12

fff no dim. *ff* *fff* *f* *fff* *mp > p*

♩ = 58 13
slow changing bow pressure

102 molto vib. no vib.

pp *ppp* *pp*

109 14

pp *p* *mp*

115 15 *molto s.p.*

mp *p* *mp*

116 *s.p.*

mf *mp* *pp*

118 16 *molto s.p.*

f *p*

119 17 *ord. irregular accents (*)*

mp *fff* *mp* *p*

molto s.p.

121

p *mp*

122 18 *s.p.* *ord. frozen* *s.p.* *ord.*

mf *p* *p*

... sim. 12 x *... sim. 9 x*

(*) place the indicated number of accents in irregular groups over the note duration

molto s.p.

125 19

p *mp*

126

f

127 20 21 22 23

ord. → s.p. ord. → s.p. s.p. → s.t. ord.

mp *mp* *mf* *mf* *f* *f*

131 24 25 26 *with insisting energy*

ord. → s.p. s.p. ♩ = 66 ord.

mf *f* *f* *ff* *f*

135 27

ord. → s.p. s.p. → ord. flautando → ord.

f *mf* *mf*

139 28 *character change: more stable*

mf *mf*

141 29

f

143

tr *ff*

♩ = 58

145

30 *molto vib.* *fff* *no dim.* 31 *ord.* *ff* 32 *f* 33 *s.p.* *mp* *motionless* *f*

151

34 *f* *p* 35 *mobile, with strong contrasts* *col legno batt.* *ord.* *mf* *ff*

♩ = 66

154

pp *p* *ff* *f* *mp* *ppp* *ff*

norm. vib. *molto vib.*

156

36 *gentle* *s.p.* *pp* *pp* *p* *p*

158

37 *molto s.p.* *ord.* *s.p.* *mp* *ff* *p* *ff* *p* *ff* *ppp* *p* *mp*

flautando *ord.* *s.t.* *con. sord.*

163

38 *very light* *ppp* *senza sord.*

39

pizz. arco molto s.p. ord.

mp \rightrightarrows *ppp* *ppp* *mp* *p* *ppp* *p*

40

mp \rightrightarrows *p* *ff* *mf*

41

f \lt *ff* *mf* *fff* *mp* \rightrightarrows *fff* *mp* \lt *f* \lt *ff*

42

ord. \rightarrow s.p. $\text{♩} = 58$ II. slow changing bow pressure no vib.

fff \rightrightarrows *p* *mf* \gt *mp* \rightrightarrows *mf* \rightrightarrows *pp*

43

slow changing bow pressure no vib.

44

slow changing bow pressure no vib.

ord.

mf \lt *f* *mp* *fp* \lt *mf* \rightrightarrows *pp*

45

slow changing bow pressure norm. vib.

46

s.p. no vib.

mf \gt *p* *mp* *pp* \rightrightarrows *mf* *f* \lt *ff* *mf*

47

48

lively, not static

$\text{♩} = 86$

193 ord. $\text{♩} = 86$ molto s.p.

f < ff fff > p pp

49

$\text{♩} = 58$

197 molto s.t. s.p. s.t.

pp p > f

50

$\text{♩} = 86$ molto s.p.

199 ord. 6

> p

51

$\text{♩} = 58$

202 molto s.t. s.p. s.t. ord. molto s.p.

pp < mp > pp

52

53

204 ord. s.p. flautando ord. s.p. $\text{♩} = 86$ molto s.p.

p < fff > p ff mp mp

54

$\text{♩} = 58$

208 molto s.t. s.p. s.t.

mp < ff >

211 II. slow changing bow pressure no vib.

mf > pp

55

215 *s.p.* *s.t.* *ord. → s.p. → molto s.p.*

p *ff* *ff* *fff*

56

♩ = 86 *molto s.p.*

218

f

molto s.t.

220

ff

57

222 ♩ = 78

f

mp

58

225 *col legno batt.*

f

ff

mf

228 *col legno batt.*

ff

mf

f

ff

59

234

f

ff

f

ff

f

fff

ff

60

241 *motionless* *motionless* ♩ = 58

f *f* *mf* *f* *pp* < *f* *mp* *fp* *mf* > *p* *ff*

61

247 ord. → s.p. s.p. → s.t.

fff *p* *pp* *p* *f*

62

249 s.p. s.t. ord. *molto s.p.* ord. → s.p. *flautando*

> *pp* *mp* *pp* *p* < *fff* > *p* *ff*

252 ord. → s.p. s.p. → s.t. ord. → s.p. → *molto s.p.*

mp *mf* *ff* *ff* *fff* *no dim.*

63

slow changing bow pressure no vib. *lyrical* *molto s.p.* ord.

255-256 *pp* *pp*

65

s.p. con. sord. s.p. ord. no vib.

260 *ppp* *niente*

66

general remarks:
 all trills are performed as major seconds
 gracenotes are performed before the beat

the spacing of the irregular accents is most of the time represented by their graphical placement in the bar
 when the spacing was too tight, the indication "<< ... similar x times" is used : the indicated number of accents
 should be placed in irregular groups over the note duration