

Hans Tutschku

behind the light

for string quartet and electronics

Violin 1

(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

Violin 1

7

12

molto vib. → no vib.

2

20

26

norm.vib. → m.v.

3

33

ff mp f ff

mp

ff ff p f p f ff

p mf f ff

fff fff no dim. mf mp f ff mf

f ff mf f mf

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

39

Musical staff 39-44. Treble clef, 3/8 time signature. Measures 39-44. Dynamics: *f*, *ff*, *f*, *f*. Includes a 5-measure slur and a 3-measure slur.

45

Musical staff 45-49. Treble clef, 4/4 time signature. Measures 45-49. Dynamics: *mp*, *f*, *ff*, *mf*. Includes a 3-measure slur and a 5-measure slur.

50

5

col legno batt.

Musical staff 50-55. Treble clef, 3/8 time signature. Measures 50-55. Dynamics: *ff*, *mf*, *f*, *ff*. Includes a 3-measure slur and a 5-measure slur.

56

6

Musical staff 56-62. Treble clef, 4/4 time signature. Measures 56-62. Dynamics: *f*, *ff*, *f*, *ff*, *f*, *ff*, *ff*. Includes a 3-measure slur and a 5-measure slur.

63

slow changing bow pressure
no vib.

Musical staff 63-65. Treble clef, 3/8 time signature. Measures 63-65. Dynamics: *f*, *pppp*, *mp*. Includes a 7-measure slur.

66

molto s.p.

ord.

molto s.p.

(motionless)

Musical staff 66-71. Treble clef, 4/4 time signature. Measures 66-71. Dynamics: *mp*, *p*, *pp*, *f*. Includes a 7-measure slur, a 5-measure slur, and a 7-measure slur.

70 7 ord. _____

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

75 flautando s.p. _____ s.t. ord. _____

p *mf*

79 8 slightly emphasize the upper voice
s.p. flautando ord. _____

ff *pp* *ppp* *mf*

84 9 flautando ord. _____ s.p. _____

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

88 10 vital, energetic

ff *fff* *ff*

93 *fff*

fff

96 11 12

fff *no dim.* *ff* *fff* *f* *fff*

101 $\text{♩} = 58$

arco *molto vib.* *no vib.*

mp *p* *pp*

105 13

ppp *pp*

no vib. $\longrightarrow$ norm. vib. irregular accents (*)

109 14

pp *p*

gliss.

114 15

mp *p* *mf*

gliss. gliss.

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

117

16

gliss.

gliss.

mp *pp* *pp* *p* *mp*

120

17

18

mp *p* *mp* *mf* *p*

s.p.

123

19

20

ord. frozen s.p. ord. s.p. frozen s.p. ord. s.p.

>>... sim 12 times >>... sim 8 times

p *p* *p* *p* *mp*

128

21

22

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

mp *mf* *mf* *f*

130

23

24

ord. s.p.

f *mf*

25

26

with insisting energy

$\text{♩} = 66$

132

mf *f* *ff* *f*

135

136

27

137

f

138

mf

28

character change: more stable

139

mf

this page is empty to lign up later page turns

140

mf

141

29

f

143

144

30

molto vib.

♩ = 58

fff no dim.

31

32

33

146

ord.

s.p.

(motionless)

ff *f* *mp* *f*

34

35

mobile, with strong contrasts

$\text{♩} = 66$

151

ord. → s.p. s.p. ord.

f *p* *ff* *mf* *ff* *pp* *p* *ff* *f* *mp*

36

gentle

155

norm. vib. → molto vib.

s.p. ord.

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

158

ord.

p *mp* *f* *p* *ff* *p*

37

38

very light

160

flautando → ord. → s.t.

con. sord.

col legno batt.

mp *ppp* *p* *mp* *ppp* *p*

164

ord.

pizz.

flautando

senza sord.

ppp *p* *mp* *mp* *ppp*

168 39 *molto s.p.*

ppp p ppp p ppp p

ord.

170 40

mp p ff mf

173

ff mf ff mf mp fff

176 41 *ord.* *s.p.*

f fff mp f f

179 42 *slow changing bow pressure*
III no vib.

mf > mp f > mf pp

43 *molto s.p.*

mf < ff

184 *slow changing bow pressure*
III no vib.

mp

44 *flautando*

f mf < f pp

slow changing bow pressure
III no vib.

188 45 ord. *molto s.p.* *slow changing bow pressure* *norm. vib.* 46 *s.p.* 47 *s.p.* *no vib.* *s.p.*

mf > *p*   *mf* < *f*   *pp* ————— *mf*   *fff*   *mf*   *f* < *ff*

194 48 *lively, not static* $\text{♩} = 86$ *molto s.p.*

fff ————— *p*   *pp*

196 ————— *molto s.t.*

49 $\text{♩} = 58$ *s.p.* ————— *s.t.* ————— *ord.*

pp   *p* ————— *mp* ————— *p*

50 $\text{♩} = 86$ *molto s.p.* ————— *molto s.t.*

p

51

$\text{♩} = 58$

s.p. → s.t.

ord.

ord. → s.p.

52

molto s.p.

pp $\curvearrowright$ *mp* $\curvearrowright$ *pp* *p* $\curvearrowleft$ *fff* $\curvearrowright$ *p* *ff*

53

$\text{♩} = 86$

ord. → s.p.

molto s.p.

$\curvearrowright$ *mp* *sfz* *mp*

54

$\text{♩} = 58$

molto s.t. s.p. → s.t.

mp $\curvearrowright$ *f* *ff*

subito calm

slow changing bow pressure

III no vib.

pp

55

215 *pp* *p* *f* *ff* *ff* *fff*

s.p. → s.t. ord. → s.p. → molto s.p.

56

♩ = 86 molto s.p.

218 *f*

57

220 *ff* *f* *mp* <

molto s.t. ♩ = 78

58

224 *f* *ff* *mf*

59

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

col legno batt.

236 *f* *ff* *f* *fff* *ff* *f*

motionless

60

243 *motionless* $\text{♩} = 58$ *molto s.p.* *flautando*

f *mf > mp* *mf > mp* *f* *mp < f* *p <*

246 *ord.* *molto s.p.* *s.p.* *ord.* *s.p.*

mf < p *f* *fff* *p*

61

248 *s.p.* *s.t.*

pp *p* *mp*

62

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

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

252 *ord.* *s.p.* *s.p.* *s.t.* *ord.* *s.p.*

mp *sfz* *mf* *f* *ff* *ff < fff*

ord. 63

254 *fp* $\rightrightarrows$ *pp* *p* gliss.

gliss. 64

258 *p* $\rightrightarrows$ *pp*

lyrical
molto s.p. ord. 65 con. sord. s.p. ord. no vib.

261 *p* $\rightrightarrows$ *pp* *gliss.* *ppp* $\rightrightarrows$

66

265 *p* $\rightrightarrows$ niente

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 place in irregular groups over the note duration