

Jarkko Hartikainen

puiden

for string orchestra

2021

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Music Finland

Music Finland

**For promotional
use only**

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

MusicFinland

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)

For promotional
use only

MusicFinland

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

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

It is not possible to translate word-for-word. In the Finnish language, 'puiden' is the 1st person plural possessive ('trees's) and the active 2nd instructive infinite form of the verb 'puidaa' ('to thresh/hash/thrash (out) a subject, ie. to discuss or process] → threshing); in Galician, 'puiden' is the first-person singular preterite indicative of the verb 'poder' ('to be able') with 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? Päättää ja tunne vapaasti! Tarjoan ihmeteltäväksi solmukohtia, yhteyksiä ja resonansseja... puiden – kielillä – musiikkina.

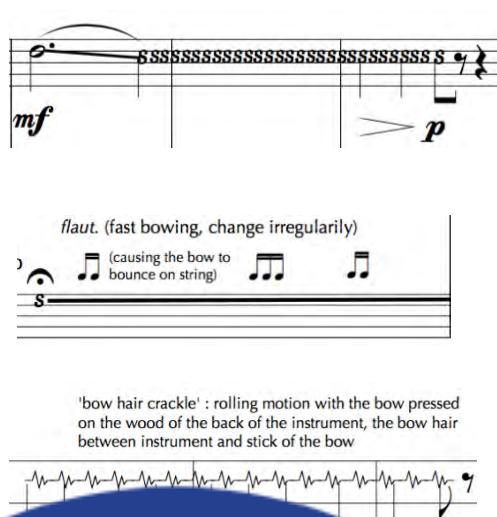
Puiden hengitystä: ilma mahdollistaa musiikin, hengenravintomme. Puiden musiikkikulttuuria: resonointia kanssamme, tähdossamme. Jos kuuntelisimme kanssamme hengittäviä "toisiamme" mielellämme erottamatta – vain tunteaksemme olemassaolomme – puiden yhdistävää ruumiillista eksistenssiä, miltä se kuulostaisi?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

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

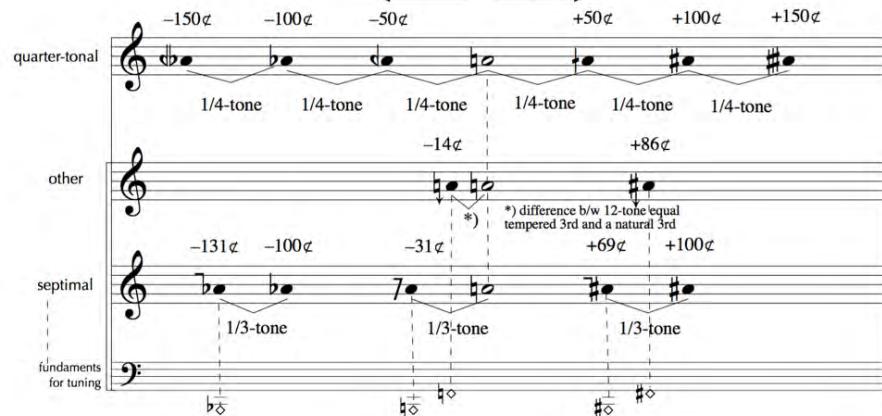
Jännitteisesti yhdistyvin kielin ärsytettyä kopan resonanssia on kuitenkin jousisoittimien kontekstissa nimetty sudeksi. Kielen ja rangan konfliktilo uhmaava peto? Susiävel kaiketi ulvahtaa, kihisee tai potkii perinteisesti salonkeihin kelpaamattomana pidettyä villiä vallattomuutta. Minusta tämä sointi-ihanteeseemme jo fysiikan kannalta välttämättömästi tunkeutuva puun luonto on paitsi jännittävä kaunis, myös ajankohtaisella tavalla koskettava ja pysäyttäväkin ääni. Puiden teeman haarautuvaa muuntelua juurumisesta kasvavaan runkoon ja joka oksalta kasvaviin tulkiin lehdissä – kukkien luovuuden siemeniä laajempaan ympäristösuheteeseen 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

microtonal notation legend

w.jarkkohartikainen.net

jhartika@gmail.com

puiden

Jarkko HARTIKAINEN
(2021)

(2021)

VI I

VI II

Vla

Vc

Db

sul G

gliss. to wolf tone (s)
(individually instrument-specific, hence the fermata)

mf

sul G

gliss. to wolf tone (s)
(individually instrument-specific, hence the fermata)

mf

sul C

gliss. to wolf tone (s)
(individually instrument-specific, hence the fermata)

mf

sul C

gliss. to wolf tone (s)
(individually instrument-specific, hence the fermata)

mf

sul E

gliss. to wolf tone (s)
(individually instrument-specific, hence the fermata)

p

(sul A→ if better wolf)

mf

f *mp*

f *mp*

f *mp*

f *mp*

f *mp*

mf

II

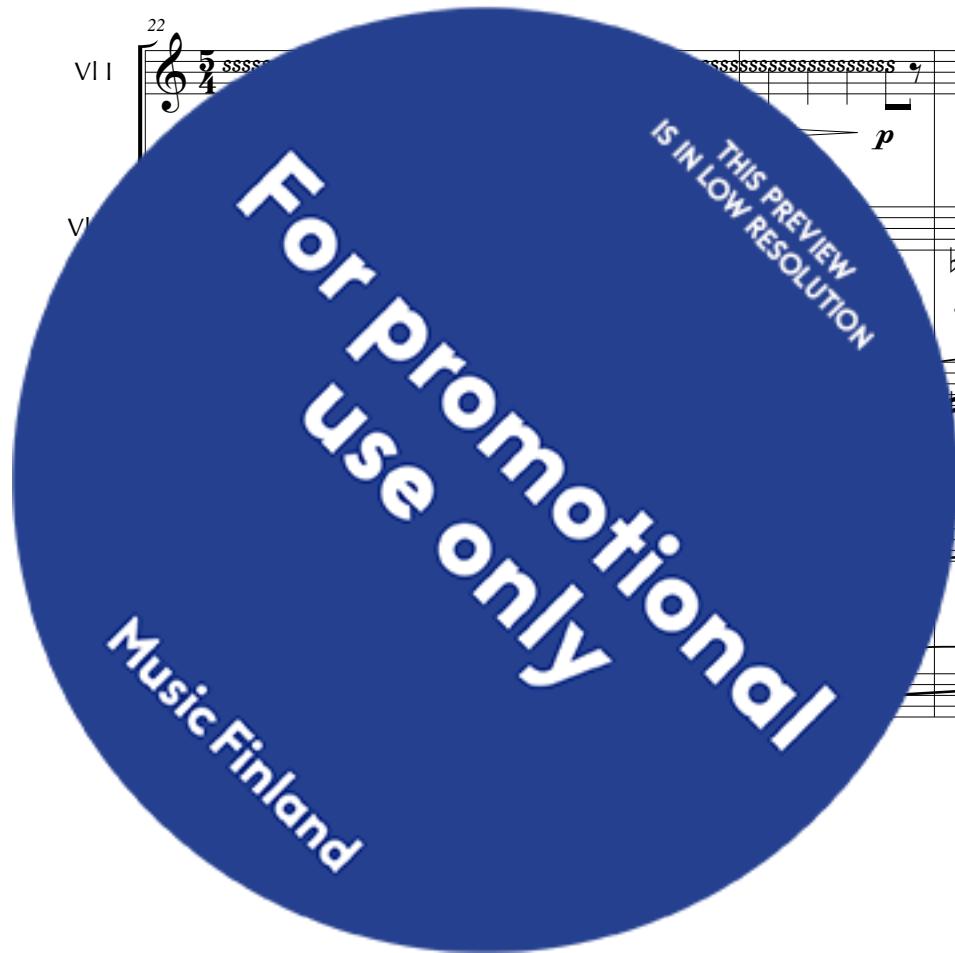
VII I

VII II

Vla

Vc

Db

33

VI I

pizz.

p

mf

p

pizz.

mp

arco

mf

pizz.

arco

sul G

p

sul G

VI II

mf

p

pizz.

mp

mf

pizz.

mp

p

1. Vla

mf

f

mf

2.-4. Vla

pizz.

sul C

sul G

sul C

simile

arco

mf

pizz.

mf

Vc

pizz.

sul C

mf

sul G

mp

sul C

simile

p

mf

arco

f

Db

f

mf

mp

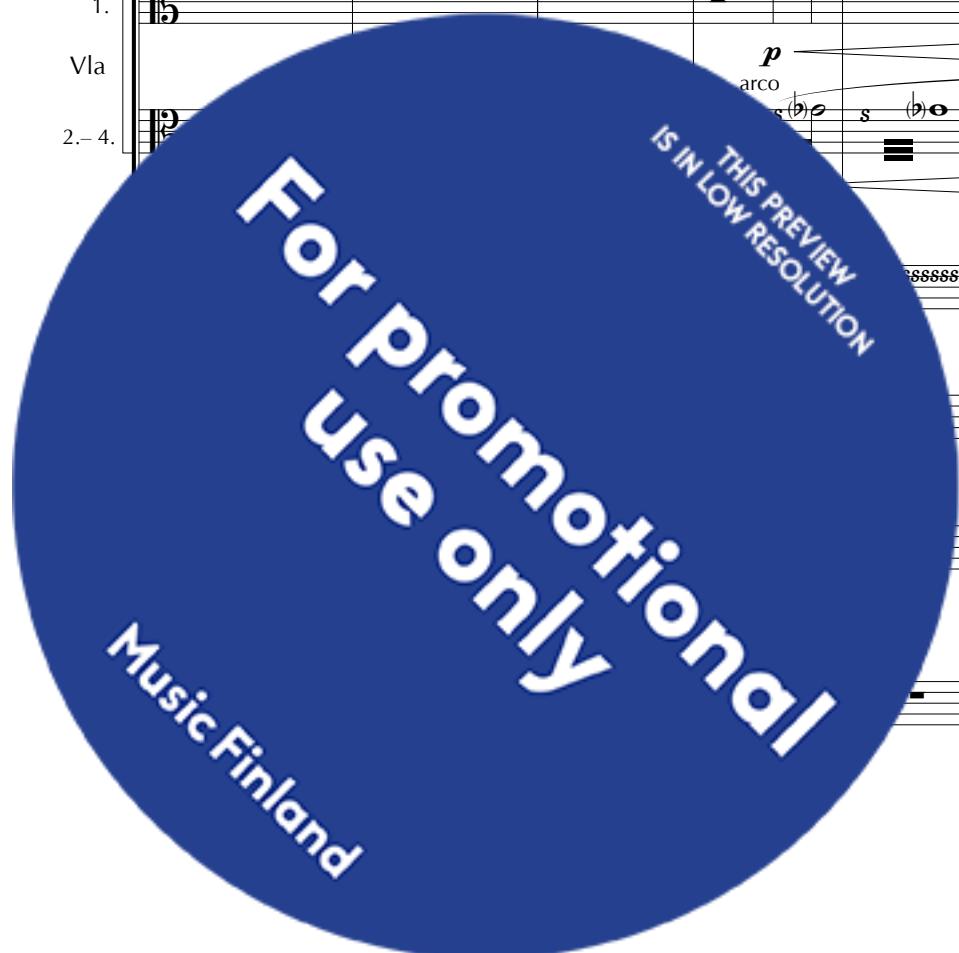
sul G

p

mf

mf

p

52

VI I VI II 1. Vla 2.-4. 5. Vc 6. Db

f *f* *f* *f*

p *mf* *mf* *p* *mf* *f* *p*

sul D (octave)
sul G (wolf)

non-div. *sul D (octave)*
sul G (wolf)

sul G (nat. 7th)

p *sul G (nat. 3rd)*

p *sul A (nat. 5th)*

pizz.

p *mf* *f*

"pizz." (audible release of muting hand on open strings)

VI I

VI II

Vla

Vc

For promotional use only. This preview is in low resolution.

120

VII I

VII II

Vla

playing a unison with the wolf tone
(whatever note it is and following it if it moves...)

sul G (nat. 7th) (7 $\text{\textbf{G}}$) (7 $\text{\textbf{G}}$) (7 $\text{\textbf{G}}$)

sul D (nat. 3rd) ($\text{\textbf{D}}$) ($\text{\textbf{D}}$) ($\text{\textbf{D}}$)

sul C (nat. 3rd) ($\text{\textbf{C}}$) ($\text{\textbf{C}}$) ($\text{\textbf{C}}$)

p mf

p mf

p mf

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

For promotional
use only

pp pp

sul E
sul A (wolf)

Cor sord.
(wooden)

playing a unison with the wolf tone
(whatever note it is and following it if it moves...)

pp

Music Fin!

133

VII VI II Vla Vc Db

p *mf* *p* *mf* *p* *mf*

ff > *mf* *ff* > *mf* *brutalissimo!* *pont.*

come prima

ffff *ffff*

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

f'' *f''* *f''* *f''* *f''* *f''* *f''* *f''*

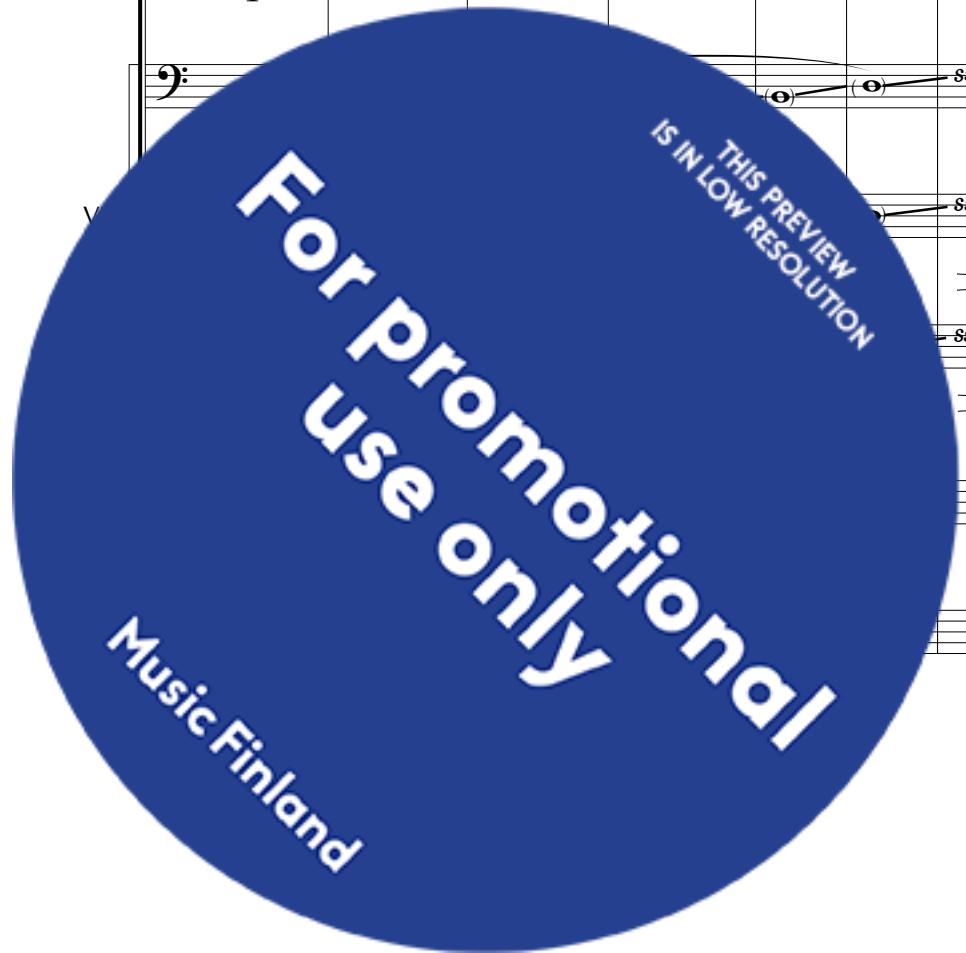
mp *mp* *mp* *mp* *mp* *mp* *mp* *mp*

pizz. pont. *arco*

pp

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

f''

158

VI I VI II Vla Vc Db

(solo)

p *mp* *mf*

*Con sord.
(wooden)*

pp *bow on the wooden mute*

*Con sord.
(wooden)*

pp *bow on the wooden mute*

pp *solo - - - - - pizz.*

mf

*arcò
bow on the wooden mute
tutti*

pp

*Con sord.
(wooden) pizz.*

p

mf *Con sord.
(wooden) pizz.*

mf

*Con sord.
(wooden)*

167

p
bow on the wooden mute

f

p
bow on the wooden mute

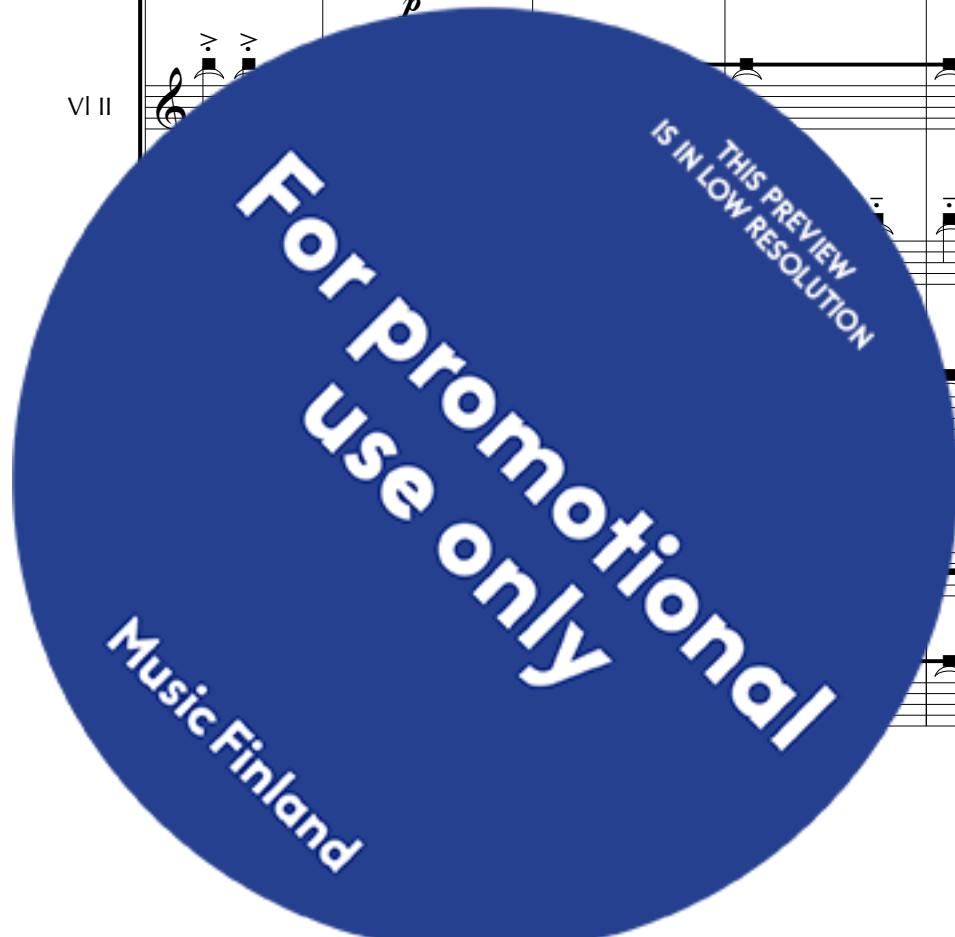
f

p
arco
bow on the wooden mute

f

p
arco
bow on the wooden mute

f

a tempo

188

VII I "f" p "f" p "f" p "f" p "f" senza sord. pizz. tasto

VII II "f" p "f" p "f" p senza sord. pizz. tasto "f" mf

Vla "f" p "f" p mp mf

Vc p senza sord. mp

Db p mp p

197

VII I p senza sord. (7) (7) (7) solo pizz. pont. mf 9:8

VII II p senza sord. pont.

Vla (tasto) pont.

Vc (tasto) senza sord.

Db (tasto) senza sord.

206

VII I (pont.) tutti ord. f ord.

VII II (solo) pont. f ord.

Vla (tasto) f ord.

Vc (tasto) f ord.

Db (tasto) f ord.

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

For promotional
use only

Music Finland

3 $\text{♩} = \text{♩} = 90$

213

VII
VI II
Vla
Vc
Db

pizz.
(behind bridge)
 f''
pizz.
(behind bridge)
 f''
pizz.
(behind bridge)
 f''
pizz.
(behind bridge)
 f''

arco

220

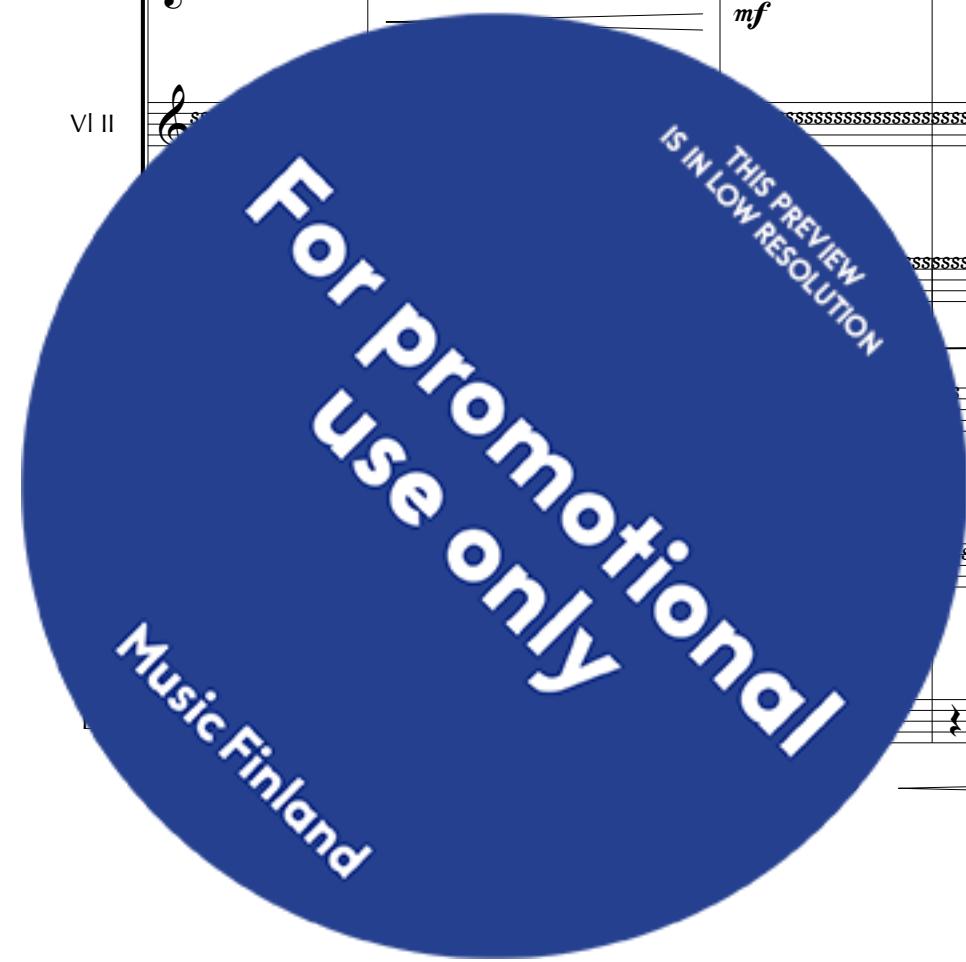
VII
VI II
Vla
Vc
Db

arco
 p
arco
 p
arco
 p
pizz.
(behind bridge)
 f''
 mp
 f''

231

VII
VI II

mf
p
p
f
p
mf
f

MusicFinland