

Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdansk

Faculty of Instrumental Studies

Natalya Pasichnyk

“The extended role of the pianist in performing George Crumb’s Makrokosmos”

Supervisor: Joanna Maklakiewicz

SUMMARY

Known for his inventive and original compositions, the American composer George Crumb can be considered as the musical avant-gardist of his time. His captivating works are characterized by the search for unusual sounds and their combinations, unconventional notation, incorporation of vocal and speech sounds, but most notably by the experimentation with the performer himself. His work requires the musician to think outside traditional elements of a performance and explore the corners of his or her comfort zone, which makes his music even more fascinating. Unusual playing techniques, unconventional notation which forces the pianist to memorize a difficult text, producing vocal, shouting, blowing and whistled effects while playing and manipulating objects on the strings – all this demands the pianist to almost be an illusionist who creates a magic sound-world of his music. One may say that Crumb steered piano playing in a new direction. These unconventional pianistic skills create unusual challenges for the pianist in learning how to use the piano in a completely new way. In this dissertation, I tried to explore the extended role of the pianist in performing George Crumb’s *Makrokosmos, Volume I*, examine in detail and discuss the performing challenges and execution of all

the performing techniques used in *Makrokosmos, Volume I*, with the hope of making the performance of this piece more accessible for pianists. *Makrokosmos, Volume I* provides a perfect foundation for understanding and learning new performance techniques and it is my strong conviction that after learning to perform this piece, the pianist will be ready for any new challenges involving new performance practices.

The written thesis consists of three parts. The first one describes Crumb's evolution as a composer and his search for a personal style of composing. In this chapter I also analyze the influences of his search for the new musical expression both from nature, electronic music, native music of West Virginia as well as from the music of other composers.

Chapter two explores particular characteristics of Crumb's music-experimentation with unusual timbral effects, time suspension, formal aspects etc. It is also mentioned which experimental techniques he used to achieve new timbres and sounds. Chapter three is divided into two parts. The first is the detailed analysis of the extended performance techniques together with practical considerations. The description of the artistic work is in the second part.

The visual aspect of Crumb's music is as important as its aural expression. Therefore, I choose to submit a DVD video recording instead of a CD audio. In addition, I took Crumb's well-known interest in experimenting with some lighting effects in his compositions one step further and created my own visual effects to each of the pieces using pictures of our universe from NASA.

The DVD
includes:

Part I

1. Primeval Sound (Genesis I) Cancer
2. Proteus. Pisces
3. Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca.10 000 B.C.). Taurus
4. Crucifixus (SYMBOL). Capricorn

PartII

5. The Phantom Gondolier Scorpio
6. Night-Spell I. Sagittarius
7. Music of Shadows (for Aeolian Harp). Libra
8. The Magic Circle of Infinity (Moto Perpetuo) (SYMBOL). Leo

Part III

9. The Abyss of Time. Virgo
10. Spring-Fire. Aires
11. Dream Images (Love-Death Music) Gemini
12. Spiral Galaxy (SYMBOL) Aquarius

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Instrumentalny

Natalya Pasichnyk

“Rozszerzona rola pianisty w „Makrokosmosie” George’a Crumba”

Promotor: dr hab. Joanny Maklakiewicz

Tłumaczenie: Małgorzata Sobczak

STRESZCZENIE

Znany z innowacyjnych i oryginalnych utworów amerykański kompozytor George Crumb może być uważany za muzycznego awangardzistę swoich czasów. Jego dzieła urzekają poszukiwaniem wyjątkowych dźwięków i oryginalnych połączeń, niekonwencjonalną notacją, włączaniem do utworów elementów wokalnych i mowy, ale przede wszystkim eksperymentowaniem w zakresie samego pianisty. Muzyka Crumba wymaga bowiem od wykonawcy wyjścia poza tradycyjne myślenie o elementach wykonawczych oraz zgłębiania własnej strefy komfortu ze wszystkimi jej zakamarkami, co czyni tę muzykę jeszcze bardziej fascynującą. Nietypowe techniki gry, niekonwencjonalna notacja zmuszająca do pamięciowego opanowania trudnego tekstu, odtworzenie zapisanych w partyturze efektów wokalnych, krzyków i gwizdów podczas gry, przy jednoczesnym operowaniu bezpośrednio strunami lub posługiwaniu się różnymi akcesoriami do wydobywania pożądanego dźwięku z instrumentu – wszystko to powoduje, że pianista staje się niemalże sztukmistrzem kreującym magiczny świat dźwiękowy utworu. Można pokusić się o stwierdzenie, że Crumb wytycza wręcz nowy

kierunek w grze na fortepianie. Opanowanie tych niekonwencjonalnych umiejętności pianistycznych stanowi niezwykle wyzwanie dla wykonawcy uczącego się nowych sposobów wykorzystania fortepianu w muzyce.

Niniejsza rozprawa miała na celu zgłębienie rozszerzonej roli pianisty wykonującego „Makrokosmos I” George’a Crumba oraz szczegółowe przestudiowanie i omówienie wyzwań związanych z wykonywaniem cyklu i realizacją wszystkich zastosowanych w nim technik wykonawczych – z nadzieją na to, że dzięki temu cykl ten stanie się bardziej przystępny dla pianistów pod względem wykonawczym. „Makrokosmos I” stanowi doskonałą podstawę do zapoznania się z nowymi technikami wykonawczymi i żywię głębokie przekonanie, że każdy pianista, który opanuje ten utwór, będzie gotowy podjąć się także innych wyzwań pianistycznych obejmujących nowe praktyki wykonawcze.

Prezentowana rozprawa – w swojej pisemnej części – obejmuje trzy rozdziały. Pierwszy opisuje ewolucję Crumba jako kompozytora oraz jego poszukiwania własnego stylu kompozytorskiego. Rozdział ten przedstawia również analizę wpływów muzycznych, jakim podlegał kompozytor, szukając nowych dróg ekspresji, zarówno w obszarze natury, muzyki elektronicznej, rodzimej muzyki z terenów Zachodniej Wirginii, jak i w twórczości innych kompozytorów. Rozdział drugi omawia poszczególne cechy muzyki Crumba, w tym eksperymentowanie z niezwykle efektami brzmieniowymi i kolorystycznymi, zawieszeniem czasu muzycznego, aspektami formalnymi itd. Zawiera on także opis eksperymentalnych technik wykorzystywanych przez kompozytora do uzyskania nowych barw i dźwięków. Rozdział trzeci składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje szczegółową analizę niekonwencjonalnych technik wykonawczych stosowanych w „Makrokosmosie I” wraz z rozważaniami praktycznymi. Opis pracy artystycznej znajduje się w drugiej części.

Wizualny aspekt muzyki Crumba jest równie istotny co wrażenie słuchowe. W związku z powyższym w ramach niniejszej rozprawy zdecydowałam się przedstawić nagranie na płycie DVD (umożliwiającej zapis zarówno dźwiękowy, jak i filmowy) zamiast CD (zapis wyłącznie w formacie audio). Poszłam też o krok dalej w stosunku do ogólnie znanego zainteresowania Crumba, który niejednokrotnie eksperymentował z efektami świetlnymi w swoich kompozycjach, i opracowałam własne efekty wizualne do każdego utworu, korzystając przy tym ze zdjęć wszechświata udostępnianych przez NASA.

Płyta DVD obejmuje następujące utwory:

Część I

1. *Primeval Sounds (Genesis I). Cancer* [Pradźwięki (Genesis I). Rak]
2. *Proteus. Pisces* [Proteusz. Ryby]
3. *Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca. 10 000 B.C.). Taurus* [Pastorale (z Królestwa Atlantydy, ok. 10 000 p.n.e.). Byk]
4. *Crucifixus (SYMBOL). Capricorn* [Crucifixus (SYMBOL). Koziorożec]

Część II

5. *The Phantom Gondolier. Scorpio* [Gondolier widmo. Skorpion]
6. *Night-Spell I. Sagittarius* [Nocne zaklęcie I. Strzelec]
7. *Music of Shadows (for Aeolian Harp). Libra* [Muzyka cieni (na harfę Eola). Waga]
8. *The Magic Circle of Infinity (Moto Perpetuo) (SYMBOL). Leo* [Magiczny krąg nieskończoności (Moto Perpetuo) (SYMBOL). Lew]

Część III

9. *The Abyss of Time. Virgo* [Otchłań czasu. Panna]

10. *Spring-Fire. Aires* [Wiosenny ogień. Baran]

11. *Dream Images (Love-Death Music). Gemini* [Senne obrazy (muzyka miłości i śmierci). Bliźnięta]

12. *Spiral Galaxy (SYMBOL) Aquarius* [Galaktyka spiralna] (SYMBOL). Wodnik]