

Cigarette Suite

for solo piano and cigarettes

für solo klavier und zigaretten

Sophie Pope

I

Prelude „harmo-cigs“

II

Allemande „plecta-cigs“

III

Courante „cigs-on-A“

IV

Sarabande „debilitating-cigs“

V

Minuet „voicings“ for Nils Vigeland

VI

Gigue „dancing-cigs“

Backstory

My friend and colleague started smoking more upon moving to study in Austria as it is still widely accepted. I didn't think this was a good idea and his reason for this was that England always undermines what the rest of Europe and the EU is doing. At the end of the conversation he suggested I write a piece for piano and cigarettes. Here it is. The cigarettes are not lit or smoked during the performance, perhaps to his dismay, but it is shown what cigarettes are truly good for: plucking piano strings, bouncing on piano strings, creating multiphonics, and also their debilitating nature, making it very difficult to play the piano with cigarettes between the fingers.

Ein Freund und Kollege von mir fing an öfter zu rauchen als er wegen dem Studium Österreich gezogen ist, wo man überall noch rauchen kann. Das fand ich nicht so vorteilhaft und seine Erklärung dafür war, dass England immer gegen Europa und das EU ist. Am Ende dieses Gesprächs schlug er vor ich sollte ein Stück für solo Klavier und Zigaretten schreiben. Hier ist es. Die Zigaretten werden weder angezündet noch geraucht, vielleicht zu seinem Entsetzen, aber es wird gezeigt wofür Zigaretten gut sind: Klaviersaiten zu zupfen, auf Klaviersaiten zu springen, Mehrklänge zu erzeugen, und ihre hinderliche Natur wird auch gezeigt— es ist sehr schwer Klavier zu spielen mit Zigaretten zwischen den Fingern.

Preparation

to remain throughout the entire piece, filter end between the strings

A1: cigarette between the strings so the 7th partial sounds strongly in a multiphonic

A2: cigarette between the strings so the 5th partial sounds strongly in a multiphonic (where possible)

A3: cigarette anywhere between two of the strings

bleibt während des ganzen Stückes, Filterende zwischen den Saiten

A1: Zigarette zwischen den Saiten, sodass der 7. Partialton im Mehrklang stark ist

A: Zigarette zwischen den Saiten, sodass der 5. Partialton im Mehrklang stark ist (wo möglich)

a: Zigaretten irgendwo zwischen zwei den Saiten

I: Prelude

In this movement the filter end of the cigarette is used instead of the finger tip inside the piano to touch the string and produce multiphonics when the key, always A0 in this case, is depressed.

The left hand notation shows the relative position of the multiphonic from the hammer (bottom of the staff) to the arm's reach of the player (top of the staff). These are rough indications of position. During the faster section the player should try to assign each note a specific sound, still using the relative positions, and hit it every time.

The right hand staff is played as usual.

In diesem Satz das Filterende der Zigarette wird im Klavier statt der Fingerkuppe die Saite berühren, um Mehrklänge zu erzeugen, wenn die Taste, in diesem Fall immer A2, gedrückt wird.

Die linke Hand Notation zeigt die relative Position des Mehrklangs vom Hammer (Notenlinien unten) zur Armlänge des Spielers (Notenlinien oben). Dies sind ungefähre Positionszeichen. Im schnellen Teil soll der Spieler versuchen jeden Ton einem bestimmten Klang zuzuordnen und den jedes Mal zu treffen, während er noch die relative Positionen benutzt.

II: Allemande

In the allemande the cigarettes are to be used like plectrums. Use a cigarette to strum the strings with the filter end. The range of the strum is shown by the outer notes inside the box.

Resonating pitches shown at the start of the movement are to be saved throughout the entire allemande using the middle pedal.

If the beam inside the piano breaks up the strum then complete it in two parts.

The duration of the gestures is given in seconds (approximate).

Where the pedal line turns into a dashed line, the pedal should be very gradually released, so that a strange partial filtering effect takes place.

The left hand should silently depress the diamond notes in the bass staff and keep them depressed until it says „LH free“.

In the last bars both hands are using a cigarette to pluck the strings. The right hand E with the numbers „1, 2, 3“ indicates to strum the first E string, then the second, then the third, somewhat like a rhythmic bisbigliando. During this the right hand should move the plucking position from near the hammer to the top of the string and end the piece when the top of the string is reached, after roughly 8 repetitions of the bar.

Im Allemande soll man die Zigaretten wie Plektrums nützen, in dem man die Saiten mit dem Filterende zupft. Der Umfang des Zupfens ist durch die äußeren Töne im Kasten gezeigt.

Resonanztöne sind am Anfang des Satzes gezeigt und sollen während dem ganzen Satz im Mittelpedal gespeichert werden.

Wenn der Balken im Klavier das Zupfen unterbricht, kann man es in zwei Teilen ausführen.

Die Dauer der Gesten wird in Sekunden gezeigt (circa).

Wenn die Pedallinie gestrichelt wird, soll man das Pedal sehr langsam loslassen, um einen besonderen Partialfiltereffekt zu erzeugen.

Die linke Hand soll die Rhombusnoten still runterdrücken und halten bis „LH free“ steht.

In den letzten Takten zupfen beide Hände mit jeweils eine Zigarette. Die rechte Hand spielt auf E und die Zahlen „1, 2, 3“ zeigen, dass man erst die erste Saite zupft, dann die zweite, dann die dritte, ein bisschen wie rhythmisches Bisbigliando. Währenddessen soll die rechte Hand sich langsam von der Hammerposition bis zum Saitenende bewegen. Wenn sie hier angekommen ist ist der Satz vorbei (nach circa 8 Repetitionen).

III: Courante

Extra to the preparation, four cigarettes should be laid horizontally over the a4 strings.

The notation suggests which notes to be played with which hand but this is ultimately left up to the performer to decide what is most comfortable.

Zusätzlich zur Präparation sollen vier Zigaretten horizontal auf a1 gelegt werden.

Die Notation zeigt welche Töne man mit links oder rechts spielen könnte aber der Spieler soll endgültig entscheiden was am Bequemsten ist.

IV: Sarabande

This movement should be played with cigarettes between all fingers and thumbs. It is best not to practise playing like this as some should fall out during playing.

Where the cigarettes fall during the first half of the piece determines the pitches for the second half. If cigarettes fell on the floor this should be interpreted as stamping. The second half notation shows only which hand and the rhythm; the choice of pitch and stamps is left up to the performer and the cigarettes. There is no relative pitch, so if one note looks higher than another it doesn't have to be played higher. If notes look the same pitch it does not necessarily mean a repetition of the same note. One note equals one action, simultaneous notes indicate a chord or stamp/note combination.

Deiser Satz soll mit Zigaretten zwischen allen Fingern und Daumen gespielt werden. Man übt das lieber nicht, weil Zigaretten während des Spielens fallen sollen.

Wo die Zigaretten in der ersten Hälfte des Stückes hinfallen entscheidet die Töne für die zweite Hälfte. Wenn welche auf den Boden fallen, soll man das als Stampfen interpretieren. Die Notation in der zweiten Hälfte zeigt nur die Hand und den Rhythmus—die Wahl von Tönen und Stampfen treffen der Spieler und die Zigaretten. Die Tonhöhe ist nicht relativ, also wenn ein Ton höher als ein anderer aussieht muss man nicht höher spielen. Wenn die Töne gleich hoch aussehen, muss man nicht unbedingt den gleichen Ton spielen. Ein Ton gleicht eine Aktion, gleichzeitige Töne zeigen einen Akkord oder eine Stampf/Tonkombination.

V: Minuet

The cigarettes lying over the a4 strings can now be removed.

The fingering is indicated in this piece and must be followed. If the notes stay the same the fingering indication is not repeated but should be kept the same as the last indication for these notes.

Die Zigaretten, die auf a1 liegen, dürfen jetzt entfernt werden.

Der Fingersatz ist gezeigt und muss gebraucht werden. Wenn die Töne gleich bleiben, werden die Fingerzahlen nicht erneut geschrieben aber sollen gleich bleiben wie das letzte Zeichen für diese Töne.

VI: Gigue

Lay cigarettes horizontally on the strings as follows:

4-6 cigarettes over a1-e2 (low)

4-6 cigarettes e4-a4 (middle)

3-5 cigarettes a5-e6 (high)

The cigarette box should be used to block the gap roughly between d5 and e5, where the beam is, to prevent cigarettes from falling down.

The notation has three lines: high, middle and low. The square noteheads indicate clusters to be played with enough force to make the cigarettes move and jump. There should be more white note clusters than chromatic. As the cigarettes move the player should follow them and always try to make them jump.

Fast exchanges between right and left hand in the same area should be played so that one hand takes the white notes and the other black.

The last note should be held until the cigarettes stop jumping.

Zigaretten wie folgt horizontal auf die Saiten hinlegen:

4-6 Zigaretten auf A1-E (low)

4-6 Zigaretten e1-a1 (middle)

3-5 Zigaretten a2-e3 (high)

Der Schachtel soll die Lücke wo der Balken im Klavier ist (etwa d2-e2) blockieren, damit die Zigaretten nicht runterfallen.

Die Notation zeigt drei Linien—hoch, mittel und tief. Die viereckigen Notenköpfe zeigen Cluster, die man mit genug Kraft spielen soll, dass die Zigaretten springen und sich bewegen. Es soll mehr Weißtoncluster geben als chromatische. Wenn die Zigaretten sich bewegen soll der Spieler ihnen folgen und immer versuchen, sie zum Springen zu bringen.

Schnelle Wechsel zwischen links und rechts im gleichen Bereich sollen so gespielt werden, dass eine Hand die weißen Töne spielt und die andere die schwarzen.

Der letzte Ton soll so lange gehalten werden bis die Zigaretten zu springen aufhören.

Cigarette Suite

Prelude "harmo-cig"

Sophie Pope

$\text{♩} = 42$

p *mf* *pp* *p* *f* *pp* *p* *f* *pp*

arm's reach

by hammer
use cigarette (filter end) to touch lowest A string
senza pedal

7

mp *p* *f* *pp* *p* *ff* *pp* *p* *mf*

same sound

13

pp *p* *mp* *p* *mf* *pp* *mp*

$\text{♩} = 84$, rhythmic
try and aim for the same places for notes that are the same

21

mf *mp* *mf*

33

f *mp* *ff* *pp*

Allemande "plecta-cig"

resonating pitches,
silently depress
(middle pedal)

strum with cigarette (filter end) inside piano with RH

ped _____

ped -----

LH free
ped -----

c. x8, RH pluck from hammer gradually
moving to top of the string, poco cresc

♩.=54

1 2 3

Courante "cigs-on-A"

♩=160

The musical score is written for piano and consists of five systems of music. The first system (measures 1-11) features a bass line starting with a *fff* dynamic, followed by a *p* dynamic. The second system (measures 12-20) includes a *sub.p* dynamic marking. The third system (measures 21-28) contains *ff* and *p* dynamics, along with *8va* and *8vb* markings. The fourth system (measures 29-37) features *f*, *sub.p*, and *light* dynamics, with *8va* and *8vb* markings. The fifth system (measures 38-43) includes *f*, *sub.p*, and *long* dynamics, with *8va* markings. The final measure (44) concludes with a *fff* dynamic.

Sarabande "debilitating-cigs"

play with cigarettes
between all fingers

♩=52

The musical score is written for piano in 3/4 time. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is marked as ♩=52. The dynamics are marked as *p* (piano). The score includes a pedaling line below the bass staff with the instruction "ped" and "una corda sempre". The notation features various note values, rests, and accidentals, including a sharp sign in the treble staff.

where cigarettes fell determines which notes can be played, cigarettes on the floor indicate a stamp

notated notes show how many actions (pitches, stamps) should be played simultaneously and their rhythm, the position of the notes in the staff is irrelevant

the decision of which actions (pitches and/or stamps) is left up to the performer

The musical score is written for piano in 3/4 time. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one flat (B-flat). The score includes a pedaling line below the bass staff. The notation features various note values, rests, and accidentals, including a sharp sign in the treble staff. The score is marked with a '9' at the beginning and a '7' above the final measure of the treble staff.

Minuet "voicings"

5
4
1

4
3
2

5
1

4
3
2
1

4
2
1

1 4

4
1

2 3

p *p* *p* *mp*

2
3

1
3
5

2
1

1
2
4

3
2
4

ped

5
4
3
1
2

2
1

5
4
3
2

5
2

2

2

p *p* *mp* *p*

1
2
4

1
3
5

1

1
2
3
5

5
2
1

4
3
2

2

4
3
1

5

1 5

mp *p* *mp* *p*

1

1
5

1
2
3
5

1 4

2
3
4

5
2
1

4
3
2

5
2
1

5

5
2
3

5 1

mf *p* *mp* *p* *mp*

1
5

2
5

2
1
5

2
3

1
2

1
3
5

29

Musical score for measures 29-35. The score is written for piano with two staves. The right hand uses a mix of treble and bass clefs, while the left hand uses bass clefs. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above notes. Dynamics include *mf*, *p*, and *f*. A crescendo hairpin is present in measure 30. A fermata is placed over the final chord in measure 35.

36

Musical score for measures 36-42. The score is written for piano with two staves. The right hand uses a treble clef, and the left hand uses a bass clef. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above notes. Dynamics include *sub.p*, *mp*, *p*, and *mf*. An 8va marking is present in measures 38 and 40. A crescendo hairpin is present in measure 37.

43

Musical score for measures 43-49. The score is written for piano with two staves. The right hand uses a treble clef, and the left hand uses a bass clef. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above notes. Dynamics include *p*, *mp*, *p*, *mp*, and *pp*. An 8va marking is present in measures 43 and 44. A crescendo hairpin is present in measure 45.

Gigue "dancing-cigs"

play clusters to make cigarettes bounce on strings, move clusters to where the cigarettes are

♩.=92

high
middle
low

loud
staccato

10

21

30

36

until cigarettes
stop jumping