

Max Savikangas

Rope Variations

Musiikki IC-98:n mediainstallaatioon
Teesejä yhteiskuntaruumiista (Sidos)

for string quintet

2020

Music Finland

Copyright © by the Composer

All Rights Reserved

This preview may be copied
in any form or by any means
without permission of the composer

oor

h

SCORE

1. kohtaus 10:00:00:08 – 10:01:02:00 (1 min. 2 sek.)

spektrisointu E, ord. mp
harmonisoidut melodiat 4 kpl
koppaäänät
maapallon hengitystä (kieltenpitimen soittoa)
sul tasto pan

2. kohtaus 10:01:02:00 – 10:04:08:21 (3 min. 6 sek.)

spektrisoint Eb, tremolo, mp–mf
viiva, viuhka, kimppu, ryöppy 4 kpl
Bend-buzz-pizz. (vlni, vla, vlc)
Interferenssipariääniä (db.)

3. kohtaus 10:04:08:21 – 10:06:01:08 (1 min. 5 sek.)

spektrisointu C, ord.–s.p., mf–f
sävel, viuhka, lepatus, häly
sävel, viuhka, kohu
scratch
whiskered whistle

4. kohtaus 10:06:01:08 – 10:07:58:03 (1 min. 57 sek.)

spektrisointu D, ord. f, n.v.–poco vib.
kenoviivat
mirror pizz. (vlni, vla, vlc)
glissando repetition (vlni, vla, vlc)
rumble

5. kohtaus 10:07:58:03 – 10:08:59:12 (1 min. 1 sek.)

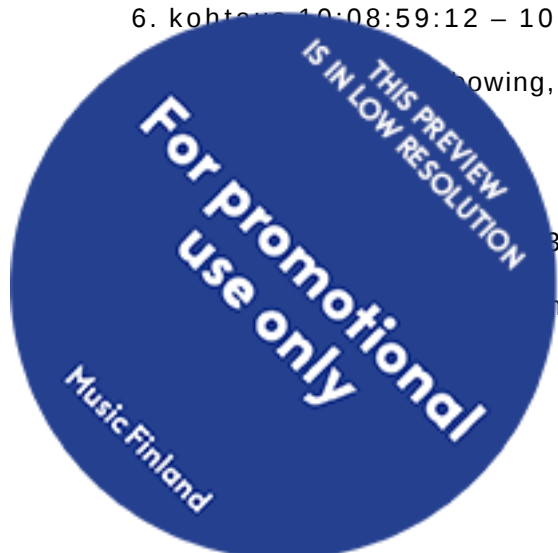
spektrisointu Db, pulssi, vähitellen hajaantuen
whistle staccato (vlni, vla, vlc)
bursting
pizzicatot

6. kohtaus 10:08:59:12 – 10:12:33:07 (3 min. 34 sek.)

...owing, variable speed, pp–mp

...3:07 – 10:13:01:17 (28 sek.)

...miksauksessa fade out

Rope Variations: Spektrisoinnut, 6 x päällekkäisäänitys

Senza misura

Max Savikangas 2020

E: 1. kohtaus 10:00:00:08
 Eb: 2. kohtaus 10:01:02:00
 C: 3. kohtaus 10:01:08:21
 D: 4. kohtaus 10:06:01:08
 Db: 5. kohtaus 10:07:58:03
 F: 6. kohtaus 10:08:59:12

Vln. 1/1
 Vln. 1/2
 Vln. 1/3
 Vln. 1/4
 Vln. 1/5
 Vln. 1/6
 Vln. 2/1
 Vln. 2/2
 Vln. 2/3
 Vln. 2/4
 Vln. 2/5
 Vln. 2/6
 Vla. 1
 Vla. 2
 Vla. 3
 Vla. 4
 Vla. 5
 Vla. 6
 Vc. 1
 Vc. 2
 Vc. 3
 Vc. 4
 Vc. 5
 Vc. 6

sim.
 1/4 sim.
 1/6 sim.
 arco ord. n.v.
 ord.
 ord. n.v. → poco vib.
 1/6 unisono
 slowly and gradually irregular
 non unis.
 open
 circular bowing, variable speed ad lib.

mp
 mp → mf
 mf → f
 f
 ff
 feroce
 pp
 pp → mp
 slow
 fast

THIS PREVIEW IS IN LOW RESOLUTION
 For promotional use only

Rope Variations: 1. kohta, harmonisoitu melodia

10:00:00:08 – 10:01:02:00

A Lento, rubato, colla parte Violino 1

Max Savikangas 2020

1/4 1/6 1/6 1/4

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

B

1/6 1/6 1/4 1/4 1/6

Vln. I

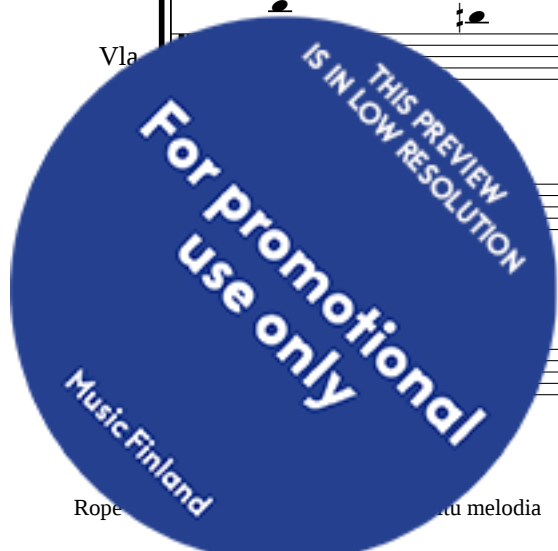
Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

1/6

C

1/6 1/4 1/4 1/6

Vln. I

1/4 1/6 1/4

Vln. II

1/6 1/6 1/6

Vla.

1/6 1/4

Vc.

Db.

D

1/6 1/4 1/6 1/4

Vln. I

1/6 1/4 1/4

Vln. II

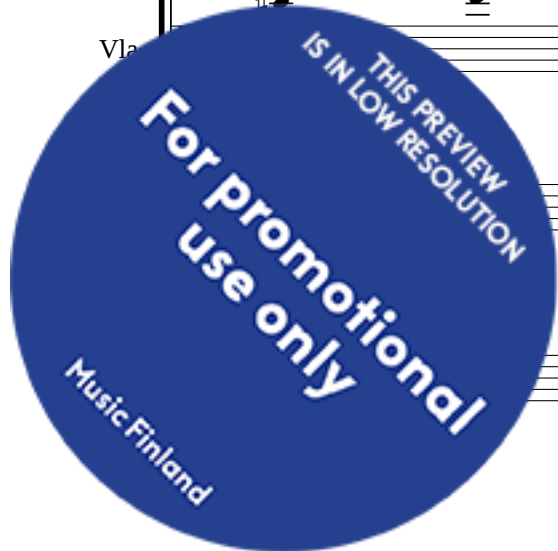
1/6 1/6 1/6

Vla.

1/6 1/4

Vc.

Db.

Rope Variations: 2. kohta viiva, viuhka, kimppu, ryöppy

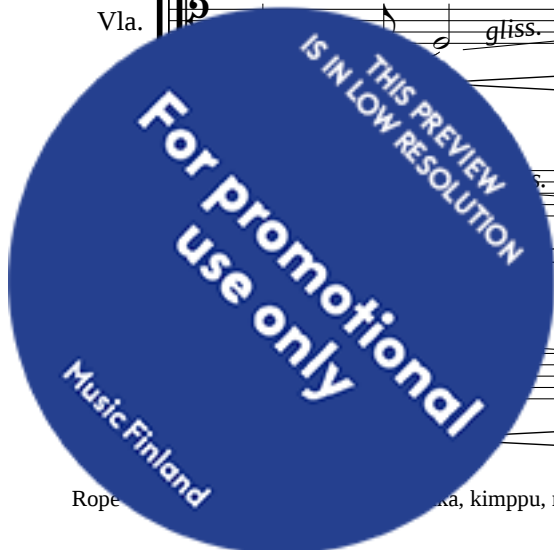
10:01:02:00 – 10:04:08:21

A Furioso ♩ = 76

Max Savikangas 2020

Violin I (Vln. I) and Violin II (Vln. II) parts, starting with *ff* dynamics and glissando markings. The Viola (Vla.) part is in 12/8 time, also starting with *ff*. The Violoncello (Vc.) and Double Bass (Db.) parts are in 4/4 time, also starting with *ff*. The parts include various musical notations such as slurs, accents, and glissando markings.

Violin I (Vln. I) and Violin II (Vln. II) parts, continuing with *ff* dynamics and glissando markings. The Viola (Vla.) part is in 12/8 time, also continuing with *ff*. The Violoncello (Vc.) and Double Bass (Db.) parts are in 4/4 time, also continuing with *ff*. The parts include various musical notations such as slurs, accents, and glissando markings.

B

Vln. I *ff* gliss. gliss. V

Vln. II *ff* gliss. gliss. V

Vla. *ff* gliss. gliss. V

Vc. *ff* gliss. gliss. gliss. V

Db. *ff* gliss. gliss. gliss. V

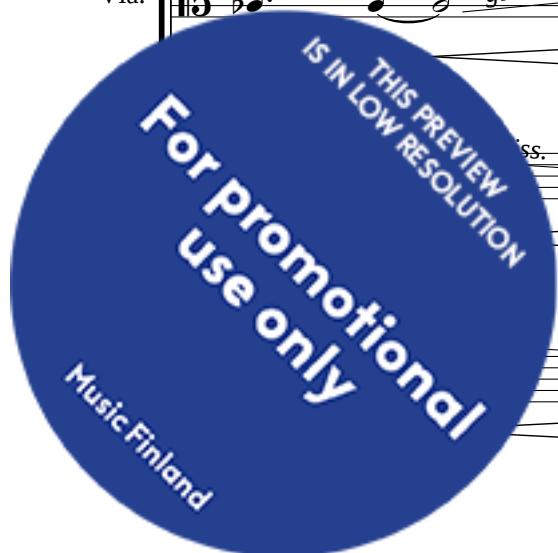
Vln. I *fff* *pp* *ff* *fff* detaché

Vln. II *fff* *pp* *ff* *fff* detaché

Vla. *ff* *fff* detaché

Vc. *ff* *fff* detaché

Db. *ff* *fff* detaché

C

Vln. I *ff* gliss. gliss.

Vln. II *ff* gliss. gliss.

Vla. *ff* gliss. gliss.

Vc. *ff* gliss. gliss. gliss.

Db. *ff* gliss. gliss.

Vln. I *fff* *pp* *ff* *fff* detaché

Vln. II *fff* *pp* *ff* *fff* detaché

Vla. *fff* *pp* *ff* *fff* detaché

ff *fff* detaché

ff *fff* detaché

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION
For promotional
use only
Music Finland

D

Vln. I *ff* gliss. gliss. V

Vln. II *ff* gliss. gliss. V

Vla. *ff* gliss. gliss. V

Vc. *ff* gliss. gliss. gliss. V

Db. *ff* gliss. gliss. gliss. V

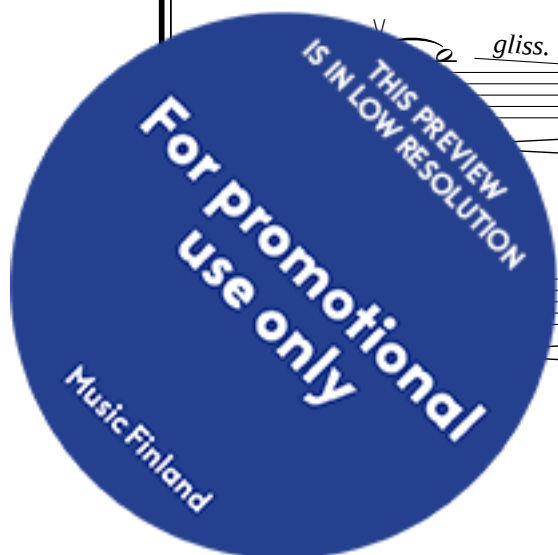
Vln. I *fff* *pp* *ff* *fff* détaché

Vln. II *fff* *pp* *ff* *fff* détaché

Vla. *fff* *pp* *ff* *fff* détaché

ff *fff* détaché

ff *fff* détaché

Rope Variations: 3. kohta sävel, viuhka, lepatus, häly

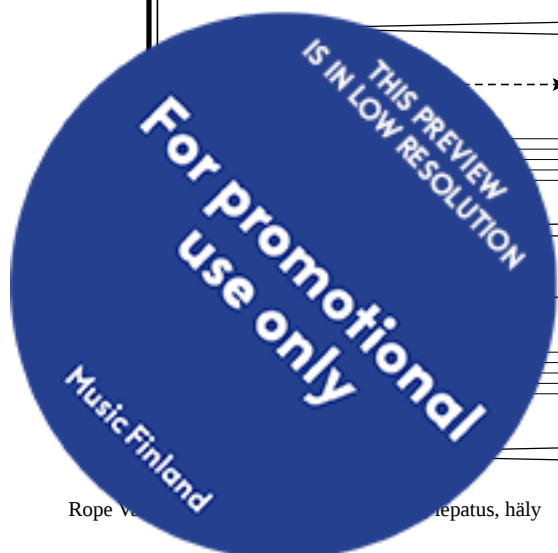
10:04:08:21 – 10:06:01:08

A Vivo ♩ = 63

Max Savikangas 2020

Score for Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Db. The score is in 4/4 time and features a tempo marking of **Vivo** (♩ = 63). The instruments are marked *arco ord.* (arco ordinario). The dynamics range from *pp* (pianissimo) to *mp* (mezzo-piano). The Vln. I and Vln. II parts have a *gliss.* (glissando) marking. The Vla., Vc., and Db. parts have a *gliss.* (glissando) marking.

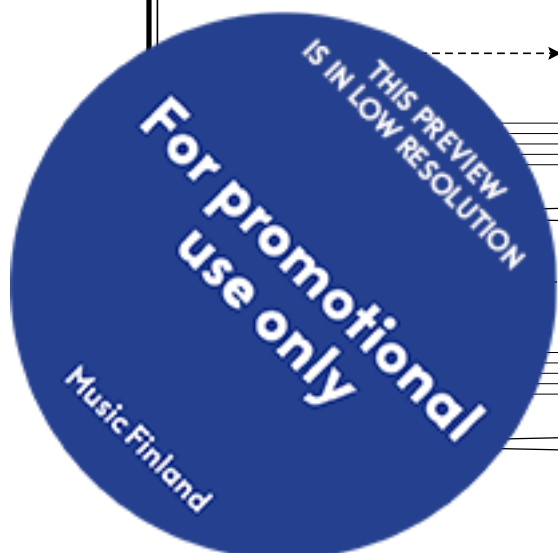
Score for Vln. I, Vln. II, and Vla. The score is in 4/4 time and features a tempo marking of **Vivo** (♩ = 63). The instruments are marked *arco ord.* (arco ordinario). The dynamics range from *f* (forte) to *mp* (mezzo-piano). The Vln. I and Vln. II parts have a *tr 1/2 step above* (trill 1/2 step above) marking. The Vla. part has a *tr 1/2 step above* (trill 1/2 step above) marking. The Vln. I and Vln. II parts have a *whisked whistle, free bowing* marking. The Vla. part has a *whisked whistle, free bowing* marking.

B

Vln. I V ord. pp mp
 Vln. II V ord. pp mp *gliss.*
 Vla. V ord. pp mp *gliss.*
 Vc. V ord. pp mp *gliss.*
 Db. V ord. pp mp *gliss.*

Vln. I tr 1/2 step above f ff mp whisked whistle, free bowing
 Vln. II tr 1/2 step above f ff mp whisked whistle, free bowing
 Vla. tr 1/2 step above f ff mp whisked whistle, free bowing
 Vc. tr 1/2 step above f ff mp whisked whistle, free bowing
 Db. tr 1/2 step above f ff mp whisked whistle, free bowing

C

Vln. I *pp* *mp*

Vln. II *pp* *mp* *gliss.*

Vla. *pp* *mp* *gliss.*

Vc. *pp* *mp* *gliss.*

Db. *pp* *mp* *gliss.*

whisked whistle, free bowing

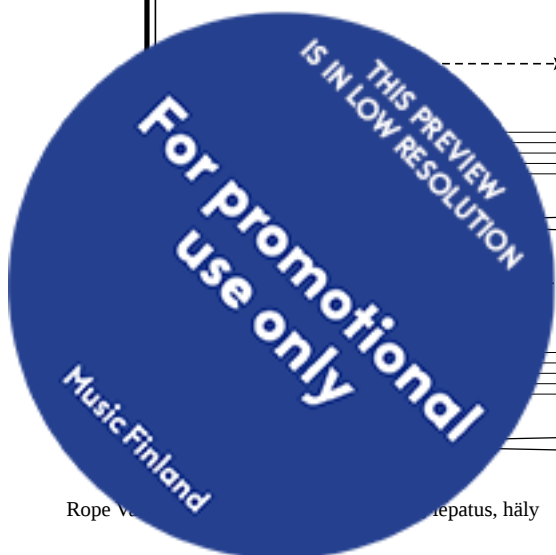
Vln. I *f* *ff* *mp*

Vln. II *f* *ff* *mp*

Vla. *f* *ff* *mp*

ff *mp*

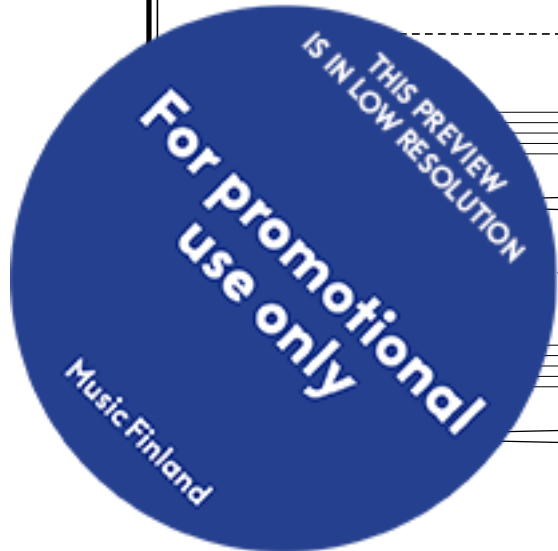
whisked whistle, free bowing

D

Score for Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Db. The score is divided into two measures. The first measure shows the instruments playing *pp* (pianissimo) with a *ord.* (ordinario) marking. The second measure shows the instruments playing *mp* (mezzo-piano) with a *gliss.* (glissando) marking. The Vln. I and Vln. II parts have a *tr* (trill) marking above the first measure.

Score for Vln. I, Vln. II, and Vla. The score is divided into two measures. The first measure shows the instruments playing *f* (forte) with a *tr* (trill) marking above the first measure. The second measure shows the instruments playing *ff* (fortissimo) with a *whisked whistle, free bowing* marking. The Vln. I and Vln. II parts have a *tr* (trill) marking above the first measure. The Vla. part has a *tr* (trill) marking above the first measure.

Rope Variations: 3. kohta sävel, viuhka, kohu

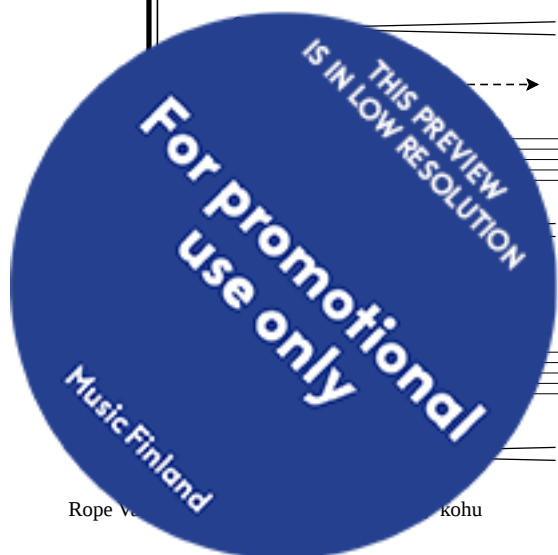
10:01:02:00 – 10:04:08:21

A Vivo ♩ = 63

Max Savikangas 2020

Score for Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Db. The score is in 4/4 time and features a tempo of Vivo (♩ = 63). The dynamics range from *pp* (pianissimo) to *mp* (mezzo-piano). The Vln. I and Vln. II parts are marked *arco ord.* (arco ordinario). The Vla., Vc., and Db. parts are marked *gliss.* (glissando).

Score for Vln. I, Vln. II, and Vla. The score is in 4/4 time and features a tempo of Vivo (♩ = 63). The dynamics range from *f* (forte) to *mp* (mezzo-piano). The Vln. I and Vln. II parts are marked *scratch, free bowing* and *ord.* (ordinario). The Vla. part is marked *gliss.* (glissando).

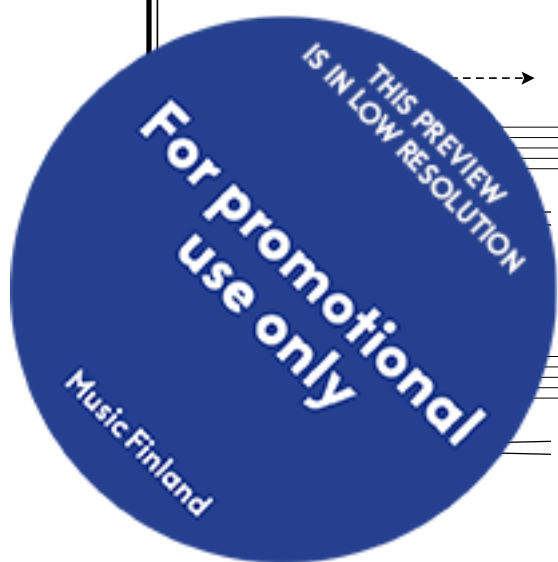

B

Vln. I *pp* *mp*
 Vln. II *pp* *mp* *gliss.*
 Vla. *pp* *mp* *gliss.*
 Vc. *pp* *mp* *gliss.*
 Db. *pp* *mp* *gliss.*

Vln. I *f* *ff* *mp*
 Vln. II *f* *ff* *mp*
 Vla. *f* *ff* *mp*
 Vc. *f* *ff* *mp*
 Db. *f* *ff* *mp*

scratch, free bowing
 ord.

C

Vln. I

pp *mp*

Vln. II

pp *mp* *gliss.*

Vla.

pp *mp* *gliss.*

Vc.

pp *mp* *gliss.*

Db.

pp *mp* *gliss.*

-----> scratch, free bowing

-----> ord.

Vln. I

f *ff* *mp*

-----> scratch, free bowing

-----> ord.

Vln. II

f *ff* *mp*

-----> scratch, free bowing

-----> ord.

Vla.

f *ff* *mp*

-----> scratch, free bowing

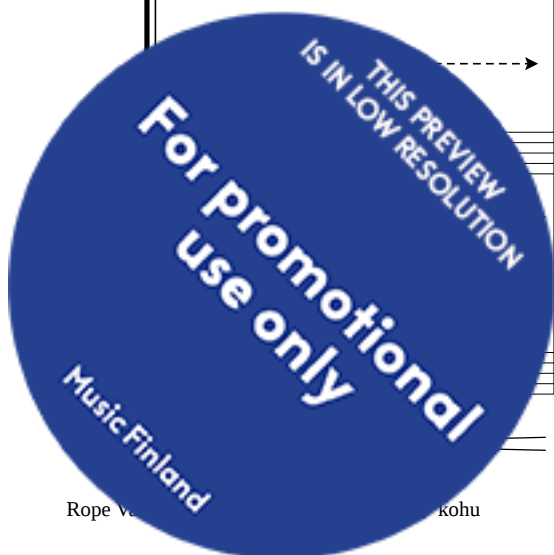
-----> ord.

ff *mp*

-----> scratch, free bowing

-----> ord.

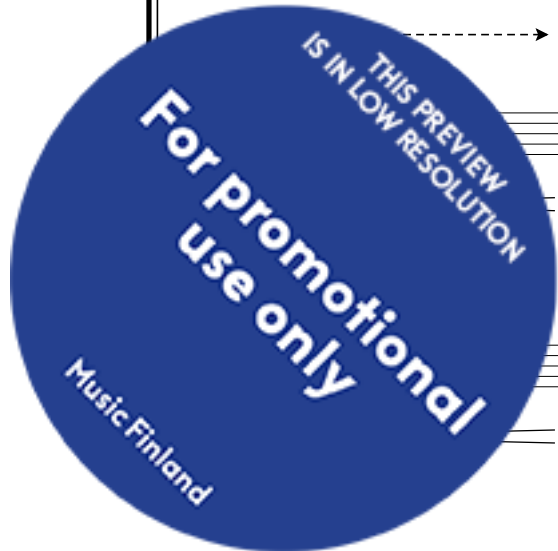
ff *mp*

D

Score for Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Db. The score is divided into two measures. The first measure starts with a **pp** (pianissimo) dynamic and a **V** (breath mark) above the staff. The second measure starts with a **mp** (mezzo-piano) dynamic and a **V** (breath mark) above the staff. The strings play a sustained note with a **gliss.** (glissando) indicated by a wavy line.

Score for Vln. I, Vln. II, and Vla. The score is divided into three measures. The first measure starts with a **f** (forte) dynamic and a **V** (breath mark) above the staff. The second measure starts with a **ff** (fortissimo) dynamic and a **scratch, free bowing** instruction. The third measure starts with a **mp** (mezzo-piano) dynamic and a **ord.** (order) instruction. The strings play a sustained note with a **gliss.** (glissando) indicated by a wavy line.

Rope Variations: 4. kohta

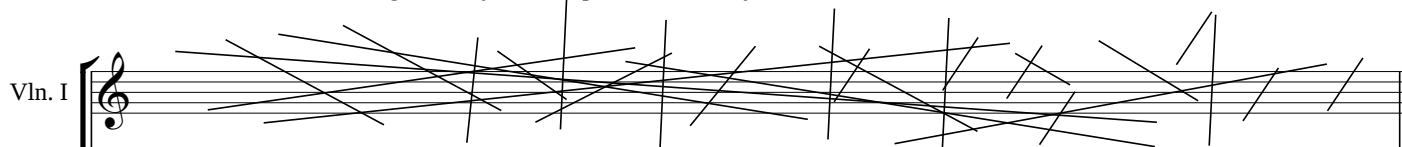
kenoviivat

10:06:01:08 – 10:07:58:03

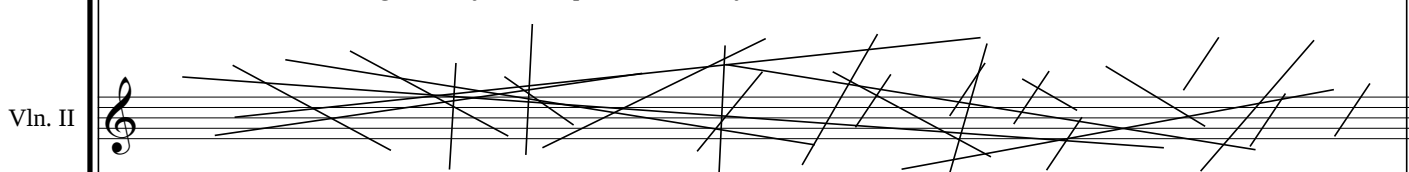
Max Savikangas 2020

Senza misura

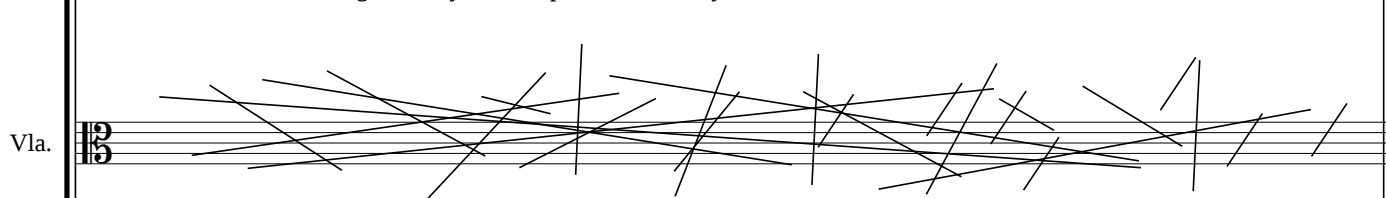
Soitetaan kuvan kanssa glissandoja ad lib., päällekkäisäänityksinä

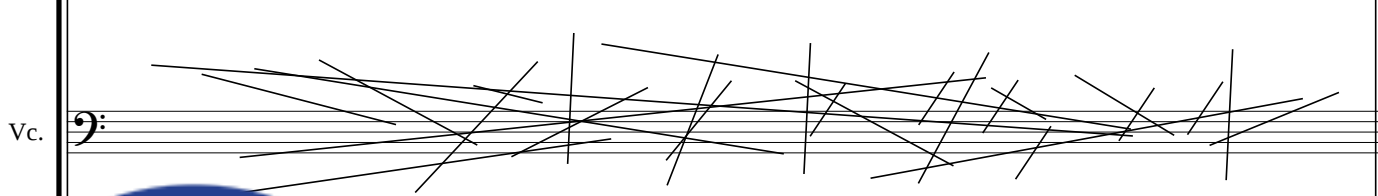
Soitetaan kuvan kanssa glissandoja ad lib., päällekkäisäänityksinä

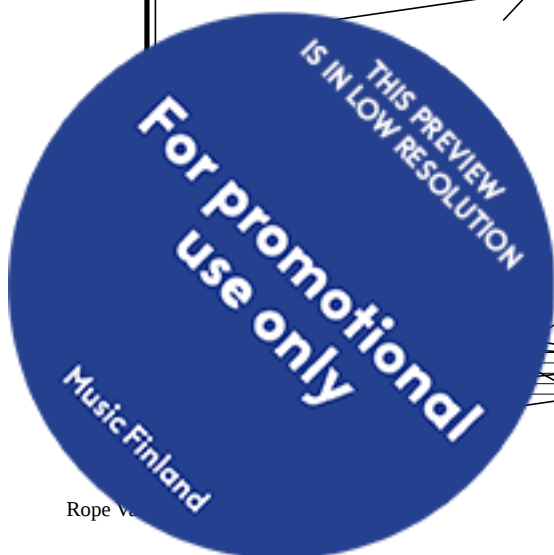
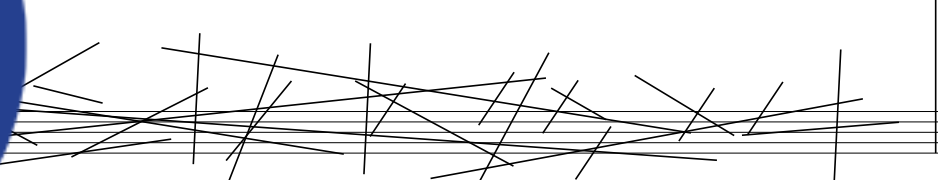
Soitetaan kuvan kanssa glissandoja ad lib., päällekkäisäänityksinä

Soitetaan kuvan kanssa glissandoja ad lib., päällekkäisäänityksinä

ad lib., päällekkäisäänityksinä

Max Savikangas: Rope Variations 2020

Laajennetut soittotekniikat: viulut, alttoviulu, sello

Kohtaus 1 10:00:00:08 – 10:01:02:00

Koppaäänät. Kopautellaan pohjaa rystysillä eri kohdista, tuottaen erilaisia perkussiivisia sointeja.

Maapallon hengitystä. Kielenpitimen päällä hitaita vetojousia, diminuendo.

Sul tasto "pan". Jousipositio erittäin sul tasto, suunnilleen puolesta välistä soivaa kielen pituutta. Tarkoituksena on tuottaa ontto, huhuileva ääni, joka muistuttaa hieman pan-huilun ääntä (tai ehkä klarinetin matalan rekisterin hiljaista ääntä).

Kohtaus 2 10:01:02:00 – 10:04:08:21

Bend-buzz-pizzicato. Venytä alinta kieltä siten, että se luiskahtaa otelaudan sivulle. Tarvittaessa käytä kahta tai useampaa vasemman käden sormea. Kun sitten soittaa pizzicato, on tuloksena hauska särähtävä ääni (muistuttaen jotakuinkin intialaisen sitarin ääntä). Käytä vibratoa jokaiselle äänelle, se tehostaa särähtelyä huomattavasti.

Kohtaus 3 10:04:08:21 – 10:06:01:08

Scratch. Liioiteltu jousipaine sul ponticellossa. Tarkoituksena on tuottaa hieman rakeinen, yläsävelrikas ja raapiva ääni, joka muistuttaa hieman DJ-scratchingiä LP-soittimella.

Whiskered whistle. Soitetaan sul pont./quasi flag. Nopea, vispaava ylilaaaja käsivarsivibrato, jossa sormittava sormi liukuu kieltä pitkin. Tarkoituksena on tuottaa ujeltava, pistävä ja vispaava ääni, joka muistuttaa hieman sähkökitaran kierrätystä.

Kohtaus 4 10:06:01:08 – 10:07:58:03

Mirror pizzicato. Näppää pizzicato vasemman käden takaa, toisin sanoen vasemman käden ja yläsatulan välistä.

Glissando. Muistuttaa asemanvaihtoharjoitusta, jossa yhdellä nuotilla yritetään vaihtaa sormi sormilla, ilman että asemanvaihdokset kuuluvat. Mutta tässä asemanvaihdokset onkin tarkoitus tuoda kuuluviin toistuvina glissandoina, jolloin vaihdokset kuuluvat. Äänen tulee olla hieman "sähköisen" kuuloisen (kuten esim. sähkökitaran ääni).

Liioiteltu jousen paine. Liioiteltu jousen paine kieleen, jousipositio lähellä otelautaa. Otetaan kohti on pienempi kuin normaalisti. Tarkoituksena on saada alempi ääni, tai, riippuen jousen paineesta, suurta ja pörisevä. Brutaalisuutta ei tule kaihtaa!

Kohtaus 5 10:07:58:03 – 10:08:59:12

Pizzicatot. b) tavanomaista pizzicatosoittoa b) Bartok pizz -räpsäyksiä c) Yksi näppäys -> glissandoele jälkisoinnilla "a la Koto"

Bursting. Runttaile jouta edes takaisin normaalista jousipositiosta tallan yli ja takaisin. Tuloksena on rouskiva, konemainen äänitapahtuma. Nuoli alas tarkoittaa jousen runttaamista kielenpitimen suuntaan ja nuoli ylös tarkoittaa jousen runttaamista otelaudan suuntaan.

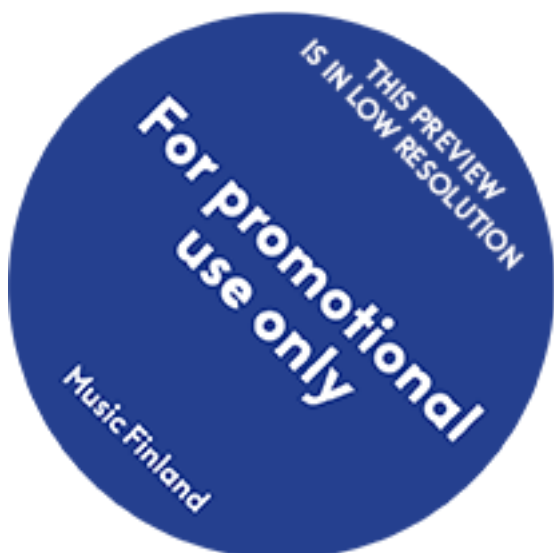
Whistle staccato. Tarkoitus on tuottaa korkeita, lyhyitä ja pistäviä ääniä, joiden säveltaso on jokseenkin satunnainen. Kysymyksessä eivät siis ole tavalliset luonnolliset flageoletit, vaan tulee soittaa sul pont./quasi flag, sormittava sormi painettuna vain puoliksi alas kohti otelautaa. Jousituksen tulee olla lennokka, jouhien tulee iskeä kieleen ilmasta, koskettaen kieltä vain hyvin lyhyen hetken ajan, samalla kuin jousi liikkuu nopeasti.

Kohtaus 6 10:08:59:12 – 10:12:33:07 (27 sek. tyhjää kuvaa)

Circular bowing. Soita jousen yläkolmanneksella pyyhkien jouhilla kieltä pyörivällä liikkeellä. Liikkeen tulee olla rento ja alkaa olkavarresta. Tarkoituksena on tuottaa puhaltavaa ääntä, jossa kuitenkin on jokaisella nuotilla yksi säveltasoinen impulssi.

Crackle. Tee eleitä, joissa rutina repsahtaa huiluääneksi (rutina kahden kielen päältä). Paina jousen kannan jouhet kieliä vasten tiukasti jousi n. 45 astetta poissa normaalilta linjaltaan siten, että jousen kärki sojottaa vasemman olan yli. Sitten käännä jouta paikallaan kohti normaalia asentoa. Tuloksena tavoitellaan kuivaa, rakeista, raksahtelevaa ja epäjatkuvaa ääntä, joka ikään kuin edeltää väkivaltaista purskahdusta (esim. puun oksan katkeamista). Harva crackle tuoteaan kääntämällä jouta hyvin hitaasti, tiheä crackle tuoteaan kääntämällä jouta vähän nopeammin.

Flageoletit. Sul pont. tremololla hidas huiluääniglissando kohti satulaa -> syntyy ylöspäin liukuva huiluäänijatkumo. Lisäksi flageoletiglissandoeleitä ylöspäin ("huiskaisuja") ja flageolettiarpeggioeleitä (melodiikkaa).

Max Savikangas: Rope Variations 2020

Laajennetut soittotekniikat, kontrabasso

Kohtaus 1 10:00:00:08 – 10:01:02:00

Koppaäänet. Kopautellaan pohjaa rystysillä eri kohdista, tuottaen erilaisia perkussiivisia sointeja.

Maapallon hengitystä. Kielenpitimen päällä hitaita vetojousia, diminuendo.

Kohtaus 2 10:01:02:00 – 10:04:08:21

Interferenssipariäänet. Toisen kielen ollessa vapaa kieli, tehdään hitaita mikrintervalliglissandoja priimistä tai oktaavista ylös- tai alaspäin. Soitetaan fortessa, haetaan eleitä, joissa eri huojuntarytmejä.

Kohtaus 3 10:04:08:21 – 10:06:01:08

Scratch. Liioiteltu jousipaine sul ponticellossa. Tarkoituksena on tuottaa hieman rakeinen, ylä- ja alaläpysä ääni, joka muistuttaa hieman DJ-scratchingiä LP-soittimella.

Ujeltavia 'sähkökitaraeleitä' whisked whistle -tekniikalla (sormi pont., jousitetaan s.p.)

Kohtaus 4 10:06:01:08 – 10:07:58:03

Rumble. Säveltasot putoaa oktaavia alemmas, kun soitetaan hitaalla ylipainejousella. Lisäksi alakielellä yksittäisiä raksauksia sävelestä e alaspäin

Kohtaus 5 10:07:58:03 – 10:08:59:12

Bursting. Soitetaan voimakkaalla jousipaineella kielten punokselta kielenpitimen päälle ja takaisin I- ja IV -kielillä.

Pizzicatot. b) tavanomaista pizzicatosoittoa b) Bartok pizz -räpsäyksiä c) Yksi näppäys -> glissandoele jälkisoinnilla "a la Koto"

Kohtaus 6 10:08:59:12 – 10:12:33:07 (27 sek. tyhjää kuvaa)

Circular bowing. Tehdän kiihdytys-hidastus -eleitä pyörivällä jousituksella, säveltasot vapaat.

Crackle. Tee eleitä, joissa rutina repsahtaa huiluääneksi (alkaa kahden alakielen päältä ranskalaisella otteella). Paina jousen kannan jouhet kieliä vasten tiukasti jousi n. 45 astetta poissa normaalilta linjaltaan siten, että jousen kärki sojottaa vasemman olan yli. Sitten käännä jouta paikallaan kohti normaalia asentoa. Tuloksena tavoitellaan kuivaa, rakeista, raksahtelevaa ja epäjatkovaa ääntä, joka ikään kuin edeltää väkivaltaista purskahdusta (esim. puun raskasta kaatamista). Harva crackle tuoteaan kääntämällä jouta hyvin hitaasti, tiheä kääntämällä jouta vähän nopeammin.

...olla hidas huluääniglissando kohti satulaa -> syntyy ylöspäin ...ksi flageoletiglissandoeleitä ylöspäin ("huiskaisuja") ja ...diikkaa).

