

Preface

KALEIDOSCOPE (2016)

Kaleidoscope is a collection of fairly easy pieces written in the space of a few days to complement the Suites that follow. The ideas actually came to me almost exactly in the order in which they are presented here.

As a child I had a kaleidoscope and was surprised to see how different each configuration looked, although the number of pieces involved was clearly finite.

First View – melodic lines are interwoven with chords. Notes should ring on for as long as possible, only lifting the fingers away when this becomes necessary.

Second View – the syncopated rhythm in the bass melody is taken up in contrary motion. The effect is intensified using articulation and accents.

Third View – a melodic motif and shifting chords coincide and separate again.

Fourth View – metric accents are shifted onto different beats, using different strings and fingers; this serves to bring out various rhythmic motifs in 9/8 time.

Fifth View – this configuration exudes a sense of calm, even though parts keep moving and attention shifts from one part to another.

Sixth View – a short, lyrical waltz. Melodic lines should always be brought out in contrast with the accompaniment.

Seventh View – incisively rhythmic arpeggios combined with ascending and descending slurs.

Eighth View – a gently and evenly pulsing bass note forms the basis for dynamic development with higher notes shifting from mid to fort.

Ninth View – dynamic sounds like sunbeams through leaves, moving from a transition chord and then returning to the beginning.

Last View – 'scintillating' means sparkling and shimmering, an eager look at the kaleidoscope.

TWO TINY FEET – Left & Right (2016)

for Emilia-Maria and Johannes

This is an unpretentious song-like piece which I wrote for my daughter's tenth birthday. The two pieces are actually quite different, but you look only at the feet. Played at the normal tempo, these pieces are almost of equal length (like twin feet).

FABULA (2016)

This is a short musical story from long ago. The melody might have come from a musical box.

Vorwort

KALEIDOSCOPE (2016)

Kaleidoscope ist eine Sammlung von leichteren Stücken, die innerhalb weniger Tage als Ergänzung zu den folgenden Suites entstanden: Interessanterweise kamen mir die Ideen fast genau in der vorliegenden Reihenfolge.

Als Kind hatte ich ein Kaleidoskop und war überrascht, wie schnell sich die Bilder trotz der überschaubaren Anzahl von Elementen unterschieden.

First View – die Melodielinien sind mit den Akkorden verflochten. Die Töne sollten möglichst lang klingen, nur wenn dies notwendig ist, sollten sie gehoben werden, wenn dies sein muss.

Second View – der syncopierte Rhythmus in der Bassmelodie wird durch die Gegenbewegung der Melodie in der Begleitung intensiviert. Den Effekt verstärkt die Artikulation und die Akzente.

Third View – ein melodisches Motiv und wechselnde Akkorde finden sich gleichzeitig und scheiden sich wieder.

Fourth View – metrische Akzente werden auf verschiedene Beats verlagert, indem verschiedene Saiten und Finger verwendet werden. Auf diese Weise werden verschiedene rhythmische Motive in diesem 9/8-Takt hervorgehoben.

Fifth View – diese Konfiguration strahlt Ruhe aus, auch wenn die Teile weiterbewegen und die Aufmerksamkeit von einem Teil zum anderen wechselt.

Sixth View – ein kurzes, lyrisches Walzerstück. Die jeweils melodieführenden Linien sollten im Kontrast zur Begleitung herausgearbeitet werden.

Seventh View – incisiv rhythmische Arpeggien verbinden sich mit aufsteigenden und absteigenden Slurs.

Eighth View – ein sanft und gleichmäßig pulsierender Basston bildet die Basis für eine dynamische Entwicklung, welche harmonisch von Dur nach Moll wandert.

Ninth View – sehr dynamisch bewegen sich die Klänge ähnlich aufsteigenden und absteigenden Wellen, um schließlich in einen überleitenden Akkord zu münden und sich komplett zu beruhigen.

Last View – »scintillante« bedeutet funkelnd – und so wirft man nochmal einen letzten, begeisterten Blick in das *Kaleidoscope*.

TWO TINY FEET – Left & Right (2016)

Dies sind zwei unpräzise songartige Stücke, welche mir beim Betrachten der Füße meiner Tochter eingefallen sind. Linker und rechter Fuß sind bei genauem Hinsehen ziemlich verschieden, so wie auch die beiden Stücke. Im richtigen Tempo gespielt, haben die Stücke jedoch (ebenso wie die Füße) in etwa die gleiche Länge.

FABULA (2016)

Dies klingt wie eine kurze musikalische Geschichte aus längst vergangener Zeit. Die Melodie könnte ebenso gut von einer Spieluhr oder Spieldose stammen.

ZOO TALES (2016)

These are not really zoo stories, of course. Who would pay to see a bumblebee, a butterfly or a beetle at the zoo? But at least these creatures are there of their own free will...

- A Bumblebee's Secret*
- A Beetle's Waltz*
- A Raven's Souvenir*
- A Seal's Memories*
- A Butterfly's Lullaby*
- A Turtle's Dream*

FIRMAMENTUM SUITE (2015/2016)

As an avowed fan of science fiction films (and series) I have often lamented that there is very little in these impressive soundtracks for guitarists to play. Playing the Imperial March in all its splendour on solo guitar would be a dream come true!

Only much later did I become aware of influences on these opulent musical concoctions extending back to Richard Strauss and Gustav Holst, in particular.

Holst's idea of an orchestral setting for *The Planets* may seem audacious, but the results are enthralling.

Even though the planets in our solar system have been 'done' to death by other composers since then, fortunately there are many more of other heavenly bodies out there. I couldn't write something for all of them, alas, but chose seven different objects – suns, moons, nebula and then sunrise, which brings our *Firmamentum* cycle to a close:

Sirius B, Aldebaran, Orion, Nemesis, Andromeda, Wega, Alpha Centauri and Sunrise (Epilogue)

In this cycle it is good to hear interesting and unusual combinations of all kinds.

Sirius B – once a red giant, now a white dwarf. It became a red giant because it was so hot and bright that it became a red giant and now it is a white dwarf. It is the end of its glory.

Aldebaran – the red giant star in the constellation of Taurus. It is the eye of the bull. It was born as a red giant and now it is a white dwarf. It is the end of its glory.

Orion – the constellation in the night sky. It is the hunter. It is the constellation in the night sky. It is the hunter. It is the constellation in the night sky. It is the hunter.

Nemesis – the hypothetical star that is believed to be the cause of the extinction of the dinosaurs. It is the star that is believed to be the cause of the extinction of the dinosaurs. It is the star that is believed to be the cause of the extinction of the dinosaurs.

Andromeda – the Andromeda galaxy, also called Andromeda nebula. It is the galaxy that is visible to the naked eye and looks quite magical in the night sky.

Wega – one of the brightest and closest stars. In the film *Contact* with Jodie Foster, coded radio signals are picked up on Earth that are said to come from the star Wega.

Alpha Centauri – this is a double star that shines very brightly; only when viewed through a telescope can it be seen as two separate stars.

Sunrise (Epilogue) – day dawns and our look at the night sky comes to an end.

ZOO TALES (2016)

Im Grunde genommen sind das natürlich keine wirklichen Zoo-Geschichten. Wer würde schon Geld bezahlen, um eine Hummel, einen Schmetterling oder einen Käfer in einem Tierpark zu sehen? Aber zumindest sind diese Tiere ganz und gar freiwillig dort...

- A Bumblebee's Secret*
- A Beetle's Waltz*
- A Raven's Souvenir*
- A Seal's Memories*
- A Butterfly's Lullaby*
- A Turtle's Dream*

FIRMAMENTUM SUITE (2015/2016)

Als bekennender Science-Fiction-Fan (und -Serien) habe ich oft beklagt, dass in diesen beeindruckenden und imposanten Soundtracks zu wenig für Gitarrenspieler Platz sei. Allein auf der Gitarre zu spielen, das wäre ein Traum!

Nur viel später wurde mir bewusst, dass diese opulenten musikalischen Konzepte bis zu Richard Strauss und Gustav Holst, insbesondere, zurückzuführen sind.

Holsts Idee, ein Orchesterwerk für *The Planets* zu vertonen mag verwegen erscheinen, aber die Ergebnisse sind entzückend.

Außerhalb unseres Sonnensystems sind nun schon »weggekommene« Körper galaxisweit und noch viele Milliarden weiter zu finden. Für alle nicht zu schreiben, aber die *Firmamentum* Suite auf 7 verschiedene Objekte – Sonnen, Planeten, Nebel und schließlich Sonnenaufgang mit dem Blick auf das Firmament endet:

Sirius B, Aldebaran, Orion, Nemesis, Andromeda, Wega, Alpha Centauri und Sunrise (Epilog)

In diesem Zyklus sind interessante, intensive und originelle Klangfarben unbedingt willkommen.

Sirius B – einst war er mächtiger als sein Nachbar Sirius A, wurde zu einem Roten Riesen und ist nun nur noch ein Weißer Zwerg. Eine Reminiszenz an seine glorreichen Zeiten.

Aldebaran – der Name Aldebaran bedeutet »der (Nach-)Folgende« – er steht im Sternbild Stier, in dem ich geboren wurde. Als Kind dachte ich deshalb, ich hätte eine direkte Verbindung zu ihm.

Orion – die Sterne in diesem Sternbild haben so fantasievolle Namen wie Bellatrix oder Betelgeuse... oder auch nur HR 1507. Orion verfügt außerdem über einen riesigen Nebel...

Nemesis – was kann man von einem Asteroiden erwarten, der den Namen einer griechischen Rachegöttin trägt? Jedenfalls ist dies nicht der Moment für Zurückhaltung!

Andromeda – die Andromeda-Galaxie, auch Andromeda-Nebel genannt, ist mit bloßem Auge erkennbar und sieht auf manchen Fotos geradezu bezaubernd aus.

Wega – einer der hellsten und nächsten Sterne. Im Film *Contact* mit Jodie Foster werden verschlüsselte Radio-Signale auf der Erde empfangen, welche vom Stern Wega kommen sollen.

Alpha Centauri – ist ein Doppelstern, welcher extrem hell strahlt, sich aber erst beim Blick durch ein Fernrohr als zwei getrennte Sterne zu erkennen gibt.

Sunrise (Epilog) – der Tag erwacht und der Blick in den Nachthimmel endet.

GERMAN FOLK SONGS – four little fantasias on German folk songs (2012/2015)

When one of my students spoke enthusiastically about the wonderful songs produced by American and indeed Brazilian musical culture and the endless possibilities for interpretation and development they offer musicians, I immediately thought of all my favourite German folksongs. He did not take up my suggestion that he should try looking into this goldmine. That very evening, however, I started to work on the first of these, my own little pieces. Working with the melodies almost unchanged, they take completely different approaches. While *The Moon* and the *Linden Tree* chiefly rely on flowing movement and sonorous new harmonisations, the tune of *The King's Children* [The Goose Girl] is combined with a Brazilian rhythm. With *A Man Stands in the Forest*, the unusual words and simple melody compelled me to envelop it with modern jazz chords. *The Moon* – 'Der Mond ist aufgegangen' [The moon has gently risen] is one of the loveliest folk songs I have ever heard. Although the melody sounds thoroughly melancholic, this song is originally in a major key, too, like almost all German folk songs. I enjoyed steeping my adaptation in minor shades.

Männlein im Wald [A Man Stands in the Forest] – this cheerful and rather mysterious text leaves many questions open till the end. The man who stands in the forest is probably a roselover. A song on this theme is inherently quirky and readily invites a slightly unusual interpretation.

Lindenbaum [The Linden Tree] – 'Here you stand, O linden tree' – the last lines are the beginning of a little fantasia taking a fresh harmonic setting and exploring intriguing resonances. *Königskinder* [The King's Children] – despite the silly tragic rising intervals at the beginning, the again simple and so appealing tune inspired me to bring it into a new and lively attitude to this song.

MINOTAURUS & TARANTULA (2015)

In search of particularly fantastic creatures I came up with the Minotaur and Tarantula. The wonderful melody of Minotaurus reflects in a way what one might expect from a creature on the other side of the world. What might be expected from a creature that moves quickly and nimbly from one point to the next, leaving behind a trail of shimmering.

FANCY DANCES (2015/2016)

Most of the traditional dances is energetic, incisive and impulsive. The sound like a funky brass band and the thumb holds the groove together.

I – This dance represents a far gentler kind of dancing. It has a gently pulsing groove with plenty of room for interpretation, especially in the middle section.

II – at first sight resembling a typical Balkan rhythm in 7/8 time; this careful adaptation presents a few surprising syncopations.

IV – to round off the entertainment this last dance can go pretty fast – fast and dynamic, but free-flowing, rather like a samba chorus.

GERMAN FOLK SONGS – Vier Fantasie-Miniaturen über deutsche Volkslieder (2012/2015)

Als einer meiner Studenten davon schwärmte, welch wundervolle Songs die amerikanische oder auch die brasilianische Musikkultur hervorgebracht hat und welch unendliche Möglichkeiten sich dadurch für die Musiker ergeben, diese auf unterschiedlichste Weise zu interpretieren und fortzuspinnen, kamen mir sofort eine ganze Reihe Lieblings-Volkslieder in den Sinn. Meine Augen gingen an mir selbst einmal mit dieser Goldgrube zu beschäftigen, gleich nachdem ich mich mit Ich begann schon am selben Abend selbst mit diesen kleinen Miniaturen. Ausgehend von den Melodien dieser Volkslieder habe ich sie ganz unterschiedlichen Arrangements unterworfen. Beim *Lindenbaum* und beim *Lindenbaum* hauptsächlich um neue Harmonisierungen und klangvolle Retranskriptionen zu gehen, während die Melodie der *Königskinder* mit einem brasilianischen Rhythmus umhüllt. Im Falle des *Männlein im Wald* kann ich nicht sagen, ob es sich um ein ungewöhnliches Tempo und der einfachen Melodie handelt, als ob es mit moderner Popmusik konkurrieren könnte.

Mond – 'Der Mond ist aufgegangen' – ist für mich eines der schönsten Volkslieder überhaupt. Obwohl die Melodie reichlich melancholisch klingt, ist es auf jeden Fall ursprünglich in Dur – wie fast alle deutschen Volkslieder. Ich habe meine Version geräuschvoll in viel Moll getränkt, was eine trübselige Stimmung und ein ziemlich geheimnisvolles Bild bis zum Ende verleiht, das offenlässt. Das *Männlein im Wald* ist die Hagebarbe, die darüber ist schon sehr skurril und ungewöhnlich, diese Melodie ist schräg zu interpretieren.

Lindenbaum – 'Hier stehst du, O Linde' – Der Beginn einer neuen Fantasie, welche die Melodie in einen neuen harmonischen Zusammenhang stellt und nach interessanten Resonanzen sucht. Die *Königskinder* – trotz des wahrhaft tragischen Textes brachten mich die aufsteigenden Intervalle zu Beginn (natürlich wieder in Dur) und eine eher positiv gestimmte Melodie auf die Idee, dieses Lied einfach und doch reich und durch positiv zu betrachten.

MINOTAURUS & TARANTULA (2015)

Auf der Suche nach zwei besonders fantasievollen Gestalten blieb ich bei Minotaurus und Tarantula hängen.

Die wehmütige Melodie, welche Minotaurus anstimmt, ist seiner ausgewogenen Situation im Labyrinth geschuldet. Tarantula hingegen macht das, was man von einer Spinne erwarten kann: Sie bewegt sich schnell und spektakulär von Faden zu Faden (Saite zu Saite) und hinterlässt ein angespanntes Schaudern.

FANCY DANCES (2015/2016)

I – Energievoll, prägnant und impulsiv ist dieser erste der vier extravaganzen Tänze. Die Akkorde kommen wie funky Bläsersätze und der Daumen hält den Groove zusammen.

II – Auf eine deutlich sanftere Art des Tanzens setzt dieses Stück. Es kommt eher pulsierend/wiegend daher und lässt besonders im Mittelteil viel Freiraum.

III – Was hier auf den ersten Blick wie ein typischer Balkan-Rhythmus im 7/8-Takt erscheint, ist eher eine kraftvolle Adaption mit ein paar überraschenden Synkopen.

In conclusion, I'd like to offer players this reassurance: There are players who adhere precisely to what is printed on the page—and there are musicians who try to read between the lines and interpret the music. Both can be very interesting and they are not necessarily contradictory, but I have always felt closer to the second group. There is undoubtedly more than one way of expressing something musically and with conviction. A confident *pianissimo* can be more effective than a half-hearted *fortissimo*. A 'wrong' (alternative) fingering played well is better than a 'correct' fingering that doesn't sound or feel effective.

Bearing this in mind, fingerings and interpretative markings are given in many places—more, in fact, than I really wanted to specify. These fingerings are designed to assist with learning to play the pieces and are those I would (probably) choose myself. The right fingerings to use will however depend on the physical abilities of each player and their individual style, as well as any musical interpretation: In order to give you some guidance I have marked some dynamics, phrasing and suggested qualities of sound, if, as you get to know a piece better, your interpretation leads in a different direction, go with it: that is absolutely fine!

My thanks are due to the following worthy comrades, who through their ears and many good ideas have given me invaluable assistance:
– Franziska Henke (how would I ever have finished this project without your support?)
– Ulrike Mönning
– Stephan Bormann, Jule Malischke and Malte Vief
– Schott Music and the team led by Nico Schellhammer

Thomas Fellow
July 2017

IV – Als veritabler »Rausschmeißer« kann dieser letzte Tanz ruhig richtig abgehen. Schnell und dynamisch – aber dennoch fließend und ein wenig im Stile eines Samba-Choro.

Abschließend möchte ich Euch gern noch folgende »Entwarnung« mit auf den Weg geben:

Es gibt Spieler, die genauestens befolgen, was in den Noten steht. Und es gibt Musiker, welche versuchen, mehr zwischen den Zeilen zu hören und die Noten zu interpretieren. Beides kann natürlich interessant sein, aber es bildet auch nicht zwangsläufig ein Widerspruch. Ich würde mich am liebsten für den zweiten Weg entscheiden, aber ich mich immer der zweiten Meinung bewusst sein. Ich würde mich als einen Weg, etwas musikalisch zu machen, was mir Spaß macht und Freude mit einem selbstbestimmten Flair bringt. Ich würde mich dabei nicht mehr als mit einem halbherzigen Flair zufriedengeben. Ich würde mich lieber als (alternativen) Fingersatz wählen, wenn ich finde, dass der ursprüngliche klingt nicht so gut wie ich ihn klingen möchte. Ich würde mich nicht scheuen, wenn ich mich immer mal wieder für einen anderen Weg entscheiden würde, wenn ich finde, dass der ursprüngliche nicht so gut wie ich ihn klingen möchte.

In dem Sinne sind an vielen Stellen Ergänzungen und musikalische Hinweise gegeben, die ich persönlich für sehr hilfreich finde. Die Fingersätze sollen nicht als starre Regeln gesehen werden, sondern eher als Vorschläge, die ich (wahrscheinlich) für gut finde. Dennoch sind Fingersätze sowohl abhängig von der individuellen Möglichkeit und Ansätzen der einzelnen Spieler, als auch von der musikalischen Idee. Um eine Orientierung zu geben, sind an vielen Stellen Dynamikangaben und Klangvorstellungen gegeben, die ich persönlich für sehr hilfreich finde. Ich würde mich nicht scheuen, die eingehenden Unterstützung mit dem Stück zu wählen, die ich für mich am besten finde. Du kannst auch diesen wählen. Es ist mir sehr wichtig, dass du dich wohlfühlst.

Mein Dank gilt auch den geschätzten Mitstreitern, welche mir mit ihrem Auge und Ohren und vielen guten Ideen zur Seite standen und eine unschätzbare Hilfe waren:

– Franziska Henke (ob ich ohne Deine Unterstützung wohl jemals fertig geworden wäre?)
– Ulrike Mönning
– Stephan Bormann, Jule Malischke und Malte Vief
– Schott Music mit dem Team um Nico Schellhammer

Thomas Fellow
Juli 2017

PREVIEW LOW Resolution

Kaleidoscope

Thomas Fellow
*1966

First View

Allegretto (♩ = 80-90)

mp floating

P

mp

mf

mf

mf

acc.

poco rit.

f

luminous

mf