

Edition Schott

Haydn-Destillate

Les distillats de Haydn

für Violine, Violoncello und Klavier
for Violin, Violoncello and Piano
pour violon, violoncelle et piano

(2006-2008)

ED 20629
ISMN 979-0-001-16812-0

Dieter Schnebel

Violin, Cello and Piano

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

Vorwort

Das Finale von Haydns Streichquartett op. 33₂, auch „The Joke“ genannt, ist in zweierlei Hinsicht kühn und vorausweisend. Zum einen als ein erstes Stück Minimal Music: ein acht-taktiges Thema in rasendem 6/8-Takt, bestehend aus vier Gruppen, die alle Varianten der ersten sind, und diese wiederum aus vier Motiven, nochmals Varianten des ersten. Die erste Gruppe kann sowohl ein Anfang als auch ein Ende bedeuten.

Die Gesamtform ist schematisch aa ba ba c ab ac a a', wobei die Kontraste zwischen b und c aus a-Materialien abgeleitet sind. Also ein atemlos dahinrasendes Spiel, das sich auf die Varianten der Varianten, in dem man alsbald jegliche Orientierung verliert. Ein siebenmaliger Neuansatz des a-Achttakters strukturiert das unentwegte Kreisen. Tatsächlich ist der formale Ablauf eher: ab ab ac ab ac aa, denn es ist der a-Zyklus, der die Anläufe aus, ein jeglicher am Ende in ein crescendo mündend. Jeder Zyklus endet mit einer folgt stets eine Pause, mal kleiner, mal größer, gar übermäßig. Also immer wieder muss man quasi gegen eine Wand, und dann muss es nochmals umgebaut werden, um wieder einen irrwitziger Kreislauf.

Der freilich durch die Pausen/Fermaten aufgehobene Zeitstruktur und die Melodien nach großer Schocks: was geschieht nun? Aber sie bedeuten am Ende nichts mehr, nur Luft/Kraft, die holen für den nächsten Run. Im Gesamtaufbau des Stücks ist die Zeitstruktur zunehmend zu Löchern, zumal sie gegen Ende immer größer und bedrohlicher wird. Der Ausgang ist ohnehin katastrophisch. Und ambivalent: die Anfangs-Pause, die nach einer großen Pause nochmals – zum x-ten Male – gespenstisch wieder kommt, ist nicht mehr als Schlussform, sondern somit als Endpunkt. Freilich könnte es doch wieder vorwärts gehen, was ungeheuerlich offenbart. Und so öffnet der Schluss das größte Loch einer Vierliniensinfonie – oder – die allgemeine, meist der erlösende Beifall prasst.

Die Haydn-Destillate müssen auf solche Verhältnisse eingestellt sein und einer physikalischen Sicht des genialen Finales gibt zweierlei Ausdruck:

I ist Komposition, Zusammenfassung, zusammen, geschichten und klanglichen Elementen von Haydns Stücken, imgespannt in die Entwicklung seiner Zeitstruktur, durchzogen von den gewaltigen Pausen, die er zu halten.

II ist eher Dekomposition, die in kompakte motivische Einheiten wird im Lauf des Stükkes immer verwechselt, so dass sie sich immer weiter und weiter quasi verzweigter werden. Der Scherz ist dann jenseits der Komposition und – Verblüffungen.

Die Komposition ist die Klanglichkeit, die kommunizieren, aber doch ins Heutige gewandt, wie ja schon die Tafel mit dem monochromen Quartettklang in den des Klaviertrios buntere Tafel.

Der Scherz ist nur ein regevolles Stück fortwährender Irritation – ein rasender Scherz, der auf die verdeckte Wahrheit einerseits wegen der fortwährenden Verblüffungen aufsetzt, andererseits, ist es vielleicht wohl auch Abwehr, zumal in jedem Scherz etwas Gefährliches steckt. Dieses Stück soll, ist ohne Anfang und Ende (was man freilich erst hinterher sieht). Das sieht erschreckend, doch ein Witz zu sein – und darob abgrundtief lustig. Das kann nur handeln die Destillate womöglich.

Dieter Schnebel

Preface

The finale of Haydn's String Quartet Op. 33₁, also known as "The Joke", is a venturesome and forward-looking work from two aspects. On the one hand, it is the first ever piece of "animal music" with an eight-bar theme in frantic 6/8 time consisting of four groups which are all variations of the first element: these are in turn made up of four motifs which are also variants of the first motif. The first group can either function as the beginning or the end of a section. The scheme of the overall form is aa ba ba c ab ac a'a', but the contrasting sections b and b' are also derived from material from section a. This is a breathlessly hasty movement based on variations on variations in which all sense of orientation is soon lost. The many and repeated returns to the eight-bar a section lend the movement a certain degree of stability within its unremitting circling.

The formal structure is in fact rather ab ab ac ab ac aa, as each a section consists of two short passages, culminating without exception in a crescendo to a climax. The first a section is however always followed by a pause of differing length – sometimes long, sometimes very short, shorter and sometimes even over-long; this gives the impression of someone who is running up against a brick wall, relentlessly trying again and again to break through.

The rests/fermatas interrupt and even disrupt the movement, creating larger shocks: what happens now? They also ambivalently signify fatigue and exhaustion while regaining strength for the next run. During the course of the piece they gradually develop into holes which become ever larger as more and more fermatas appear. The end is indeed also a catastrophe. And ambivalence is the initial condition of the piece – for the first time – after the longest break in the movement. And there is no return to the beginning, no final destination. The music could however continue, as if it had come from the beginning and continue from there, thereby opening up a gap in the time dimension – this is Haydn's customarily filled by the pattering of the eighth-note appoggiaturas.

The Haydn-Destillate are dedicated to a detailed analysis and an analysis of the ingenious finale. There are two rounds:

I is compactly, a compressed slice of the complex motivic and temporal elements of Haydn's work, but overall it is decidedly minimalist in its structure, interspersed by the noisy stopping points of the fermatas.

II is more a soft, lyrical continuation of the initial compact form; its structure becomes progressively more and more extended while the musical complexity is becoming almost desperate. The ending of this piece ends with a disappearance of the notes.

The title of the II round is very much Haydn-que, but oriented towards the present day, just as the first round is minimalist. The monochromatic tone of the quartet promises the vivid brightness of the Destillate.

The first round may like a repetitive voice of continuous irritation – a raging frenzy. The second round is a cynical work with on the one hand perceived as a certain type of joke and on the other hand expressed on the other hand probably a defensive reaction, as every joke is a moment of uncertainty. This piece is however without beginning and end (which only becomes clear in retrospect). This subsequently appears to be a joke after all – and is also, more, also abysmally humorous. Maybe this is also part of what the Destillate are communicating.

Dieter Schnebel

(translated by Lindsay Chalmers-Gerbracht)

Avant-propos

Le finale du quatuor à cordes de Haydn Op. 33 n°2, surnommé également « the joke » (« la farce »), est osé et précurseur à deux égards. D'une part, il ressemble à une première pièce de minimalisme : un thème de huit mesures dans un rythme frénétique à 6/8, complété de quatre groupes qui sont tous des variantes du premier groupe, celui-ci comprenant à son tour quatre motifs qui sont à nouveau des variantes du premier motif. Le premier groupe peut donc tout aussi bien représenter un commencement comme une fin.

L'ensemble de la forme est schématique : AA BA BA C AB AC A A', alors que les variantes B et C contrastées sont également dérivées de matériaux musicaux de A. Il n'y a pas d'autre moyen d'un jeu essoufflé et précipité des variantes de variantes de variantes, dans lequel se perd rapidement tout sens de l'orientation – tout au plus, la nouveauté musicale, mais pas celle de la mesure de huit A structure la boucle sans fin.

En effet, la construction la plus répandue est plutôt : ABBAC AC AB A... Les attaques partent d'une cellule A, la fin de chacune ébouchant sur une autre forme. L'apogée s'ensuit toujours un silence, soit un petit — un graz — comme dans la forme. Il s'agit donc d'une course interminable qui se heurte régulièrement à un mur. Il faut la reprendre encore une fois et encore une fois — un cercle sans fin. Certes, celui-ci sera interrompu et même délogé par les intervalles — silences — de petits ou de grands chocs : que se passe-t-il maintenant ? Des figures de style sont l'ambivalence de l'exténuation ou de la reprise de souffles, ou des silences de toute nature. Au fil de la pièce, ces silences/ces points d'orgue sont brisés par des silences, notamment vers la fin, où ils deviennent toujours plus importants et fréquents. De toutes façons, la fin est catastrophique. Et ambivalente : le finalisé du style de Haydn a nouveau — avec la dernière fois — fantomatique appelle plus longuement à l'écouter, à déchiffrer le langage final et par conséquent le point final. Il appelle tout à faire à l'écouter depuis le début puis continuer. Ainsi, le finale ouvre le plus grande partie de la pièce. La finnelle — dure et à laquelle retentit, le plus souvent, le fracas des applaudissements — est une distillation.

Les distillats de Haydn sont dans ce cas des expériences d'écriture et une vue analytique du finale général de plusieurs œuvres.

La première chose à faire pour comprendre le fonctionnement des éléments rythmiques, motiviques et sonores de la pièce est de regarder l'ensemble et le cirçissement de sa structure temporelle. Parcourir la pièce comme une heure de jeu d'orgue.

La seconde chose à faire est de constater que l'ensemble de la structure motivique, compacte du début, débouche sur et aboutit à la fin de la pièce, alors que les attaques deviennent toujours plus compactes et plus rapides. Le final apparaît comme une exténuation totale et — une

troisième chose — est tout à fait dans le style de Haydn, toutefois actualisée, de même que la forme. Mais la sonorité musicale comme du quatuor dans celle du trio pour piano promet quelque chose de tout à fait différent.

De toute évidence, le finale de Vivaldi se présente comme une pièce répétitive d'excitation et de plaisir, une folie frénétique. Le fait que l'on comprenne cette œuvre folle, à juste titre, comme une farce, en raison de ses perpétuels passages déconcertants, est aussi une forme de plaisir. Chaque plaisanterie cachant souvent quelque chose d'inquiétant. Néanmoins, cette œuvre n'a ni commencement ni fin (bien sûr, on ne le remarque qu'après). Ce phénomène semble être une farce — et, de surcroît, profondément drôle. C'est peut-être de cela que traitent les distillats.

Dieter Schnebel
(Traduction : Dominique de Montaignac)

PREVIEW

Low Resolution

Uraufführung /First performance:
29. März 2009 in Stuttgart, Staatsgalerie
Internationale Hugo-Wolf-Akademie
Haydn Trio Eisenstadt

Dauer/Duration: 9'

Haydn-Destillate

Dieter Schnabel
1930

Auftritt

Violine (noch hinter der Bühne) (nach vorn kommen)

Violoncello (noch hinter der Bühne) (nach vorn kommen)

Klavier (noch hinter der Bühne) (nach vorn kommen) (aufrecht stehen)

10

(noch hinter der Bühne) f

(von Platz zu Platz wechseln)

(aufrecht stehen bleiben)

17 (1) Verstärkt poco rit.

(unterdrückte Melodie mit Zeigefinger gestisch nachzeichnen) f

sempre pp et staccatissimo

gut

Sb. Alle f (blasen)

b6

PREVEWEN

Low Resolution

25

8va

33

(8va)

41

2 a tempo

8va

Sb.

Allie

pff

Sheet music for orchestra, showing measures 25, 33, and 41. Measure 25 starts with a forte dynamic. Measure 33 includes dynamics pp and ff. Measure 41 features a dynamic pff. Measure 41 also includes a performance instruction 'a tempo' with a circled number 2. Measures 25, 33, and 41 each have a 16th-note pattern in parentheses above them. Measure 41 includes a bassoon part (Sb.) indicated by a bassoon icon. Measure 41 ends with a dynamic Allie and a fermata over two measures.