

Jay Schwartz

www.universaledition.com/schwartz
www.jayschwartz.eu

Jay Schwartz

- 5** About his music
- 7** Worklist by instrumentation
- 8** Catalogue of Works
- 17** in preparation
on CD

Jay Schwartz

* 26 June 1965, San Diego, California, USA

Jay Schwartz's compositions employ aspects of the physics of sound and utilize tonality in the context of the physics of organic harmony, making use of the overtone spectrum, microtonality, and glissandi in a poetic context with a captivating sensuous drawing power and an unabashed emotional disposition.

Schwartz integrates these acoustical events in a clear, deliberately prolonged, coherent form, which generates a persistent metamorphosis as well as a conscious dramatic plan. Within these processes of continuously evolving unbroken development, cathartic events are aspired to, which culminate in concrete, usually harmonic, thematic material. With this conception, Schwartz's work contrasts expressly with the American schools of John Cage, minimalism, or neoromanticism. Schwartz's homogeneous instrumentations, as in **Music for Orchestra** (2005) for string orchestra, uphold his ideas of clarity, simplicity and of organic sound.

As in his compositions, Schwartz intends in his concert-installations to capture the archaic aspects of sound and implements phenomena of physics such a resonance transfer, magnetism, and infrasonics. In **Music for Autosonic Gongs** the instrument remains untouched and resonates on its own accord through an electroacoustical process. The sounds are purely non-electronic and organic. The powerful acoustical effect is a synthesis of the archaic with the avant-garde, a fundamental idea of Schwartz's work.

Jay Schwartz orientiert sich in seinen Kompositionen physikalischen Eigenschaften des Klanges. Tonalität versteht Schwartz als eine im Zusammenhang mit der Physik der Töne komponierte, organische Harmonik, in der er sich auf Obertonreihen, Mikrotonalität, und Glissandi bezieht. Seine Werke führen zu einem poetischen Klangerlebnis, dessen Sog und direkter emotionaler Wirkung sich der Zuhörer nicht entziehen kann.

Akustische Ereignisse werden in einfache, bewusst lang gestreckte, verständliche Formabläufe eingebunden, die einer beharrlichen Metamorphose unterliegen und darüber hinaus auch einem dramatisch durchdachten Konzept folgen, das ein konkretes, meist harmonisches, thematisches

Material entstehen lässt. Mit dieser Konzeption setzt sich Schwartz ausdrücklich von amerikanischen Schulen wie John Cage, dem Minimalismus sowie einer Neo-Romantik ab. Homogene Besetzungen, wie z.B. in **Music für Orchestra** (2005) das Streichorchester, kommen diesem an Einfachheit und Organik orientierten Klangdenken entgegen.

Auch in seinen Konzert-Installationen versucht Schwartz archaischen Aspekten des Klanges nachzuspüren und benutzt hierbei Phänomene der Physik wie Klangübertragung, Magnetismus, und Infraschall. In **Music for Autosonic Gongs** werden die Instrumente ohne jegliche Berührung allein durch elektroakustische Verfahren zum Schwingen gebracht. Die so entstehenden Klänge sind organisch, weder elektronisch erzeugt noch verstärkt. Mit der gewaltigen akustischen Wirkung wird die Verbindung von archaischen und avantgardistischen Momenten angestrebt und damit ein Grundanliegen seines Komponierens eingelöst.

Sound clips of all works on www.universaledition.com/schwartz

Worklist by instrumentation

Orchestra

Music for Orchestra — 18'
Music for Orchestra II — 16'
Music for Voices and Orchestra — 25'
Orchestral Suite — 19'

Chamber / Ensemble

Music for 12 Cellos — 20'
Music for Chamber Ensemble — 17'
Music for Chamber Ensemble II
Music for Eight Double Basses — 15'
Music for Five Stringed Instruments — 20'
Music for Flute — 6'30"
Music for Six Voices — 14'
Music for Six Voices II — 10'
Music for Six Voices III — 13'
Music for Violin, Violoncello and Piano — 4'
Music for Winds and Percussion

Concert Installations

Music for Autosonic Gongs — ca 60' per cycle

Music Theatre

Narcissus & Echo — 70'

in preparation

Music for Chamber Ensemble II
Music for Voices and Orchestra
Music for Winds and Percussion

Catalogue of Works Orchestra

Music for Orchestra 2005

for string orchestra — 18'

str(16 14 12 10 8 or 14 12 10 10 8 or 12 10 8 8 6)

première: 10 June 2005, Frankfurt am Main, RSO Frankfurt, Diego Masson.

for sale:

UE33031 • study score (special order)

full score and parts on hire

In **Music for Orchestra** one may believe to perceive the gesture of orchestral instruments other than strings. The title is intended to embody these impressions. The music, however, intends to reduce the sounds of a symphonic orchestra to an essence – somewhat like the chemical process of creating a perfume – extracting a concentrate out of the plethora of sound capabilities of a large modern symphony orchestra. The occurrence of the beginning of a sound, the first barely audible noises from the bow, the evolution of the sound to become concrete harmonies by way of an interwoven polyphony of glissandi: these are the components of my compositional ideas of form. It is as if I am putting these initially barely audible beginnings of sound under a microscope and enlarging them by a thousand fold. Or better: it is my wish to crawl into these spots and to linger there in the space between silence and sound.

(complete text see www.universaledition.com/schwartz)

*In **Music for Orchestra** könnte man meinen, die Gesten der Klänge anderer Orchesterinstrumente, nicht nur der Streicher, wahrzunehmen. Der Titel beabsichtigt eine Verkörperung dieser Eindrücke. Die Musik beabsichtigt allerdings vielmehr eine Reduktion der Klänge eines sinfonischen Orchesters auf ihre Essenz, ähnlich dem chemischen Prozess der Herstellung eines Parfüms, um als Extrakt aus der Überfülle an Klangmöglichkeiten des großen, modernen Sinfonieorchesters ein Konzentrat zu gewinnen.*

Das kleine Ereignis des Einsetzens des Tons, die ersten kaum hörbaren Bogengeräusche, die Entwicklung des Klanges zu konkreten Harmonien über ein komplexes Gewebe aus Glissandi: das sind die Komponenten meiner kompositorischen Formideen. Es ist, als ob ich diesen kaum hörbaren Klang-Ursprung unter die Lupe nehme und auf das tausendfache vergrößere. Oder besser: Mein Wunsch ist es, in diese Stellen hinein zu kriechen, um dort in den Zwischenräumen von Stille und Klang zu verweilen.

(vollständiger Text siehe www.universaledition.com/schwartz)

Music for Orchestra II 2006/2007

for orchestra — 16'

4 4 4 4 - 4 4 4 1 - perc(4), str(14 14 12 10 8)

for sale:

UE33699 • study score (special order)

full score and parts on hire

Music for Voices and Orchestra (working title) 2008

for voices and orchestra — 25'

choir: 8 8 8 8

4 4 4 4 - 6 4 4 1 - perc(4), piano, str(16 14 12 10 8)

première: 28 Nov 2008, Stuttgart.

in preparation

Orchestral Suite 2003

Soundtrack to the Stage Play Adaption of "Die Leiden des jungen Werthers"

by Johann Wolfgang von Goethe

for string orchestra — 19'

str(14 12 10 8 6 or 12 10 8 6 4)

This Suite in the Neo-Romantic style for string orchestra was created as incidental music to the dramatic staging of Goethe's "The Sorrows of Young Werther" at the German National Theatre in Weimar and employs intentionally lush romantic gestures in a central Passacaglia coupled with two contrasting movements.

Diese Suite im neo-romantischen Stil für Streichorchester entstand als Schauspielmusik zu der Inszenierung von Goethes "Die Leiden des Jungen Werther's" am Deutschen Nationaltheater Weimar und verwendet bewusst üppige romantisch-musikalische Gesten in einer zentralen Passacaglia, die zwei kontrastierenden Sätzen gegenübersteht.

Chamber / Ensemble

Music for 12 Cellos 2002

for 12 violoncellos — 20'

première: 20 Jan 2002, Tübingen; competition "Jugend musiziert" of Deutscher Musikrat.

for sale:

UE33389 • study score (special order)

full score and parts on hire

This composition expounds on the spacial aspects of an ensemble of 12 cellists seated in a wide circle. A performance of this piece requires a spacial situation in which the cellists can be positioned in 12 equidistant positions around the audience. A three-dimensional sound experience and the illusion of travelling sound is achieved by this ensemble constellation, a sound metamorphosis which unfolds concretely around the audience.

Diese Komposition setzt sich mit den räumlichen Aspekten eines kreisrunden Ensembles auseinander. Eine Art Dreidimensionalität des Klanges und die Illusion des durch den Raum reisenden Tones werden durch die Platzierung der Musiker um das Publikum herum erzielt und ergeben eine Nahaufnahme der Metamorphose vom Klang als plastische Bewegungen um den Zuhörer herum.

Music for Chamber Ensemble 2006

for ensemble — 17'

1111 - 1110 - perc, pno, str(11111)

première: 07 Sep 2006, Tartu, Nyd-Ensemble, Olari Elts.

for sale:

UE33353 • study score (special order)

full score and parts on hire

It is my objective in my work to craft the architecture of a piece into a single scope of time. I am imagining a form graspable in its entirety, luminous and scopious, a stretch of time seducing the listener in one particular direction, while constantly maintaining a remembrance of the path behind. The motor propelling this horizontal course is a slow moving, tenacious and incessant metamorphosis, gradually altering the vertical relationships of lines in microtonal increments. This metamorphosis is a perpetual dynamic state in which harmonic consonance is an inescapable draw, prohibited, however, from resonating statically by the forward thrust of change. If time be the sole irrevocable element of music, then change is the ultimate answer to structuring time acoustically. It is my objective in my work to make this element of change as momentous as possible by

reducing the quantity of dramatic changes in a composition to a single cathartic event, while maintaining the perpetual state of dynamic metamorphosis.

(complete text see www.universaledition.com/schwartz)

Ziel meiner Arbeit ist es, die Architektur einer Komposition als ein zusammenhängendes zeitliches Kontinuum zu gestalten. Ich stelle mir eine Form vor, die als Ganzes erfassbar ist, luminös und doch weit gespannt: Zeit, die in ihrem Verrinnen den Hörer mitreisst, trotzdem aber stets die Erinnerung an den begangenen Weg wach hält. Die treibende Kraft dieses horizontalen Verlaufes ist eine langsame, ja zäh fließende, aber dennoch beharrliche und unaufhaltsame Metamorphose, die die vertikalen Verhältnisse der Linien zueinander in mikrotonalen Schritten beständig modifiziert. Dieser Metamorphose wohnt eine fortwährende Dynamik inne, in der die harmonische Konsonanz einen unentrinnbaren Sog ausübt. Der vorwärts treibende dynamische Schub verhindert allerdings das statische Verweilen bei diesen Konsonanzen. Ist Zeit das einzige unabdingbare Element der Musik, muss Veränderung, muss Wandel die Antwort auf die Frage darstellen, wie Zeit akustisch und musikalisch strukturiert werden kann. Es ist das erklärte Ziel meiner kompositorischen Arbeit, diesem Element des Wandels so viel Gewicht wie nur möglich zu verleihen, indem die dramatischen Wandlungen und Veränderungen in einer Komposition auf ein einziges kathartisches Ereignis reduziert werden, während die dynamische Metamorphose unaufhaltsam fortschreitet. (vollständiger Text siehe www.universaledition.com/schwartz)

Music for Chamber Ensemble II (working title) 2009

première: January 2009, Köln, NYVD-Ensemble.

Music for Eight Double Basses 2007

for 8 double basses — 15'

première: 12 May 2007, Frankfurt am Main, soloists of the hr-Sinfonieorchester.

for sale:

UE33700 • study score (special order)

full score and parts on hire

This composition for eight double basses explores the eight-tone scale, which can be deduced from the intervalic relationships of the scale of electromagnetic waves in rays of light. My work with this scale is not, however, concerned with a direct connection between color and sound, but rather with the connection between physics, sound and beauty.

Diese Komposition für acht Kontrabässe ist eine Auseinandersetzung mit einer achttönigen Skala, die aus dem Bereich des sichtbaren Lichtes von der Skala der elektromagnetischen Wellen zwischen UV-Strahlen und Infrarotstrahlung abgeleitet werden kann. In meiner Arbeit mit diesen Skalen ging es jedoch nicht um eine synästhetische Verbindung zwischen Tönen und Farben, sondern lediglich um die Verbindung zwischen Physik, Klang und Schönheit.

Music for Five Stringed Instruments 1997

for 2 violins, viola, violoncello, double bass — 20'
première: 18 Jan 1997, Ensemble Modern.

for sale:

UE33949 • score (special order)

UE33950 • set of parts (special order)

This piece is a study on the metamorphosis of sound, from faint toneless rushing to overtones which become progressively concrete and in an intricate polyphony solidify into clusters. The piece may be performed with guitar-amplification to enhance the overtone spectrum and lend an intensified spaciality.

Diese Komposition ist eine Studie über Klang-Metamorphose, vom leisen Rauschen zu Obertönen, die sich fortschreitend umwandeln und in einem polyphonischen Gewebe zu Clustern konkretisieren. Dieses Werk kann auch mit Gitarren-Verstärker aufgeführt werden, um die Obertöne hervorzuheben und ihnen eine intensivere räumliche Dimension zu verleihen.

Music for Flute 2007

for flute — 6'30

première: 24 June 2007, Kassel, Evelyn Degen, fl; at the documenta 12.

for sale:

UE33661

Music for Six Voices 2006

for soprano, mezzo-soprano, countertenor, tenor, baritone and bass or for mixed choir — 14'
text: vocalises

première: 04 Apr 2006, Stuttgart. Neue Vocalsolisten Stuttgart.

for sale:

UE33351 • choral score (special order)

UE33352 • study score (special order)

A recorded spoken text can be digitally decelerated to such an extreme that vowels will become long extended glissandi. In this manner I analysed for **Music for Six Voices** each word of a given text and used the pitches and ranges of the glissandi yielded by the vowels as compositional building-blocks for homogenous grouping of the six voices as well as for a polyphonic weaving that slowly focuses the voices into narrow intervals in the extremes of the ranges. The text itself, however, has neither been set to music, nor does it appear in the score. The text is intentionally concealed and is to remain enigmatic. The sounds to be sung are limited to the primitive, archaic human utterances of "m" and "a".

(complete text see www.universaledition.com/schwartz)

*Bei einer digitalen Extremverlangsamung eines aufgenommenen, gesprochenen Textes werden Vokale zu lang gedehnten Glissandi. Für **Music for Six Voices** habe ich die Tonhöhen und Tonumfänge jedes einzelnen Wortes einer Textvorlage in dieser Weise untersucht und als kompositorische Bausteine für eine homogene Gruppierung der Stimmen sowie ein polyphonisches Gewebe verwendet, die die Stimmen fortschreitend in engen Intervallen der Extreme des Ambitus bündelt. Die Textvorlage selbst wird jedoch weder vertont oder gesungen, noch taucht sie in der Partitur auf: sie wird bewusst verschwiegen, bleibt enigmatisch. Das Gesungene beschränkt sich auf die primitiven, archaischen menschlichen Urlaute "m" und "a".*

(vollständiger Text siehe www.universaledition.com/schwartz)

Music for Six Voices II 2007

for 6 solo voices or mixed choir — 10'

based on "The First Time Ever I Saw Your Face" by Ewan MacColl

language: English

première: 15 Nov 2007, Stuttgart, Neue Vocalsolisten Stuttgart.

for sale:

UE33941 • choral score (special order)

Music for Six Voices III 2007

for 2 sopranos, alto, tenor, baritone and bass or for mixed choir — 13'

source text: based on letters by Emma Hauck (1878–1920),

from the "Prinzhorn-Collection" (Heidelberg)

text: vocalises

première: 27 Apr 2008, Witten, SCHOLA Heidelberg, Walter Nußbaum

for sale:

UE34294 • choral score (special order)

UE34295 • study score (special order)

Music for Violin, Violoncello and Piano 2007

for violin, violoncello and piano — 4'

première: 29 Nov 2007, Wien, Wiener Klaviertrio: Wolfgang Redik, vl;

Matthias Gredler, vc; Stefan Mendl, pn

for sale:

UE33858 • score and parts (special order)

Music for Winds and Percussion (working title) 2007

for oboe, clarinet, bassoon, percussion and electronics

première: Donaueschingen 2009

in preparation

Concert Installations

Music for Autosonic Gongs 2001

for electroacoustically driven tam-tams (Chinese gongs) — ca 60' per cycle
für elektroakustisch gesteuerte Tam-Tams (Chinesische Gongs)

Through an electro-acoustical feedback, a gong (Chinese Tam Tam) is made to resonate in its own inherent frequency.

The role of the instrument and electronics in a conventional electro-acoustical setting (in the order: instrument, microphone, electronics, loudspeaker) are swapped. In the role of the loudspeaker is now the instrument itself. In the role of the instrument is the loudspeaker as the initial ignition. The role of a musician is taken over by the electronics. The gong remains untouched, intercepting the feedback between the microphone and the loudspeaker (placed on either side of the gong in very close proximity to the gong) and begins to move on its own accord. The actual feedback between microphone and loudspeaker remains inaudible. The sounds are purely non-electronic. The gong speaks with its deepest inherent cry. (See also the short video on www.universaledition.com)

Das Instrument wird ohne jegliche Berührung durch ein elektroakustisches Verfahren zum Schwingen gebracht. Die so entstehenden Klänge sind also ganz organisch, weder elektronisch noch elektronisch verstärkt.

Ein Mikrophon wird sehr nah vor das Tamtam platziert. Auf der anderen Seite des Tamtams hängt ein Lautsprecher. Eine elektroakustische Rückkoppelung wird lediglich durch das Anschalten und die Kontrolle des Lautsprecher-Mikrophon-Kreises verursacht. Das Tamtam fängt die Rückkoppelung ab, beginnt in seinen ureigenen Resonanzen zu schwingen und macht sich selbständig. Die Rückkoppelung bleibt unhörbar. Das Instrument spricht mit ur-innewohnenden Lauten. (Sehen Sie dazu auch ein kurzes Video auf www.universaledition.com)

Realizations

Music for Autosonic Gongs I	Donaueschingen 2001
Music for Autosonic Gongs II	International Computer Music Conference 2002
Music for Autosonic Gongs III	Music im Stadthaus Ulm 2002
Music for Autosonic Gongs IV	Akademie der Künste Berlin 2002
Music for Autosonic Gongs V	Fruchthalle Kaiserslautern 2003
Music for Autosonic Gongs VI	Romanischer Sommer Köln 2003
Music for Autosonic Gongs VII	Kulturprojekt der Industriekultur Saar 2003
Music for Autosonic Gongs VIII	Homunculus Tanztheater / Semper Depot Wien 2005
Music for Autosonic Gongs IX	documenta 12 Kassel 2007
Music for Autosonic Gongs X	Wittener Tage für Neue Kammermusik, Witten 2008

Music Theatre

Narcissus & Echo 2003/2006

Chamber opera

for countertenor, viola and percussion — 70'

source text: Ovid; libretto: Jay Schwartz

language: Latin

première: 03 Oct 2003, Kaiserslautern. Ralf Peter, CT; Lila Brown, vla; Jay Schwartz, perc.

for sale:

UE33717 • study score (special order)

full score and parts on hire

The musical realization of Ovid's story is based on the mirroring between Narcissus and Echo; the instrumentation corresponds directly to this relationship: the viola, which appears in the staging, is the countertenor's equal. A sensitive play on very quiet and delicate sounds as well as on the earthly organic timbres of the viola yields a chamber music setting of a very intimate kind. A staging of this score should make it possible to integrate both soloists as near as possible to the audience, presenting them even around and among the audience.

(complete text see www.universaledition.com/schwartz)

Die musikalische Umsetzung Ovids Erzählung basiert auf dem Spiegelungsverhältnis zwischen Narziss und Echo; die Besetzung entspricht eben diesem Spiegelverhältnis: die Bratsche, die quasi szenisch auftritt, ist musikalisch dem Countertenor gleichgestellt. Das empfindsame Spiel mit leisen, zerbrechlichen Tönen sowie der Erdigkeit des Klangs der Bratsche ergibt eine Kammermusik der intimsten Art. Die beste Wirkung bei einer szenischen Umsetzung wird erzielt, wenn die Sänger so nah wie möglich am Publikum, unter Umständen sogar im Publikum singen.

(vollständiger Text siehe www.universaledition.com/schwartz)

in preparation

Music for Voices and Orchestra 2008

for voices and orchestra — 25'

choir: 8 8 8 8

4 4 4 4 - 6 4 4 1 - Schl(4), Klav, Str(16 14 12 10 8)

première: 28 Nov 2008, SWR Vokalensemble, Radio Sinfonie Orchester Stuttgart.

Music for Chamber Ensemble II (working title) 2009

première: January 2009, Köln, NYVD-Ensemble.

Music for Winds and Percussion (working title) 2009

for oboe, clarinet, percussion and electronics

première: Donaueschingen 2009

on CD

Music for Orchestra

Music for Five Stringed Instruments

Music for 12 Cellos

Music for Six Voices

WERGO (release Nov 2008)

www.universaledition.com/schwartz
www.jayschwartz.eu

UNIVERSAL EDITION

Austria (Main Office): Bösendorferstraße 12, Musikverein, A-1010 Vienna
e-mail: promotion@universaledition.com
tel +43-1-337 23 - 0, fax +43-1-337 23 - 400

UK: 48 Great Marlborough Street, London W1F 7BB
e-mail: uel.promotion@universaledition.com
tel +44-20-7437-6880, fax +44-20-7292-9173.

USA: European American Music Distributors LLC
e-mail: ny@universaledition.com
254 West 31st Street, 15th Floor, New York, NY 10001-2813
tel +1-212-461-6940, fax +1-212-810-4565.

www.universaledition.com

www.universaledition.com

vienna • london • new york