

Žibuoklė Martinaitytė

Chiaroscuro Trilogy (2017)

For piano and string orchestra

Mostly used in the context of visual art, chiaroscuro (it. chiaro – light, scuro-dark) is a word that encompasses both - darkness and light and thus profoundly reflects the very essence of our existence. Visual artists throughout the ages were fascinated by light, which can only be made visible through a violent contrast. In this piece I was exploring darkness and light through sounds in varied proportions and their relation to one another. Every part of the trilogy focuses on a particular aspect of this relationship, encompassing a large scale of gradations from the light of darkness to the darkness of light. The in-between states of shadows are created through a timbral use of string instruments woven into a textural density of micro-gestural movements. In Part I "Tunnel" both states of light are clearly juxtaposed with a subtle gradual transition from darkness into a stark light. Part II "Meteors" resides entirely in the dark with randomly illuminating streaks of light. Part III "Darkness of Light" brings us to the presence of light with ever-present shadows of darkness.

Šviesotamsos trilogija (2017)

Fortepijonui ir styginių orkestrui

Chiaroscuro (iš italų kalbos Chiaro- šviesa, scuro - tamsa) - tai daugiausia tapybos kontekste naudojama sąvoka, savyje talpinanti šviesą ir tamsą, ir taip tarsi apibūdinanti pačią mūsų būties esmę. Jau nuo amžių dailininkus domino šviesa, kurią įmanoma nutapyti ir padaryti matomą tik pasitelkus kontrastą. Šiame kūrinyje garsų pavidalu tyrinėjamos įvairios šviesos ir tamsos proporcijos, jų tarpusavio santykis. Kiekvienoje trilogijos dalyje susitelkiama į tam tikrą šio santykio aspektą, pateikiant gradacijų skalę nuo šviesos tamsoje iki tamsumos šviesoje. Tarpinės arba "šešėlinės" būsenos sukuriamos tembrinių styginių instrumentų žaismės - jos tarsi suaudžiamos į mikro-judesių kupiną faktūrą. Pirmoje dalyje "Tunelis" abi šviesos būsenos yra ryškiai priešpastatomos, pasitelkiant palaipsni perėjimą iš tamsos į ryškią šviesą. Antroji dalis "Meteoritai" skendi visiškoje tamsoje su retkarčiais švystelėjančiais šviesos blyksniais. Trečioji dalis "Tamsa šviesoje" nukelia į šviesą, su nuolat ją lydinčiais tamsos šešėliais.