

HYPERION – FRAGMENTE

FÜR KLAVIER

(2009/18)

VERUMA PRINT

MARTIN LICHTFUSS

* 1959 in Innsbruck

Nach umfangreichen Studien am Tiroler Landeskonservatorium und an der Wiener Musikuniversität (Komposition, Dirigieren) sowie an den Universitäten Innsbruck und Wien (Germanistik) erwarb sich M.L. im Laufe von 10 Jahren als Dirigent an mehreren Theatern umfassende praktische Erfahrungen. 1995-2008 leitete er am Tiroler Landeskonservatorium eine Klasse für Komposition; 2005 wurde er als Professor für Tonsatz/Komposition an die Wiener Musikuniversität berufen, wo er von 2008-11 die Leitung des Instituts für Komposition

und Elektroakustik innehatte.

In seinen Werken, für die er mehrere Preise erhielt, versucht er, divergierende Tendenzen der Neuen Musik auf persönliche Weise miteinander zu verbinden und so die Vielfalt zeitgenössischer Tonsprachen zu nutzen, ohne sich ideologisch festzulegen.

After wide-ranging studies at the Tyrolean State Conservatory in Innsbruck and at the University of Music in Vienna (composition, conducting), Martin Lichtfuss acquired extensive practical experience during 10 years as a conductor at German and Austrian theatres. From 1995-2005 he was head of Department I for music theory/musical directing, at the same time instructing a class in composition at the Tyrolean State Conservatory. In 2005, he followed a call from the University of Music in Vienna, where he was given a professorship in composition.

In his compositions – for which he has been awarded several prizes – Martin Lichtfuss attempts to combine the diverging trends of New Music in a personal manner so as to use the variety of contemporary musical languages without committing to any specific ideology.

Martin Lichtfuss

HYPERION-FRAGMENTE

für Klavier / for Piano

(2009/18)

1. ... ins Ungewisse... (5'00")
2. ... dort droben im Licht ... (5'00")
3. ... geworfen ... (9'00")

ENGLISH TRANSLATION OF GERMAN INSTRUCTIONS:

schwer; sehr langsam und düster	<i>heavy; very slow and gloomy</i>
wie Stiche	<i>like stabs</i>
zur Verstärkung der Resonanz die Töne/die letzten Noten der Tongruppen stets kurz nachpedalisieren	<i>to amplify the resonance, press the pedal immediately after striking the key(s)</i>
schnell	<i>fast</i>
fließend	<i>flowingly</i>
ruhig wiegend	<i>swaying calmly</i>
dieses Motiv immer flüchtig	<i>this motif always fleetingly</i>
ruhig	<i>calm</i>
bewegt	<i>animated</i>
zart	<i>delicately</i>
nachlassend	<i>slowing down</i>
wild	<i>wild</i>
breit	<i>broad</i>
Saite mit Finger dämpfen; secco (nahe am Steg, so dass die Tonhöhe deutlich erkennbar bleibt)	<i>dampen string with finger; secco (close to the bridge so that the pitch remains clearly discernible)</i>
fließend – mit viel Agogik und Pedal; sehr frei	<i>flowing – with lots of agogics and pedalling; very free</i>
etwas nachgeben	<i>slowing down a little</i>
nervös	<i>nervously</i>
nach und nach belebend	<i>gradually animating</i>
so schnell als möglich	<i>as fast as possible</i>

Wie schon im Falle von Johannes Brahms' *Schicksalslied* bildet das im Zentrum von Hölderlins Roman stehende Gedicht den Bezugspunkt der Komposition, freilich in einem allgemeineren Sinn. Die Wortbruchstücke aus diesem Text sind hier zunächst als Stimmungsgeber zu verstehen, welche das Spannungsfeld zwischen zwei Extremen markieren: zunächst einer „irdischen“ Verlorenheit, auf einer Suche nach Gewissheiten, aus einer Position der Düsternis heraus. Und demgegenüber die „himmlische“ Sphäre des Lichts, eines Lebens in einer Blase unendlicher Harmonie, welche nur die eigene Befindlichkeit kennt und zulässt. Zwischen dieser Gedankenutopie und unserer unzulänglichen Wirklichkeit fühlen wir uns hin- und hergeworfen, in einer bruchstückhaften Welt voller Widersprüche.

Die Musik lebt von Kontrasten, vor allem im dritten Stück, der „Synthese“ der beiden vorangehenden. Ob man die Metaphorik auf musikalische Ausdrucksformen projiziert – das zweite Stück etwa ist in einer persönlichen Spielart von „hermetischer“ Dodekaphonik gehalten – oder ob man allgemein-gesellschaftliche Befindlichkeiten mit ihr assoziiert – eine Zeit technischer Umbrüche wie die unsere ist stets auch eine Periode pessimistischer Sinnsuche – mag offen bleiben, wie es auch die Wortsplinter in den Titeln nahelegen.

As in the case of Johannes Brahms's "Schicksalslied", the poem at the center of Hölderlin's novel serves as the point of reference for this composition, albeit in a more general sense. The fragments from this text are to be understood primarily as atmospheric triggers which mark an area of tension between two extreme poles. On the one hand, you have an "earthly" forlornness, in a search for certainties, from a position of gloom. And, on the other hand, in the second movement, there is the *heavenly* sphere of light, of a life in a bubble of infinite harmony, which is cognizant of and admits only one's own state of mind. We feel tossed back and forth between this utopia of thoughts and our deficient reality, in a fragmentary world full of contradictions.

The music evolves from contrasts, especially in the third piece, the "synthesis" of the two preceding ones. Whether one projects the metaphor onto musical forms of expression – the second piece, for example, is structured in a personal variation of "hermetic" dodecaphony – or whether one associates general social conditions with it – a time of technical upheavals like ours always proves to be a period of pessimistic search for meaning – may remain open, as the word splinters in the titles suggest.

Friedrich Hölderlin - *Hyperions Schicksalslied*

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe,
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Hyperion-Fragmente

I ... ins Ungewisse ...

◁: Tasten stumm drücken

Schwer; sehr langsam und düster

Martin Lichtfuss (*1959)

5"-7"

pp una corda

(♩ ≈ 120) *tre corde staccatissimo (wie Stiche)*

sfz sim.

*zur Verstärkung der Resonanz
die Töne/die letzten Noten
der Tongruppen stets
kurz nachpedalisieren*

Leg.* Leg.* Leg.*
Sost.-Leg.-----Sost.-Leg.-----

stumm

Sost.-Leg.-----*

f sfz pp pp

Leg.

* *una corda*

Sost.-Leg.-----

Sost.-Leg.-----

schnell *a tempo*

7 $\frac{7}{4}$

ff *martellato*

tre corde

sfz *sfz* *sfz* *sfz* *sfz* *sfz*

Red. *Red.*

schnell

martellato

Red. *Red.*

ff **ff** *pp*

p

5 $\frac{5}{4}$ **2** $\frac{2}{4}$ **5** $\frac{5}{4}$

ff *sfz*

Musical score system 1. Treble clef: *ff*. Bass clef: *pp* (stumm). Includes dynamic markings and articulation symbols like accents and slurs.

Sost.-*Leg.*-----*

Musical score system 2. Time signature: 4/4. Tempo: *fließend* (♩ ≈ 72). Dynamics: *p*. Includes fingerings (5, 3) and slurs.

Sost.-*Leg.*-----* *Leg.* *Leg.* *Leg.* *Leg.* *Leg.* *Leg.* *Leg.* *Leg.*

Musical score system 3. Dynamics: *ff* *secco*, *p*. Includes accents and slurs.

Leg.----- Sost.-*Leg.*

Musical score system 4. Time signatures: 4/2, 3/2, 5/2, 4/2. Tempo: (♩ ≈ 50); *espressivo*. Dynamics: *p*, *pp*, *ppp*. Includes slurs and a fermata.

---*

una corda

II ... dort droben im Licht ...

Ruhig wiegend (♩ ≈ 56; frei)

6

mf *p*

Ped.

7

p

Ped.

12

mf

Ped.

16

mf

Ped.

20

p

(poco rit.) *(a tempo)*

Ped.

25

Ped. Ped. Ped. Ped.---

30

rit.

dieses Motiv immer flüchtig

9 16

pp *p* *mf*

2 2

Ped. *

36

6 8 12 16

p *mf*

2 2

Ped. Ped. *

40

12 16 7 8

p *cresc.*

2 2

Ped.² Ped. Ped. Ped. 2 Ped.

43

8 6 7 9

16 16 16 16

f

2 2

47 $\frac{9}{16}$ $\frac{12}{16}$ $\frac{9}{16}$

mf *f*

Ped. Ped. 2 2 2 2 2 2

50 $\frac{9}{16}$ $\frac{6}{16}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{6}{16}$

mf *f*

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

54 $\frac{6}{16}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{8}$

mf *pp*

Sost. Ped. Ped. Ped. Ped.

59 $\frac{3}{4}$ *poco rit.* *una corda* *pp*

mf *pp*

poco rit. *una corda*

Sost. Ped. Ped. Ped. Ped.

63 $\frac{6}{8}$ *a tempo* $\frac{9}{8}$ $\frac{6}{8}$

a tempo *p* *pp*

Sost. Ped. Ped.

68

mp *secco* *p* *pp*

Ped.

75

12/16 *(flüchtig)* *(ruhig)*

mf *(p)*

Ped. *

79

(bewegt) 9/16 12/16

f

Ped. 2

82

12/16 9/16 *(rit.)* 6/8 *(ruhig)*

p

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

86

pp *mf*

Ped. Ped. Ped. Ped. *

91 *p*

Ped. * Ped. Ped. Ped. Ped.

95 *rit.* *pp*

Ped. Ped. Ped.

100 *a tempo ; zart* (rit.) (a tempo) (rit.) (a tempo)

* Ped. --- * Ped. --- * Ped. --- Ped. --- * Ped.

107 *nachlassend* 2/4 4/4 9/16

Ped. Ped. * Ped. --- Ped.

112 9/16 6/8 *a tempo* *pp* *mf* *pp*

Ped. --- Ped. --- Ped. --- * Ped. Ped.

III ... geworfen ...

Wild (♩ ≈ 100)

Musical score for the first system, measures 1-2. The score is written for piano and includes a grand staff with treble, bass, and a lower bass line. Measure 1 features a treble clef with two 'X' marks above it, a bass clef with a *sf* dynamic, and a lower bass clef with an '8' and a *sf* dynamic. Measure 2 features a treble clef with a *sf* dynamic, a bass clef with an *mf* dynamic, and a lower bass clef with an '8'. The music includes various articulations such as accents and staccato markings.

Musical score for the second system, measures 3-4. Measure 3 features a treble clef with a *sf* dynamic, a bass clef with a *ff* dynamic, and a lower bass clef with an '8'. Measure 4 features a treble clef with a *sf* dynamic, a bass clef with a *secco* dynamic, and a lower bass clef with an '8'. The music includes various articulations such as accents and staccato markings.

Sost.-Ped. * Sost.-Ped. *

Musical score for the third system, measures 5-6. Measure 5 features a treble clef with a *f* dynamic, a bass clef with a *secco* dynamic, and a lower bass clef with an '8'. Measure 6 features a treble clef with a *ff* dynamic, a bass clef with a *secco* dynamic, and a lower bass clef with an '8'. The music includes various articulations such as accents and staccato markings.

Breit

2"-3"

9

schnell

Saite mit Finger dämpfen; secco
(nahe am Steg, so dass die Tonhöhe
deutlich erkennbar bleibt)

sf *pp*

f *ff* *secco* *(stumm)*

ossia

una corda

tre corde

Leg. *Sost.-Leg.*

Tempo I

(wild)

10

mf *f*

pesante

(8va) --- 1

13

ff *sf*

Sost.-Leg. *Sost.-Leg.*

(8va)

5

4

(8va) --- 1

7

16

ff *sf* *sf* *pp*

pp

Leg. *Leg.*

Fließend – mit viel Agogik und Pedal; sehr frei (♩ ≈ 66)

19 ⁷/₁₆ *sempre legato* 13 ⁷/₁₆

22 ⁷/₈ 15 ¹³/₁₆

24 ¹³/₁₆ 9 ¹¹/₁₆

26 ¹¹/₁₆ *espressivo* 5 ⁶/₁₆ *etwas nachgeben*

♩ = ca. 80

30 ³/₄ 5 ³/₄ 2 ³/₄

34 (♩ ≈ 80)

ff *f*

3/4 4/4

37

mf *f*

3/4 5/4 3/4

40

pp *mf*

2/2 5/4

(fließend)

44

p *p*

3/4 4/4

48 $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{3}{4}$

p

53 $\frac{7}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$

57 $\frac{4}{4}$ *nervös* $\frac{3}{4}$

p *p*

61 $\frac{7:6}{4:3}$ $\frac{7:6}{4:3}$ $\frac{2}{4}$

p

65 $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$

70 $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$

f *p* 7:6 5:4 10:7 5:4

73 $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{7}{8}$

nach und nach *rf* *p* *p* belebend

78 $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{3}{4}$

crescendo *mf*

83 $\frac{2}{4}$ *pesante*

87 $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{4}{4}$ *f* *ff*

92 *wieder nachgeben* $\frac{3}{4} + \frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ *accel.* *f* *mf* *p* *pp*

96 $\frac{4}{4}$ *wild* *ff*

98 *(so schnell als möglich)*

3 2 5 16 21

ossia

102

105 = ♩; ♩. ca. 132

108

111

Musical score for measures 111-113. The system consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The music is marked with a forte *f* dynamic. The notation includes chords, eighth notes, and sixteenth notes. Vertical lines with 'v' marks indicate fingerings or accents.

114

Musical score for measures 114-115. The system consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The music continues with chords and rhythmic patterns, marked with vertical lines and 'v' marks.

116

Musical score for measures 116-119. The system consists of three staves. The top two staves are in treble clef, and the bottom staff is in bass clef. The music is marked with a fortissimo *ff* dynamic. The notation includes chords and rhythmic patterns. There are markings for *ossia* and *Red.* (ritardando) with asterisks. Vertical lines with 'v' marks are present.

120

Musical score for measures 120-124. The system consists of two staves. The upper staff is in bass clef and the lower staff is in bass clef. The music is marked with a fortissimo *ff* dynamic. The notation includes chords and rhythmic patterns. There are markings for *ossia* and *Red.* (ritardando) with asterisks. Vertical lines with 'v' marks are present.

125

Musical score for measures 125-131. The system consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The music is marked with a fortissimo *f marcato* dynamic, which then changes to *ff*. The notation includes chords and rhythmic patterns. There are markings for *accelerando* and *Red.* (ritardando). Measure numbers 9, 5, and 7 are indicated above the staves. Vertical lines with 'v' marks are present.

Tempo I (fließend - ♩ ≈ 66)

130 $\frac{7}{16}$ $\frac{13}{16}$ $\frac{15}{16}$

p 5:7 3

Two systems of piano music. The first system covers measures 130 and 131. Measure 130 is in 7/16 time, and measure 131 is in 13/16 time. The second system covers measure 132, which is in 15/16 time. The music features a flowing melody in the right hand and a supporting bass line in the left hand. Dynamics include piano (*p*) and piano-piano (*pp*). Fingerings and articulations are indicated with numbers and slurs.

132 $\frac{15}{16}$ $\frac{9}{16}$

pp 4 3 3♩:5♩

Two systems of piano music. The first system covers measures 132 and 133. Measure 132 is in 15/16 time, and measure 133 is in 9/16 time. The music continues with a flowing melody and supporting bass line. Dynamics include piano-piano (*pp*). Fingerings and articulations are indicated with numbers and slurs.

134 $\frac{9}{16}$ $\frac{2}{4}$

pp 2♩:5♩ 2 2

Two systems of piano music. The first system covers measures 134 and 135. Measure 134 is in 9/16 time, and measure 135 is in 2/4 time. The second system covers measure 136, which is in 2/4 time. The music features a flowing melody and supporting bass line. Dynamics include piano-piano (*pp*). Fingerings and articulations are indicated with numbers and slurs.

137 $\frac{2}{4}$ $\frac{8}{16}$ $\frac{7}{16}$

Two systems of piano music. The first system covers measures 137 and 138. Measure 137 is in 2/4 time, and measure 138 is in 8/16 time. The second system covers measure 139, which is in 7/16 time. The music features a flowing melody and supporting bass line. Dynamics include piano-piano (*pp*). Fingerings and articulations are indicated with numbers and slurs.

140 $\frac{13}{16}$ $\frac{7}{16}$

Two systems of piano music. The first system covers measures 140 and 141. Measure 140 is in 13/16 time, and measure 141 is in 7/16 time. The second system covers measure 142, which is in 7/16 time. The music features a flowing melody and supporting bass line. Dynamics include piano-piano (*pp*). Fingerings and articulations are indicated with numbers and slurs.

143 $\frac{13}{16}$ *l.H.* 7 $\frac{13}{16}$ 13 $\frac{13}{16}$

147 $\frac{13}{16}$ 9 $\frac{13}{16}$ *pp* 3

149 $\frac{9}{16}$ 13 $\frac{13}{16}$ 9 $\frac{13}{16}$ 3

151 $\frac{9}{16}$ 13 $\frac{13}{16}$ 9 $\frac{13}{16}$ 3

154

X
X

3 3

8

158

3 3 3

8

161

4 3

8

164

rit. 3

mp

8

* Leo.

MARTIN LICHTFUSS – KOMPOSITIONEN

ORCHESTERWERKE

<i>...luceat... für Kammerorchester</i> (2019; Auftragswerk von InnStrumenti)	ca. 14'00"
<i>...mehr – oder weniger? – Skizze für Orchester</i> (2015)	ca. 3'00"
<i>In Nuce</i> für Orchester (2008)	ca. 1'15"
<i>Adieu</i> für kleines Orchester (2004)	ca. 14'00"
<i>Earobics</i> für Orchester (2000; Auftragswerk der Klangspuren Schwaz)	ca. 12'00"
<i>Messe</i> nach Psalmentexten für gemischten Chor, kleines Orchester und Orgel ad lib. (1999/2011) (Auftragswerk des Tiroler Sängerbundes) Fassung für Männerchor, 8 Bläser und Orgel (1999)	ca. 30'00"
<i>Konzert für Orchester</i> (1992/93; Auftragswerk der Stadt Innsbruck)	ca. 28'00"
<i>Kafka-Fragmente</i> für Sprecher, Bariton, Chor und Orchester (1983/85)	ca. 28'00"
<i>An Eurydike</i> . Musik für Streichorchester (1981/1984)	ca. 19'00"

WERKE FÜR ENSEMBLE

<i>Schauspielmusik</i> zu Ibsens <i>Peer Gynt</i> (1985)	ca. 20'00"
<i>Schauspielmusik</i> zu Schillers <i>Kabale und Liebe</i> (1985) (Auftragswerke des Tiroler Landestheaters)	ca. 17'00"
<i>Interferenzen</i> für Soloklarinette und 15 Spieler (1987/88; Auftragswerk der Tiroler Landesregierung)	ca. 32'00"

KAMMERMUSIK

<i>Klaviertrio</i> (2018/19)	ca. 16'00"
<i>3 Stücke</i> für Tenorsaxophon und Klavier (2013)	ca. 14'00"
<i>Re-cycle</i> für Holzbläserquintett (2011)	ca. 10'00"
<i>K*ztzbüchel. Eine patriotische Huldigung</i> für Streichquartett und Akkordeon (2008)	ca. 17'00"
<i>Trilogie</i> für Violoncello und Klavier (2006)	ca. 17'00"
<i>"Auf dem Kratzbaum" – Pfiffige Geigenstücke für junge Leute</i> (2002/03)	ca. 11'00"
<i>Rhapsodien I & II</i> für Sopran und Viola d'amore (2002/03) <i>Rhapsodie I</i> . Fassung für Alt, Violine und Akkordeon	ca. 15'00" ca. 8'00"
<i>Mobile</i> für 5 Flöten (2002)	ca. 10'00"

4 Stücke für Violoncello & Akkordeon (2001)	ca. 12'00"
Entartung 2000. 3 Ab-Reaktionen für Flöte und Gitarre (2000)	ca. 13'00"
Monumentum – für H. Musik für Klavierquintett (1998)	ca. 8'00"
Straightforward für Streichsextett (1994/2017; Auftragswerk des Landes Tirol)	ca. 13'00"
5 Chansons nach H.C.Artemanns <i>Aus meiner Botanisiertrommel</i> (1994)	ca. 9'00"
Rotationen für Blechbläserquintett (1992)	ca. 8'30"
2 Porträts für Flöte und Harfe (1992/2016)	ca. 7'30"
Tête-à-tête für zwei Flöten (1982/83)	ca. 13'00"
Sonate für Violine und Klavier (1982/83)	ca. 17'00"
Drei Aspekte für Blechbläserquintett (1981/82)	ca. 10'00"
Epilog für Flöte und Klavier (1982)	ca. 7'30"
An Eurydike. Musik für Streichquartett (1981)	ca. 19'00"
4 Stücke für Klarinette, Trompete, Klavier und Schlagzeug (1980/81)	ca. 18'00"

WERKE FÜR KLAVIER

Hyperion-Fragmente für Klavier (2009/2018)	ca. 15'00"
Straightforward II für Klavier (1999)	ca. 5'00"
11 Minuten für Klavier (1983)	ca. 11'00"

WERKE FÜR ORGEL

3 Stücke für Orgel (2003/2006)	ca. 6'30"
Toccata für Orgel aus der <i>Psalmmesse</i>	ca. 3'00"
Hände. 3 Meditationen für Orgel nach Skulpturen von A. Rodin (1996)	ca. 19'00"
Suite für Orgel (1982)	ca. 12'30"
Fantasie für Orgel (1979)	ca. 10'00"

PUBLIKATION: *Operette im Ausverkauf.* Studien zum musikalischen Unterhaltungstheater im Österreich der Zwischenkriegszeit. Wien-Graz-Köln 1989.