



Edition Schott

24 Duos

für Violine und Violoncello
for Violin and Cello

Heft 1 (I-XIII) / Vol. 1 (I-XIII)

(2008)

ED 20526
ISBN 979-0-001-15709-4

Jörg Widmann

Violin and Cello

PREVIEW
Low Resolution

www.schott-music.com

 SCHOTT

Mainz · London · Berlin · Madrid · New York · Paris · Prague · Tokyo · Toronto

© 2010 SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG, Mainz · Printed in Germany

PREVIEW

Low Resolution

PREVIEW

Low Resolution

Uraufführung / First Performance:

30. August 2008 Bad Reichenhall,
Altes Königliches Kurhaus, Festsaal König Maximilian II
„AlpenKLASSIK“
Carolin Widmann, Violine
Jean-Guihen Queyras, Violoncello

Dauer / Duration: ca. 18'00

PREVIEW

Low Resolution

Vorwort

Zunächst wollte ich nur einige kleine Duos für Violine und Violoncello schreiben. Dass daraus in einem freudigen Schreib-Exzess 24 Duos werden würden, hätte ich ursprünglich nie gedacht. Nun liegen zwei Hefte von 13 beziehungsweise 11 Duos vor.

Lange Zeit hatte ich unüberwindbaren Respekt vor der Ungeschütztheit und Reduziertheit dieser Duo-Konstellation. Mein klangliches Vorstellungsvermögen blieb lange Zeit merklich blockiert und eindimensional. Es wollten sich nur einige versprengte Hörerlich arg spärliche und karge Tonkonstellationen einstellen. Ich entschied mich, in einigen Stücken die ungeschützt nackten zweistimmigen Strukturen bewusst hörbar zu machen. In den anderen Stücken weite ich die Zusammenklänge zu einem dreistimmigen Satz aus. Die hohe Anzahl von dazu nötigen Doppelgriffen ist eine spezielle Fertigkeitstechnik. Herausforderung in beiden Parts, allerdings prägt diese hier fast ebenso sehr wie die Technik die spezifische Klanglichkeit des Stücks.

Die Charaktere und auch Dauern der einzelnen Stücke könnten unterschiedlich sein. Aber es gibt ein harmonisches Band, das alle Einzelstücke zusammenhält. Die zweiligen Duo-Hefte folgen einer fein austarierten Dramaturgie, die mit grob festen, scharfen Schritten, beziehungsweise Übergängen zwischen den einzelnen Stücken. Frei zu richten am Ende eines Stücks, die erst im darauf folgenden Stück aufgestört oder zumindest gestisch-thematisch aufgegriffen werden. Denn sie können aufgrund ihrer Tücke aus den Duos separat aufgeführt werden, vorzuhören wie jede im zyklischen Kontext.

Violine und Violoncello sind ein musisches und soziales Ungetüm. In diesen Duos sind beide untrennbar aufeinander angewiesen, sie können nicht ohne einander. So muss man sich auch die vorherrschende Satztechnik im Wortspiel von „Note gegen Note“ als streng kontrapunktisch vorstellen. Alles ist zusammen, oben, alles, was der Eine tut, hat Konsequenzen für den Anderen. Sie zerstreuen sich, wenn sie stoßen sich an, sie lieben und sie hassen sich, mal werfen sie sich auf den Rücken, dann wieder im Ernst zerstörerischer Absicht. So bleibt das Spielerische bestehen, stets ernst, und das Ernstze immer spielerisch. Es werden keine Tricks und Effekte eingesetzt, es ging mir in jeder noch so kleinen Phrase vielmehr dar, die nach musikalischer Artisananz selbst.

Weite Teile der Duos errieb ich in den Jahren Dubai. Offenkundig war es eine sehr inspirierende und produktive Zeit für mich. Ein Lied wie „Valse hawaienne“ im 2. Heft oder „Vier Strophen im Weinen“ im 1. Heft sind deshalb dennoch noch von ganz anders gearteten Sehnsüchten geprägt.

Jörg Widmann

Foreword

My initial intention was to write a few small duos for violin and violoncello. I could not then have imagined that this would ultimately produce 24 duos created in elated compositional excess. The result is two volumes containing 13 and 11 duos respectively.

For a while, I retained great respect for the vulnerability and reductive nature of the duo constellation, and my tonal powers of imagination remained curiously inhibited and one-dimensional. I was somehow only able to produce a small number of short and simple, extremely brittle and sparse tonal constellations. I then decided to make the structures and naked two-part structures deliberately audible in certain movements. In the remaining pieces, I extended the harmony to form a three- and frequently even four-part structure. The substantial number of the resulting double stops presents a particular challenge for both instruments, but it is precisely this almost continuous tension which produces the specific tonal quality of the work.

The character and duration of the individual pieces cannot simply be more or less uniform; a thread runs through all movements. The duo voices are each assigned a role in a fully balanced dramaturgy involving precisely defined entrances, exits, and endings. Exclamation or question marks at the end of one movement will always be taken up again and at least taken up gesturally or thematically in the following movement. Some movements, however, can be performed separately, a cyclical element is preferred, though. Violin and violoncello simultaneously form a single inseparable double pair. In these duos, both instruments are inseparably dependent on each other and exist without each other. It is also essential to visualize the playing technique as a musical technique in the literal sense of "note against note". Both instruments play the notes given, and everything one instrument does has an immediate effect on the other. They attack each other, reject each other, love each other, and finally throw balls back and forth in play and then suddenly with a bang, they stop. The playful elements of the work therefore always remain serious, and the dramatic elements, tricks and effects are totally absent. I have concentrated on the music and eschewed musical substance right down to the instrumentation.

Substantial parts of the compositions are based on duality of tone. This seems to have proved to have been a particularly useful and productive principle for me, even though the titles of the movements do not always reflect this duality. In Vol. 2 or the final piece in Vol. 1 "Four Variations on a Theme by Brahms" there is a moment of total longing.

Jörg Widmann

(translated by Lindsay Chalmers-Gerbracht)

PREVEEN
Low Resolution

Avant-propos

Au départ, j'avais l'intention de n'écrire que quelques petits duos pour violon et violoncelle. Je n'aurais jamais imaginé, à l'origine, que de ce joyeux élan d'écriture naîtraient 24 duos. Et pourtant voici deux cahiers de 13 et 11 duos.

Pendant longtemps, j'avais un respect insurmontable du caractère vulnérable et maladroit de la constellation de ce duo d'instruments. Ma capacité d'imagination du son du violoncelle, qui est ma formation musicale, a été longtemps bloquée et unidimensionnelle pendant ce temps. Je parvenais qu'à me représenter des constellations éparées, très révéchées, sans cohérence ni unité de la sonorité. Je décidai de rendre sciemment audibles dans certaines parties les voix fragiles et nues à deux voix. Dans presque tous les autres morceaux, j'étais dans l'obligation de faire en une phrase musicale à trois, voire en général quatre voix. La technique de la superposition qui en résultent constituent une gageure technique pour les deux musiciens. Celle-ci est utilisée quasiment d'un bout à l'autre de la pièce car elle va au contraire de la nature de sa sonorité.

Les pièces ne pourraient pas être plus variées dans leur caractère rythmique. Chaque morceau est cependant cohérent et harmonieux. Les cahiers de duos sont organisés par rapport au millimètre, comportant des étapes définies : des points d'entrée et de sortie entre les différentes pièces; des points d'interrogation et à la fin d'une partie. Il peut y avoir une reprise ou au moins une reprise du thème dans la partie suivante. Les deux dernières parties des duos peuvent être jouées séparément, de sorte que le tout forme une structure cyclique. Le violon et le violoncelle forment un couple d'instruments qui sont complémentaires et échangeables. Dans les présents duos, ils sont indissociables. Ils sont également complémentaires et indépendants. La technique de composition prédominante de ces deux instruments est la construction d'un motif propre, strictement contrapunis. Tout événement musical dans un morceau fait l'unité de conséquences pour l'autre. Ils s'affirment et se déclinent, tantôt ils se lancent les bâtons dans la tête, tantôt ils cherchent des intentions pacifiques destructrices. Ainsi, le ludique devient presque toujours la force de la pièce. C'est toujours un jeu, toujours ludique. Aucun effort violoncelistique n'est nécessaire pour jouer ces deux morceaux. En premier lieu, de la substance musicale.

De grandes parties de ces deux cahiers ont été jouées à Dubaï, un peu partout. Ce fut apparemment une période de grande popularité pour mes deux livres de pièce comme « Valse pour deux » dans lequel il y a dans la dernière partie ce « Quelques mélodies sur le mal du pays » à la fin du premier livre. Ces deux morceaux sont plus proches d'un tout autre genre.

Jörg Widmann

(Traduction : Dominique de Montaignac)

PREVIEW
Low Resolution

Duos (Heft 1)

Jörg Widmann

* 1973

Tempo giusto

1

Violins

Violoncello

(accel. poco a poco) -

1

1

1. \rightarrow tänzerisch

A musical score page featuring two staves of music. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. Measure 11 starts with a dynamic of *p*, followed by *mp*, *p*, *mf*, and *sfz*. Measure 12 begins with *pp*, followed by *cresc. poco a poco*, *tänzerisch arco*, *pizz.*, *sfz*, and ends with *pp*, *cresc. poco a poco*. The tempo is marked as $= 108$ and includes instructions for *rall.*, *arco*, and *pizz.*

© 2010 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz

53-182

Das widerrichtliche Kopieren von Noten ist gesetzlich verboten und kann privat- und strafrechtlich verfolgt werden.
Unauthorized copying of music is forbidden by law, and may result in criminal or civil action.