

Transposing Wind

Concerto for Wind Quintet

Contemporary and Prospective Music
for Wind Quintet

Composer: Mr. Jan von Matérn

SCORE

Preface

The inspiration for this piece comes from my good friend and mentor Joel Eriksson and from my brother Ulf Sydbeck. The elegant idea to write in different keys for each instrument in a woodwind quintet, comes from Joel. And Ulf wondered why there are different clefs, how they relate to each other and how they affect the music.

The question of clefs and the specific properties of the instruments has both helped, hindered and sometimes also puzzled musicians, conductors and composers. In this piece, I have an original version that is atonal in three movements. This applies to the usual format, ie where each instrument has a specific part in the score. And the instruments I have chosen are Alto Flute, English Horn, Clarinet, Horn and Bassoon.

When this original version is played, five special parts are distributed in the ensemble. They are identical to the original, but not bound to any instrument. The music then stands as it sounds if it is played by, for example, Oboe, Violin or Piano, but is completely without clefs and the musicians instead enter their own clef. For the Alto Flute, the English Horn and the Clarinet, there will of course be a G clef. For the Horn, there will be G clef and F clef and the Bassoon will play in F clef and tenor clef. In situations where the music goes beyond the range of the instruments, appropriate sections can be performed one octave higher or lower so that it becomes technical playable. With five independent (ie not bound to any specific instrument) parts, the ensemble receives no less than one hundred and twenty possible versions of the repertoire - this including the original version.

I have strictly followed this principle, and in addition to an interesting sound fabric, two more intricate details arise. One of them is a single harmonic paradox where a musician gets the notes E and F flat in sequence. This is the same tone and it then becomes a question of how this should be interpreted and played. The paradox comes from the original part for Bassoon where the tones G and A flat are fully understandable when played in the F clef. But if you now replace the F clef with a G clef, an interesting question mark arises, that the musicians have to contemplate. The second detail is the cues that are in the parts. They too sound in C, which causes challenges. Where the clarinetist expects a cue, it comes - of course - but it is not the right tones in a clarinetist perspective. The context and the sequence of notes will decide instead, and you have to be a little more alert than with normal music reading.

Through the choice of instruments, everyone except the Bassoon will be transposed. The Horn would preferably be an Alto Horn, but it is not a common instrument and I have therefore given up on that solution. It was instead the short instruction "Horn in E flat" which places the part in the same pitch as the Alto Horn.

Suddenly, with this, there arise completely new timbres and sound images full of surprises. The listener will recognize melodies and passages from the original, but in the special versions they sound completely different from each other. What were originally harmonies instead become dissonances and vice versa. And for each new version, the music changes. Everything is there, but the displacements provide new perspectives and exciting angles for the ear.

In the original, I have given expression markings, slurs, ties and nuances. The expression markings also remain in the special versions. Slurs, ties and nuances also remain, but I leave these to the ensemble to decide over, remove, leave or change in other ways. So, there are endless possibilities to influence and interpret the music.

This is how the instruments are transposed:

Alto Flute: Sounds a fourth lower than noted.

English Horn: Sounds a fifth lower than noted.

Clarinet in A: Sounds a minor third lower than noted.

Horn: Sounds a major sixth lower than noted with the instruction to play in E flat).

Bassoon: Does not transpose. Here, however, a lot happens if the Bassoon is assigned part two (former English Horn). The bassoonist then puts one of his or her clefs in the system and then some rather interesting and dramatic effects arise.

Thanks!

A big thank you to Joel Eriksson, Eva-Tea Lundberg, Ulf Sydbeck, Jan Sondér and Anna Nord for inspiration and positive feedback!

Mr. Jan von Matérn
Composer

Performance directions

The piece should be played as follows:

1. Straight through in the original version.
2. After that, the piece is played at least once in different special versions.
3. Finally, the original is played again and then either as a whole or only the last movement.

The special versions: The trills in 1st movement, bars 46-49 are played with a semi tone. Slurs, ties and nuances remain from the original version, but I leave these to the ensemble to decide over, remove, leave or change in other ways.

Duration

Approximate duration (minimum): 12 '55 ". That is the original version once, one special version and the last movement of the original version.

Förord

Inspirationen till det här verket kommer från min gode och vän och mentor Joel Eriksson och från min bror Ulf Sydbeck. Från Joel kommer den eleganta idén att skriva i olika tonarter för varje instrument i en blåskvintett. Och Ulf undrade varför det finns olika klaver, hur de förhåller sig till varandra och hur de påverkar musiken.

Frågan om klaver och instrumentens specifika egenskaper har både hjälpt, stjälpt och ibland också förbryllat musiker, dirigenter och tonsättare. I det här verket har jag en originalversion som är fritonalt noterad i tre satser. Här gäller det gängse upplägget, alltså där varje instrument har en specifik stämma i partituret. Och de instrument jag har valt är altflöjt, engelskt horn, klarinett, horn och fagott.

När denna originalversion är spelad fördelar man fem specialstämmor i ensemblen. De är identiska med originalet, men inte bundna till några instrument. Musiken står då som den klingar om den spelas av exempelvis oboe, violin eller piano, men är helt utan klaver och musikerna anger istället sin egen klav. För altflöjt, engelskt horn och klarinett blir det förstås G-klav. För horn blir det G-klav och F-klav och fagotten spelar i F-klav och tenorklav. I lägen där musiken går utanför instrumentens omfång oktaverar man passande avsnitt så att det blir tekniskt spelbart. Med fem oberoende (alltså icke instrumentbundna) stämmer får ensemblen inte mindre än etthundratjugo tänkbara versioner - detta inklusive originalversionen.

Jag har strikt följt den här principen och förutom en intressant ljudväg så uppstår ytterligare två intrikata detaljer. Den ena är en enharmonisk paradox där en musiker får tonerna E och Fess i följd. Detta är ju samma ton och det blir då en fråga om hur detta ska tolkas och spelas. Paradoxen kommer från originalstämman för fagott där tonerna G och Ab är fullt begripliga när de spelas i F-klav. Men om man nu ersätter F-klaven med G-klav så uppstår alltså ett intressant frågetecken som musikerna får begrunda. Den andra detaljen är de inprickningar som finns i stämmorna. Även de är klingande i C, vilket ställer till det något. Där klarinettisten förväntar sig en inprickning så kommer den - javisst - men det är inte rätt toner i ett klarinettistiskt perspektiv. Kontexten och tonföljden blir det som istället avgör och man får vara något mer på alerten än vid vanlig notläsning.

Genom valet av instrument kommer alla utom fagotten att vara transponerande. Hornet skulle helst vara ett althorn, men det är ett inte helt vanligt instrument och jag har därför avstått från den lösningen. Det blev istället den korta instruktionen "Horn i Eb" vilket placerar stämman i samma läge som althornet.

Plötsligt uppstår med detta helt nya klangfärgar och ljudbilder med idel överraskningar. Lyssnaren kommer att känna igen melodier och passager från originalet, men i specialversionerna så låter de inbördes helt annorlunda. Det som från början var harmonier blir istället dissonaser och vice versa. Och för varje ny version förändras musiken. Allting finns där, men förskjutningarna ger nya perspektiv och spänande infallsvinklar för örat.

I originalet har jag angivit föredragsbeteckningar, bågar och nyanser. Föredragsbeteckningarna kvarstår även i specialversionerna. Även bågar och nyanser finns kvar, men dessa överlämnar jag till ensemblen att själva bestämma över, ta bort, låta stå kvar eller förändra på andra sätt. Här finns alltså oändliga möjligheter att påverka och tolka musiken.

Och så här fördelar sig transponeringarna:

Altflöjt: Klingar en kvart lägre än noterat.

Engelskt horn: Klingar en kvint lägre än noterat.

A-klarinett: Klingar en liten ters lägre än noterat.

Horn: Klingar en stor sext lägre än noterat med instruktionen att spela i Eb.

Fagott: Transponerar inte. Här händer dock en hel del om fagotten får exempelvis stämma nummer två (före detta engelskt horn).

Fagottisten sätter då en av sina klaver i systemet och då uppstår en del tämligen intressanta och dramatiska effekter.

Tack!

Ett stort tack till Joel Eriksson, Eva-Tea Lundberg, Ulf Sydbeck, Jan Sondér och Anna Nord för inspiration och positiv feedback!

Mr. Jan von Matérn
Composer

Performance directions

Verket ska spelas enligt följande:

1. Rakt igenom i originalversionen.
2. Därefter spelas verket minst en gång i olika specialversioner.
3. Som avslutning spelas originalet igen och då antingen som helhet eller endast sista satsen.

Specialversionerna: Drillarna i sats 1, takt 46-49 spelas med ett halvsteg. Bågar och nyanser finns kvar från originalversionen, men dessa överlämnar jag till ensemblen att själva bestämma över, ta bort, låta stå kvar eller förändra på andra sätt.

Speltid

Ungfärlik speltid (minst): 12' 55". Det vill säga originalversionen en gång, en specialversion samt sista satsen av originalversionen.

Transposing Wind

Contemporary and Prospective Music
for Wind Quintet

Composer: Mr. Jan von Matérn
2023

I

Andante tranquillo $\text{♩} = 40$

Alto Flute
English Horn
Clarinet in A
Horn in F
Bassoon

10

A. Fl.
Eng. Hn.
Cl.
Hn.
Bsn.

A

19

A. Fl. Eng. Hn. Cl. Hn. Bsn.

p

mp

mf

mp

mf

p

mf

B

28

A. Fl. Eng. Hn. Cl. Hn. Bsn.

mf

f

mp

mf

mf

mf

C

34

A. Fl. Eng. Hn. Cl. Hn. Bsn.

sub. mp

mp

sub. mp

mf mp

mp

mp

D

41

A. Fl. -

Eng. Hn. *f dim.*

Cl. *f dim.*

Hn. *f dim.*

Bsn. *f dim.* *mp*

E

rit.

45

A. Fl. *tr tr tr tr tr tr* *mp* *f 3 3 3 3*

Eng. Hn. *tr tr tr tr tr tr* *mp* *f* *f 3 3*

Cl. *tr tr tr tr tr tr* *mp* *f 3 3*

Hn. *tr tr tr tr tr tr* *mp* *f*

Bsn. *tr tr tr tr tr tr* *f sub. mp* *f*

F **A tempo**

molto rit.

51

A. Fl. *p* *mp*

Eng. Hn. *p*

Cl. *p* *mp*

Hn. *p* *mp*

Bsn. *>p* *mp*

58

A. Fl. *mf*

Eng. Hn. *mf*

Cl. *mf*

Hn. *mf*

Bsn. *mf*

=

65

molto rit.

A. Fl. *mp* *f* *mp* <> *f*

Eng. Hn. *mp* *f* *mp* <>

Cl. *mp* *f* *mp* <>

Hn. *sub. mp* *f* *mp* <>

Bsn. *sub. mp* *f* *mp* <>

II

Largo doloroso $\text{♩} = 44$

Alto Flute

English Horn

Clarinet in A

Horn in F

Bassoon

A

8

A. Fl.

Eng. Hn.

Cl.

Hn.

Bsn.

B Ad. lib.   accel.

A. Fl. Eng. Hn. Cl. Hn. Bsn.

14

f

3 f

3 2 2 6

3 2 2

3 2 2

3 2 2

3 2 2

3 2 2

rit.

A. Fl. Eng. Hn. Cl. Hn. Bsn.

19

6 6

6

f

f

molto rit.

A. Fl. Eng. Hn. Cl. Hn. Bsn.

23

pp

pp

pp

pp

pp

III

Scherzando $\text{♩} = 140$

The musical score consists of five staves. The first four staves are in common time (indicated by a 'C') and the fifth staff is in 6/8 time (indicated by a '6/8'). The instruments are: Alto Flute, English Horn, Clarinet in A, Horn in E♭, and Bassoon. The Alto Flute, English Horn, and Clarinet play sustained notes (quarter notes) throughout the measures. The Horn in E♭ and Bassoon play eighth-note patterns. Measure 1: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn in E♭ (F#4), Bassoon (E4). Measure 2: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn in E♭ (F#4), Bassoon (E4). Measure 3: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn in E♭ (F#4), Bassoon (E4). Measure 4: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn in E♭ (F#4), Bassoon (E4). Measure 5: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn in E♭ (F#4), Bassoon (E4). Measure 6: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn in E♭ (F#4), Bassoon (E4).

7

The musical score consists of five staves. The first four staves are in common time (indicated by a 'C') and the fifth staff is in 6/8 time (indicated by a '6/8'). The instruments are: Alto Flute, English Horn, Clarinet, Horn, and Bassoon. The Alto Flute, English Horn, and Clarinet play sustained notes (quarter notes) throughout the measures. The Horn and Bassoon play eighth-note patterns. Measure 7: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn (F#4), Bassoon (E4). Measure 8: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn (F#4), Bassoon (E4). Measure 9: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn (F#4), Bassoon (E4). Measure 10: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn (F#4), Bassoon (E4). Measure 11: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn (F#4), Bassoon (E4). Measure 12: Alto Flute (G4), English Horn (G4), Clarinet (G4), Horn (F#4), Bassoon (E4).

A

13

A. Fl. *f*

Eng. Hn. *f*

Cl. *f*

Hn. *f*

Bsn. *f*

B

20

A. Fl. *mf*

Eng. Hn. *mf* *f*

Cl. *mf*

Hn. *mf* *f*

Bsn. *mf* *f*

C

27

A. Fl. *mp* *f*

Eng. Hn. *sub. mp* *f*

Cl. *mp* *f*

Hn. *sub. mp* *f*

Bsn. *p*

D Largo pesante $\text{♩} = 50$

E Tempo primo

37   *poco rit.*

A. Fl.   Eng. Hn.   Cl.   Hn.   Bsn.

f   *f*   *f*   *f*   *f*

F

45

A. Fl.   Eng. Hn.   Cl.   Hn.   Bsn.

f   *f*   *f*   *f*   *ff*

50

A. Fl.   Eng. Hn.   Cl.   Hn.   Bsn.

mf   *mf*   *mf*   *mf*   *mf*

ff   *ff*   *ff*   *ff*   *ff*