

Balázs Horváth

**Magnets IVa
(round and round)**

for ensemble

2003

[Original version]

Z. 14 426

Editio Musica Budapest Music Publisher Ltd.
H-1370 Budapest, PO Box 322
Tel: +36 1 483-31-00 • Fax: +36 1 483-31-01
emb@emb.hu • www.emb.hu

Ensemble:

Flauto grande/Flauto piccolo/Flauto alto in Sol
 Oboe
 Sassofono tenore in Sib
 Fagotto
 Tromba in Do
 Trombone
 Violino
 Contrabbasso
 Percussioni (2 esecutori)

1.

Log Drum
 Hungarocell/Styropor
 Crotał (gis)
 Wood block
 Tamburo piccolo (con corde)
 1 Tom
 Üveg (Pezsgősüveg)/Bottle
 Sizzle

2.

Log Drum
 Hungarocell/Styropor
 Crotał (C)
 Wood block
 Tamburo piccolo (con corde)
 1 Tom
 Üveg (Pezsgősüveg)/Bottle
 Sizzle

Az ütőhangszerek mindkét játékosnál megegyeznek, de a hangmagasságuk lehetőleg különböző legyen. A szükséges verők: kemény és puha mallet (hard and soft mallet), gumi (), fém (/), seprű (brush) (), a Hungarocellhez még egy darab, amivel döztzőlni lehet.

The two sets of percussion instruments are identical, but their relative pitch should be different. The following sticks are needed: hard () and soft () mallet, rubber-ball (), metal (/), brush (), another piece of Styropor to be rubbed against the other.

All the instruments are written in C

Partitura in Do

Duration: ca 13 min.

Bemutató: Budapesti Őszi Fesztivál, Művészetek Palotája, Fesztivál Színházterem, 2005. október 17., kamaragyűttes, vez.: Vajda Gergely
 First performance: Budapest Autumn Festival, Palace of Arts, Budapest, Festival Theatre, 17 October 2005, ensemble, cond. by: Gergely Vajda

A hangszeresek három csoportban helyezkednek el: az ütőhangszerek két kört alkotnak a színpad két szélén, mely leképezi a hangszerek által alkotott kört. A darab időbeli lefolyása ennek az alakzatnak a többszöri körbejárása. A hangzó kört az ütőhangszer, valamint a mindenkori szólóhangszer anyagának térbeli vándorlása rajzolja meg. A szólóanyagot a partitúra a Schönberg által használt jelzések segítségével mutatja meg: $\text{H}^{\text{H}}^{\text{H}}$ = Hauptstimme (főszólam), $\text{N}^{\text{H}}^{\text{H}}$ = Nebenstimme (másodlagos szólam). Az összes többi anyag kevésbé fontos, vagyis a megadott szólamokat kell kiemelni.

A darab tempóstruktúrája a körben elhelyezett hangszerek szerint alakul ki. A legmagasabb hangszernek (Piccolo) a $\text{♩}=120$ felel meg, míg a legmélyebbnek (Contrabasso) $\text{♩}=60$ -as tempó. Ennek ellenére a darab első szakaszában (1-153. ütem) a körbeforgó szólóanyagok és a 2. ütős mozgásával ellentétben a tempó állandóan gyorsul, melyhez minden játékos alkalmazkodik. A második szakaszban (154-213. ütem) a karmester a kör alakját követő változó tempót sebesség arányok szerint kell, hogy dirigálja. Ily módon az ütősök játszottá lüktetés és azok egymást követő arányai a harmadik szakasz ritmusarányaira épülnek. Vagyis a tempót lehetőleg ritmusarányok szerint kell elindítani. A harmadik szakaszban (214-308. ütem) immár végleg az ütősök sebességarányai uralkodnak, és konstans tempó mellett fejeződik be a darab.

A harmadik szakasz dinamikai jelzései „hangzó dinamikákat” adnak meg, tehát a kiemelendő szólamok és a háttér-anyagok hangzó dinamikai arányát mutatják. Ezen arányok betartása nagyon fontos. A leírt dinamikai jelek azonban nem tükrözik az egyes hangszerek megszólaltatási energiáját. A fuvolistának és a bőgősnek mindig kicsit nagyobb dinamikával, az oboistának és a szaxofonosnak jóval kevesebb dinamikával kell játszania ahhoz, hogy a megadott dinamikai arány létrejöjjön. A trombita és a harsona szólamát mindig nagyobb dinamikai szinten kell játszani a megadotthoz képest, mert a csukott wa-wa sordino intenzíven levesz a hangenergiából. Ahhoz, hogy csukott sordinoval sikertüljön nagyobb dinamikai szintet elérni, a zárt sordinot kissé (egy-két ujjal) ki kell nyitni, de a teljesen nyitott és a majdnem zárt sordinos hangzás között még így is jelentős hangszínbeli különbségnek kell lennie. A dinamikai arányok és a megszólaltatási energia különbségei az ütős szólamokat nem érintik, mivel zenei anyaguk eltér a többi hangszertől.

Az 1. ütős (Perc. 1.) a darab legelején feltartott kézzel és verővel áll mozdulatlanul, majd a 2. ütem közepétől kezdve kezét továbbra is fentartva megfordul tengelye körül a 4. ütem végéig. Az 5-8. ütemekben hirtelen fordul a megadott hangszerek irányába, majd a 9. ütemtől kezdve imitálja, hogy ráüt a megadott hangszere, azonban csak a levégőbe üt. Végül a 19. ütemtől normál módon játszik a megadott hangszereken.

Az ütőhangszerek a kottában állandó leírás szerint jelennek meg, az ötvonalas rendszer adott pontján mindig ugyanaz a hangszer szerepel:

Log Drum Hungarocell Crotaal Wood block Tamburo piccolo
(con corde) 1 Tom Üveg (Pezsgősüveg) Sizzle

The instruments are placed on the stage in three groups: the percussion instruments are set up in a circle on the edges of the stage imitating the circular shape if the other instruments. The time-flow of the piece is a sort of drawing of this circular shape. The sounding circle is drawn out by the percussion instruments and the passing of the musical material of the actual solo instrument. The solo material can be seen in the score signed by the well known Schoenbergian signs: **H** **T** = Hauptstimme (main part), **N** **T** = Nebenstimme (secondary part). All the materials played by the other parts are less important, so the given parts must be emphasized musically.

The tempo structure of the piece follows the spatial distribution of the circle of the instruments. The fastest tempo ($\downarrow = 120$) corresponds to the highest instrument (Piccolo) and the slowest tempo ($\downarrow = 60$) to the lowest one (Double-bass). In the first section of MAGNETS IV (m. 1-153.) however the solo materials move in a circle and Percussion 2. plays an opposite material, the tempo becomes faster and faster. This tempo is practically followed by each performer. In the second section of the piece (m. 154-213.) the conductor conducts the tempi defined by the circular shape of the instruments but that should sharply correspond to the speed relations of the third section. The pulsation played by the percussions in this section are built out he rhythmical elements of that section therefore these tempi should be conducted as they were metrical relations. In the third section (m. 214-308.) the notation follows the percussions' rhythmical relations in one tempo that is constant for the rest of the piece.

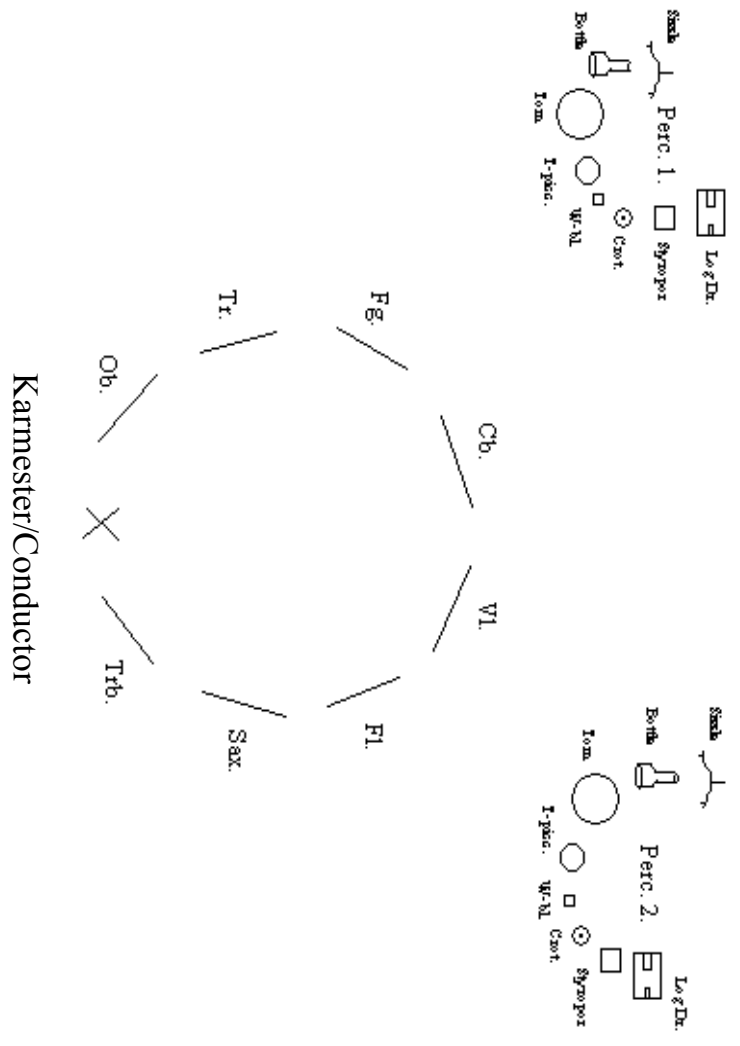
The dynamic markings of the third section are „resulting dynamics“ so they represent the relation of the leading materials and the background sounds. These relations must be played properly. However the given dynamic markings do not represent the energy that is needed for performing the resulting dynamic level. The flutist and the double-bass player should play more, the oboist and the saxophonist should play less to have the final dynamic relation. The trumpet and the trombone part must always be played at a higher dynamic level than it is written because the wa-wa sordino mutes these instruments intensively. To get the higher dynamic result the mute must be opened a little bit (with one or two fingers) but still there must be relevant difference between the timbre of the completely opened and the almost closed mute. The difference between the written dynamic relations and the played energy are not valid for the percussion part as their musical material are completely different from the rest of the ensemble.

The performer of the Perc. 1. part keeps his/her hands and sticks up to the sky motionlessly. Then still keeping his/her hands up starts to turn around slowly from the second half of m. 2 to the end of m. 4. Between m. 5 and 8 he/she turns suddenly to the direction of the given instrument and keeps this position until turning the next instrument. From m. 9. he/she imitates beating on the instrument but beats only in the air as if he/she wouldn't reach it. Finally from m. 19. he/she plays audible sounds on the given instruments.

The percussion instruments are notated in a strict and constant way in the score. One note corresponds to one instrument throughout the whole piece:

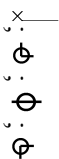
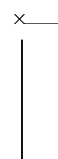

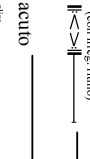

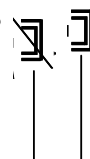

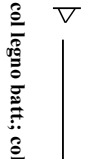
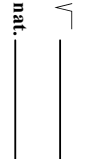
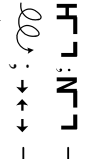

Log Drum	Styropor	Crotaal	Wood block	Tamburo piccolo (con corde)	1 Tom	Bortle	Sizzle
----------	----------	---------	------------	--------------------------------	-------	--------	--------

A hangszerek elhelyezése/Placement of the instruments:

Közönség/Audience

Jelmagyarázat/Explanations

- _____
 fűvósoknál/winds: Luft (levegő/air); $\frac{3}{4}$ levegő/air – $\frac{1}{4}$ hangmagasság/pitch;
 $\frac{1}{2}$ levegő/air – $\frac{1}{2}$ hangmagasság/pitch; $\frac{1}{4}$ levegő/air – $\frac{3}{4}$ hangmagasság/pitch
- _____
 vonósoknál/strings: zaj: a hídon húzni a vonót/noise: play on the bridge
- _____
 Tr., Trb.: a fűvókát finoman eltávolítva a szájától, hogy a levegő egy része az ajkak mellett szökjön ki/
 the mouthpiece must be slightly removed from the mouth that some of the air run away beside the lips
- _____
 ütőskönnél: elnémítás játék közben; hang után/percussions: mute the instrument while playing; after the note
 dinamikai hullámok véletlenszerű ritmussal/dynamic waves with irregular rhythm
- _____
 élesen/acute
- _____
 nem túl gyors, kb. kis-szekund amplitúdójú glissando/
 not too fast glissando with the amplitude of ca. minor second
- _____
 a vonót préselve nyomni a húrra/press the bow against the string very hard
- _____
 ord. (az előző mód vége/the end of the previous one
 bármilyen, lehetőleg dúsz multifónia, melyben a megadott hang jól hallható/
 any multiphonic sound, possibly a dense one that contains the given pitch audibly
- _____
 klapnizöréjjel (Fagott)/with the noise of the fingerkeys (Bassoon)
- _____
 vibratoval/with vibrato
- _____
 csúcsnál/at the tip of the bow
- _____
 col legno ütve/beaten; col legno húzva/pull on the string
- _____
 egész vonó/whole bow
- _____
 non armonici (nem üveghang/non harmonics)
- _____
 Hauptstimme; Nebenstimme (főszólam; mellékszólam/main part; secondary part)
- _____
 dörszólve, simogatva/rub, stroke (perc.)
- _____
 Fl.: kb. ezt a hangot énekelni (bármilyen regiszterben)/sing approximately the given pitch (in any register)
- _____
 köröm-pizz/nail-pizz/űngernűgűel

$\text{♩} = 70$
 Luft → ord.

$\text{♩} = 75$
 4)

The musical score consists of two parts for Percussion (Perc. 1 and Perc. 2) and staves for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Saxophone (Sax.), Trombone (Tbn.), Trumpet (Tr.), and Violin (Vl.).

- Perc. 1:** Features a melodic line with dynamics *mf* and *f*. Includes a tempo change to $\text{♩} = 70$ and a performance instruction: "5 hirtelen elfordulni a megadott hangszer irányába, és ott állni mozdulatlanul / turn suddenly to the given instrument and keep the position".
- Perc. 2:** Features a melodic line with dynamics *mf* and *ff*. Includes a tempo change to $\text{♩} = 75$ and a performance instruction: "4) csak a levegőben útv. mintha nem érné el a hangszer / beat in the air as if wouldn't reach the instrument".
- Fl.:** Includes a glissando and a dynamic marking *con forza*.
- Ob.:** Includes a dynamic marking *mf* and a performance instruction "senza vibr.".
- Sax.:** Includes a dynamic marking *mf* and a performance instruction "senza vibr.".
- Tbn.:** Includes a dynamic marking *f* and a performance instruction "ord. con vibr. 3)".
- Tr.:** Includes a dynamic marking *f* and a performance instruction "(con irreg. ritmo)".
- Vl.:** Includes a dynamic marking *mf* and a performance instruction "poco sul pont."

- 3) vibrato a tolócső finom mozgásával/vibrato with shaking the slide softly
- 4) Voce: kb. ezt a hangot énekelni, bármilyen regiszterben, labialis intonációval csúszkálva/ sing approximately the given pitch in any register sliding up and down with unstable intonation

22

Fl. *f* *con vibr.*

Ob. *f* *con vibr. sim.*

SAX. *ff* *gliss. sim.*

Tb. *f* *ff*

Tr. *f* *ff*

VI. *mf* *f* *ff* *sul pont.* *(con armonici gliss.)*

Cb. *f* *mf* *f* *mf*

Perc. 1. *STOP* *sim.* *STOP* *sim.*

Perc. 2. *STOP*

23

73

Fl. *p* *con vibr.* *p < mf* *muta in Flauto grande*

Ob. *p* *p acuto*

Sax. *sim.* *p* *frull.* *frull.* *f* *secco*

Fig. *ff* *H ord. gliss.* *subp* *frull.* *f*

Tr. *frull.* *subp* *p* *(non frull.)*

Tbn. *p* *f* *f* *p* *(con frang. ritmo)* *f*

VI. *sul E pizz.* *mf* *H 1/2 flageolet* *gliss.* *ff*

Cb. *ff*

Perc. 1. *sim.* *sim.*

Perc. 2. *sim.*

1/13

♩ = 120

Fl. *H^f quasi improvvisando*
f *acuto*

Ob. *pp* *gliss.* *p* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *du*

Sax. *con vibr.* *mf* *p* *pp*

Fg. *senza vibr.* *mf* *p* *pp*

Tr. *sub mp* *ord.* *d* *mp* *mp*

Tbn. *H^f quasi improvvisando* *arco ord.* *f* *mf* *tratto* *pp* *du* *mf* *batt.*

VI. *mf* *6,5* *tratto* *pp* *du* *mf* *batt.*

Cb. *mf* *tratto* *pp* *du* *mf* *batt.*

Perc. 1. *mf* *tratto* *pp* *du* *mf* *batt.*

Perc. 2. *mf* *tratto* *pp* *du* *mf* *batt.*

129

Fl. *sempre gliss.* ϕ *d* *dmu* *ord.* *d* *pp* *con forza*

Ob. *H quasi improvvisando con vibrc.* *f* *gliss. sim.* *senza vibrc. gliss. sim.* *d* *pp*

Sax. *gliss.* *d* *dmu* *bisbigl.* *f* *dmu*

Fg. *dd* *dd* *dmu*

Tr. *H quasi improvvisando* *dd* *ord. 3-2* *gliss.* *fuu* *d* *gliss.*

Tbn. *f* ϕ *ord. 3-2* *gliss.* *fuu* *d* *gliss.*

VI. *(con armonici gliss.) nat.* *dd* *ord.* *sul G*

Cb. *con vibrc.* *d* *dmu*

Perc. 1. 129

Perc. 2.

146

Fl. p con vibr.

Ob. p con vibr.

Sax. mp gliss. gliss.

Tbn. f con sord. wa-wa

Tr. f gliss. full.

VI. p arco con vibr.

Cb. f quasi improvvisando sul pont. ord. spicc. con vibr. sul pont. ord. sul pont. ord. pizz. arco con vibr. sul pont. ord. pizz. con vibr. gliss.

Perc. 1. f muted

Perc. 2. f

146

198 = 75

60

Fl.

Ob.

Sax.

Fg.

Tr.

Tbn.

VI.

Ch.

Perc. 1.

Perc. 2.

col legno batt. arco ord. 3

con sord. wa-wa

frull.

gliss. gliss. quasi gliss.

mf

f

mf

f

mf

f

mf

d

d

ddd

d

mf

mf

d

f

mf

f

f

p

sim.

f

ord.

5:4

5:4

5:4

2/4 (♩ = 60)

Fl. *ddd*

Ob. *H* con vibr. senza vibr. *ddd*

Sax. *d* *ddd*

Fg. *ddd* *d*

Tr. (con sord. wa-wa) *ddd*

Tbn. (con sord. wa-wa) *ddd* *ord.* *ddd* *ddd*

Vi. *ddd* sul tasto

Ch. *ddd* *d* *ddd* sul A

Perc. 1. 2/4 (♩ = 60) *d* sempre ritmico

Perc. 2. *d* sempre ritmico

250

Fl. *ddd* *fff* *3*

Ob. *ddd* *fff* *3*

Sax. *pp* *ppoco libero* *ddd* *fff* *3*

Fg. *pp* *ppoco libero* *ddd* *fff* *3*

Tr. *pp* *ddd* *fff* *3*

Tbn. *ddd* *d* *ddd* *fff* *3*

VI. *ddd* *fff* *arco ord.* *3*

Ob. *pp* *fff* *3*

Perc. 1. *ddd* *fff* *3*

Perc. 2. *ddd* *fff* *3*

egy másik Hungarocellist/
with another Styropor

282 *Poco libero*

Fl. *p* *quasi sord.* *ord.* *quasi pizz.*

Ob. *p* *bisbigli.* *ord.* *quasi pizz.*

Sax. *poco fr.* *pp* *quasi sord.* *ord.* *quasi pizz.*

Fg. *pp* *quasi sord.* *pp* *quasi pizz.*

Tr. *mp* *ddd* *quasi sord.* *ppp* *secco*

Tbn. *mp* *ddd* *Voce ord.* *ppp* *quasi pizz.*

VI. *mp* *sul G. con vibr. gliss.* *ddd* *quasi sord.* *pizz.*

Ob. *mp* *sul A.* *ddd* *quasi sord.* *ppp* *secco*

Perc. 1. *mp* *3-2* *Poco libero* *d* *3-3* *G.P.* *5-4* *STOP sim.* *ppp* *secco*

Perc. 2. *mp* *7-4* *d* *7-6* *ppp* *secco*

Z. 14 426

