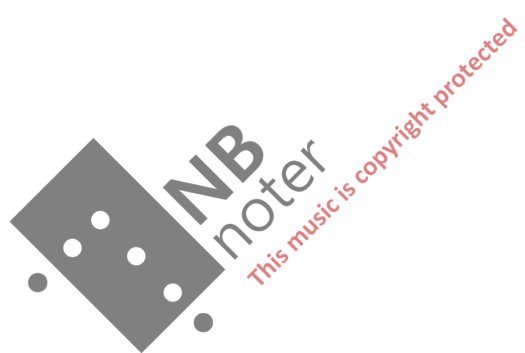

Knut Vaage

Planting

for song, fløyte, trompet, hardingfele, piano

Knut Vaage:

Planting

for
song, fløyte, trompet*, hardingfele, piano

2016

versjon 19.05.16

til
Harding Puls

Urframført på Galleri Puls i Nordheimsund 8. mai 2016 av
Reidun Horvei, song
Silje Hveem, tverrfløyte
Arild B. Nielsen, *trompet, flygelhorn og lur i Bb/selje fløyte i F
Benedicte Maurseth, fele/song
Geir Botnen, piano

dirigert av Knut Vaage

Stor takk til musikaarane, Harding Puls v/ Solfrid Aksnes og for initiativet til Reidun Horvei.
Ei særskilt takk til Terje Isungset for lån av tre-ringler. Alle musikaarane
spelar desse instrumenta/lydobjekta som er utforma av Terje.
Takk også til Arild for arbeidet med lyden.

Varighet: ca 30 min.

Bestilt av Harding Puls
Finansiert av Det Norske Komponistfond

Royalties protected by TONO, Pb. 9171, Grønland, N-0134 OSLO, tono@tono.no
Score at National Library of Norway, P.Box 2674 Solli, N-0203 OSLO, musikk@nb.no

More info: <http://kunstlandskap.no/urframforing-av-tingingsverket-planting/>
www.knutvaage.com

BAKGRUNN:

Harding Puls driv prosjektet "Mellom himmel og fjord: Sjø!" som er eit omfattande kunstlandskap med mange involverte biletkunstnarar frå inn og utland. Kunstverket "Planting" er ein treskulptur av finske Jaakko Pernu som vart skapt i 2014 på Straumhaugen i Nordheimsund. Musikkstykket "Planting" hentar impulsar frå skulpturen bl.a. med fokus på lyd av tre og det organiske.

Urframføringa i galleriet skjer berre eit steinkast frå skulpturen, og eg vonar det skal vera mogleg å oppleve ein samanheng mellom skulptur og musikk.

PROSESS:

Møte med skulpturen skapte eit ynskje hos meg å fokusera på det organiske, og klangar som knytar oss til natur og det opphavelige. Tanken gjekk mot den stadige syklusen av vokster og nedbryting. Eg har tatt inn impulsar frå eskimoisk musikk og frå urfolket i Australia for å bruka dette vidare som utgangspunkt for improvisasjon. Vidare ville eg kobla dette med element av vår eigen folketradisjon, og uttrykksspekter fra moderne ny musikk. I heile denne prosessen har eg vore i dialog med kvar enkelt musikal for å utvikla kvar stemme individuelt. Partituret samlar ideane som i første omgang blei utprøvd på skissestadiet. Prosessen med dialog vil føregå heilt fram til urframføring. Pga sterkt innslag av improvisasjon, vil ev nye framføringar bli ulike, og også bringa dialogen vidare for å utvikla verket.

OM PARTITURET:

Stykket er notert i "Senza misura". Dvs at det er heilt fritt rytmisk. Kvar takt inneheld ein ny impuls, og musikarane (eller dirigent) gjer teikn for kvar nye takt. Lengde på kvar takt er open, slik at alle må samhandla for å finna formen i stykket ut ifrå intens lytting til kvarandre, og kjenna på når det er rett å gå vidare til neste takt. Lengda på taktane kan variera frå 3 sek opp til eit minutt. Difor kan lengda på verket variera sterkt, men eg vil anslå at ei høveleg lengde er ca 30 min. Vanlege taktnummer er ikkje brukt, men tala 1-5 blir heile tida gjentatt med bokstavar som markerer ny bolck med 1-5 (altså: 1-5, A 1-5, B 1-5, C 1-5 osv). Kvar musikalske del vert merkt med romertal, og eit namn i parentes.

- I (*lyden av tre*): Startar med at alle brukar tre-ringler, så transformer til tre-/perklydar på instrumenta
 - II (*innvendig*): klikkelydar frå stemme og strengelydar frå piano, overgang m fløytesolo og ensemble
 - III (*overtonar*): overtonarsoloar frå lur og fele, og seinare plystrande overtonar i fløyte, så blås luft
 - IV (*inuitt*): rytmisk mellom to songarar, med vrent stemme, bygg komp under
 - V (*song med tromme*): song-impro i "urfolk"-stil, trommeaktig piano på dempa strenger, så Fl.hn-solo
 - VI (*mantra*): mantra-tema repetert, syng i instrument og spel, så song-solo 2, bygg opp m komp og Fl.solo overgang med plystrelydar i fløyte og lyse klangar i ensemblet.
 - VII (*slått*): hardingfela overtar med stilisert 6/8, ensemble støttar rytmisk, etterpå kamp mot fela, tar over
 - VIII (*mikromonologar*): ein om gangen med alternative spelemåtar, attacca på byrjinga av kvar takt
 - IX (*lokk*): fela vender tilbake, no komp til (ku)lokk. Lur som quasi digeridoo. Songen startar med brystklang først, så lysare - bygg høgdepunkt. Fløytesolo, piano på tangentane for første gong.
 - X (*forvitring*): utstrakt del med lange tonar frå alle med unisont attack frå piano-pizz. Fela overtonesolo igjen, så roleg seljefløyte-solo, så berre komp-landskapet, dør ut m overtonespel i fela
- Undervegs er tre-ringlene ofte med for å visa nye deler, dessutan ensemble-akkordar med triller

Det er oftast notert døme på improvisasjon i starten på sekvensar som kan utførast eller endrast, men improvisasjonen bør ha noko stilmessig med dette å gjera. Dette, og mindre instruksar, er notert inne i klammer. Pila etter klammene viser kor lenge det skal vara, ofte kombinert med instruksar over pila (som f.eks. "impro." eller "repetet"), som forklarar kva som bør skje. Enkle instruksar (som tre-ringlene i starten) får ein bølgestrek som viser kor lenge det skal vara. Dersom det trengst fast rytme eller gruv, vert dette vist i klammene og metronomtal oppgitt. Fleire forklaringar er notert undervegs i noten.

Det er ikkje laga stemmer til stykket, for framføringa er tenkt med partitur til alle utøvarane.

Bergen, 12/4-2016, Knut Vaage

Planting

Knut Vaage

I (lyd av tre)

Senza misura

Tre-ringle

1 2 3 4 5

Song

pp

Fløyte

pp

Lur

pp

Hardingfele
F D A E

pp

Piano

pp

Fela er stemt scordatura:
tonar spelt på nederste streng (IV)
blir notert ein tone lysare enn dei kling

Tre-ringle

Tre-ringle

Tre-ringle

Tre-ringle

A

1 2 3 4 5

Song

f

pp

Fl.

f

pp

legg ned tre-ringle

Lur

f

SKIFT TIL LUR

Lur

på veden

improviser

p

Fele

f

SKIFT TIL FELE

Fele

på veden

improviser

p

Piano

f

legg ned tre-ringle

*knirkelyd

*skrap på djupast basstreng
med ved-plekter

på veden

improviser

con Ped.

(nært mic.)

4 5 D 1 *pp* ord. intonasjon repeter

ord. flz. bend ned opt.: stemme unisont *pp* solo bend *mf* *poco espr.* varier notert materiale improviser lavt reg. ad lib.

Lur

Fele tonehøgd ad lib. pizz v stemmeskruene Scordatura, IV notert 1 tone opp arco * intoner moll-ters med fløyta si slutt-tone IV/III (IV har scordatura, III open) ord. intonasjon repeter

Pno. stumt anslag pizz. *p* repeter

fingerped

Song/Fele/Pno ansatsar i lag

III (overtonar)

2 3 Tre-ringel 4 5 E 1

intoner m. Fl. *pp* hald ad lib. *pp* *f*

Fl. bend ord. Tre-ringel legg ned tre-ringel *pp* *ff* *f*

Lur solo fritt i ekstremt lyst register hald tilbake dynamikk, men intenst

Fele arco intoner m. Fl. hald ad lib. overtonespel ev. med trille ad lib. *pp* *mp*

Pno. plekter 8va - 15ma Tre-ringel *pp* *f*

(fingerped.) rask gliss på tvers av lysaste strenger (forsterk fløyteoppgang)

utan stemme
blås luft på s-lyd
(tunge nært gane)

F

2 3 4 5

Song *p poss.* legg ned tre-ringle

Fl. nært mic. Fløyte whistle tones (nært mic.) air tone impro *mp*

Lur avslutt frase TACET (nært mic.) blås luft (utan tone) *cresc. p. a p.*

Fele (trille) (ev. utan trille) *cresc. p. a p.*

Pno. legg ned tre-ringle pizz. (på lyse strenger) m. negler *Lead*

IV (mult)

1) djupt, statisk ad lib.
svært høg strupe; vrent stemme
(Vok 1+2 framstår som ein rytme)

1 2 3 4

Song foh (nært mic.) Vok 1 Hem - ma rytmask tett m. Vok 2 Heb - be - ba ca. 10 sek. ca. 10 sek.

Fl. blås luft ord. flz. bend sah (perkusiv) *sffz secco*

Lur

Fele sul pont. (nært mic.) Song 1) p Hem - ma rytmask tett m. Vok 1 Heb - be - ba

Pno. fingertuppane på strenger (suselyd) middels register (*Lead*) fingerped *

* hurtig gliss med negler på tvers av strengene for å få "stum" akkord til å klinga

ca. 10 sek. **G** ca. 10 sek.

5 1 (totalt 4 x) 2

Song

Fl. *sffz secco* (♩ = c. 104) *sffz* *sffz secco* *pp*

Trompet i Bb (harmon) Tpt. (♩ = c. 104) *p* *f* *pp*

Fele *pp*

Pno. (fingerped.) *8vb* V.H. demp strengene H.H på tangentane

skap vibrasjon m. unison stemme/mikro-gliss. (fundamentaltone 8vb under reg.)

gradvis meir vring

SKIFT TIL FELE

Fele

som notert

V (song med tromme)

(3/4) (♩ = c. 130) Improviser med utgangspunkt i notert materiale innsats på fritt valgt punkt i piano-rytmen gliss. gutteralt ord. (bland inn ⑤)

3 4 impro fortset

Song e ga ga å e e - eh

Fl. *f* *pp* < *mp*

Tpt. *f* (harmon) *pp* < *mp*

Fele *f* *pp* < *mp*

Pno. (♩ = c. 130) *(mp)* *(8vb)*

Optional: tal 4 kan repeterast på cue inni tal 3 (Fl/Trpt/Fele som bakgrunn i impro)

5 **H** **1** *sffz* **2** (bruk mik.) *p* gliss. **3** *nynnande*

Song: gah gah gah goh

Fl.: *pp* *mf* (kromatisk) bend

Tpt.: SKIFT TIL Fl.HN **Fl.hn** roleg solo (integrer gliss. frå takt H4)

Fele: *pp* *mf* (kromatisk) gliss. impro, tempo ad lib. sul tasto

Pno.: stumt anslag pizz. *p* fingerped

sffz

4 **5** **VI** (mantra) tema (mantra) i synk, men m. små individuelle variasjonar slik at det blir ca unis.

Song: (fingerped.)

Fl.: syng i instrumentet og spel unisont (mantra-tema) ($\text{♩} = c. 104$)

Fl.hn.: (ev. roleg impro fortset, men bruk gliss som ein del av uttrykket) 1/2 valve gliss. SKIFT TIL TROMPET (harmon) optional: syng mantra-temaet ad lib (ca unis fløyte/fele)

Fele: (opt. F# oktav) *kling oktav F# ($\text{♩} = c. 104$) ord. * syng (ei a o ei a o) variér spel

Pno.: ($\text{♩} = c. 104$) pianist syng grunntone (unis pizz). (tekst og rytme som fele)

**"reglar" for impro:

- * mest lange tonar
- * store og små gliss.
(mest nedadgåande)
- * bølgefrasar ad lib
- * forsiring/kiks ad lib
(f.eks. "boble" tunge)

Solo
song utan mik. (lyrisk inuitt inspirert) vent med lysast register
(kortregister) til lokk (del IX)

I *mf* improviser

Song: ho - se-no ho

Fl.

Tpt. Tpt. (harmon) fills

Fele

Pno. (pizz. sim.) (fingerped.) fingerped (press stumt)

*vokalise/ impro tekst

bruk skala kun for lange tonar, unngå løp med meir enn 3 tonar oppover/nedover skala

døme på forsiring

med H. fot [bruk mic. aktivt]

improviser fills i dialog med songen (bruk gjerne bend/gliss)

pizz. variér ad lib.

** hurtig gliss med negler på tvers av strengane (i retning av pila) for å få "stum" akkord til å klinge

3 utan lange tonar
utbrudd

Song: solo med unison stemme (røff klang) nært mic. - - - - - avstand til mic.

Fl. flz. ord. bend

Tpt. gutturalt *sfz*

Fele sul pont. (III) syng

Pno. (fingerped.) rytmiser effekt, akkorden kling

nært - - - fjernt

u. stemme

* med H. fot samme effekt 1 heil tone ned, variér

impro

ff

* fela forsterkar klanglege utsving i trpt, bruk trille/crush/gliss etc. og unison song

spil syng samme tone, små gliss.

J

Song

Fl.

Tpt.

Fele

Pno.

(nært mic.)
whistle tones ad lib.

sfz

p

pitch ad lib.

1/2 v.

pp

impro, små variasjonar

rolig, skjørt

pp

sffz (fingerped.)

sffz

sffz

sffz

Red.

VII (slått)

K

4

5

1 Tre-ringle

2

Song

Fl.

Tpt.

Fele

Pno.

impro, små variasjonar

pp

(6/8 ♩. = c. 108)

ⓑ V.H. pizz.

(arco)

8va

(fingerped.)

* Silisert slått i tre deler A, B, C
felespelar bestemmer lengda på kvar del og varierer fritt
(kanskje del B kan vera kortast)

3

Song

(nært mic.)
flz.

Fl.

p rytmisk m. fela (4 slag i takten)

Tpt.

(harmon) (som notert)

p rytmisk m. fela

Fele

Ⓐ var.

* ev. fermate her betyr forlenga med eit eller fleire taktslag på trillen

cresc. poco a poco *p*

Tre-ringle

Pno.

pp

opt. U. rep.

5

Song

f *p*

Fl.

Tpt.

Fele

Ⓐ var.

Ⓒ var.

Ⓑ - Ⓐ - Ⓒ variér

utvikla idé f. eks. gradvis meir triller

SKIFT TIL PIANO

legg ned tre-ringle

Piano

f *pp*

V.H. demp strengene
H.H. på tangentene

p *8vb*

variasjon

6/8 (♩. = c. 108) rytmisk m. fela

2 3 4 5 individuell rytme

Song

Fl.

Tpt.

Fele

Pno.

cresc. p. a p.

cresc. p. a p.

cresc. p. a p.

cresc. p. a p.

cresc. p. a p.

fritt, ikkje saman med Trpt

fritt, ikkje saman med Fløyte

vanleg mikrofonbruk

VIII (mikromonologar)

M

1 2 3

Song

Fl.

Tpt.

Fele

Pno.

(cresc.)

legg ned tre-ringle

(cresc.)

f

(nært mic.) flz. bend

pp

(cresc.)

f

flz. eller 1. partial

pp

bak stolen (hurtig strøk over alle strenger)

sfz

(cresc.)

f

pp

hurtig skrap m. nagl på langs av streng ca. pitch

sfz

8vb (kort attack m. etterklang)

loco

sfz (vislande lyd)

* demp nederste streng med flat hand
kluster på tangentane m. andre handa

IX *(lokk)*

* hurtig gliss med negler på tvers av strengane (i retning av pila)
for å få "stum" akkord til å klinge

solo
Lokk, djupt register, brystklang

1 2 3 4

Song

utvikla frå strupelyd

Fl.

leg ned tre-ringle

f

variasjon i klang og rytme gjennom å tilføya variétt stemmebruk, men hald grunntonen så jevn som mogleg

Lur

($\frac{6}{8}$ ♩. = c. 108)

improviser "gruv", ta ev med fleire element frå slåtten på V

Fele

on cue: rep ad lib.

p

($\frac{6}{8}$ ♩. = c. 108) rytmisk m. fela

Pno.

sfz (fingerped.) *8va sempre*

V.H. demp strengene
H.H. på tangentene
senza ped.

5

Song

utbrudd

gutturalt

lokk fortset fordreid med gliss. og "kiks". Opent for dialog m Fløyte

cresc. p. a p.

med unison stemme (røff klang)

Fløyte

(nært mic.) ord. (fjernt mic.) bend flz.

f

ord. bend flz.

u. stemme

f

Lur

cresc. p. a p.

Fele

cresc. p. a p.

Pno.

cresc. p. a p.

[illegible]

høge rop
lyst register
overskridande

2 3 4

Song
(cresc.)
ff
Hrr

Fl.
(cresc.)
ff
gliss opp (m. stemme)
(nært mic.)
whistle tones ad lib.
p
SKIFT TIL SELJEFLØYTE

Lur
(cresc.)
ff
pitch ad lib.

Fele
(cresc.)
ff
improviser vilt
på materialet
mp *p*

Pno.
(cresc.)
8vb sffz
p *ppp*

X (forvitring)**Q** Roleg**pp** avspent, lyttande

5

Song

Fl.

S.fl.

Fele

Pno.

Seljefløyte

kl. 8va

(fløyta notert i C, kling 8va, sjølv om den er stemt i F)

ord.

niente ad lib

pp avspent, lyttande

pp avspent, lyttande

solo overtonespel ad lib naturlege overtonar på fritt valgte strenger

roleg utstrakt, gradvis meir eterisk

pizz.

H.H. (pizz.)

V.H. (pizz.)

sim.

H.H. fingerped F

V.H. fingerped G/D

* ped etter at pianisten "finn" tonen F m.h.j.a. stumt anslag m. H.H. (Sustained blir brukt for mest mogleg etterklang sjølv om handa må flyttast)

4

Song

Fl.

S.fl.

Fele

Pno.

R

1

2

3

5

tungebruk

solo

lange tonar/ gliss/tungerep

(ped/fingerped sim)

4 5 S 1 2 3

Song

Fl.

S.fl.

Fele

Pno.

impro (tema forvitring)

(lange tonar, gliss, aktiv tungebruk for rep. av tonar)

(fela kling Ab, songen overtar tonen)

(spel)

pp avspent, lyttande

* 0

* syng samme tone som var spelt i taktane før

4 5 T 1 2 3

Song

Fl.

S.fl.

Fele

Pno.

NB noter

This music is copyright protected

4 5 U 1 2 3

Song

Fl.

S.fl.

Fele

Pno.

(som notert, kling *8va*)

pp dolce

4 5 V 1 2 3 4

Song

Fl.

S.fl.

Fele

Pno.

ppp (døyr ut)

whistle tones

(døyr ut)

(nært mic.)

alternativt whistle tones

(test om mogleg)

overtonespel (utan IV)

(døyr ut)

ppp

m (som Fløyte/Piano)

(lyse pizz. ad lib)

pp

* Song frå Felestemma døyr ut unisomt saman med sopran (eller litt før)

