

PARTITUR

Hanne Tofte Jespersen

STRYGEKVARTEL NO.1

"UROLIGE TIDER"

til Nordic String Quartet

2020

Hanne Tofte Jespersen:

STRYGEKVARTET NO.1 "Urolige Tider" © 2020

Bestillingværk til projekt "UROLIGE TIDER - Haydn-Tofte Jespersen-Britten"
 bestilt af Kammermusikforeningen BRAGE,
 med tilskud til komponisthonorar fra Augustinus Fonden, Statens Kunstfond
 og Dansk Komponistforening / Koda Kultur.

Strygekvartetprojektet UROLIGE TIDER er udviklet i et samarbejde mellem Nordic String Quartet, komponisten og fem danske musikforeninger på initiativ af BRAGE i Randers.

Udgangspunktet har været at få en ny strygekvartet skrevet bevidst ind i en historisk og programmæssig kontekst, der spænder fra slutningen af 1700-tallet til nu. Heri ligger en vision om både at give nutidens publikum en kunstnerisk oplevelse af historisk spændvidde og skabe rum for refleksion over den.

Valget faldt på Haydns Op.76,2 "Kvinten" fra 1797-98 og Brittens 1. strygekvartet fra 1941 - og hvorfor nu det?

Joseph Haydn (1732-1809) skrev sine sidste seks strygekvartetter, mens truslen om krig i Europa rykkede tættere og tættere på. Den franske revolution 1789 og suspendering af kongemagten, krigserklæringer og henrettelser i årene derefter havde sat spørgsmålstege ved den gamle adels rolle i en verdensorden, som ikke mindst det østrig-ungarske kejserdømme havde været garant for. Haydns arbejdsgiver i næsten 30 år, fyrsteslægten Esterhazy, hørte til blandt Østrig-Ungars mest velhavende, og Østrigs kejser Joseph 2. var til sin død i 1790 en kunstens mæcen.

I årene omkring den franske revolution flygtede franske musikere til London, som blev centrum for musikalsk nyskabelse. Haydn rejste dertil flere gange, og med sit sene opus fra slutningen af 1790'erne forniede han endnu engang strygekvartetgenren. Vel er Opus 76 kendtegnet ved klassikkens harmoniske balancekunst og ynde, men med vital udforskning af både satsformer og rytmik anviser Haydn helt nye veje.

Knap 150 år efter, i de første år af 2.verdenskrig skrev Benjamin Britten (1913-76) sin Strygekvartet No.1 i USA. I 1939 havde Britten forladt England sammen med partneren, tenoren Peter Pears. Begge var pacifister, og årene op til havde for komponisten været præget af både personlige og kunstneriske udfordringer.

Bestillingen i 1941 på en strygekvartet fra en af "den nye verdens" kunstmæcener, Elizabeth Sprague Coolidge, var kærlommen. Men trods en kunstnerisk frugtbar USA-tid med mange opgaver og succesfuld modtagelse besluttede Britten og Pears at vende tilbage til England. På den lange sørejse over Atlanten i 1942 genskrev Britten sit lysende korværk over W.H.Auden's hyldestdigtil musikkens skytsengel *Hymn to St Cecilia*. Strygekvartetten havde han ladet begynde sfærisk, nærmest korisk, for derefter at udfolde dens tematikker med intens rytmisk fremdrift.

I livtag med strygekvartetgenren har det for mig udgjort en kæmpe inspiration at skulle dykke ned i værker af de to mestre, Haydn og Britten, og tage afsæt i noget, der havde "urolige Europa" til fælles med starten af det 21.årh. Det er blevet til et værk, som formmæssigt læner sig op af den klassiske strygekvartets fire satser.

"Urolige Tider" åbner med inspiration fra både Britten og Haydn. 1.satsens nedadgående kvart findes indlejet i Hymn to St Cecilia. Som ung var jeg med til at opføre korværket, og dets indledende basgang med en faldende kvart blev ved med at melde sig i bevidstheden, da jeg nærmede mig strygekvartet-opgaven. Denne kvart er blevet en hilsen til Haydns nedadgående kvint, der ligger til grund for tilnavnet "Kvinten"(en undertitel som ikke stammer fra Haydns hånd, men er tilføjet af eftertiden). I 2019 gav kvarten, så snart den blev rytmisk kondenseret, et konfliktfyldt materiale fra sig.

I arbejdet med 2.sats Andante dukkede brudstykker af Haydns Andante fra Op.76,2 op. De udgør nu en kontrapunktisk modstemme i Urolige Tiders variationssats, hvis enkle tema er nyskrevet.

3.sats "Burlesque" i al dens absurditet ved jeg ikke, hvor kom fra. Men ved slutningen af arbejdet med denne min første strygekvartet dukkede corona covid-19 op på arenaen og gjorde 2020 til yderst urolige tider over hele kloden. Længslen efter dyb fred har jeg søgt at udfolde i den afsluttende 4. sats, inspireret af en gammel gælisk tekst, en såkaldt *eola* fra en tradition med helende digte. Sidste afsnit er en Hommage à Britten; den vender tilbage til harmonikken fra Hymn to St Cecilia og mit eget koriske udgangspunkt.

1. Adagio - Allegro Vivace - Meno mosso s.4
2. Andante s.12
Tema con variazioni - Hommage à Haydn
3. Burlesque s.18
4. Largo s.23
Deep Peace - Hommage à Britten

samlet varighed ca. 23:30 min.

2.Andante

Tema con variazioni - Hommage à Haydn

Andante ♩ = 76

A

Hanne Tofte Jespersen © 2019

Musical score for section A, measures 1-7. The score includes four staves: Violin 1, Violin 2, Viola, and Violoncello. The key signature is common time (4/4). Measure 1: Violin 1 plays eighth-note pairs. Measure 2: Violin 2 enters with eighth-note pairs. Measure 3: Viola enters with eighth-note pairs, dynamic *mf*. Measure 4: Violoncello enters with eighth-note pairs, dynamic *pp*. Measure 5: Viola continues with eighth-note pairs, dynamic *p*. Measure 6: Violin 2 continues with eighth-note pairs. Measure 7: Violoncello continues with eighth-note pairs.

Musical score for section A, measures 8-14. The score includes four staves: Vln.1, Vln.2, Vla., and Vc. The key signature changes to common time (4/4) at measure 8. Measure 8: Vln.1 plays eighth-note pairs. Measure 9: Vln.2 enters with eighth-note pairs. Measure 10: Vla. enters with eighth-note pairs, dynamic *mf*. Measure 11: Vc. enters with eighth-note pairs. Measure 12: All instruments play eighth-note pairs in unison, dynamic *dolce cantabile*. Measures 13-14: Continuation of eighth-note pairs for all instruments.

Musical score for section A, measures 15-21. The score includes four staves: Vln.1, Vln.2, Vla., and Vc. The key signature changes to common time (4/4) at measure 15. Measure 15: Vln.1 plays eighth-note pairs. Measure 16: Vln.2 enters with eighth-note pairs. Measure 17: Vla. enters with eighth-note pairs. Measure 18: Vc. enters with eighth-note pairs. Measures 19-21: Continuation of eighth-note pairs for all instruments.

B

21

Vln.1

Vln.2

Vla.

Vc.

pizz.
mp

mp *espress.*

pizz.
mp

28

Vln.1

Vln.2

Vla.

Vc.

34

Vln.1

Vln.2

Vla.

Vc.

arco
mf

f

arco

mf

f

pizz.

=

41

C *portato, semplice*

Vln.1 *mp* pizz.

Vln.2 *p*

Vla. *con sord.*
portato, semplice

Vc. *mp* *p*

47

Vln.1

Vln.2

Vla.

Vc.

52

Vln.1

Vln.2 *arco* *f*

Vla. *senza sord.* *f*

Vc. *f*

D

57

Vln.1 *p semplice* *sfp* *cresc.poco a poco*

Vln.2 *p semplice* pizz.

Vla. *p*

Vc. *p*

64

Vln.1 *sfp* *mf*

Vln.2 *cresc.poco a poco* *mf*

Vla. *cresc.poco a poco* *mf*

Vc. *cresc.poco a poco* *mf*

E

69

Vln.1 *f*

Vln.2 *sfp f* *sfp*

Vla. *f*

Vc. *f*

f sempre 2nd più energetico

f sempre 2nd più energetico

arco

f sempre 2nd più energetico

prima volta
bar no. 73-75,1 TACET

75

Vln.1

Vln.2

Vla.

Vc.

arco

f sempre
2nd più energetico

79

Vln.1

Vln.2

Vla.

Vc.

84

Vln.1

Vln.2

Vla.

Vc.

cresc.

1.

2.

pizz.

cresc.

pizz.

cresc.

F

89 con sord.

Vln.1

p

Vln.2 con sord.

p

Vla.

p

Vc. arco

p

93

Vln.1 3 3

Vln.2 3 3

mp sic

Vla. 3 3

mp sic

arco

Vc. 3 3

mf sic

poco rit.

Meno mosso $\text{♩} = 69$

senza sord.

G.P.

Vln.1 3 3 3

mf 3 *f*

senza sord.

Vln.2 3

mf 3 *f*

pizz.

Vla. 3

f

pizz.

Vc. 3

sfz f

6:08

Fine