

**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 Begrüßungsapplauses 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      } auszuhalten bis zum nächsten Klang oder bis ↗, ↘

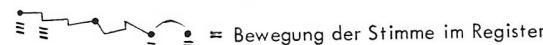
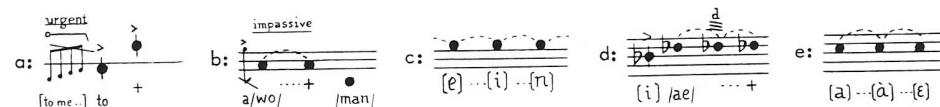
○ = geflüsterte, stimmlose Laute

♦, ♦ = gesungene und geflüsterte Töne so kurz als möglich



↑, ↓ 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 benannt; (e) bedeutet, daß 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).



Der Text wird auf verschiedene Weise geschrieben:

- 1) Laute oder Lautgruppen in phonetischer Schrift: (a), (ka), (u), (i), (o), (ø), [ait], [be], (e), (ɛ) usw.
- 2) Laute oder Lautgruppen wie im Zusammenhang ausgesprochen: /gi/ wie in give, /wo/ wie in woman, /tho/ 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.

Eingeklammerte Lautgruppen und Wörter wie (to me...), (be/lo/...), (/co//ta/...) usw. sind regulär zu repetieren. Beispielsweise ist bei Sekunde 15 (to me...) to auszuführen als to me to me to; bei Sekunde 30 bedeutet ((e)(a) ...) (a) für die Wiedergabe (e)(a) (e)(a) (e)(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)

◐ = schnalzen mit dem Mund

△ = husten

▷ = ein dezentes Schnalzen mit den Fingern

+ = mit geschlossenem Mund

○, — = gehaucht, fast geflüstert

oversize

M

162)

. 2

. B51)

S4

no. 3

1968

AUG 24 1995

11059958

- <> = 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)  
 (hm) = Hand (oder Hände) vor dem Mund  
 (hm) = die hohle Hand wird vor den Mund gehalten, um den Klang zu dämpfen  
 (hd) = 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)

anxious	: ängstlich	faintly	: matt		
apprehensive	: furchtsam	frantic	: wild	relieved	: entspannt
bewildered	: verwirrt	frantic L.	: wildes Gelächter	serene	: heiter
calm	: ruhig	gasping	: keuchen	subsiding	: nachlassen
coy	: schüchtern	giddy	: leichtsinnig	tender	: zart
distant	: entfernt	impassive	: teilnahmslos	tense	: gespannt
distant and dreamy	: entfernt und verträumt	increasingly desperate	: immer verzweifelter	tense L.	: überspanntes Gelächter
dreamy	: verträumt	intense	: intensiv	tense muttering	: angespannt murmelnd
dreamy and tense	: verträumt und gespannt	joyful	: freudig	urgent	: drängend
echoing	: wie ein Echo	languorous	: schlaff	very excited and frantic	: sehr aufgeregtd und wild
ecstatic	: ekstatisch	muttering	: murmeln	very tense	: sehr gespannt
extremely intense	: äußerst intensiv	nervous	: nervös	walking on stage:	: auf die Bühne kommend
extremely tense	: äußerst gespannt	nervous L.	: nervöses Gelächter	whimpering	: wimmern
fading	: verklingend	noble	: nobel	whining	: winseln
		open L.	: offenes Gelächter	wistful	: sehnüchrig
				witty	: witzig

#### Text von Markus Kutter :

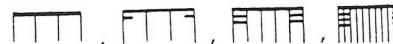
give me	a few words	for a woman	gib mir	einige Worte	für ein Weib
to sing	a truth	allowing us	zu singen	von einer Welt	die uns erlaubt
to build a house	without worrying	before night comes	ein Haus zu bauen	ohne Kummer	ehe es Nacht wird

#### Versuch einer Übersetzung :

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<sup>th</sup> of the score). The vocal actions must be timed with reference to the 10<sup>th</sup> divisions of each page.

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

} to be held to next sound or to [ ]



= different speeds of periodically articulated sounds



= can be performed as fast as possible

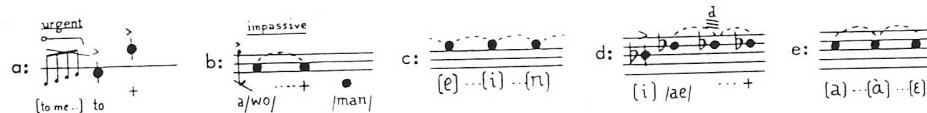


= as fused and continuous as possible



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).



The text is written in different ways

- 1) Sounds or groups of sounds phonetically notated: {a} , {ka}, {u} , {i} , {o} , {ø} , {at}, {be} , {e} , {ɛ} etc.
  - 2) Sounds or groups of sounds as pronounced in context: /gi/ as in give , / wo / as in woman , / tho / 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 (tra/tru/tro/tru/tro/tru/tro) 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...) is equivalent to to me to me to; at 30", ([e] [a] ...) [a] is equivalent to [e][a][e][a][e][a]; at 1' the group (/ta/[ka] be...) must be repeated as many times as possible for about 2".

| Laughter must always be clearly articulated on a wide register

[2] – bursts of laughter to be used with any vowel freely chosen

由 = mouth clicks

▲ = cough

♩ = snapping fingers gently

+ = with mouth closed

o, o = 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 other hand)

 = hand (or hands) over mouth

 = moving hand cupped over mouth to affect sound (like a mute)

 = 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 (tense, urgent, 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)**



luciano berio

text: markus kutter

This figure displays a detailed musical score for a vocal ensemble and piano. The score is organized into four main sections, each with its own title and specific performance instructions. The vocal parts include Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B). The piano part is labeled 'piano' and includes specific instructions for the piano player. The score features various musical elements such as vocal entries, piano chords, rests, and dynamic markings. The lyrics are written in parentheses below the vocal parts, and the piano part includes its own set of lyrics. The overall style is a mix of classical and contemporary musical elements, with a focus on expressive performance.

## **luciano berio: sequenza III**

- 2 -

ue 13723 mi

**luciano berio: sequenza III**

- 3 -

This figure shows a detailed musical score page with the following key elements:

- Time Markers:** The page features three main time markers: "10\"", "20\"", and "30\"".
- Performance Instructions:** Various descriptive words are placed above the music, including "tense", "subsiding", "witty", "apprehensive", "urgent", "extremely intense", "(frantic)", "distant", "extremely intense", "increasingly desperate", "subsiding", "calm", "anxious", "very excited and frantic", "whimpering", "urgent", "whining", "serene", "tense", "tender", "relieved", "wistful", "urgent wistful", "hm", "hd", "ecstatic", "tender", "wistful", "distant", and "fading".
- Lyrics:** The lyrics are written in parentheses below the vocal parts. Some lyrics include phonetic transcriptions in brackets, such as "[it] be- [?] [be/co.] be([tə] /co/be.) (r) [l]".
- Musical Notation:** The score uses a standard staff system with multiple staves. The vocal parts are typically on the upper staves, while the instrumental parts are on the lower staves. The notation includes various note heads, stems, and rests, along with specific markings like "d" (dash), "hm" (hum), and "hd" (head). The vocal parts often feature vertical lines connecting different notes, suggesting sustained sounds or glissandos.