

Markku Klami

...and there's always music in the air”

Unsound views for flute and
string quartet

2011

Music Finland

Copyright © by the Composer

All Rights Reserved

No part of this publication may be copied
or reproduced in any form or by any means
without the prior permission of the composer

Distribution:
Music Finland
Music Library
Lauttasaarentie
FI-00200 Helsinki
Finland

musiclibrary@musicfinland.fi
www.musicfinland.fi

Helsinki, 2013

Music Finland

For Promotional
Use only

Markku Klami

...and there's always music in the air."

Unsound views for flute and string quartet

score

Markku Klami (b. 1979)

...and there's always music in the air."

Unsound views for flute and string quartet

I - Shadow of a twisted arm across my house

II - Garden in the city of industry

III - I see myself

Hommage to David Lynch

First performance: Johanna Kärkkäinen, flute, INTO String Quartet (Linda Suolahti, violin, Sirja Puurtinen, violin, Mari Viluksela, viola, Jarkko Launonen, violoncello)
Ajassa 2011! Festival, Kapsäkki Music Theatre, Helsinki, March 15, 2011

"Ruin and recovery are both from within."

- Epictetus

Virheettömän kauniisti kiilteleviksi huolitellut julkisivut sekä niiden pystyssä pysymistä uhmaavat pinnan alla kytevät jännitteet ja traumat, ulottuen aina kulissien romahtamisen laukaisemiin rankan perversseihin tapahtumiin ja järkyttäviin ihmiskohtaloihin asti, tuntuvat olevan David Lynchin (s.1946) surrealistisen unenomaisen elokuvakerronnan ydintä ja liekkiä ylläpitävää polttoainetta.

Tuolle itsekeskeisen ja siis niin inhimillisen teennäisyyden sekä näennäisen hyvinvoinnin teatterin ja armottoman totuuden ennen pitkää väistämättömän yhteentörmäyksen areenalle Lynch heittää pelinappuloiksi toisinaan äärimmäisen absurdeja ja pitkälle tyylieltyjä roolihahmoja, jotka kuitenkin kipeän viiltävästi kuvaavat ihmisyyden syvimpiä ominaisuuksia. Heikkouksiensa rampauttamat henkilöahmot ja toisinaan myös kasvoton rakenteellinen väkivalta kertovat omaa karua kieltään yhteiskunnasta jossa tälläkin hetkellä elämme.

Lynchin ankarissa visioissa totuuden tunnustamisen (tai kieltämisen) hirvittävyys voi pahimmillaan luhistaa mielen täysin, harhailemaan jonnekin hämääseen, kadotettuna, kuten käy Lost Highwayn (1996) Fredille. Kärsimykset lopettaakin yleensä vain tuskasta ja umpikujasta vapauttava fyysinen kuolema. ”In heaven, everything is fine”, laulaa naishahmo Lynchin ensimmäisessä pitkässä elokuvassa Eraserhead (1976). Samoin Mulholland Driven (2001) Diane tekee lohduttoman menneisyytensä sekä hirvittävän tekonsa kasaamien omantunnontuskien nujertamana peruuttamattoman irtautumisensa tuskasta ja painolasteista. Jäljelle jää vain ikuinen rauha ja hiljaisuus, silencio.

Jo toistakymmentä vuotta Lynchin elokuvia, TV-projekteja, maalauksia, valokuvatöitä, kirjoituksia ja muutakin toimintaa seuranneena olen pitkään pyöritellyt mielessäni näiden töiden itsessäni herättämien voimakkaiden ajatusten ja tunnetilojen työstämistä musiikillisin keinoin – ei niinkään käsittelynä, avaamisena taikka purkamisena, vaan jonkinlaisena ”musiikillisena olotilana”, itse kokemanani vastineena tai kaikuna mieleeni tulleeille ajatuksille ja tunnetiloille. Muistan miettineeni tällaista projektia jo syksyllä 2003, joten ajatus on hautunut pitkään.

Työ on käynnistynyt ja katkennut moneen otteeseen ja kokoonpanokin vaihtunut matkan aikana useasti. Aina on tullut muita, selkeämmin itselleni jäsentyneitä projekteja eteen, ja ajatukset tästä työstä ovat joutuneet jatkuvan muutoksen alle. Mietinnät tästä teoksesta palasivat kuitenkin toistuvasti aina silloin tällöin mieleeni. Hyvä tilaisuus tämän projektin loppuunsaattamiselle tarjoutui, kun minulle tarjottiin mahdollisuutta saada kappale tämän illan konserttiin. Kokoonpano vaihtui siis vielä kerran, mutta huilun ja jousikvartetin yhdistelmä tuntui kokoonpanolta joka sopisi osuvasti yhteen jo vuosia mielessäni pyörineiden ajatusten kanssa.

Teos on omistettu omana nöyränä kunnianosoituksenani suurelle visionäärille, ajattelijalle ja humanistille David Lynchille.

- Markku Klami, helmikuu 2011, teoskommentti kantaesitykseen 15.3.2011

1. Shadow of a twisted arm across my house

- Who is it?
- I couldn't say, sir... Captain Henderson?
- Yeah, Mack?
- Captain... this is some spooky shit we got here.

Markku Klami (2011)

Flute
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello

Sit quietly, holding your head down. Do not move at all.

ca. 15"

Take a position (simultaneously with other players) and make a gesture as if you are about to start playing. Then freeze for 10 seconds.

ca. 10"

Nervously $\text{♩} = 144$ $\text{♩} = 96$ **Senza tempo**

3 Cover the embouchure hole
Inhale strongly
Hold your breath and freeze!
Exhale strongly

ca. 10" ca. 15"

Fl.

3 Damp the strings with your fingers
Bow on bridge. Only noise, no definite pitches.

ca. 10" ca. 15"

Vln. 1

3 Damp the strings with your fingers
Bow on bridge. Only noise, no definite pitches.

ca. 10" ca. 15"

Vln. 2

3 Damp the strings with your fingers
Bow on bridge. Only noise, no definite pitches.

ca. 10" ca. 15"

Vla.

3 Damp the strings with your fingers
Bow on bridge. Only noise, no definite pitches.

ca. 10" ca. 15"

Vlc.

(occasional cresc. and dim. ad lib, while maintaining the general diminuendo to al niente)

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

11 A sinister feeling... ♩ = 54

Fl. *ppp* < *p* *ppp* < *p* *mf* < *mp* < *mf* > *pp* *ppp* < *p* < *f*

Vln. 1 11 *pp* > *pp* *mf* > *pp* < *mf* > *pp* < *ff*

Vln. 2 *ppp* < *mp* > *pp* *pp* < *mf* > *pp* < *ff*

Vla. *pp* < *f* > *pp* *pp* < *mf* > *pp* < *ff*

Vlc. *pp* < *f* > *pp* *pp* < *mf* > *pp* < *ff*

19 (with lots of air in the sound) ♩ = 144 ♩ = 96

Fl. *fff* *mp* > *pp* *mf* < *p* < Inhale strongly Hold your breath and freeze! *sfz*

Vln. 1 *mp* < *pp* < *mp* > *pp* *mp* < *f*

Vln. 2 *mf* < *p* > *pp* < *mp* > *pp* *mp* < *f*

Vla. *mf* < *pp* < *mp* > *pp* *p* < *mf*

Vlc. *mp* > *pp* *mf* < *pp* *p* < *mf*

Bow on bridge

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

Senza tempo

27 Exhale strongly *sffz*

Fl. *mf* ca. 8" Random key clicks in free tempo. Blow in the mouthpiece to get an air sound, but without definite pitches.

Vln. 1 *sf* ca. 8" Ricochet. Free glissando downwards with indefinite pitches on random strings. (*)

Vln. 2 *sf* ca. 8" Ricochet. Free glissando downwards with indefinite pitches on random strings. (*)

Vla. *sf* ca. 8" Ricochet. Free glissando downwards with indefinite pitches on random strings. (*)

Vlc. *sf* ca. 8" Ricochet. Free glissando downwards with indefinite pitches on random strings. (*)

mp *mf* *mf* *mf*

Circular bow motion

31 (continue freely) ca. 4" ca. 8" ca. 8" ca. 12" Shout as loud as you can!

Fl. "This... is... some..." "This... is... some... spooky..." *fff* "SHIT!"

Vln. 1 "is... some..." "This... is... some... spooky..." *fff*

Vln. 2 "some... spooky..." "This... is... some... spooky..." *fff*

Vla. "This... is..." "This... is... some... spooky..." *fff*

Vlc. "This... is... some... spooky..." *fff*

Speak/whisper into the mouthpiece, keep repeating the words continuously with little breaks in between. Continue producing the key clicks randomly. ca. 8"

Speak/whisper and keep repeating the words continuously with little breaks in between. Continue producing the ricochet glissandos randomly. ca. 8"

Speak/whisper and keep repeating the words continuously with little breaks in between. Continue producing the ricochet glissandos randomly. ca. 8"

Speak/whisper and keep repeating the words continuously with little breaks in between. Continue producing the ricochet glissandos randomly. ca. 8"

Speak/whisper and keep repeating the words continuously with little breaks in between. Continue producing the ricochet glissandos randomly. ca. 8"

Speak/whisper and keep repeating the words continuously with little breaks in between. Continue producing the ricochet glissandos randomly. ca. 8"

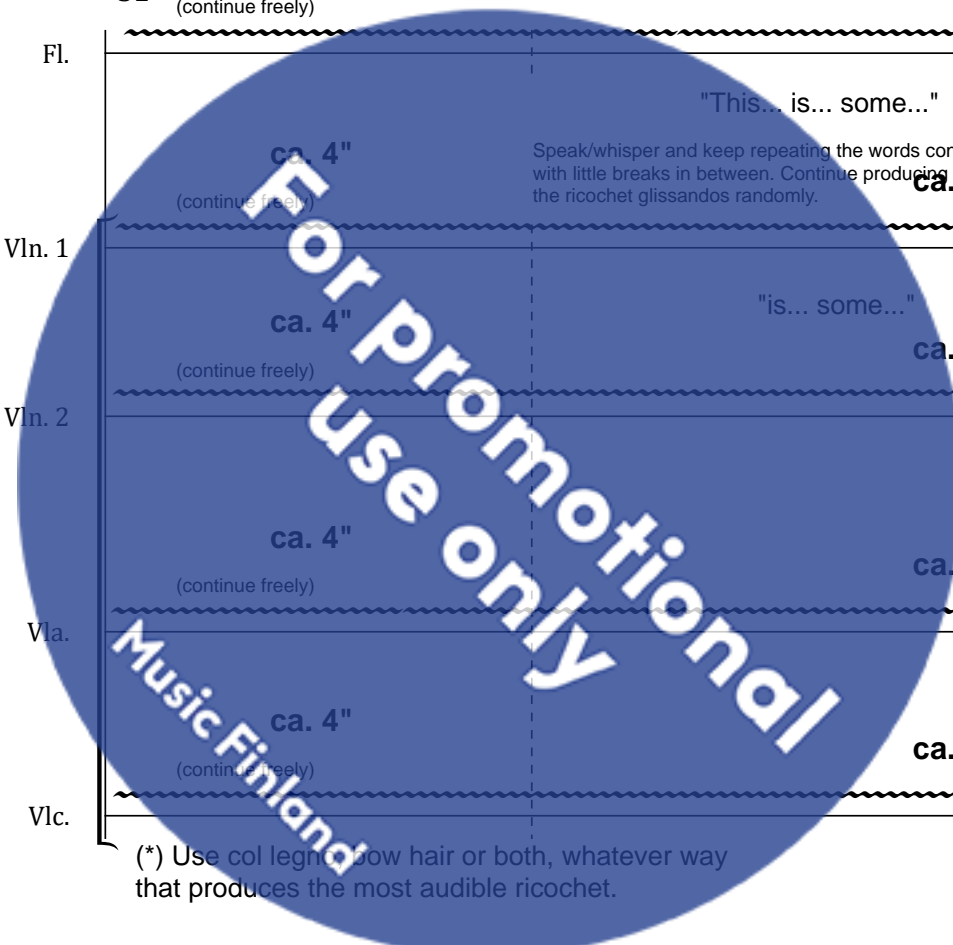
Cresc. & accel. with everything you are doing *fff*

Cresc. & accel. with everything you are doing *fff*

Cresc. & accel. with everything you are doing *fff*

Cresc. & accel. with everything you are doing *fff*

Cresc. & accel. with everything you are doing *fff*

(*) Use col legno bow hair or both, whatever way that produces the most audible ricochet.

2. Garden in the city of industry

- What are you doing? We don't stop here...
- A surprise...
- Shortcut.

Slowly. Heavy breathing. Something feels to be off-place... ♩ = 44

The musical score is arranged in five staves. The Flute (Fl.) staff begins at measure 38 and features a melodic line with dynamic markings ranging from *sf* to *mp*. The Violin 1 (Vln. 1) and Violin 2 (Vln. 2) staves are marked with *(con sord.)* and *(senza vibrato) (trem.)*, playing a tremolo accompaniment with dynamics from *pp* to *f*. The Viola (Vla.) staff starts with *pppp* and includes triplets and dynamic changes. The Violoncello (Vlc.) staff uses *pppp* and includes a *gliss. nat. harm.* instruction. A blue circular watermark is overlaid on the bottom left of the score.

For promotional use only
Music Finland

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

43

Fl. (i.o.v.) *p* *mf* *p* (i.o.v.) *ppp* *p* *f*

Vln. 1 *pp* *mp* *pp* *mf* *p* *mf* *p* *mp* *mf*

Vln. 2 *pp* *mp* *pp* *mf* *p* *mf* *pp* *mf* *mp*

Vla. *f* *mp* *p* *pp* *pp* *mfpp* *mf*

Vlc. *f* *mp* *p* *pp* *pp* *mfpp* *mf*

Fl. (i.o.v.) *p* *pp* *f* *f* *mp* *ff* *mp* *f* *sfz* *mp*

Vln. 1 *f* *p* *pp* *arco* *pp* *f* *sf* *mp*

Vln. 2 *f* *p* *pp* *trem.* *mf* *p* *pp* *mp*

Vla. *p* *pp* *mp* *pp* *mp*

Vlc. *p* *pp* *mf* *p* *p*

(i.o.v.) (i.o.v.) (senza vibrato) (i.o.v.) (senza sord.) arco (senza sord.) (senza sord.) (senza sord.) (trem.) (senza sord.) (accel. to flutter tongue)

p *mf* *p* *ppp* *p* *f* *pp* *mp* *pp* *mf* *p* *mf* *p* *mp* *mf* *f* *mp* *pp* *mf* *pp* *mfpp* *mf* *f* *mp* *ff* *mp* *f* *sfz* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *p* *pp* *mf* *p* *p*

51

Fl. (i.o.v.) *p* *pp* *f* *f* *mp* *ff* *mp* *f* *sfz* *mp*

Vln. 1 *f* *p* *pp* *arco* *pp* *f* *sf* *mp*

Vln. 2 *f* *p* *pp* *trem.* *mf* *p* *pp* *mp*

Vla. *p* *pp* *mp* *pp* *mp*

Vlc. *p* *pp* *mf* *p* *p*

(i.o.v.) (i.o.v.) (senza vibrato) (i.o.v.) (senza sord.) arco (senza sord.) (senza sord.) (senza sord.) (trem.) (senza sord.) (accel. to flutter tongue)

p *mf* *p* *ppp* *p* *f* *pp* *mp* *pp* *mf* *p* *mf* *p* *mp* *mf* *f* *mp* *pp* *mf* *pp* *mfpp* *mf* *f* *mp* *ff* *mp* *f* *sfz* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *p* *pp* *mf* *p* *p*

Markku Klami: "...and there's always music in the air."

56 (fiz.) (bend)

Fl. *f* *ff* *f* *ff*

Vln. 1 *mf* *f* *mf*

Vln. 2 *sf p* *f*

Vla. *sf p* *f*

Vlc. *f* *mf*

58

Fl. *f* *f* *ff*

Vln. 1 *f* *mf* *f*

Vln. 2 *mf*

Vla. *f*

Vlc. *mf* *f*

gliss. nat. harm. sul G

gliss. nat. harm. sul D

For promotional use only

Music Finland

Markku Klami: "...and there's always music in the air."

61

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

ff

mp

mf

f

ff (trem.)

pizz.

f

(*f*)

63

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

f

f

f

f

f

f

Markku Klami: "...and there's always music in the air."

65

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

f

ff

sf

sul G

sul D

68

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

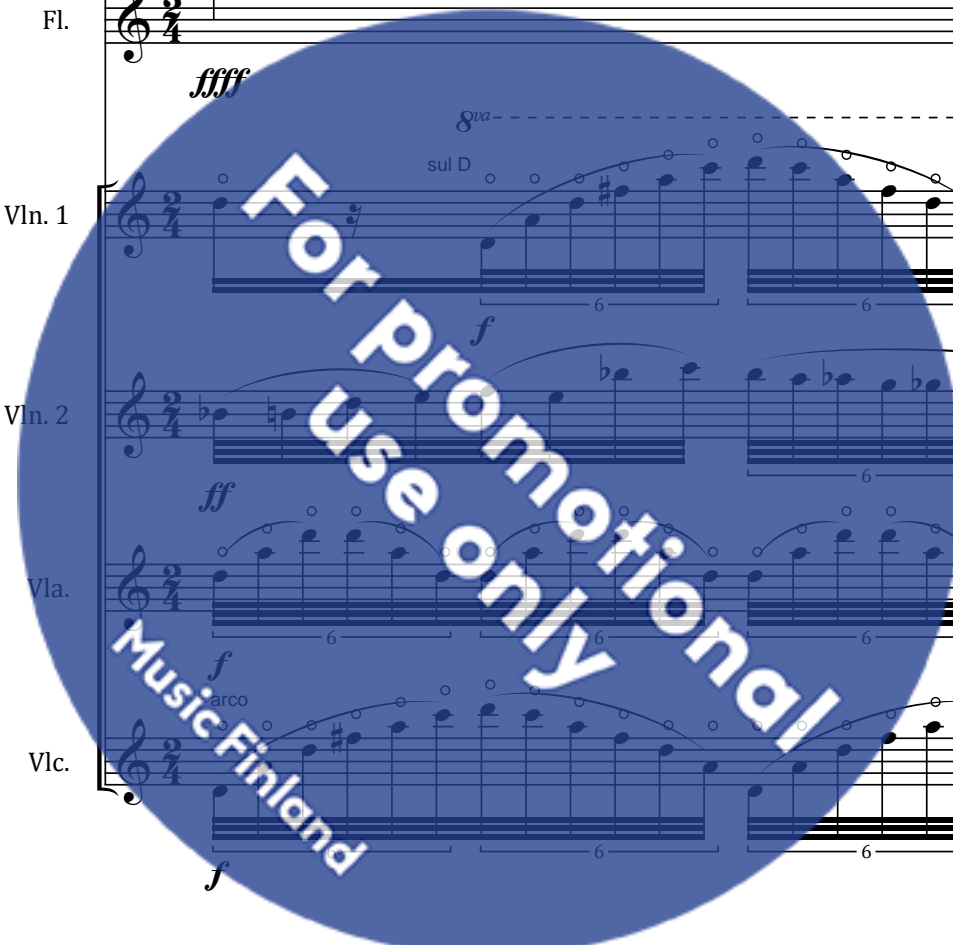
fff

f

(accel. to trill)

sul D

arco

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

70

Fl.

ff

fff

ff

Vln. 1

(8va)

ff

(loco)

Vln. 2

fff

ff

Vla.

ff

(trem.)

Vlc.

sf

mf

ff

$\text{♩} = 66$ $c=k$

72

Fl.

fff

ff

Vln. 1

(32nd notes)

fff

Vln. 2

(32nd notes)

fff

Vla.

(32nd notes)

Vlc.

(32nd notes)

fff

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

76

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

f *ff* *ff* *ff*

(32nd notes) (senza legato)

normal bow pressure (n.b.p.)

(senza legato)

normal bow pressure (n.b.p.)

normal bow pressure (n.b.p.)

normal bow pressure (n.b.p.)

f *ff* *ff* *ff*

82

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

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

(trem.) (n.b.p.) (e.b.p.)

extreme bow pressure (e.b.p.) (n.b.p.)

mp *ff*

(trem.) (n.b.p.) (e.b.p.)

mp *ff*

(trem.) (n.b.p.) (e.b.p.)

mp *ff*

(trem.) (n.b.p.) (e.b.p.)

mp *ff*

(trem.) (n.b.p.) (e.b.p.)

mp *ff*

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

88

Fl. *sfz f* (accel. to flutter tongue) (flz.) (bend 1/4 tone down) (bend 1/4 tone up) *fff > f > mp > mf > mp > p*

Vln. 1 (n.b.p.) (con sord.) *p* *pp* *mf > pp* *pp* *mp*

Vln. 2 (n.b.p.) (con sord.) *p* *pp* *mf > pp* *pp* *mp*

Vla. (n.b.p.) *p* *pp* *mp* *pp* *mf > pp* *pp* *mp*

Vlc. (n.b.p.) *p* *p* *mp* *p* *pp*

(sul G)

(sul D)

"It's a strange world, isn't it?" ♩ = 54

96

Fl. *mp* *ppp* *mp* *mf* *p* *mf* *f*

Vln. 1 *p* *ppp* (lunga) *mf*

Vln. 2 *p* *ppp* (lunga) *mf*

Vla. (lunga)

Vlc. (lunga)

For promotional use only
Music Finland

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

102

Fl. *mp* *ppp* *p* *ppp* *pp* (senza vibrato) (i.o.v.)

Vln. 1 *pp* *pp* *mf* *mp* *p* *mf* (senza sord.)

Vln. 2 *mf* *p* *ppp* *mp* *pp* *pp* (senza sord.)

Vla. *ppp* *pp*

Vlc. *ppp* *pp*

108

Fl. *mp* *p* *mp* *ppp* *mf* *f* *sf* (i.o.v.)

114

Fl. *mp* *mf* *p* *mp* *pp* *pp* (i.o.v.)

Vln. 1 *ppp* *pp*

Vln. 2

Vla.

Vlc. *pp* *p* *ppp* *ppp* (sul C/G (C string is preferred for a slight off-tune effect) sul G)

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

120

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

p *mf* *pp*

(.)

(32nd note sextuplets)

123

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

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

mf *pp* *mp* *ppp* *ppp* *mp* *ppp* *mp* *ppp*

(cresc. molto)

For promotional use only
Music Finland

Markku Klami: "...and there's always music in the air."

126

Fl.

(lunga)

pp

sf pp

mp

pp

p

ppp

(i.o.v.)

Vln. 1

(lunga)

(con sord.)

(sul. pont.)

sfz

pp

mf

Vln. 2

(lunga)

(con sord.)

(sul. pont.)

sf

pp

mf

Vla.

(lunga)

pppp

sfz

(cresc. molto)

Vlc.

(lunga)

pppp

sfz

(cresc. molto)

3. I see myself

- Where's Alice?

- Alice who? Her name is Renee. If she's told you her name is Alice, she's lying.

AND YOUR NAME... WHAT THE FUCK IS YOUR NAME?!

131 **A blurry vision** ♩ = 44

Fl. (senza vibrato) ppppp pp pp mp

Vln. 1 (senza vibrato) ppppp p ppppp pp ppp

Vln. 2 (senza vibrato) ppppp p ppppp pp ppp

Vla. ppppp mp pp ppppp pp

Vlc. sul D ppppp mp pp ppppp pp

140 **Denial.** ♩ = 58 ♩ = 44

Fl. mf

Vln. 1 Violently Legato ad. lib. mp f f fff mf

Vln. 2 (senza vibrato) Violently ppppp (extreme vibrato) mf

Vla. Violently ppp mp mf mp pp mf p mf ff

Vlc. Violently sul C ppp mp pp f pp mp p mf p ff pppp

"There was nothing much going on upstairs until the age of nineteen." ♩ = 40

146

Fl. (senza vibrato) *pppp* *p* *f* *pp* *mp* *p* *pp* *mp*

Vln. 1 (senza vibrato) *pppp* *p* *ppp* *mp* *ppp* *p*

Vln. 2 (senza vibrato) (extreme vibrato) (senza vibrato) *pp* *mp* *pp* *pppp* *p* *ppp* *mp* *ppp* *p*

Vla. (senza vibrato) *pppp* *p* *ppp* *mp* *ppp* *p*

Vlc. *mf* *pp* *ppp* *mp* *ppp* *p*

157

Fl. (senza vibrato) *p* *mp* *mp* *p* *ppp* *p* (flz.) *pppp* *pp* *sf* *ppp* *f* *ppp* *p*

Vln. 1 *pp* *p* *pp* *pppp* *pp* *ppp* *Violently* *pppp*

Vln. 2 *pppp* *p* *pp* *pppp* *pp* (senza vibrato) *ppp* *pp*

Vla. sul D *pppp* *p* *pp* *pppp* *p* *ppp* (senza vibrato) *ppp* *pp*

Vlc. *pppp* *p* *pp* *pppp* *p* *ppp* (senza vibrato) *ppp* *pp*

"Denial, Revisited." ♩ = 58

165

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

ppp *Violently* *ff* *f* *fff*

ff (*dim. molto*) *pppp* *sf pp* *ff* *mp*

pppp *p* *ppp* *f*

170

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

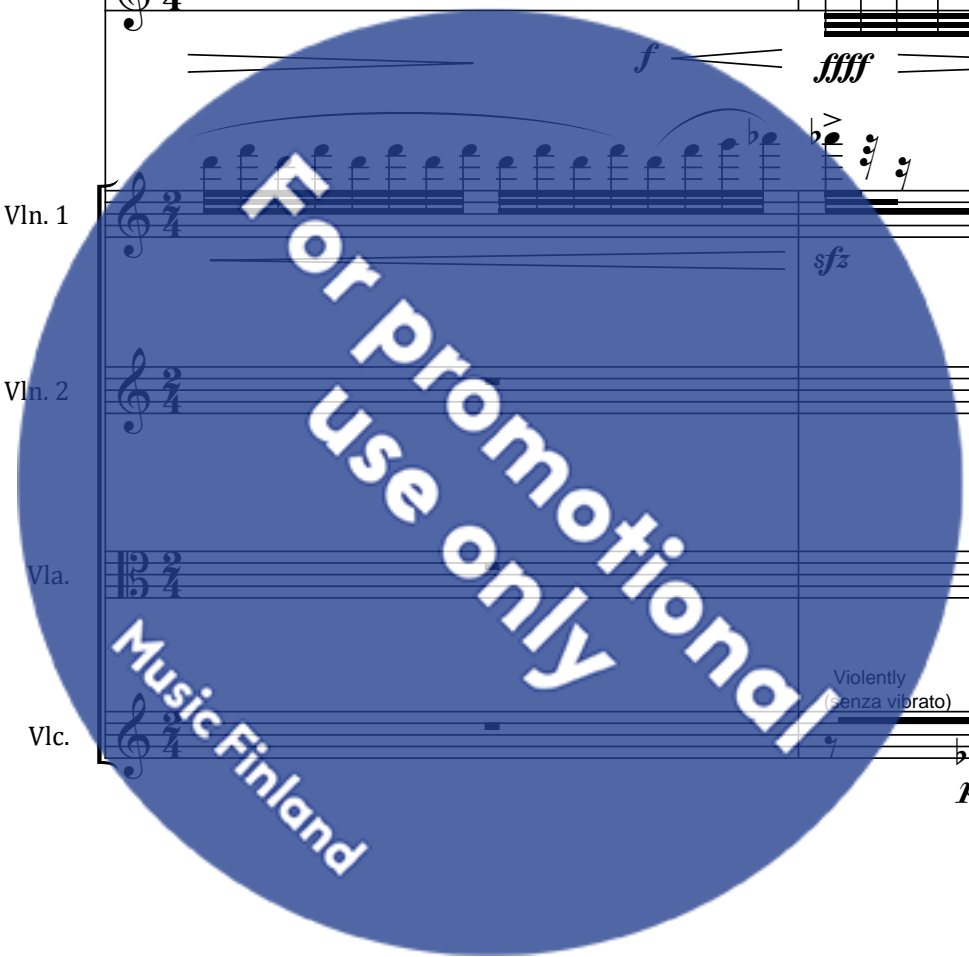
f *ffff* *sfz* *mf* *fff* *pp* *mp* *fff*

sfz *p* *fff* *mp* *fff*

Violently *fff* *(senza vibrato)* *sfzmf* *p*

Violently (senza vibrato) *p* *(extreme vibrato)* *ff*

Violently (senza vibrato) *(extreme vibrato)* *ff*

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

174

Fl. *fff* *f* *ff* *fff* *f* *fff*

Vln. 1 *p* *f* *ff* *fff* *f* *fffpp*

Vln. 2 *ff* *mp* *mf* *ff* *fff* *ppp* *fff*

Vla. *mp* *ff* *p* *f* *ppp* *fff*

Vlc. *pp* *ff* *fffpp*

(extreme vibrato) (senza vibrato) (senza vibrato) (senza vibrato)

178

Fl. *fff* *fff* *ppp* *mp* *ppp* *p*

Vln. 1 *fff* *fff* *pppp* *pp* *ppp* *p* *pp*

Vln. 2 *fff* *fff* *pppp* *pp* *ppp* *p* *pp* *ppp*

Vla. *fff* *fff* *ppp* *p* *ppp* *p* *pp*

Vlc. *fff* *fff* *pppp* *pp* *p* *pp*

(senza vibrato) (senza vibrato) (senza vibrato) sul A sul D

Markku Klami: ...and there's always music in the air."

189

Freeze in your position

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

196

Fl.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

Freeze in your position

(lunga)

Do not move at all for 10 seconds.

Duration: ca. 15'

Lauttasaari, Helsinki, March 7, 2011