

Jarkko Hartikainen

puiden

for string orchestra

2021

Music Finland

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

**For promotional
use only**

Music Finland

Jarkko HARTIKAINEN

puiden (2021)

jousiorkesterille | for string orchestra

(5-5-4-3-2)

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin tilausteos

commissioned by Ostrobothnian Chamber Orchestra

- 5 Violin I wooden mutes needed on all instruments
5 Violin II
4 Viola
3 'Cello
2 Double Bass (2. w/ 5th string in C)

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION
For promotional
use only

Music Finland

chestra management for granting me a full-day cooperative
the so-called 'wolf tones' on these instruments. Special thanks to
composer-performer dialogue on this resonance phenomenon.

possible to translate word-for-word. In the Finnish language, 'puiden' is
'trees's) and the active 2nd instructive infinite form of the verb 'puida' ('to
[to] hash/hash/thrash (out) a subject, ie. to discuss or process] → threshing);
[fist]. In Galician, 'puiden' is the first-person singular preterite indicative of
the same root as such English words as 'power' and 'potent'.

world premiere performances

28 October 2021 in Kokkola (Finland) by Ostrobothnian Chamber Orchestra, cond. Jan Söderblom
29 October 2021 in Kauniainen (Finland) by Ostrobothnian Chamber Orchestra, cond. Jan Söderblom

program note (currently existing only in Finnish, translations/versions in other languages upon request)

puiden (2021) jousiorkesterille

Puiden ...mitä? Tajua? Musiikkia? Käsittelyä itsessään? Jaettua, ilmassa olevaa merkityksellisyyttä erotellen? Vai käsien heiluttelua? Päättä ja tunne vapaasti! Tarjoan ihmeteltäväksi solmukohtia, yhteyksiä ja resonansseja... puiden – kielillä – musiikkina.

Puiden hengitystä: ilma mahdollistaa musiikin, hengenravintomme. Puiden musiikkikulttuuria: resonointia kanssamme, tahdossamme. Jos kuuntelisimme kanssamme hengittäviä "toisiamme" mielellämme erottamatta – vain tunteaksemme olemassaolomme – puiden yhdistävää ruumiillista eksistenssiä, miltä se kuulostaisi? Tämän ilmeisyyden (moni-)ilmeisyyttä, puiden henkeen asti laajentuvaa hengitystä aaltaina koskettavassa ekosysteemissä, jossa on tilaa yksilöllisyydelle. Resonanssia jaetussa aineellisuudessa. Ilman rauhaa, kunhan liian äkillisesti hiiltymättä ja kaasuttamatta.

Kommunikaatiomme kehityksessä musiikillinen on edeltänyt sanallista. Se yhdistää kielen kehoonsa tuntemisessa – siis puiden kaltaisten kielten tajua (tajunnan) äänen muodostuessa itsessään. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin tilauksesta ja kansainvälisestäkin katsottuna poikkeuksellisessa säveltäjä-esiintyjäyhteistyössä syntynyt *puiden* (2021) haarautuu nimittäin jo jokaisessa enemmän tai vähemmän sovittamattomassa käänöksessäänkin elävän puumaisesti.¹

Jännitteisesti yhdistyvin kieliin ärsytettyä kopan resonanssia on kuitenkin jousisoittimien kontekstissa nimetty sudeksi. Kielen ja rangan konfliktiko uhkaava peto? Susisävel kaiketi ulvahtaa, kihisee tai potkii perinteisesti salonkeihin kelpaamattomana pidettyä villiä vallattomuutta. Minusta tämä sointi-ihanteeseemme jo fysiikan kannalta välttämättömästi tunkeutuva puun luonto on paitsi jännittävän kaunis, myös ajankohtaisella tavalla koskettava ja pysäyttäväkin ääni. Puiden teeman haarautuvaa muuntelua juurtumisesta kasvavaan runkoon ja joka oksalta kasvaviin tulkintoihin lehdissä – kukkien luovuuden siemeniä laajempaan ympäristösuhteeseen versovia kerroksia ja kertausta, vaihtuvuutta ja korvautumista, susiäänten, vapaiden kielten avoimuutta ja solmukohtia sekä puusordiinojen hankausta – tajua: osa osaltaan, puiden, jouhien, kielten ja ilman tajuntaa – puiden ja soiden luontoamme hetken ainutkertaisuudessa.

© 2021 Jarkko Hartikainen

general notational remarks

mf *p*

flaut. (fast bowing, change irregularly)

(causing the bow to bounce on string)

'bow hair crackle': rolling motion with the bow pressed on the wood of the back of the instrument, the bow hair between instrument and stick of the bow

microtonal notation legend

down up

quarter-tonal: -150 ζ -100 ζ -50 ζ +50 ζ +100 ζ +150 ζ

1/4-tone 1/4-tone 1/4-tone 1/4-tone 1/4-tone 1/4-tone

other: -14 ζ +86 ζ

*) difference b/w 12-tone equal tempered 3rd and a natural 3rd

septimal: -131 ζ -100 ζ -31 ζ +69 ζ +100 ζ

1/3-tone 1/3-tone 1/3-tone

fundamentals for tuning: b^{\flat} b° b^{\sharp} $\#^{\circ}$

THIS PREVIEW IS IN LOW RESOLUTION

For promotional use only

Music Finland

ando and vertical)
position, with
changes and/or

www.jarkkohartikainen.net

jhartika@gmail.com

puiden

Jarkko HARTIKAINEN
(2021)

♩ = 60

The score is for a string quartet (VI I, VI II, Vla, Vc, Db) in 4/4 time. It begins with a tempo of ♩ = 60. The first system (measures 1-11) features a long melodic line for each instrument, starting with a *mf* dynamic and ending with a *f* to *mp* dynamic. Performance instructions include *sul G*, *sul C*, and *sul E*, along with a note about glissando to wolf tones. The second system (measures 12-21) continues the melodic development with dynamics ranging from *mf* to *p*. The third system (measures 22-31) shows a crescendo to *ff* followed by a *pizz.* section. A large blue watermark is overlaid on the bottom left of the score.

109

VI I arco *pp* *f* *p*

VI II pizz. *p* *f* *p* arco *p*

Vla sul C (nat. 7th) *f* sul C (nat. octave) *mf* *p*

Vla sul G (nat. 3rd) *f* *mf* *p*

Vc sul C (nat. 3rd) *f* *mf* *p*

Vc sul C (nat. 11th) *f* *mf* *p*

Vc sul G (nat. 7th) *f* *mf* *p*

Vc sul D (nat. 3rd) *f* *mf* *p*

Db *mf* *p*

Db *mf* *p*

120

VI I sul G (nat. 7th) (7°) (7°) (7°) *p* *mf*

VI II sul D (nat. 3rd) (3°) (3°) (3°) *p* *mf*

Vla playing a unison with the wolf tone (whatever note it is and following it if it moves...) sul C (nat. 3rd) (3°) (3°) (3°) *p* *mf*

Vla sul E sul A (wolf) *pp* *pp*

Cor sord. (wooden) playing a unison with the wolf tone (whatever note it is and following it if it moves...) *pp*

pp

