

Leevi Räsänen

t h e t w o c h i l d h o o d s

for string quartet

2
0
2
2
dur. ca. 11'

Leevi Räsänen

t h e t w o c h i l d h o o d s

for string quartet

valkoista sumua

white fog

leviävä muste

trickling ink

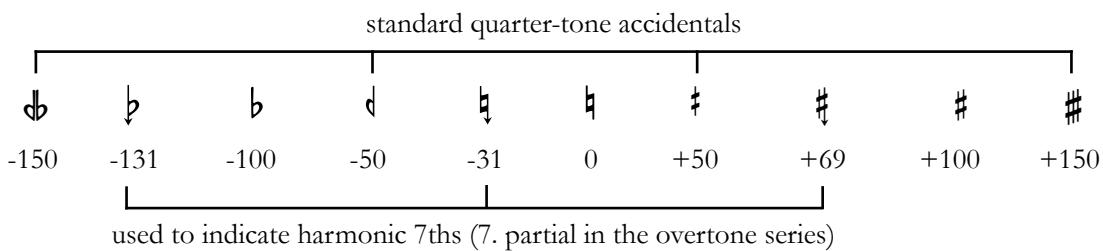
mitä en muista, ei tarvitse unohtaa *which I don't remember, I needn't forget*

Although the piece includes subheadings in the middle of the piece, it is in one movement. The whole piece should be performed without pause.

Vaikka teos sisältää väliotsikoita, se on yksiosainen. Teos esitetään pysähdyksettä.

P E R F O R M A N C E I N S T R U C T I O N S

The following microtonal notation is used (deviations marked in cents, 100 cents = 1 semitone):

The piece contains some harmonies that are based on the natural overtone series. All pitches tuned according to the overtone series are marked as in the example below. Only the seventh and eleventh partials are used.

Example

(-31c, as if 7th overtone to G sharp)

For pitches based on the seventh partial, an accidental with a downwards arrow is used.

The pitch is lowered by 31 cents (approx. 1/6th tone). For ease of intonation, the fundamental of the harmonic series is provided.

For pitches based on the eleventh partial, standard quarter tone accidentals are used.

In the example above, the notation would refer to an F# that is 31 cents lower than a 12 equal temperament F#. This F# is the same pitch class as the 7. partial of the overtone series of G#.

H A R M O N I C S

Example: viola, bars 14-17

The piece contains a lot of natural and artificial harmonics on all instruments. Natural harmonics are notated either with a diamond notehead on the touched node or with a circle on top of a regular notehead at sounding pitch. String designation is always indicated with roman numerals.

All artificial harmonics used in the piece are 'touch 4' harmonics, which sound 2 octaves higher than the written fundamental.

You should aim for the harmonics to ring clearly and sound bright, regardless of the written dynamic marking. Where the harmonics are accompanied by a dynamic swell (==), aim for the full sound in the middle of the written duration and **stay there**, listening, for a while, before starting the diminuendo. This is very important for the pacing of the music!

To further clarify rhythms in passages utilizing only harmonics, the rhythm has been notated above the stave in parenthesis, like this, (J_____J J), for example.

GENERAL NOTATION CONVENTIONS

Shift from one playing technique to other gradually.

Hairpins with a flared end indicate that the crescendo should increase towards the end of it and end with a burst of volume.

The piece includes two sections without metre (m. 1-27 and 55-65). In these sections, dashed barlines are used and the approximate durations of bars is marked in seconds. The durations can vary from performance to performance. It is important to strive to avoid a feeling of mechanicality. The performers are rather encouraged to try to feel and live the natural pacing of music together.

A suggestive durational notation is used in these sections, where the following noteheads indicate relative duration from longest durational value to shortest, compared to the overall length of one bar. Accordingly, rests and indicate shorter and longer relative durations of rests.

short fermata

longer fermata

TREMOLOS

Four different kinds of bowed tremolo are used in the piece.

Circular bowing: move your bow along the string in a circular motion, ranging between ordinary position (do not go too near the bridge) and far over the fingerboard (molto sul tasto). The resulting sound is an intermittent swooshing sound with some pitch and some noise.

Bow pressure tremolo: add and reduce bow pressure noticeably for every note, resulting in a sound reminiscent of beating. The speed of bow pressure changes should be slightly slower than 4 notes per second. Do not increase bow pressure too much, try to avoid any creaks in the sound.

regular tremolo, always unmeasured

Irregular tremolo: speed up and slow down the tremolo constantly, sometimes suddenly and sometimes gradually, making it lively.

A B B R E V I A T I O N S

non vib.	no vibrato at all
poco vib.	a shy, very subtle vibrato
con vib./vib. ord.	natural vibrato, context dependent
molto vib.	a very wide and audible vibrato
sul tasto	play slightly on top of the fingerboard
m.s.t.	molto sul tasto, play very far over the fingerboard
pos. ord.	cancels all instructions related to bow position
flaut./flautando	bow fast and with light pressure on the fingerboard, creating a flute-like sound
ord.	cancels all special playing techniques
f possib.	forte possibile: play with as much volume as you can given the current playing technique
<i>espress.</i>	espressivo

O T H E R R E M A R K S

In the beginning of the piece, there is a visual aspect to it. Changing the string and repositioning the bow between bars (as part of the figurative "breathing together") can be slightly emphasized visually, but not overly exaggerated.

Passages with long slurs should be played molto legato and bowed as the musicians wish.

Further clarification for select bars:

- Violin 2 in m. 10** Continue the bow pressure tremolo for the whole bar and start the glissando at about halfway through the bar. Continue the bow pressure tremolo during the glissando and return to ordinary bowing in m. 11.
- Cello in m. 28** Glissando with harmonic pressure in the left hand from the harmonic node to open string.
- m. 54** All players should end with a downbow and leave their hands frozen in the air, as if time had stopped. The movement should continue abruptly in m. 55 and in m. 56 for cello.
- m. 95-97** The same durations are notated for all players. The melodic line in the cello part should cue the individual notes in these bars.

E S I T Y S O H J E E T

Teoksessa käytetään seuraavaa mikrotonaalista notaatiota (säveltasojen muutokset sentteinä (c), 100 c = 1 puolisävelaskel):

Teos sisältää joitakin yläsävelsarjaan perustuvia harmonioita ja säveltaoja. Siihen perustuvat säveltasot on notatoitu alla olevan esimerkin mukaisesti. Vain 7. ja 11. yläsäveltä on hyödynnetty.

Esimerkki
 (-31c, as if 7th overtone to G sharp)
 Yläsävelsarjan seitsemäenteen säveleen perustuvien säveltasojen yhteydessä etumerkkiin on liitetty alasäinen nuoli. Säveltao on tasavireistä 31 senttiä (n. 1/6-sävelaskel) matalampi. Intonaation helpottamiseksi, myös kyseessä olevan yläsävelsarjan perussävel on merkity.

Yläsävelsarjan 11. säveleen perustuvat säveltasot on notatoitu käyttäen neljäsosasävelaskelten etumerkkejä. Yllä olevassa esimerkissä notatoituna on 31c tasavireistä F#-säveltä matalampi F#. Tämä F# on sama sävelluokka kuin yläsävelsarjan, jonka pohjasävel on G#, 7. sävel.

H U I L U Ä Ä N E T

Esimerkki: alttoviulu, tahdit 4-17

Teos sisältää paljon keinotekoisia- ja luonnonhuiluääniä. Luonnonhuiluäänet on notatoitu joko timantti-nuotinpäällä kosketetun säveltason kohdalle kirjoitettuna, tai normaalilla nuotinpäällä ympyrällä soivalle korkeudelle kirjoitettuna. Kieli on merkity aina roomalaisin numeroin.

Kaikki teoksen keinotekoiset huiluäänet ovat kvartiflageotteja, jotka soivat 2 oktaavia kirjoitettua perussäveltä korkeammalta.

Huiluäänen tulisi soida kirkkaasti ja selkeästi senhetkisestä dynamiikasta huolimatta. Kun huiluääneen liittyy ==, tulisi tähdätä äänen täyneen syttymiseen ja hyvään sointiin noin notatoidun keston puolessa välissä. Teoksen liikkeelle on tärkeää, etteivät äänet ala sammua liian aikaisin: kunkin crescendo-diminuendo-yhdistelmän huippuvolyymissä on syytä pysyä hetki kuunnellen, ennen diminuondon aloittamista.

Rytmin selkeyttämiseksi, joissakin huiluäänioiden tahdeissa rytmi on notatoitu erikseen sulkuihin viivaston yläpuolelle, tähän tapaan: (J) (J) (J).

Y L E I S I Ä N O T A A T I O T A P O J A

Siiressä vähitellen soittotekniikasta toiseen.

Loppua kohden leventyvä crescendo: kiihdytää äänenvoimakkuuden kasvua terävästi loppua kohti.

Teoksessa on kaksi tahtilajitonta osiota (t. 1-27 ja 55-65). Näissä osioissa on käytetty katkoviivoitettuja tahtiviivoja ja tahtien arvioidut kestot on merkitty sekunteina. Kestot voivat vaihdella esitysten välillä. On tärkeää pyrkiä vältämään mekaanisuuden tuntua. Tarkoitus on, että esiintyjät tuntisivat ja eläisivät musiikin luontevalta tuntuvalta etenemistahtia yhdessä.

Tahtilajittomissa osioissa on käytetty suhteellista rytmintaatiota, jossa nuotinpäät ilmaisevat suhteellisia kestoja järjestyksessä pisimmästä lyhimpään. Kestot tulee suhteuttaa sekunneissa ilmoitettuihin tahtien kestoihin. Vastaavasti, tauot ja merkitsevät lyhyempää ja pidempää suhteellista tauon kestoaa.

lyhyempi fermaatti

pidempi fermaatti

T R E M O L O T

Teoksessa esiintyy neljää erilaista tremoloa.

Circular bowing: liikuta jousta kielellä ympyränmuotoisin liikkein, liikkuen normaalista positiosta (älä mene liian lähelle tallaa) kauas otelaudan päälle (molto sul tasto). Syntynä ääni on katkonainen ja suhiseva yhdistelmä säveltasollista ja säveltasotonta ääntä.

Tremolo jousen paineella: lisää ja vähennä jousen painetta kuuluvasti vuorotellen, hieman hitaammin kuin 4 vaihtelua sekunnissa. Syntynä ääni muistuttaa sävelen huojuntaa. Älä kasvata painetta liikaa, pyri vältämään narisevan änen syntymistä.

normaali tremolo (Huom! Ei 32-osanuottitremolo!)

Epätasainen tremolo: kiihdytää ja hidasta tremoloa koko ajan, joskus äkkinäisesti ja joskus vähitellen, tehden äänestä hyvin eloisan.

LYHENTEITÄ

non vib.	ei vibratoa
poco vib.	hyvin ujo, hienovarainen ja kapea vibrato
con vib./vib. ord.	luonteva vibrato, riippuvainen musiikillisesta kontekstista
molto vib.	erittäin leveä ja selvästi kuuluva vibrato
sul tasto	soittaen otelaudan päältä
m.s.t.	molto sul tasto, soita hyvin pitkällä otelaudan päältä
pos. ord.	kumoaa kaikki jousen positioon liittyvät ohjeet
flaut./flautando	soita kevyellä jousen paineella nopein liikkein otelaudan päällä, luoden huilua muistuttavan äänен
ord.	kumoaa kaikki soittotekniset ohjeet
f possib.	forte possibile: soita niin suurella äänenvoimakkuudella kuin pystyt senhetkisen soittotekniikan huomioon ottaen
<i>espress.</i>	espressivo

MUITA HUOMIOITA

Teoksen alun visuaalisuus on tärkeä osa sitä. Kielen vaihtamisen ja jousen uuteen asentoon asettamisen visuaalisuutta tahtien välillä voi lievästi korostaa (osana kuvainnollista ”yhdessä hengittämistä”), mutta ei kuitenkaan niin paljoa että se veisi kaiken huomion.

Pitkin kaarin notatoidut osiot tulisi soittaa molto legato ja jousittaa kuten parhaaksi näette.

Lisähuomioita muutamista tahdeista:

Viulu 2 tähdissä **10**

Jatka tremoloa jousen paineella koko tähdin ajan. Aloita alaspäinen glissando tähdin puolivälin paikkeilla ja jatka jousen paineen tremoloa sen ajan. Palaa tavalliseen jousitukseen seuraavassa tähdissa glissandon loputtua.

Sello tähdissä **28**

Liu’u huiluäänestä vapaaseen kieleen kuten notatoitu.

tahti **54**

Kaikkien tulisi päättää crescendo vетоjouseen ja jättää jousikätensä pysähtyneenä ilmaan, kuin aika olisi pysähtynyt. Liike jatkuu yhtäkkisesti tähdissä 55 (sellolla tahti 56).

tahti **95-97**

Kaikissa stemmoissa on notatoitu samat relativiset kestot. Sellon nouseva melodia näyttää siirtymisen nuotinpäästä toiseen.

composer's note

I love my home town, Enonkoski. Its plentiful mushroom forests and bilberry branches sagging under the weight of their berries, spruce branches bent from heavy snow to an arc, the sweet-savoury breeches on the lakeside and, above all, my childhood home and summer house. Some of the most memorable moments of my life spent in them. My memories of childhood places have grown extremely sweet. Yet because of everything I've experienced there, my childhood has withered into a queue of stuttering memories, flashes amid a gray and weighty mass. The vast majority of my mind has been wiped into lukewarm mumble that I wouldn't care to look back on.

My time at the school of Enonkoski was blackened by a few nasty teachers and a large number of cruel fellow students who ultimately forced me to change schools. I wasn't left with options, I was only 11 years old at the time. My parents' love, sense of justice and determination opened me up to a fresh start in Savonlinna, where I knew little about the adversities that I would encounter after the first few years. I got sick with an eating disorder. Whether it was because of my new bullies or the even more deepened pursuit of perfection is hard to say, but this time around me there were a few important and good friends and a class that seemed to be on my side in large part. There, for the first time, I also had the support of adults.

It felt important to try to address memory-mush through my art, writing nostalgic music or something that would reflect my attempts at understanding my own history. I think I still don't really understand what happened in my childhood. When I come to look at my school years, I see myself most often through the eyes of those others. Even now, my worst nightmares have something to do with me being back in elementary school.

Art I remember. Every opera and theatre performance, concert or record I enjoyed listening to. Every piece I so tirelessly (and sometimes very exhaustedly...) played at the piano and the recitals where I performed despite the fact that my hands were sweating and my heart was slamming almost through the chest. The constant requests from relatives and family friends to play something, because the music brought joy.

Joy is what music still brings me and I'll take it with me wherever I am. This piece is my song from Enonkoski.

The piece was written for TEMA and Savonlinna-quartets with the kind funding of the Arts Council of South Savo under Arts Promotion Center Finland.

säveltäjältä

Minä rakastan kotiseutuani, Enonkoskea. Sen runsaita sienimetsiä ja notkuvia marjanoksia, painavasta lumesta kaarelle taipuneita kuusenoksia, makeansuolaisia tuulahduksia järvenrannassa ja ennen kaikkea lapsuudenkotiani ja mökkimaisemaa, niissä vietettyjä elämäni ikimuistoisimpia hetkiä. Aika on kullannut kotiseutuni. Toisaalta kaiken siellä kokemani vuoksi lapsuuteni on kuihtunut pätkittäisten muistojen jonoksi, väähdyksiksi harmaan ja painavan massan keskellä. Valtaosan mieleni on pyyhkinyt haaleaksi muminaksi, jota en välittäisi muistella.

Aikaani Enonkosken koulussa mustuttivat muutama ikävä opettaja ja suuri joukko mieltäni pahoittaneita kanssaoppilaita, jotka saivat minut vaihtamaan opinahjoa. Minulle ei jätetty vaihtoehtoja, olinhan vasta 11-vuotias. Vanhempieni rakkaus, oikeudentunto ja päättäväisyys avittivat minut uuteen alkuun Savonlinnassa, missä en arvannut ensimmäisten muutaman vuoden jälkeen kohtaavani kenties entistä pahempia vastoinkäymisiä. Sairastuin syömishäiriöön. Johtuiko se sitten uusista kiusaajistani vai entisestään syventyneestä täydellisyyden tavoittelusta, on vaikea sanoa, mutta tällä kertaa ympärilläni oli muutamia tärkeitä ja hyviä ystäviä ja luokka, joka tuntui suurilta osin olevan puolellani. Siellä minulla oli myös aikuisten tuki.

Tuntui tärkeältä yrittää käsitellä tuota muistojen suhmua taiteeni kautta, kirjoittaa nostalgiamusiikkia tai jotakin, mikä heijastelisi yrityksiäni oman historiani ymmärtämiseksi. Luulen, etten vieläkään oikein ymmärrä mitä kaikkea lapsuudessani oikein tapahtui. Kun koitan katsoa kouluaikoihini, näen itseni useimmiten niiden muiden silmin. Vieläkin pahimmat painajaiseni liittyvät jotakin siihen, että olen taas peruskoulussa.

Taiteen minä muistan. Jokaisen ooppera- ja teatteriesityksen, konsertin tai levyn, joiden kuuntelemisesta nautin. Jokaisen teoksen, jota olen pianon ääressä uupumatta ja joskus uupuenkin harjoitellut, ja resitaalit, joissa esiinnyin huolimatta siitä, että kädet hikoilivat ja sydän löikin lähes rinnasta läpi. Perheen ja tuttavien ainaiset pyynnöt soittaa jotakin, koska musiikki toi iloa ympärilleen.

Sitä se tuo minulle edelleen ja vien sen mukanani sinne, missä ikinä olenkaan. Tämä teos on lauluni Enonkoskelta.

Teos on kirjoitettu TEMA ja Savonlinna-kwarteteille Taiteen Edistämiskeskukseen Etelä-Savon Taidetoimikunnan tuella.

written for TEMA and Savonlinna Quartets
with the kind funding of Arts Promotion Center Finland

the two childhoods

“laulu Enonkoskelta”

valkoista sumua
white fog

LEEVU RÄSÄNEN 2021-2022

1 bar ≈ 4-7"

ca. 9"

★) always swell enough to reach a good and resonant sound, and stay on that "sweet spot" for a while before beginning to dim.

(speed of the tremolo: slightly slower than 4 notes per second)

limping (add & reduce bow pressure slightly for every note, as if the sound was beating)

ord.

as before: airy, breathing together

(add & reduce bow pressure slightly for every note, as if the sound was beating)

[6] 1 bar ≈ 4-7"

slightly faster than 1 circle per second

like rushes (kuin kaislikko)

slightly faster than 1 circle per second

like rushes (kuin kaislikko)

sharp, tangy

sharp, tangy

sharp, tangy

sharp, tangy

LEEVVI RÄSÄNEN: the two childhoods

A

10 (speed of the tremolo: slightly slower than 4 notes per second) III

Bow *mp* (add & reduce bow pressure slightly for every note, as if the sound was beating)

(speed of the tremolo: slightly slower than 4 notes per second) *smooth*

(-31c, as if 7th overtone to H [=B natural]) non vib.

II gliss. ,

Bow *mp* (add & reduce bow pressure slightly for every note, as if the sound was beating)

gliss. ,

smooth

irregular tremolo with continuous accel. and rit.

I ,

fluttering

II ,

III gliss. ,

thin and piercing

II ,

non vib. ,

airly, breathing together

III ,

non vib. gliss. ,

thin and piercing

airly, breathing together

14 (non vib.) II

1 bar ≈ 5-9"

III

I II II III

anticipatory

B (non vib.) II III

blooming, resonant

II non vib.

blooming, resonant

I non vib.

blooming, resonant

blooming, resonant

blooming, resonant

18

I
II
non vib.
(-31c, as if 7th overtone to F)

III
(non vib.)
II
I
(non vib.)
II
I
non vib.

ffp
intentionally
vib.ord.
ffp
elegantly
vib.ord.
ffp
surprisingly aggressively

IV
III
IV
IV
I
IV
IV
I
air, breathing together
air, breathing together
air, breathing together
air, breathing together

C
22

ca. 5"
flautando
(non vib.)
sighing

ca. 7"
flautando
(non vib.)
fluctuating, like the sea

ca. 5"
II
(non vib.)
sighing

ca. 7"
II
(non vib.)
fluctuating, like the sea

ca. 5"
IV
brightening
II
non vib.
non flaut.
gliss.
attaca

III
IV
II
non vib.

leviävä muste

trickling ink

D

[28] 50

non vib. ——————> vib. ord.

mp cresc. poco a poco with more friction

II non vib. flautando non flaut. ——————> vib. ord.

mp cresc. poco a poco with more friction

IV non vib. non flaut. ——————> vib. ord.

I II (J 3 J) o

mf () p cresc. poco a poco with ever increasing intensity (mf)

[32]

fiery

ff =poco= cold, bard and insisting

molto espressivo

ff =poco= cold, bard and insisting

vib. ord.

65

38

poco accel.
ord. → m.s.t. ★) irregular trem. with continuous accel. and rit.

E III pos. ord.

mp gloomy, affectuous pp sparkling electric energy lamenting non vib. p I II

mp gloomy, affectuous pp III IV III IV III con vib. molto espressivo p

mp gloomy, affectuous pp

44

molto vib. F #8: ff giving it your all molto vib.

vib.ord. #8: ff giving it your all molto vib.

mf vib.ord. #8: ff giving it your all molto vib.

mf mp mf pp fp f fff giving it your all

49

attaca

increase bow speed and vibrato intensity to the point where it almost seems as you were having some sort of seizure

increase bow speed and vibrato intensity to the point where it almost seems as you were having some sort of seizure

increase bow speed and vibrato intensity to the point where it almost seems as you were having some sort of seizure

increase bow speed and vibrato intensity to the point where it almost seems as you were having some sort of seizure

★) molto sul tasto

Freeze! Leave your right hand and bow perfectly still, up in the air

Freeze! Leave your right hand and bow perfectly still, up in the air

Freeze! Leave your right hand and bow perfectly still, up in the air

Freeze! Leave your right hand and bow perfectly still, up in the air

mitä en muista, ei tarvitse unohtaa

which I don't remember, I needn't forget

G **Come prima, 1 bar ≈ 4-7"**
55

59

H *espress.* poco vib. ca. 5-9" ca. 4-7" II

66 50 I

I vib. ord.

70

J Heavy ♦ 40

vib.ord.

74

K

non vib.

p sempre poco espress.

III

p non vib.

non vib.

p sempre poco espress.

78

mp cresc. poco a poco
sempre poco espress.

II III

III II

vigorously

vigorously

mp cresc. poco a poco
sempre poco espress.

vigorously

LEEVİ RÄSÄNEN: the two childhoods

83

88 L

91 (ord.)

LEEVİ RÄSÄNEN: the two childhoods

9

93

1 bar = 6-10"

95

individual notes to be cued by cello
sul tasto
flautando

(-31c, as if 7th overtone to H)
→ ord.

M

50

pp with care, listening to every tone

with a matte surface, velvety, soft

still

individual notes to be cued by cello
sul tasto
flautando

→ ord.

4

pp with care, listening to every tone

with a matte surface, velvety, soft

still

individual notes to be cued by cello
sul tasto
flautando

→ ord.

4

pp with care, listening to every tone

with a matte surface, velvety, soft

still

all notes need not be the same length
flautando
sul tasto

→ ord.

4

pp with care, listening to every tone

with a matte surface, velvety, soft

still

102

N

dramatically

LEEVVI RÄSÄNEN: the two childhoods

107 non vib. → vib. → non vib.

O

111 *with care* III

p

I II III II III

p *breathing together*

p *breathing together*

p *evenly, with a matte surface*

115 P III

III

mf *warmly* *pp*

empty and raw

III IV

(-31c, as if 7th overtone to E flat)

pp *empty and raw*

mf

pp *empty and metallic*

mf *warmly*

pp *empty and metallic*