

Patterns to punctuate song, with darkness

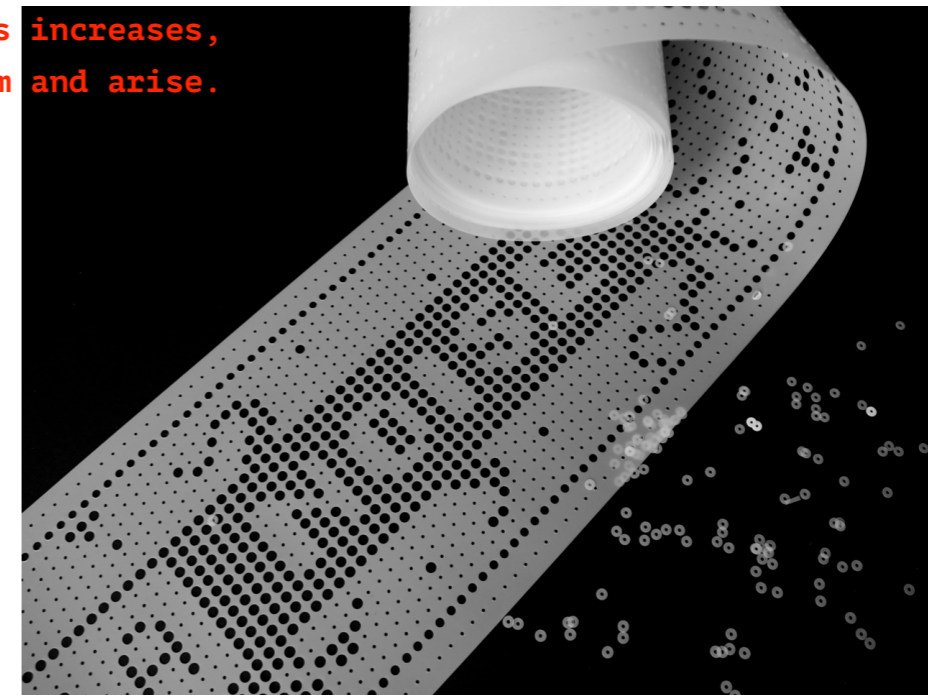
Pia Palme 2015

for Ute Wassermann

komponiert im Auftrag der Salzburg Biennale 2015
unterstützt durch bundeskanzleramt:kunst

As the number of holes/punctuations increases,
patterns form and arise.

Patterns to punctuate song, with darkness

The performance package contains

- performance instructions and the text
- a written score
- an electronic track (playback)
- a graphic punchcard score

Performance instructions

Notation

Die geschriebene Partitur notiert die Stimme in zwei Systemen, die zwei klar definierte und unterschiedlich geformte Stimmpersönlichkeiten darstellen. Das Stück verlangt von der Interpretin, scharf, punktgenau und vollständig zwischen diesen beiden Stimmpersönlichkeiten zu springen - vergleichbar mit Filmschnitten. Manchmal gibt es Überblendungen. Das untere System ist grau eingefärbt, zur optischen Signalisierung der Brüche.

'The female voice'

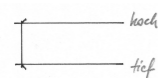
bezeichnet die gewöhnliche Singstimme, Mezzosopran. Ihr Charakter ist fast durchwegs sanft, ruhig und liedhaft; sie bewegt sich im mittleren Bereich des Umfangs. Sie wird nur selten laut; erst gegen Ende bricht sie stellenweise in sehr hohe, stechend scharf gefärbte Spitzenklänge aus.

Notation:
im oberen System auf 5 Linien,
herkömmliche Notation mit Violineklüssel.

'The wrathful voice of darkness'

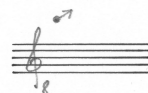
ist durchwegs von zorniger Grundhaltung. Nicht Ärger ist hier gemeint, sondern glühend scharfer Zorn und lodernde Wut. Diese Affekte werden am Anfang eher zurückgehalten (z.B. zusammengepresste Lippen), und kommen später klanglich immer mehr zum Ausbruch. Die dunkle Persönlichkeit spielt mit reichen Schattierungen von Geräuschen und Text. Die Klarheit begrifflichen Ausdrucks und menschlicher Intelligenz paart sich mit dem Affekt des Zorns.

Notation:
innerhalb von 2 Linien im unteren System; diese bezeichnen den relativ definierten Bereich (Frequenzbereich) von tief bis hoch von nicht-gesungenen Klängen und Geräuschen, zum Beispiel Krächzen, Sprechen, Murmeln, Rauschen.

Tempoangaben für das untere System erfolgen meist in Space-Notation, manchmal in Sekundenangabe, ausschnittsweise auch durch herkömmliche Notation. Gesprochene Passagen sind freier zu gestalten, nach relativer Tempoangabe: 'quickly', 'slowly' etc.

Gelegentlich wird eine männliche Färbung der Sing- oder Sprechstimme durch 'man's voice' definiert. Bei gesungenen Passagen wird diese im oberen System im Tenorschlüssel notiert, gehört aber zur zornigen/unteren Stimmpersönlichkeit.

Pausen

Im Stück sind keine Pausen notiert. Die Interpretin hat die Freiheit, sich die Pausen zu nehmen, die sie braucht. Einige mögliche Stellen dafür sind explizit angedeutet, weitere sind nach Bedarf frei wählbar.

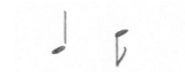

kurze Atempause - Dauer ad lib.

längere Atempause - Dauer ad lib.

Zeichenerklärung

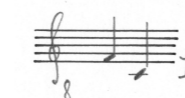
gesungen, 'sung'

'flautando', flötenhaft klingende Kopfstimme im Bereich e5 - g5

sprechend in allen Schattierungen, 'whispered', 'murmured', 'spoken'

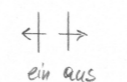
'man's voice', tiefes Register mit männlicher Klangfärbung im Bereich c3 - f3 sowie Extremtöne darunter

Spitzenklänge nach oben oder unten

geräuschhafte oder verzerrte Stimmproduktionen, die Notation im System gibt den Frequenzbereich an

am Notenhals: einatmend, ausatmend

stimmhaft

stimmhaft mit 'man's voice'

	stimmlos
	mit Luftbeimischung
	allmählicher Übergang zu
	Tremolo auf gleichbleibender Tonhöhe, z.B. durch Lippenbewegung oder mit Zunge
	Triller mit der nächsthöheren Note, bei Bedarf wird diese in Klammer genau notiert; Vorzeichen werden bei Bedarf über dem Trillerzeichen angegeben
	Mordent, Verzierung wie im Barock mit unterer Nebennote

Textperformance

Die Textangabe erfolgt in zwei Zeilen: der Haupttext in der 1. Zeile, entweder in phonetischer Schrift nach IPA-Chart, oder in deutschen Wörtern. Bei Bedarf werden Formanten eingeklammert in der 2. Zeile darunter angegeben.

Zuspielung/ electronic playback track

A stereo track is provided as a playback/'Zuspielung'.

The electronic playback starts the piece. The vocalist chooses her own starting moment, between 5 - 10 seconds later. Throughout the piece, the vocal part is performed independently from the electronic playback. The general idea of the playback is to provide an ambient, a lively but mostly soft background noise. At some moments sounds become loud and penetrating. Here, the playback track punctuates the live-performance and intentionally covers up the performer's voice. In part E the volume of the playback track should be gradually lowered, to allow the voice to be foregrounded.

The playback track is longer than the vocal part. It should continue for at least some seconds after the singing voice has stopped. If there is time, this part can be extended - there is ample material provided in the track. Playback is ended manually during performance, with a quick fadeout.

Instructions for actions with the throat microphone

The performer has to wear a throat microphone, with a possibility to turn it on/off with a foot pedal (a volume pedal or an on/off switch is possible). Throughout the piece, the throat microphone is used to highlight specific vocal productions by means of amplification and distortion. These sonic moments aurally 'punctuate' the performance. Five sections A, B, C, D and E are defined in the score. In every section the throat microphone is used in a different way:

Part A: 'Focus on Noise'

The microphone is

- ON for nonverbal noise productions
- OFF for singing and text

Part B: 'Focus on Words'

The microphone is

- ON for words and text
- OFF for singing and nonverbal noise

Part C: 'Rosinen'

This keyword points to the German phrase 'Die Rosinen im Kuchen herauspicken'. Highlight particular and unique occurrences with the microphone. Amplify dramatic moments of choice: not too many, but single vocal events which can include any type of sound production.

Part D: 'Wetterleuchten'

Switch on the microphone at irregular intervals and only for very short periods, without any synchronisation to vocal productions. Here, the use of the mic compares to unpredictable bolts of lightning, highlighting short sonic fragments. Occasionally densify the occurrence of these fragments, creating a quick sequence, to turn mic-fragments into 'percussive' elements. Focus on the resulting rhythm.

Part E: 'Das grosse und kleine'

Switch on only for exactly those four words.

The punchcard score

is an essential part of the piece. The punchcard score illustrates the key instructions for using the throat microphone in the five parts of the piece; it is a graphic representation and comment of the above instructions. The score can be held and handled by the vocalist during the performance. Alternatively, it can be displayed on stage as an installative element. Use appropriate stage lightning to play with the shadow of the score!

Punchcards inspired the concept of the piece. Punctuation as a compositional plan is linked to the creation of patterns on punch cards for knitting machines. As the number of holes/punctuations increases above a certain level, patterns can form and arise. The playback composition starts with samples of sounds made with a punch tool, recorded during the making of the punchcard score.

Text

Wirf zurück
den Pferderücken
den Schweinskopf
in die Bäume
zurück
ins Eiswasser

sternförmig
dicke schwarze Vögel
im dichten Wald
singen
verlaufend

kurz scharf seltsam
sie sich
verfremdet Regenwetter
mit derselben Gestik
verstärken
mitten in Kopf

schläfriger Seufzer
hallend
Stimmen versterben
klirrend
schwarzverbrannt
der Kuchen kreischt.

Weich ein
die Form
das Gefäß
ins Wasser
auf die Rückbank
wild
knurrt
der riesige Hund

immer auf dem Rückweg
ein Lied und beiße
wie von selbst
kräftig
die Ohren zu

kehlige Laute
sprachähnlich
unter der Kuppel
auf Grund
Irrtum und Angst
umringt
die Saite entlang.

Ruf zurück
das Gerücht
den Jungen
die ganze Welt
aus allen Richtungen
leicht gläubig
Gezänk

starker Abstand
in den Wind
nur noch
Klappen klappten
Wirbel
Säule

Winseln und Stöhnen
bahnen sich ihren Weg
durch das Reiben
Laute sitzen schwarzgekleidet
verflochten.

Sing zurück
die Ohnmacht
die Haltung
gegen mein Brustbein
trillert hinten

flimmert grau
im Hochgebirge
vervielfältigt

das große und kleine Rauschen.

Patterns to punctuate song, with darkness

Pia Palme 2015
for Ute Wassermann

A

start 5-10" after
electronic track

1 5

4/4 $\text{♩} = 60$ *scung*
4/4 *tenderly*
ppp

the female voice

mp *slow vib. accel.* *s.v.* *subito ppppp* *ppp* *mp* *slow vib.*

$\emptyset \rightarrow oe \rightarrow e \rightarrow i \rightarrow y \rightarrow \text{t} \rightarrow \text{tt} \rightarrow \emptyset \rightarrow oe \rightarrow i$

electronic track | ..... continues independently until end

6 10

6/4 *ppppp* *(o)*

the female voice

senza misura $\text{♩} = \text{♩}$ *distort* *wrathfully* *low, unvoiced noise* *whispered* *ppp* *mf* *Sub. ffff* *ppp* *flaut.* *t ** *mp* *p*

the wrathful voice of darkness

j-us *G* *Wirf sie-rück*

formant: $(u \rightarrow o \rightarrow e)$

*) lip tremble and trill

throat microphone on/off:
follow instructions for
part A 'Noise' → continue until part B

11

12

the female voice

the wrathful voice of darkness

3/4 *mf* *slow vib.*

sesta misura $\text{♩} = \text{♩}$ 6" *sinister, threatening with a man's voice*

vocal fry rit. accel. molto rit. *slowly spoken, as low as possible and distorted* *pppp*

8" *mf* *fast vib. mmm*

press lips together tautly, lips may start to vibrate *ff* *f* *ppp æ*

(u → o → a → o° → u) den Pferderücken den Schweinskopf f (p) → θ s (u → i →)

13

14

15

16

the female voice

the wrathful voice of darkness

4/4 $\text{♩} = 60$

subito ppppp s.v. *rit.* *mf*

sesta misura $\text{♩} = 72$ 4" *sinister*

8" *spoken, as above* *pp* *mf* *pppp* *distorted mp* *vocal fry* *mf* *whispered fff*

7 $\text{♩} = 144$ 8 *ppp mp flaut.*

-uo he-ha in die Bäume -e → æ → a → (a) ts zurück (e → y) ja E

sesta misura
♩ = ♪

the female voice

the wrathful voice of darkness

mf sinister, hastily
spoken, as before
pppp

2"

gently ppp flaut. mf

5"

subito pp distort hissing like a snake

pppp ffff

gently ppp mp ffff

hastily, between sung and spoken, as low as possible

5 J=60
4 ppp, gently flaut.

ja ε → e

ins Eiswasser r (u)

S S Stern-för-mig (u i)

ja e →

mp 3 3

→v*) dlk-ke schwar-ze Vö-gel
*) high lip pressure

19 20 21 22 23

sesta mis.
♩ = ♪

the female voice

the wrathful voice of darkness

mp slow vib.

dark and dangerous

with tenderness
ppp mf

subito ppppp s.v.

fast vib.

pppp flaut. #

pp

rocalfy, inbreath quickly whispered murmured very low
pppp mp p

ja o → e ε → i o ae

hə im dichten Wald sin-gen

4 J=72

19 20 21 22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

the female voice

the wrathful voice of darkness

mf
very slow vib.
S.V.
p
Secretly
3"
slower
2 $\text{♩} = 60$
4 tendely
ppppp
flaut. sim.
a a
fff₀ whispered
a
playfully
ppppp
flaut. tr. mmm
mp

quickly whispered airy
pp
p
verlaufend ♩
(i)

Kurz scharf sett-sam

32

33

34

35

36

37

38

39

the female voice

the wrathful voice of darkness

4 $\text{♩} = 72$
4
even and solemn
like a chorale
pp
mp
mf
S.M.
 $\text{♩} = \text{♩}$
sub.
pp
4"
2 $\text{♩} = 72$
4
ppp
S.M.
4"
3 $\text{♩} = 144$
8
ppp

quickly
whispered
fff
u ♩ schläfziger Seufzer

♩
(i → u)

40

41

42

43

seura misura
♩ = ♩
Casting a spell → PPP

the female voice
murmured, as low as possible
p

the wrathful voice of darkness

löst sie sich

4/4 = 72
PPP
5:3
mp
subito, much air
PPPPP

seura misura
♩ = ♩
Sung, with a man's voice
PP
Sung as low as possible
PPPP
distort

weich ein die

fo r m
(o → u)

B

44

45

46

47

48

4/4 = 60 slower
4 come prima, tenderly
Sung
PPP

the female voice
whispered, quickly
mp

the wrathful voice of darkness

das Gefäß ins Wasser

subito
PPPPP

slow w/ accel → s.v.
mf

spoken rhythmically, with a man's voice
threatening
mp

tenderly
mf

PPPP

o → ce → e i → y t → tt φ → ce → i → o o → u

hal-te die Oh-ren

throat microphone on/off:
follow instructions for
part B 'Words'

→ continue until part C

4/4 $\text{♩} = 72$
 raging, spoken
 with a man's voice
 distorted

mf

the female voice

the wrathful voice of darkness

und bei-se wie von selbst

sighing
 mf pppp

senza misura
 as before

4/4 $\text{♩} = 72$
 echoing
 pp mf pppp

sighing

mf pppp

text
 senza mis.
 quickly murmured, occasional
 distortions
 sempre pp and with disgust

4/4 $\text{♩} = 72$ 5/4
 ppp mp pppp mp

evently, like a chorale

o u — a — a — e —

Verbraudet Regenwetter
 mit derselben Gestik
 verstärken mitten im Kopf
 klirrend schwarzverbräunt
 der Kuchen kreischt

kräftig zu.

55 56 57 58 59

senza misura 9" 4"

mf mp ppp ppppp

trying to control the ravenous outbreak,
 a field of noise, the
 lip pressure varies,
 tensely holding back

as low as poss.
 gradual transition to

sung in a man's voice

4/4 $\text{♩} = 60$
 sung, tenderly

pp mp

sung, man's voice

mf distort

the female voice

the wrathful voice of darkness

ce t tt y y β y e ja y u

gliss.

β y

60

61

62

63

64

65

66

4/4
gently < mp
mf
ppp vocal fry
2"
4/4 $\text{♩} = 72$
sung pp
y → u
senza mis.
quickly and precisely
mp ffff
4/4 $\text{♩} = 72$
sung, gently
pppp mp
fast vibrato
rit. 4/4 $\text{♩} = 60$
pppp s.v.
E → ae → t u u i

whispered
keulige Laute sprachähnlich
unter der Kuppel
auf Grund

67

68

69

70

71

72

S.M. $\text{♩} = \text{♩}$
mf
vib.
sub. pppp s.v.
4"
3/8 $\text{♩} = \text{♩}$
f
distort
sung, birdlike
pppp flaut.
a o
S.M.
quickly
wrathfully
4/4 $\text{♩} = 60$
birdlike
pppp sim.
ppp very slow trem. → accel. → very fast
mp
spoken, distorted
3
sung mf → p
accel. →
gliss.
ce → e

the female voice

the wrathful voice of darkness

spoken, noisy
mp
Ir-r-tum

und Angst

73

74

75

76

77

78

C

79

pushing
4/4 $\text{♩} = 72$
spoken distorted mp
sharply fff
sung Ppppp
e a

whispered → S.M. 5"
fff 3
mp ← mf

2/4 $\text{♩} = 72$
sung ppppp
7:8 ♯ mf
breathing in/out p
7:8 ♯

4/4
sung, calmly Ppppp
rit. come prima, tenderly ppp
mp
slow vib. acc. →

the female voice
the wrathful voice of darkness

um-ringt' (a)
die Sei-te ent/a-ä-ang
||:e:||
||:və:|| — fua

throat microphone on/off: follow instructions for part C 'Rosinen' → continue until part D

80

81

82

83

5/8 $\text{♩} = 72$
fast vib.
PPP
mf
ff
y → t

wrathfully, but not too loud
S.M. 4"
mp
mf

mid-frequency noise
as before 3
irr. trem./double tongue

moving faster
4/4 $\text{♩} = 72$
sung, with passion Pppp mp
mf
t t a

S.M. 3"
wrathfully spoken in a man's voice
distort
mp

the female voice
the wrathful voice of darkness

raf zu-rück' §
das Ge-rüch ||:t'k':||
(a — i)

den Jungen
die ganze Welt
aus allen Richtungen
leichtgläubig
Getränk

Senza misura
♩ = 72

Sung, expressive
PPPPP PPP

spoken, man's voice quickly wrathfully + distorted

bite upper lip *ejecting*

sub. PPPPP

whispered man's voice, accel. and quickly increasingly irate

very high sound, razorlike extremely sharp + cutting stable pitch

the female voice

the wrathful voice of darkness

♭ → e a e

pp ————— mf

e ae

pp < f > ffff ————— pp

a || e: || —————

pp ————— mp ————— mf

i —

starker Abstand in den Wind

v — Winseln (u → o → u)

und Stöhen bahnen sich ihren Weg

3"

5:6♩

4"

broadening
4/4 ♩ = 60
Sung, with passion

pushing forward accel. poco a poco

cut off sharp + high sound as before

delicately

S.M. spoken, slowly mechanically croaking

2/8 as before

the female voice

the wrathful voice of darkness

mp

pp ————— mf

Sub. PPPPP

fff

PPPPP

tr

a a

i ————— y e ————— e e e ————— a a

i ————— e

high-frequency noise mp

ja e

durch das Reiben

4/4

4/4 ♩ = 72

3/8 ♩ = 5

8

7

7

7

92 93 94 95 96 97 98

S.M. as before

3 $\downarrow = 144$
16

S.M. penetrating 6^a

tem. via formants
raise pitch

4 $\downarrow = 72$
4 joyfully

flaut. $pppp$ mp $pppp$ mp

dim. $\rightarrow$

flaut. $pppp$ mp

*) tremolo and
fall a semi-
tone upwards

insistently 3^{||} quickly
whispered

4 $\downarrow = 60$
4 calming

flaut. $pppp$ mp

can vib. s.v.

whispered $ffff$ sung mp
very slow $\rightarrow$ accel.

mp

ja e i :ie: e

accel. $\rightarrow$

mp

Lau-te sit-zen

pppp f ffff

a e $\rightarrow$ tt e e

ver-fluch-ten

Schwarzgekleidet
(i)

D

99 100 101 102 103

accel. $\frac{4}{4} \downarrow = 72$

ppp mp sub. $ppppp$ mp

slow vib.

moving ahead
with passion, rubato

mf

pppp trem (tongue)
*)

seura tem.
mix in air

flaut. mp

slow down $\rightarrow \frac{5}{4} \downarrow = 60$

molto rit.
becoming totally
enraged and
loosing one's
voice with rage

ce tempo
sung, sim.
 mp

the female voice

a $\rightarrow$ ae $\rightarrow$ u $\rightarrow$ i

y y y y $\rightarrow$ i $\rightarrow$ tt

||: let: ||

w ja o

*) small accents at
irr. intervals

pp 3

o ja o

the wrathful
voice of
darkness

s - sing zu-rück

throat microphone on/off:
follow instructions for
part D 'Wetterleuchten' $\rightarrow$ continue until part E

S.M.
♩ = ♩
as before, very irate
very slow

the female voice

the wrathful voice of darkness

die Ohnmacht die

u tempo
delicately sung
mp

very slow

sim.
pppp

very slow

sim.
mp >

as before, very irate

sung, with much air, evenly

one breath, hold as long as possible

molto rubato
♩ = 60
resting, calm

mf → mp

con vib.

ja o o ja o ja oe u u → u

ha Hal-tung gegen mein Brust-bein

E

moving forward
♩ = 72

softly whispered
mp

solemn like a charade
mp

come prima
feudely
ppp

gentle outbreath
mp

Sung as before

whispered
pp < mf > pp

mf sub. pppp s.v.
slow vib.

mf sub. pppp s.v.
slow vib.

the female voice

the wrathful voice of darkness

tril-let hin-ten

hce

f flim-mest grau im

u sig y y a φ → ce → e i → y a a

throat microphone on/off:
follow instructions for part
E 'Das grosse und kleine
Rauschen'

continue until end

113

114

115

116

117

118

119

the female voice

the wrathful voice of darkness

4/4

pppp

a a

quietly murmured

3/4 $\text{♩} = 60$

p pppp

voiced

unvoiced

soothing murmured

2"

4/4 $\text{♩} = 60$

p pppp

gently very low whispered

3"

3/4 $\text{♩} = \text{♩}$

mp

calmly

5"

ppppp

Hochgebirge

mp ppppp

f

vervielfältigt

pppp

pp < mp > pp

5

dz das gros-se

ppp < mp > pppp

s

(e → y → i →)

120

121

122

123

124

125

the female voice

the wrathful voice of darkness

3/4 $\text{♩} = 60$

mp < ff

ppppp

5

ce

und klei-ne

(i → u) (u → l)

3/4 $\text{♩} = 60$

S.M.

a delicate noise like a cat purring

very slowly precisely mouthing NO SOUND

4/4 $\text{♩} = 52$

4

sung, with ample space

ppppp ppppp →

with one breath; hold as long as possible, fadeout

ce a a → e e

ω

hrr

(w)

RAUSCHEN

electronic track

Turn down the volume manually for a gradual diminuendo from bar 120. The track should continue after the voice has completely stopped, and end with a quick final fadeout.