

luciano berio

sequenza III

per voce femminile

universal edition

Die Künstlerin (Sängerin, Schauspielerin oder beides) betritt die Bühne vor sich hinmurmelnd, als dächte sie gar nicht an ihren Auftritt. Noch vor dem Abflauen des Begrüßungssappauses unterbricht sie ihr Gemurmel, um es nach einer kurzen Pause wieder aufzunehmen, etwa bei Sekunde 11. Die Notation ist auf jeder Seite in Abschnitte von je 10 Sekunden unterteilt; dementsprechend regelt sich der zeitliche Ablauf der stimmlichen Aktionen.

- = gesungene Töne
- = geflüsterte, stimmlose Laute } auszuhalten bis zum nächsten Klang oder bis †, †
- ♦, ♦ = gesungene und geflüsterte Töne so kurz als möglich

Übersic

M

1621

- 2

- B51

S 4
no. 3

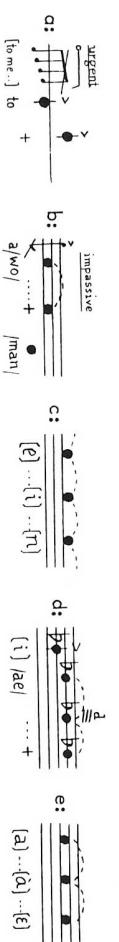

= möglichst verschmolzen und kontinuierlich

usw. = alle Verzierungsnoten möglichst rasch

Obgleich die Grenze zwischen Sprech- und Singstimme im Eifer der Aufführung häufig verschwimmen wird, gelten die auf eine einzelne Linie (a) geschriebenen Vorgänge als "gesprochen", während die auf drei oder fünf Linien geschriebenen "gesungen" werden. Auf drei Linien sind bloß Relationen der Tonlage angegeben (b); punktierte Bögen verbinden Noten von genau gleicher Tonhöhe (c). Auf fünf Linien (d) werden präzise Intervalle notiert, aber ihre Tonhöhe ist nicht absolut gemeint: jede Intervallreihe (zwischen "gesprochenen" Teilen) kann in die jeweils günstigste Stimmlage transponiert werden; punktierte Bögen bedeuten, daß der Klangfarbenwechsel der Vokale glatt und reibungslos vor sich gehen soll (e).

= Bewegung der Stimme im Register

Der Text wird auf verschiedene Weise geschrieben:

- 1) Laute oder Lautgruppen in phonetischer Schrift: (a), [ka], [u], [i], [ø], [œ], [ɛ], [ɛ̃] usw.
- 2) Laute oder Lautgruppen wie im Zusammenhang ausgesprochen: /gi/ wie in give, /wo/ wie in woman, /θo/ wie in without, /co/ wie in comes usw.
- 3) Worte in üblicher Schreib- und Sprechweise: "give me a few words" usw.

Laute und Wörter, die zwischen Klammern übereinanderstehen wie $\left(\begin{smallmatrix} \text{to} \\ \text{me} \end{smallmatrix} \right)$, müssen rasch wiederholt werden, aber in ganz zufälliger, ungeordneter Reihenfolge.

Ein geklammerte Lautgruppen und Wörter wie (to me...), (be/lof/...), (co//ta/...) usw. sind regulär zu repitieren. Beispielsweise ist bei Sekunde 15 (to me...) to auszuführen als to me to me to; bei Sekunde 30 bedeutet ((te)(a) ...) (a) für die Wiedergabe [ə](a) [ə](a)[ə](a); bei Minute 1 (Mitte der 2. Zeile) muß die Gruppe ((ta)(ka) be...) innerhalb von etwa 2 Sekunden so oft, als möglich wiederholt werden.

L.	= Gelächter (muß immer deutlich artikuliert werden)
[?]	= Lachsalven (mit einem beliebigen Vokal)
中	= schließen mit dem Mund
△	= husten
ψ	= ein dezentes Schnalzen mit den Fingern
+	= mit geschlossenem Mund
- o, o—— = gehaucht, fast geflüstert

11259952

AUG 2 4 1995

<- = einatmen, keuchen

= Tremolo

= Zähneklappern (oder zittern mit dem Kiefer)

= Zungentriller gegen die Oberlippe

= trommeln auf den Mund, mit einer Hand oder den Fingern (die andere Hand verdeckt diese Aktion)

(= Hand (oder Hände) vor dem Mund

(= die hohle Hand wird vor den Mund gehalten, um den Klang zu dämpfen

(= Hände herunter

Außer diesen in der Notation eigens verlangten Gebärden sind Hand-, Gesichts- und Körperbewegungen dem Belieben der Sängerin anheimgestellt, je nach den angegebenen Vortragsbezeichnungen: tense (gespannt), urgent (drängend), distant (entfernt), dreamy (verträumt) usw. Die Künstlerin soll nun aber nicht versuchen, Spannung, Eile, Ferne, Verträumtheit usw. darzustellen oder auszudrücken, sondern sie lasse diese Anregungen einfach auf sich wirken als unwillkürliche Steuerung ihrer Körperhaltung und ihres Singens (zumal hinsichtlich Klangfarbe, Ausdruck und Intonation). Die solcherart ausgelösten Vorgänge sind durchaus unkonventionell; sie müssen von jeder Künstlerin selbst erprobt werden, je nach ihrer eigenen Gefühlswelt, ihrer stimmlichen Wendigkeit und ihrer "Dramaturgie".

Vortragsbezeichnungen (alphabetisch)

faintly	: matt	relieved	: entspannt
frantic	: wild	serene	: heiter
frantic L.	: wildes Gelächter	subsiding	: nachlassen
gaspings	: keuchen	tender	: zart
giddy	: leichtsinnig	tense	: gespannt
impassive	: teilnahmslos	tense L.	: überspanntes Gelächter
increasingly desperate	: immer verzweifelter	tense muttering	: angespannt murmelnd
intense	: intensiv	urgent	: drängend
intervening	: intensiv	very excited and frantic	: sehr aufgereggt und wild
distant and dreamy	: entfernt und verträumt	very tense	: sehr gespannt
dreamy	: verträumt	walking on stage:	: auf die Bühne kommend
dreamy and tense	: verträumt und gespannt	whimpering	: wimmern
echoing	: wie ein Echo	nervous	: nervös
ecstatic	: ekstatisch	nervous L.	: nervöses Gelächter
extremely intense	: äußerst intensiv	noble	: noble
extremely tense	: äußerst gespannt	open L.	: offenes Gelächter
fading	: verkliegend		witty

Text von Markus Kutter:

give me	a few words	for a woman	gib mir	einige Worte	für ein Weib
to sing	a truth	allowing us	zu singen	von einer Welt	die uns erlaubt
to build a house	without worrying	before night comes	ein Haus zu bauen	ohne Kummer	ehe es Nacht wird

Versuch einer Übersetzung :

give me	a few words	for a woman	gib mir	einige Worte	für ein Weib
to sing	a truth	allowing us	zu singen	von einer Welt	die uns erlaubt
to build a house	without worrying	before night comes	ein Haus zu bauen	ohne Kummer	ehe es Nacht wird

The performer (a singer, an actor or both) appears on stage already muttering as though pursuing an off-stage thought. She stops muttering when the applause of the public is subsiding; she resumes after a short silence (at about the 11' of the score). The vocal actions must be timed with reference to the 10' divisions of each page.

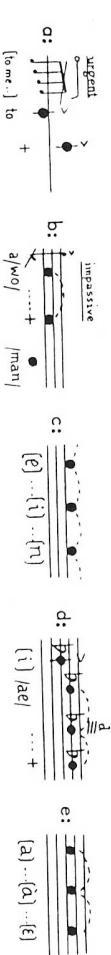
- = sung tones
- = whispered, unvoiced sounds
- , ♀ = sung and whispered sounds as short as possible

, , , = different speeds of periodically articulated sounds

- = can be performed as fast as possible
- = as fused and continuous as possible

etc. = all grace notes as fast as possible

Although the borderline between speaking and singing voice will often be blurred in actual performance, the vocal actions written on one line (a) are "spoken" while those written on three or five lines are "sung". On three lines, only relative register positions are given (b); dotted lines connect notes of exactly the same pitch (c). On five lines (d) precise intervals are given, but their pitch is not absolute; each sequence of intervals (between "spoken" sections) can be transposed to fit the vocal range of the performer; dotted lines indicate that the change of vocal colors on the same pitch must occur smoothly and without accents (e).

= intonation contour

The text is written in different ways:

- 1) Sounds or groups of sounds phonetically notated: [a], [ka], [u], [i], [o], [ø], [ati], [be], [e], [ɛ] etc.
- 2) Sounds or groups of sounds as pronounced in context: /gl/ as in give, /wo/ as in without, /co/ as in comes etc.
- 3) Words conventionally written and uttered: "give me a few words" etc.

Sounds and words lined up in parenthesis as must be repeated quickly in a random and slightly discontinuous way.

Groups of sounds and words in parenthesis as (to me...) (be/lo...), (co/ta...) etc. must be repeated quickly in a regular way. At 15" of the score, for instance, (to me...) to is equivalent to to me to; at 30", ([el] [a]...) (a) is equivalent to [ela][ela][te] (la); at 1' the group (ta/ka) be...) must be repeated as many times as possible for about 2".

- L. Laughter must always be clearly articulated on a wide register.
- [?] = bursts of laughter to be used with any vowel freely chosen
  - ⌚ = mouth clicks
  - Δ = cough
  - Ѱ = snapping fingers gently
  - + = with mouth closed
  - , ○— = breathy tone, almost whispered

- ↔ = breathing in, gasping
- ☰ = tremolo
- ☱ = dental tremolo (or jaw quivering)
- ~~ = trilling the tongue against the upper lip (action concealed by one hand)
- ☰☰ = tapping very rapidly with one hand (or fingers) against the mouth (action concealed by one hand)
- ☱☱ = hand (or hands) over mouth
- (hm) ~ = moving hand cupped over mouth to affect sound (like a mute)
- (hd) = hands down

Hand, facial and bodily gestures besides those specified in the score are to be employed at the discretion of the performer according to the indicated patterns of emotions and vocal behavior (tension, urgency, distant, dreamy etc.). The performer, however, must not try to represent or pantomime tension, urgency, distance or dreaminess but must let these cues act as a spontaneous conditioning factor to her vocal action (mainly the color, stress and intonation aspects) and body attitudes. The processes involved in this conditioning are not assumed to be conventionalized; they must be experimented with by the performer herself according to her own emotional code, her vocal flexibility and her "dramaturgy".

to cathy

sequenza III

per voce femminile (1966)

Fotokopieren
grundätzlich
gesetzlich
verboren

luciano berio

text: markus kutter

10"

tense muttering / walking on stage

($\rightarrow$)

tense muttering

urgent

distant and dreamy

tense muttering

hd

[e] ... [i] ... [u] ... [o]

tense muttering

gladly nervous

[a] ... [e] ... [i] ... [o]

tense muttering

allowing

[u] [o] [a]

tense urgent relieved

wistful

ecstatic

whispering hd

[a] ... [e] ... [i] ... [o]

faintly

say

give me a few words

we build for us be us [a]

20"

tense mut. with

very tense distant and dreamy

tense mut.

hd

[e] ... [a]

tense mut.

nervous laughter

impassive

[a] [i]

tense mut.

very tense

relaxed

dreamy and tense

d

30"

tense mut. with

very tense distant and dreamy

tense mut.

hd

[e] ... [a]

tense mut.

words

tense mut.

hm

2

tense

dreamy dreamy

luciano berio: sequenza III

- 2 -

The musical score consists of six systems of staves, each with multiple voices and specific performance instructions. The systems are labeled with boxes containing numbers: 10, 20, 30, 40, 5, and 6.

- System 10:** Contains lyrics like "urgent", "apprehensive", "bewildered", "tense", "tender", "tense wisful", and "bewildered". It includes markings such as "d", "dashed lines", and "open circles".
- System 20:** Contains lyrics like "tense", "tender", "tense wisful", and "bewildered". It includes markings like "dashed lines" and "open circles".
- System 30:** Contains lyrics like "tense", "tender", "tense wisful", and "bewildered". It includes markings like "dashed lines" and "open circles".
- System 40:** Contains lyrics like "tense", "tender", "tense wisful", and "bewildered". It includes markings like "dashed lines" and "open circles".
- System 5:** Contains lyrics like "frantic", "joyful", "tense", "tender", "tense", "tender", "tense wisful", and "bewildered". It includes markings like "dashed lines", "open circles", and "dotted lines".
- System 6:** Contains lyrics like "increasingly desperate", "tense", "echoing", "serene", "(echoing)", "extremely", "tense", "echoing", "serene", and "bewildered". It includes markings like "dashed lines", "open circles", and "dotted lines".

Below the score, the lyrics are listed in groups:

- Group 1:** /wɔ/ [n] (b1.) [o] [a] [e] [i] to be
- Group 2:** + /wɔ/ [n] (b1.) [o] [a] [e] [i] to be
- Group 3:** /wɔ/ [n] (b1.) [o] [a] [e] [i] to be
- Group 4:** + /wɔ/ [n] (b1.) [o] [a] [e] [i] to be
- Group 5:** /wɔ/ [n] (b1.) [o] [a] [e] [i] to be
- Group 6:** + /wɔ/ [n] (b1.) [o] [a] [e] [i] to be

luciano berio : sequenza III

- 3 -

