

Philipp Henkel

Passacaglia

über ein Thema von Beethoven
für Streichquartett

Passacaglia über ein Thema von Ludwig van Beethoven.

Zur Komposition:

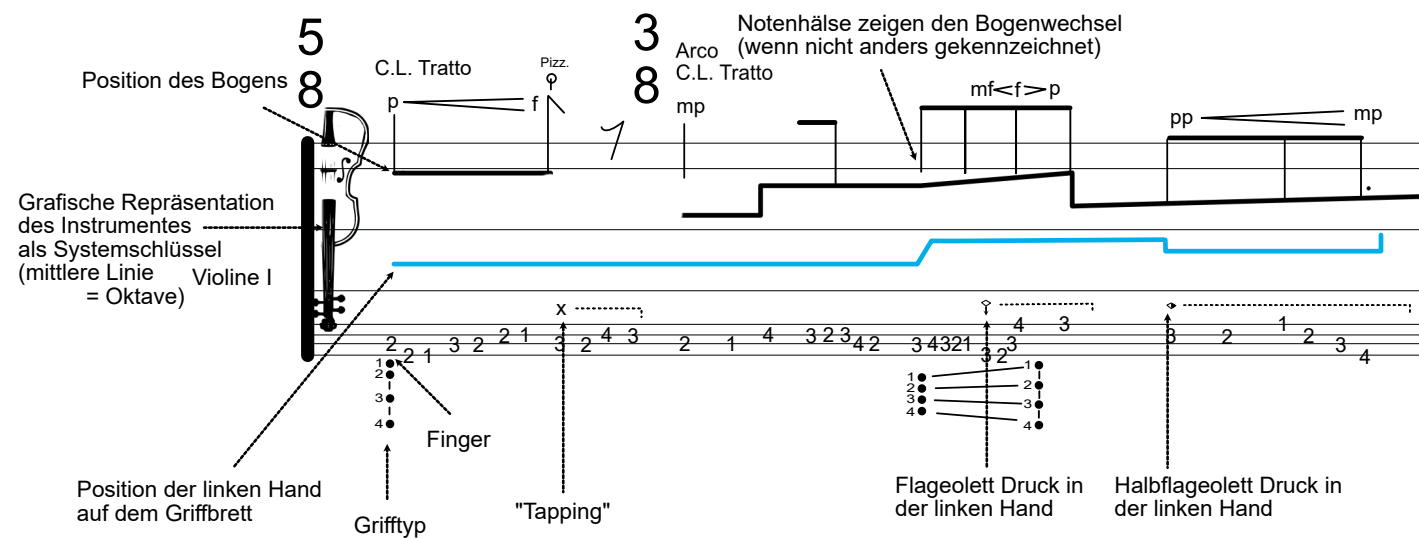
In meinem Streichquartett "Passacaglia über ein Thema von Ludwig van Beethoven" wurde das Thema der "Großen Fuge" von Beethoven benutzt und nach unterschiedlichen Anweisungen aus dem Werk von Beethoven re-transkribiert. Die kompositorische Grundüberlegung bestand darin, sich Gedanken zu machen, welche strukturellen und spielerischen Implikationen eine Anweisung wie "Assai Sostenuto" hat, wenn man basierend auf diesen Vortragsanweisungen das gegebene Material aus der "Großen Fuge" transkribiert.

Ein anderer Ansatz, den mein Stück verfolgt, ist der einer Fuge. Die Materialität der Instrumente steht im Vordergrund. Wie das Holz früher aus den Bäumen gerissen wurde, so werden auch heute noch Lebewesen aus ihrer Umgebung gewaltsam gerissen und müssen flüchten. Dieser politische Aspekt spielt insofern eine Rolle, als dass die Klänge die Rückschlüsse auf die Herkunft der Materialien gibt, aus denen die Streichinstrumente gebaut sind, im Vordergrund stehen, beziehungsweise in Konflikt gestellt werden zu der strengen Form des Stückes. Diese wird nämlich die Geräusche aufgebrochen (siehe vor allem der Dritte Satz).

In der Notation habe ich nacheinander die einzelnen Parameter voneinander getrennt und eine Tabulaturnotation entworfen. Der Griff der linken Hand ist bspw. unabhängig von der Position, wie auch die rechte Hand oftmals getrennt ist von den Bewegungen der linken Hand. Daraus ergeben sich Widersprüche innerhalb der gewohnten Aufführungspraxis, die an dieser Stelle hingenommen werden müssen. Der Konflikt zwischen den Parteien lässt das Stück erklingen. Ob dieser Konflikt je eine Versöhnung erfahren wird, lasse ich an dieser Stelle offen.

Die Gesamtlänge dieses Stückes beträgt zwischen 5-6 Minuten.

Legende:

Zum Einüben dieses Systems kann es sich eignen, sich einen einfachen Rhythmus zu überlegen, welchen man ständig mit der rechten Hand wiederholt. Dann kann man sich eine einfache Melodie ausdenken, welche man in der linken Hand spielt, die jedoch rhythmisch nicht identisch ist mit den Bogenwechseln in der rechten Hand. Auch das Studieren von Polyrhythmen zwischen der rechten und linken Hand kann sich als hilfreich erweisen. Für die Tabulaturnotation ist es wichtig, dass man sich daran gewöhnt, die Hand immer in den Abständen der ersten Position zu behalten und dann sich quasi wie "eingegipst" über das Griffbrett bewegt.

Passacaglia on a theme of Ludwig van Beethoven.

About the composition:

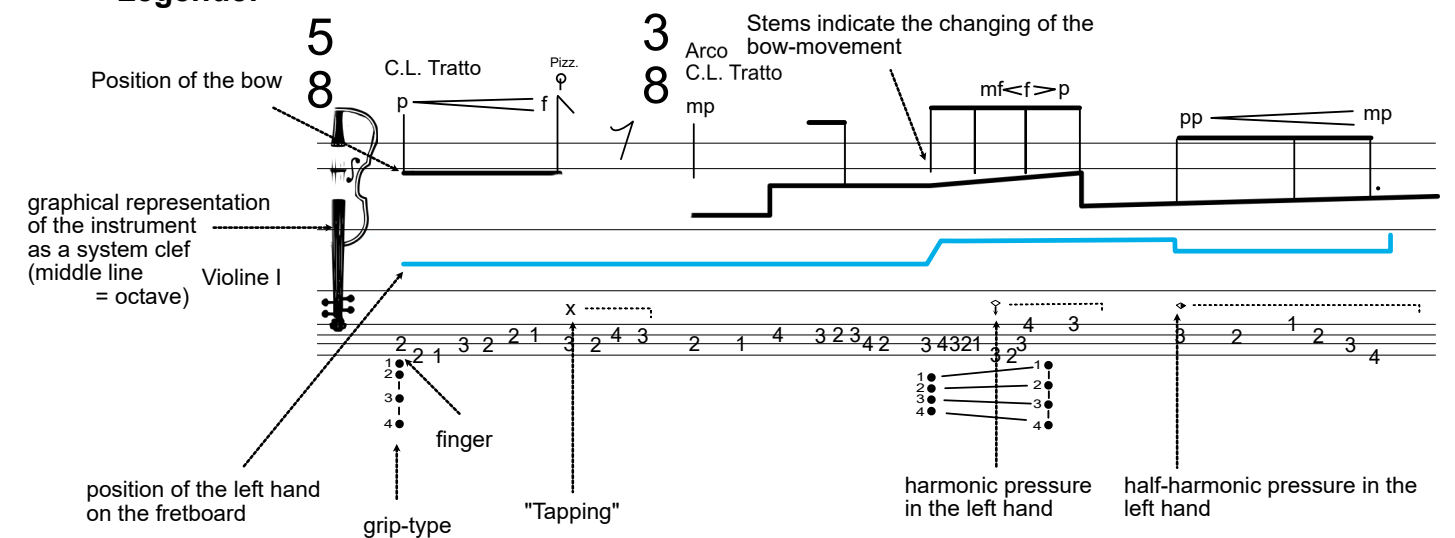
This work is rooted in transcribing and re-transcribing the theme of Beethoven's Große Fuge according to various instructions from the original Beethoven. Thus, the basic compositional consideration was to imagine anew both the playful and structural implications of a given performance instruction (for instance, "Assai Sostenuto") during the re-transcription process.

At the same time, this piece explores the idea of a fugue, wherein the materiality of the instruments comes into the foreground. Just as wood has been continually torn from trees in the past, living beings are still torn from their surroundings by force and left with no choice but to flee. This political aspect plays a role insofar as the sounds allow for conclusions to be drawn about the origin of the materials from which the string instruments are made. These sounds are at times placed in conflict with the strict form of the piece. The work is structured in five movements, and the rigidity of the form is broken up by noises which periodically interrupt the music (e.g., Mvmt. III).

In the notation, the individual parameters from the transcriptions have been separated from one another and placed within a tablature notation. For example, the grip of the left hand operates independently of its position, while the right hand is also often separated from the movements of the left hand. This results in contradictions within standard performance practice. The sound of the piece emerges from these central conflicts. (Whether this conflict will ever experience reconciliation, I leave open at this point.)

A performance should last between 5-6 minutes.

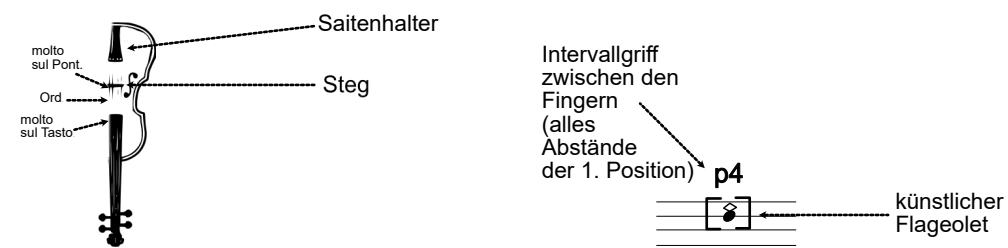
Legende:

To practice reading this notation, it may be useful to think of a simple rhythm which is then repeated constantly with the right hand. Next, think of a simple melody, which is played in the left hand, but whose rhythm does not map on identically with the bow changes of the right hand. Studying polyrhythms between the right and left hands may also be helpful. For tablature notation, it is important to become accustomed to keeping one's hand within the intervals of the first position. While doing this, move [one's hand?] over the fretboard, as if wearing a plaster cast.

Passacaglia über ein Thema von Ludwig van Beethoven.

Erklärungen zu besonderen Symbolen:

Zum Formalen Ablauf:

Die Passacaglia ist in 5 verschiedene Sätze unterteilt.

- Assai Sostenuto / Allegro
- Molto Vivace
- Fuga: Allegro Resoluto
- Passacaglia: "poco a poco sempre piu allegro ed accelerando"
- Grave ma non troppo tratto / Allegro

Auf eine genaue Tempoangabe möchte ich bewusst verzichten um den Interpreten einen größeren Spielraum zu geben, bei der Instrumentalen Praxis. Der Gestus jedes Satzes sollte sich aber schon den gewählten Tempobezeichnungen orientieren. Der Übergang zwischen den 2. und 3. Satz sollte ohne Pause stattfinden (Attacca).

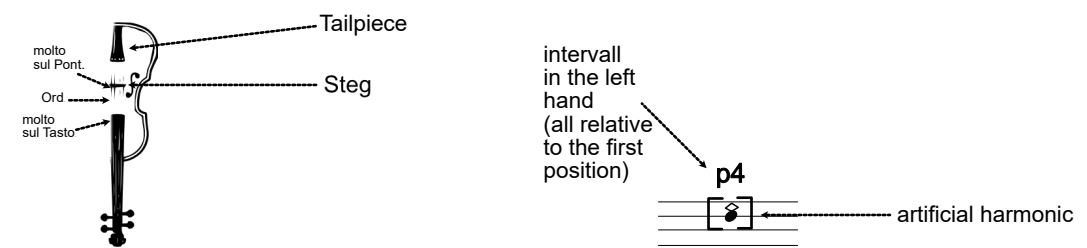
Über die Aufführung des 4. Satzes "Passacaglia: poco a poco sempre piu allegro ed accelerando"

Dieser Satz ist in seiner Aufführung etwas anders als die anderen Sätze.

Für die Aufführung ist es wichtig, dass sich alle Stimmen auf das Cello beziehen. Die Boxen mit den Fermaten, müssen frei gespielt werden zu den jeweiligen Gesten im Cello. Daraus soll eine "anarchistische" Harmonie entstehen, wo die Stimmen sich auf natürliche Weise zueinander finden, als würden sie einfach so existieren ohne die Einwirkung von "menschlicher Hand".

Passacaglia on a theme of Ludwig van Beethoven.

Explanation about special symbols:

About the formal sequence:

The Passacaglia is divided into 5 different movements.

- Assai Sostenuto / Allegro
- Molto Vivace
- Fuga: Allegro Resoluto
- Passacaglia: "poco a poco sempre piu allegro ed accelerando"
- Grave ma non troppo tratto / Allegro

I deliberately do not want to give an exact tempo indication in order to give the interpreter more room for maneuver in instrumental practice. The gesture of each movement should, however, already be oriented around the chosen tempo markings. The transition between the 2nd and 3rd movements should take place without a pause (Attacca).

About the performance of the 4th movement "Passacaglia: poco a poco sempre piu allegro ed accelerando"

This movement is somewhat different in its performance than the other movements.

For the performance it is important that all voices refer to the cello. The boxes with the fermatas, must be played freely to the respective gestures in the cello. This should result in an "anarchistic" harmony, where the voices come together naturally, as if they simply existed without the influence of "human hands".

I. Assai Sostenuto

2 11
8 16 (3+3+3+2)

Pizz. 5 Arco (2+3)
8 pp mf 4 p

3 8

6 8

1 8

Allegro

2 8

sfz pp f

Violine I

Musical notation for Violine I in the Assai Sostenuto section, measures 2-16. Includes dynamics like sfz, pp, mf, p and fingerings.

Musical notation for Violine I in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like ppp, 2:3, and fingerings.

Musical notation for Violine I in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like sfz, pp, f and fingerings.

Violine II

Musical notation for Violine II in the Assai Sostenuto section, measures 2-16. Includes dynamics like Flautando p, ppp, mf, ppp, p, ppp, sfz, pp and fingerings.

Musical notation for Violine II in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like p, ppp, sfz, pp, Pizz. Arco sfz, pp, Flautando 3:2 and fingerings.

Musical notation for Violine II in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like mp, f and fingerings.

Bratsche

Musical notation for Bratsche in the Assai Sostenuto section, measures 2-16. Includes dynamics like Flautando ppp, mp, sub. ppp, sfz, pp, mp, p, mf, sfz, pp, mp, pp and fingerings.

Musical notation for Bratsche in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like Pizz. mf, mp, Arco Flautando ppp, mf, pp and fingerings.

Musical notation for Bratsche in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like f, mp, f and fingerings.

Cello

Musical notation for Cello in the Assai Sostenuto section, measures 2-16. Includes dynamics like p, pp, Pizz. Arco Flautando mf, pp and fingerings.

Musical notation for Cello in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like Arco Batt. mf, Pizz. mp, ff and fingerings.

Musical notation for Cello in the Allegro section, measures 2-8. Includes dynamics like Arco f, mp and fingerings.

(2=)

1 2 3 4

II. Molto Vivace

Violine I
4 4 pp Legno Arco p 3:2 3 8 mp Legno 3 4 pp 3:2 3:2 3:2 7 8 mf 6:7 pp 3 16 p 4:3 pp 3 8 Pizz. f 3:2

Violine II
p ppp f 3:4 3:2 pp ff pp 3:2 C.L. Batt. mf pp f p mf 9:7 sfz Arco Legno p mf 3:2

Bratsche
p Arco Batt. sfz 3:4 Legno 3:2 mp f pp ppp f mp ff ppp p pp mp Legno Batt. mf Arco Legno pp 3:2

Cello
p f mp pp 3:2 3:2 mp f Arco Batt. sfz mf ppp 3:2 p Pizz. mp 3:2 Arco pp Arco Batt. mp

Fingerings Legend:
1 ●
2 ●
3 ●
4 ●

2 5 sehr langsamer Bogen
 8 C.L. Battuto C.L. Tratto
 mf 6:5 16 pp

Violine I

Violine II

Bratsche

Cello

Pizz. ff

pp ppp

sfz mf ppp sub. p

Detailed description of the musical score: The score consists of four staves. The first staff (Violine I) shows a 6:5 ratio and a 16-measure section. The second staff (Violine II) has a Pizz. ff section. The third staff (Bratsche) has a pp section. The fourth staff (Cello) has a sfz section. The score includes various musical notations such as stems, beams, and dynamic markings.

IV. Grave ma non troppo tratto

Violine I

Violine II

Bratsche

Cello

3
2

2
4

4''

ppp

sfz p f pp

mf ff pp <f sub p ppp

pp mf p

pp mp ppp

mf p f

pp f pp sub mf

pp p mf sub pp

p f

pp ff pp

Flautando p mp

Allegro

3
2

sfz

mp

f

pp

p

ppp

C.L.
Batt.
f

4

4

Violine I

p4

p4

p4

2

sfz

mp

pp

mf

p

ppp

Violine II

p4

p4

p4

sfz

mp

Arco

Batt.

mf

f

pp

Bratsche

⊕

Arco

Batt.

mf

mf

p

Cello

⊕

sfz

mp

Arco

Batt.

mf

mf

p