

String Quartet

Pyarelal Sharma

Indian Summer

8 Enchanting Pieces for String Quartet

PREVIEW
Low Resolution

ED 12924

ISBN M-2201-2533-1
DINN 978-3-86470-012-6

www.schott-music.com

SCHOTT

Mainz • London • Madrid • New York • Paris • Prague • Tokyo • Toronto
© 2007 Schott Music Ltd., London • Printed in Germany

PREVIEW

Low Resolution

Contents

1. Simply Love	8
2. Bliss	9
3. Foot Print	10
4. Mirage	12
5. Reflection	14
6. Indigo Summer	15
7. Horizon	17
8. Immortal	18

Acknowledgements

I would like to thank all the people who have helped this project to come to fruition. Firstly, my thanks to Pandit Dinesh for his unconditional support and vision in setting up this collaboration with Candida. They have been central to opening these channels. Also, my thanks to Wendy Lampa for sharing their conviction. I would like to thank John Muir, and finally my deepest thanks for the unconditional support from my son Gaotam and my wife Sunila Pyarelal.

In composing the score I started from Asian music, progressed to folk and then to Indian classical. There is much more to explore within the Indian classical music. The Western classical field, not by fusing them side by side but by bringing them together to explore their purities and sensibilities. These, and much more in the exploration of different cultures and styles, remain to be unfolded. I see a lot of scope for the quartet form and I am very fortunate, hope to contribute much more to this field.

Remerciements

J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Ma reconnaissance s'adresse en premier lieu à Pandit Dinesh pour son soutien sans faille et la perspicacité avec laquelle il a encouragé la collaboration avec Candida. Ils ont joué un rôle essentiel à l'ouverture de ces perspectives. J'adresse également mes remerciements à Wendy Lampa d'avoir partagé cette conviction. Je remercie également mon fils Gaotam et ma femme Sunila pour leur soutien inconditionnel.

La composition de cette partition a commencé par une recherche dans les musiques traditionnelles, puis dans la musique folklorique, jusqu'à l'exploration de la musique traditionnelle et, enfin, vers la musique classique. Il reste encore trop à explorer du rapprochement de la tradition indienne et de la tradition occidentale, non pas en les juxtaposant mais en les combinant pour conserver leur pureté ni leur sensibilité. Ces deux cultures sont si différentes par leurs racines, des climats et des styles de vie, que je pense qu'il existe de nombreuses possibilités pour la forme de la partition à venir. J'espère que le quartet sera largement dans ce domaine.

Danksagung

Ich möchte allen danken, die an diesem Projekt gehilft haben, dass dieses Projekt möglich wurde. Ich danke zuerst Pandit Dinesh für seine unermüdliche Unterstützung und seine Vision, die diese Zusammenarbeit mit Candida ermöglicht hat. Sie waren entscheidend für die Eröffnung dieser Perspektiven. Ich danke auch Wendy Lampa, die ihre Überzeugung geteilt hat. Ich danke auch John Muir, Schließlich gilt mein tiefster Dank für die unbedingte Unterstützung von meinem Sohn Gaotam und meiner Frau Sunila Pyarelal für ihre

Unterstützung. In der Komposition des Scores habe ich zuerst asiatische Musik, dann Volksmusik und schließlich zur leichteren indischen Klassik. Es gibt noch viel mehr zu entdecken auf dem Gebiet der indischen und der westlichen Klassik, wobei es nicht um eine Verschmelzung der beiden Musikformen meine, sondern vielmehr eine Verknüpfung, ohne dabei die Reinheit und die jeweiligen Charakteristika zu verletzen. Dies und noch vieles mehr sollte man bei der Erforschung von Klangfarben, Stimmungen und Stillen zu beachten. Ich sehe große Möglichkeiten in der Quartettform, und mit etwas Glück kann ich auf diesem Gebiet noch weitere Beiträge leisten.

PREVEWEN

Low Resolution

Introduction

Pyarelal Sharma is a legend in the world of Indian music. He has composed music for nearly 500 films over the last 50 years and continues to be much sought after today. Transported from their poverty-stricken youth, Pyarelal and Laxmikant, the popular Bollywood composer duo, now benefit from the heights of success and happiness: Goddess Surya's children indeed!

Pyarelal began his career as a violinist, performing both in studios and with the Bombay Symphony Orchestra. In fact, he initially planned to travel to Vienna during the early 1950s to further develop his orchestral violin career in the West, but his already established work with Laxmikant took precedence — requests began to come in for music for films and his world-wide success soon followed.

Specially commissioned and composed for the Western quintet these pieces bring out the richness of this musical background: a strong dramatic base and a variety of harmonic and rhythmic colourings. The instrumental parts informed by the distinctive colour and layout of the instruments. The titles speak for themselves and should be borne in mind as which play best. The accompanying CD demonstrates, a sense of the physical and emotional drama that is about to come alive; all the necessary markings are included.

These quartets are not arrangements or adaptations of existing pieces, but new compositions in their own right. The pieces are designed to stimulate the Webmaster to explore the possibilities of the quartet medium with new and exciting ideas. They feature the use of rhythmic patterns, the development of patterns, the use of rhythmic variations, the use of sustained notes, the sense of rhythm. They are short vignettes that can be composed by the Webmaster in minutes from simple groups of grade 5-6 standard to professional quality.

The quartets begin in a very enticing orbit of 'Simply Love' and 'Bliss', before Indian style: 'Foot Prints' sets the imagination radiates a shimmer of his most introspective moments with a gentle touch. 'Guitar' gets the feet moving in the traditional Indian style. And finally, the deep exploration of the human condition in 'Soul'.

Resolution

Now Read On

and I am very pleased to contribute to the Schott String Quartet Series. This is the off-shoot of a project for which a work was developed by a string quartet and a symphony orchestra. The idea of a simple introduction to the string quartet emerged and, during an evening spent together with the members of the Quartet, I was able to come on the violin his numerous ideas for the collection. It has been a delight to be presenting this collection to you now, and I hope you will enjoy it as much as I have!

Low Resolution

Introduction

Pyarelal Sharma fait figure de légende dans le monde de la musique indienne. Il a composé la musique de presque cinq cents films au cours des cinquante dernières années et est toujours très recherché. Pyarelal et Laxmikant, tous deux compositeurs de Bollywood formant un célèbre duo, sont passés de leur jeunesse dans la pauvreté aux sommets de la gloire et du bonheur, en enfants bénis de la déesse Saraswati !

Pyarelal débute sa carrière comme violoniste, se produisant en studio et avec le Heino Symphony Orchestra. Il désirait initialement se rendre à Vienne au début des années 1960 pour poursuivre sa carrière de violoniste d'orchestre en Occident, mais le succès éblouissant à Laxmikant prit le dessus et les premières commandes de musique de film assurèrent bientôt leur succès mondial.

Commandées et composées spécifiquement pour le quatuor à cordes des occasions sociales, ces œuvres reflètent la richesse d'un environnement musical associant instruments occidentaux et indiens, un subtil mélange de parties instrumentales imprégnées du style et de l'ambiance de la culture du sous-continent indien. Les titres parlent d'eux-mêmes : il s'agit d'œuvres destinées à être jouées et à l'exécution de chacun d'eux. Comme le CD d'accordéon mentionné précédemment, l'interprétation, le phrasé et de l'articulation contribue à animer chaque œuvre. Des annotations détaillées sont transcrrites sur la partition.

Ces quatuors ne sont ni des arrangements ni des œuvres de chambre. Ils sont des œuvres qui représentent des entités de plein droit. Ils sont nés pour être joués et interprétés collectivement par la combinaison du support familial du quatuor à cordes et de l'ambiance musicale de toutes sortes issues de l'univers de la musique indienne, telle que les raga, les tabla, les harmoniums, les veena, l'utilisation des constructions rythmiques et autres éléments de la tradition musicale indienne. Ces brefs tableaux scéniques et humoristiques sont destinés à être joués dans un espace intime et supérieur aux musiciens professionnels.

Les quatuors constituent une facette de la vie musicale indienne qui était encore largement familier de *Simple Gove* lorsque j'ai commencé à composer mes œuvres, spécialement le *Quatuor indien de Foir Prâbu*, evocant l'émotion et la nostalgie de l'enfance dans le *Quatuor indien de Mirage*, envoiement et émotion partagée entre deux personnes éloignées par des temps répétés. *Reflections* est une brise de merveille et de paix, où deux personnes évoquent leurs sentiments entre eux, tandis qu'*Indian Raga* est une œuvre de grande intensité et de tension dans laquelle deux personnes évoquent l'ambiance raga de la culture indienne. *India's Dream* est une œuvre d'inspiration et d'espérance dans l'ambiance *rûga de* la culture indienne. *India's Dream* est une œuvre qui présente un moment harmonique. Enfin, *India's Dream* est une œuvre qui évoque l'avenir, et qui sait s'adresser à nous tous en tant que musiciens et citoyens de ce monde.

Il me semble que je devrais écrire une introduction de cette contribution à la série. Je suis heureux de faire partie de ce projet. Les projets continueront à partir du lancement d'un projet de recherche et de développement d'un ensemble pour orchestre symphonique occidental. L'idée de ce quatuor à cordes indien au moyen du quatuor à cordes émergea alors et, lorsque je rencontrai Mr. Pyarelal à Mumbai, Mr Pyarelal ébaucha devant moi ses multiples idées et suggestions. Je l'assis donc et lui demandai de maintenant vous présenter ce recueil en espérant que vous obtiendrez un maximum de satisfaction que je l'ai fait !

Donald Cawdy
(traduction : Agnès Auscier)

PREVIEW

Low Resolution

Einleitung

Pyarelal Sharma ist eine berühmte Persönlichkeit im Bereich der indischen Musik. Er hat in den letzten 50 Jahren die Musik für fast 500 Filme komponiert und ist bis heute sehr gefragt. Geprägt durch eine bitterarme Jugend, genießt das bekannte Bollywood-Komponistenduo Pyarelal und Laxmikant heute den Höhepunkt seines Erfolgs und Glücks: Sie sind die "Familienkinder der Göttin Sarasvati"!

Pyarelal begann seine berufliche Laufbahn als Geiger und trat sowohl in Studios als auch mit dem Bombay Symphony Orchestra auf. Eigentlich hatte er in den frühen 1970er Jahren zunächst geplant, nach Wien zu reisen und dort seine Karriere als Orchesterdirigent im Westen weiterzuentwickeln. Doch die damals schon sehr enge Freundschaft zwischen Pyarelal und Laxmikant hatte Priorität gegenüber diesen Plänen. Sie bekamen Anfragen für Filmmusiken und erzielten bald weltweiten Erfolg.

Diese als Auftragswerke und für die westliche Form des Quartetts geschaffenen Stücke bringen den Reichtum des wesischen musikalischen Hintergrunds zum Ausdruck: eine starke diatonische Basis und eine wohl überlegte Mixtur aus indischer Melodie und Harmonie, ergänzt durch die unverwechselbare Farbe und die charakteristische Art der Instrumentierung. Die Titel der Stücke sprechen für sich selbst und lassen die Inhalte leicht vorwegnehmen. Wie man auf der beiliegenden CD hören kann, ist die Musik von Pyarelal lebendig, wenn man ein Gefühl für die Phrasierungen und die Melodien hat. Alle notwendigen Angaben hierzu finden sich in den Noten.

Die vorliegenden Quartette sind keine Imitationen oder Parodien von klassischen indischen Musikstücken, sondern vollkommen originale Kompositionen, die so konzipiert, dass sie das westliche Ohr stimulieren. Gleichzeitig sind sie so geschrieben, dass sie aufregenden Ideen aus der Welt des modernen Hindustani-Musik ausdrücken. Damit gewinnt die Entwicklung von Geundusazern, die in der indischen Kultur eine lange Tradition haben, in manchen Stücken Anwendung. In die Kompositionen sind auch zahlreiche Gestaltungen, die alle Musiker inspirieren, integriert. Ein Beispiel dafür ist die Kombination von Sankarim und Proflimusik.

Die Quartette beginnen auf einer Basis von Melodie und Weisheit, die uns sofort zu Hause führt. Der stilistische Übergang ist sanft und flüssig. Schlagzeug und Blasinstrumente werden nach und nach Aspekte der klassischen indischen Musik übernommen. Das Prinzip ist, dass man das Bild eines majestätischen Tempels aufbaut, der durch die Tropenhitze aufblüht. Daraufhin öffnen sich wiederblühenden Rosen und Blumen, die die Seele erfüllen. „Low Resolution“ ist ein wunderschönes, bewegendes Werk, das die Zuhörer in die Welt der Raga einlädt. „High Resolution“ ist ein wunderschönes, atmosphärisches Werk, das die Zuhörer in die Welt der Sprechgesang versetzt. Am Ende lässt uns die tiefe Stimme des Alters mit einem unerwarteten, aber fesselnden atonalen Klängen überraschen. Diese Power zieht mit jedem Stück zu uns und beeinflusst behutsam.

Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, das Vorwort zu dieser Ausgabe zu schreiben, die in der Schott String Quartet Collection erscheint. Die vorliegenden Stücke haben ihren Ursprung in einer Zusammenarbeit für ein westliches Streichorchester. Aus diesem Projekt entstand die Idee, mit Hilfe der westlichen Quartettform eine einfache Einführung in die indische Musik zu gewährleisten. An einem gemeinsamen Abend im Hause von Pyarelal in Mumbai spielte er mir seine zahlreichen Ideen und Entwürfe auf der Violine vor. Deshalb ist es für mich eine besondere Freude, Ihnen diese Zusammenstellung vorstellen zu dürfen. Ich hoffe, dass Sie ebenso viel Freude an den Stücken haben werden wie ich selbst!

*Constance Connolly
(Übersetzung: Uta Pastowski)*

PREVEWEN
Low Resolution

1. Simply Love

Andante $\text{♩} = 84$

Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello

8
16