

The voice of the air

για 2 βιολιά, βιόλα, τσέλο, πιάνο και τις φωνές των εκτελεστών

Μαρία Τσιαντούλα

Σημείωμα συνθέτη

Κύρια ιδέα για την δημιουργία αυτού του έργου ήταν ο αέρας, ο θόρυβος γενικότερα όπως αυτός υπάρχει γύρω μας αλλά και μέσα μας, τον οποίο και παρήγαγα στο έργο μέσω των οργάνων και των φωνών. Οι τεχνικές και η σημειογραφία (των οργάνων) έχει αναφορά στην εργογραφία του συνθέτη Δημήτρη Μπάκα και στον τρόπο με τον οποίο εκείνος χειρίζεται αυτές στα έγχορδα και στο πιάνο.

Στο έργο αυτό έχω κάνει μία προσωπική εφαρμογή αυτών των τεχνικών, τις οποίες και συνδύασα με δικές μου (ειδικότερα στο μέρος των φωνών), με βάση το δικό μου αισθητικό πλαίσιο.

Το έργο αποτελείται από τρία μέρη και αναπτύσσεται σε μία οργανική φόρμα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος, αρχίζει με θόρυβο, κυρίως, στα όργανα (π.χ. τρίψιμο του δοξαριού στις χορδές) αλλά και στις φωνές (π.χ. ανάσες) σε συνδυασμό με κάποιους φθόγγους με τονικό ύψος (μελωδικές φράσεις). Στη συνέχεια, ο θόρυβος (ως στοιχείο προσκηνίου) μετατρέπεται σταδιακά σε στοιχείο παρασκηνίου και οι φθόγγοι με τονικά ύψη αποκτούν (στο δεύτερο μέρος) τον ρόλο του προσκηνίου. Τέλος, σταδιακά, επανέρχεται στον θόρυβο, όπως και στην αρχή (τρίτο μέρος).

Όσον αφορά το μέρος των φωνών, ο βασικός άξονας στον οποίο στηρίζεται το υλικό τους και η δόμηση αυτού, αλλά και γενικότερα η ιδέα του έργου, είναι το τρίπτυχο: γέννηση-ζωή-θάνατος. Ειδικότερα, το έργο αρχίζει με ανάσες (γέννηση). Στη συνέχεια εμφανίζει και κάποιες συλλαβές (σε συνδυασμό με τις ανάσες), οι οποίες συνδιαλέγονται με κάποιες λέξεις και έπειτα φράσεις (ζωή), στο δεύτερο μέρος. Πηγαίνοντας προς το τέλος, οι λέξεις γίνονται συλλαβές και στην συνέχεια κυριαρχούν οι ανάσες, οι οποίες και κόβονται απότομα στο τέλος (θάνατος).

Οι περισσότερες από τις λέξεις που εμφανίζονται στο μέρος των φωνών δεν είναι γνώριμες λέξεις κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας, μπορεί ίσως αποκόμματα κάποιων λέξεων (κάποιες συλλαβές ιδίως). Στόχος μου ήταν να δημιουργήσω ένα ασαφές λεκτικό περιβάλλον, χωρίς συγκεκριμένα νοήματα δίνοντας έτσι χώρο στους εκτελεστές αλλά και στους ακροατές να σκεφτούν και να δημιουργήσουν εκείνοι τα δικά τους προσωπικά νοήματα αλλά και ερωτήματα.

Επεξήγηση Σημειογραφίας

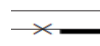
Γενική σημείωση: Το κομμάτι είναι γραμμένο σε ελεύθερο τέμπο. Κάθε μέτρο περιέχει τα δικά του δευτερόλεπτα κάθε φορά. Έτσι, μέσα στα εκάστοτε δευτερόλεπτα του κάθε μέτρου, ο εκτελεστής θέλω να εκτελέσει ότι είναι γραμμένο μέσα σε αυτό. Οι οριζόντιες γραμμές μετά από την νότα υποδεικνύουν την (σχετική) διάρκεια αυτής.

- **Φωνή:**

Το μέρος της φωνής είναι γραμμένο σε τρίγραμμα, η κάτω γραμμή είναι η χαμηλότερη περιοχή, η δεύτερη είναι η μεσαία περιοχή και η τρίτη από πάνω είναι η ψηλότερη. Τα όρια και οι περιοχές είναι σχετικά, ορίζονται κάθε φορά από τον ίδιο τον εκτελεστή.

- Όταν η νότα έχει κανονική κεφαλή: **χιου** ο ήχος που παράγεται αποτελείται από αέρα κυρίως και βρίσκεται φυσικά στην ανάλογη περιοχή.

Ενώ όταν η κεφαλή μίας νότας έχει αυτό το σύμβολο: **ζης** θέλω να περιέχει τονικό ύψος, κυρίως, αλλά και αέρα, σαν ομιλία όμως περισσότερο (speechgesang).

- **(α)** : Εισπνοή από το στόμα, λέγοντας (φορμάροντας) το ανάλογο γράμμα.

- **(α)** : Εκπνοή από το στόμα, λέγοντας (φορμάροντας) το ανάλογο γράμμα/λέξη.

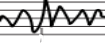

- : Σφύριγμα

- **Έγχορδα:**

- : Κλείσε με το αριστερό χέρι όλες τις χορδές. Όποτε δημιουργείται θόρυβος πάντα είναι με κλειστές χορδές στο αριστερό χέρι.

- : Κάνε κυκλικές κινήσεις (τρίψε) επάνω στις χορδές του οργάνου (στο ηχείο), με το ανάλογο κάθε φορά σημείο του δοξαριού που αναγράφεται στην παρτιτούρα δημιουργώντας θόρυβο.

- : Τρίψε κάθετα το ανάλογο σημείο του δοξαριού πάνω στις χορδές του ηχείου δημιουργώντας θόρυβο.

- $I/II \longrightarrow III/IV$: Ξεκίνα να τρίβεις αρχικά στην πρώτη και την δεύτερη χορδή από πάνω και σταδιακά τρίψε με τις άλλες χορδές (την τρίτη και την τέταρτη).

- : Κρούση με το ξύλο του δοξαριού επάνω στις χορδές (legno battuto).

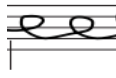
- $sp.$: Συντομογραφία του sul ponticello.

- $st.$: Συντομογραφία του sul tasto.

- \longrightarrow : Σταδιακό πέρασμα από ένα πράγμα σε ένα άλλο π.χ. από sp σε st

- Όπου έχει τρίλια να εκτελείτε σε διάστημα τόνου.

- **Πιάνο:**

- : Τρίψε κυκλικά τις χορδές του πιάνου στην περιοχή που θέλεις εσύ (με βάση βέβαια το κλειδί που είναι γραμμένο), λαμβάνοντας υπόψη και τις κινήσεις που γράφονται.

- : Mute/ damp note, το (δεξί) χέρι να πιέζει την αντίστοιχη/ες χορδή/ες.

- : Cluster (κρούση με την παλάμη) στην περιοχή περίπου που είναι γραμμένο.

- : Χτύπα με τα κόκαλα των δακτύλων σου, σε ένα σημείο, το σώμα του οργάνου (στον ξύλινο σκελετό μέσα στο πιάνο).

- L.R. (low register): Ο εκτελεστής να τρίψει τις χορδές του χαμηλότερου ρετζίστρου (στις χορδές του πιάνου).

- M.R. (low register): Ο εκτελεστής να τρίψει τις χορδές του μεσαίου ρετζίστρου (στις χορδές του πιάνου).

The voice of the air

(with live Amplification and Reverb)

Score

(Free Tempo)

Μαρία Τσιαντούλα

The score is divided into four systems, each with a vocal line and a string line. The vocal lines are marked with dynamic changes and vowel sounds. The string lines include performance instructions such as 'arco' and 'legno and hair', and dynamic markings like *pp* and *p*. Time markers (7", 8", 15", 20") are placed above the vocal staves to indicate specific moments in the piece.

System 1:
Vocalist 1: *pp* < *p* > *pp* (7") (α) (ou) (α) (ou) (15" 8")
Violin I: arco (III/IV → I/II → III/IV) (Damp the strings, ⊕ with the left hand) (20" 5")

System 2:
Vocalist 2: (α) (ou) (7" 8" 5")
Violin II: arco (III/IV → I/II) (Damp the strings, ⊕ with the left hand) *pp* < *p*

System 3:
Vocalist 3: (ε) (α) (7" 8" 5")
Viola: I/II legno and hair (Damp the strings, ⊕ with the left hand) *pp* <

System 4:
Vocalist 4: (ι) (7" 8" 5")
Piano: *pp* <

45'' 7'' 2

55'' 10''

1:00 5''

7

(α) ε ζης σ (α) λι εν λι εν λι εν λι εν

ord. I/II legno and hair

Vln. I *p* *mf*

Vln. II *pp* *p* *mp* *p* *mf* *p*

(ιε) μ' ακούς (α) σ (α) ζης σ μ' ακούς σ

Vla. *mf* *p* *mp* *mf* *f* *mf*

(α) (ου) (α) σ (α) (ι) σι αν

Vc. *mf* *f* *p* *mp* *mf* *p* *pp* *p* *mf*

δι εν εν εν εν εν εν εν (α) ζ κρα σ (α)

Pno. *mp* *p* *mp* *p* *mp* *f* *p* *mp*

(ε) τατατατατατατατα χιου ζ ρα σ (α) σσουσσουσσουσσουσσουσσουσσουσσουσσουσσου (α)

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

8vb *mp* *p* *mf* *mf* *

1:05
5"

9" 1:14

1:22
8"

pp *f* *mf < f* *mp*

10

Vln. I

(α) να (ι) σου (α) χιου σαζ σου (α)

III/IV legno and hair I/II ord. II/IV

p *mp < f* *p < f* *p*

Vln. II

(α) τεζ σαζ αν οσουσουσουσου (α) σ (ε)

(ord.) I/II I I/II III/IV I/II legno and hair

p *mf* *f* *ff* *mf* *p*

Vla.

(χου) (ι) σαζ λιεν (α) (ου) (α) ζη νός

legno and hair III/IV I/II

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

Vc.

(α) (ου) (ι) (α)

III/IV I/II

mf *p* *mf*

Pno.

mf *p*

L.R. on the strings with the palm strings M.R. (α)

on the keys with the palm

L.R. *mf* *p*

5" 9" 8"

3

*

1:28

1:36

13 *mf* *p* *mf* *f* (σπαρακτικά)

(α) ο τεν ει δα (α) σι ες (α) (α) ιε

ord. legno and hair III/IV ord.

pp *ff* *p*

6'' 8'' 5''

f *p* (ου) (ι) (ε)

6'' 8'' 5''

f *p* *f* *mp* *p* (ου) (α) αν δης (α) ζης ζης

legno battuto I legno and hair

mf *p*

6'' 8'' 5''

III ord. (α) (ε) tr

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

(ου) (α) σ .. ο τεν ει δα (ι) ζεις ζεις

gloss. strings *p* *f*

cresc.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Pno.

2:32
6''

2:40
8''

2:45
5''

22 *ff* *pp*

μιε (α) (ου)

Vln. I *f* *p* *pp*

Play harmonics random

Vln. II *f* *p* *pp* *ff* *p* *f* *pp*

(α) (ε) (ι) (batt.) sul tasto → sp.

Vla. *mp* *pp* *f* *p* *pp*

(α) (ε) I/II ord. sp. → ord. non vib.

οσοιοσοιοσοιο

Vc. *pp* *mf* *p* *p* *f* *p* *f* *mp*

(α) (ιε) (α) (ου) molto vib. legno and hair

Pno. *f* *p* *p* *mf* *p* *mp* *sf* *p* *mf*

(ου) α μιε (α) keys 8va *p*

Λα. Λα.

2:52

3:00

3:04

7"

8"

4"

p

ff

25

Vln. I

ord. I/II

(a) (ou) (a) (ou)(a) (ou) (a)

p *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p* *f* *cresc.*

Vln. II

ord. I/II → III/IV
legno

(a) (ou) (a) (ou) (a) (ou) (a) (ou) (a) (ou) (a)

pp *mp* *pp*

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

Vla.

(ou) (a) (a) χίου

cresc.

molto vib.

tr

Vc.

(a) σ

pp *f* *mf*

Pno.

(keys)
(8va)

cresc.

f

10"

6"

pp

9"

28

Vln. I

fff \rightrightarrows *pp* \rightrightarrows *mf* \rightrightarrows *pp*

Vln. II

5 IV
legno \rightarrow ord. \rightarrow legno

fff \rightrightarrows *p* \rightrightarrows *pp* \rightrightarrows *mp*

Vla.

(ε) ord.

fff \rightrightarrows *f* \rightrightarrows *p* \rightrightarrows *f* \rightrightarrows *p* \rightrightarrows *ff* \rightrightarrows *p* \rightrightarrows *mp* \rightrightarrows *pp*

Vc.

III/IV ord. \rightarrow legno and hair \rightarrow I/II

p \rightrightarrows *mf* \rightrightarrows *pp*

Pno.

keys \wedge \wedge \wedge \wedge

(στο καπάκι του πιάνου)

f *mf*

ff \rightrightarrows *pp*

8vb

Λαδ. *

3:36

3:45

3:51

p 7" *mp* 9" *pp* *p* 6"

31

Vln. I

(α) χιου (ε) (ου)

pp < *p* > *pp* *mp* *ppp*

8va ord. I/II → III/IV

Vln. II

7" ric. 9" 6"

f > *p*

Vla.

7" 9" 6"

f > *p* *mf*

I sp. ord.

Vc.

7" ric. 9" 6"

mp *f* > *p* *p*

Pno.

28va 7" 9" 6"

pp *mf*

8vb *f* *pp*

8"

9"

10"

p \rightarrow *pp*

34

Vln. I

I/II
legno and hair

(ou)

III/IV

pp \rightarrow *mp* \rightarrow *p* \rightarrow *mp*

8"

9"

10"

p < *mp* \rightarrow *pp* \rightarrow *mp*

σ

(α)

χ ιου

Vln. II

p \rightarrow *mf*

8"

9"

10"

legno \rightarrow st.

Vla.

ppp

p \rightarrow *mf* \rightarrow *p*

8"

9"

10"

ff

Vc.

8"

9"

10"

p mp \rightarrow *p* \rightarrow *mp* \rightarrow *p* < *mp*

σ ι ες

(α)

σ ι ας

L.R.
with nail

Pno.

p \rightarrow *mp* \rightarrow *pp*

mf \rightarrow *pp*

8^{ub}
pp

9"

8"

7"

37

mp pp p

(α) (ου) (α) χιου

ord. I/II legno and hair III/IV I ord.

Vln. I

pp mp p

9" 8" 7"

pp mp p

σ (α) χιου (α)

legno I/II and hair ord.

Vln. II

p 9" 8" 7"

ppp p mp ppp

χιου (α) δι ες (ε)

ord. III/IV I/II

Vla.

9" 8" 7"

pp p mp ppp

(ι) χιου

I legno and hair

Vc.

9" 8" 7"

pp p mp mf p

διεν ες (α) σας δι εν τι

with nail with the apple of the finger

M.R.

mp mf p

Pno.

4:49

4:55

5:00

7"

6"

5"

40

Vln. I

(α) (ou) (α) (α) (ou)

legno and hair ord.

pp mp pp mf p f

Vln. II

(χου) (α) (ou) (ι) (ou) (α)

legno and hair III/IV ord.

pp mp p mf p

Vla.

(ou) (α) (ε) (α) (ε)

III/IV I

mf pp mp p

Vc.

(α) σ (α) χιου (α) (ou)

legno and hair I/II

p pp mf p mf

Pno.

(α) ζης α σι ες ζης (α) ου σι ες (α)

mp pp mp pp p

pp

Detailed description of the musical score: The score is divided into three measures corresponding to time markers 4:49, 4:55, and 5:00. Each measure is further divided into two sub-measures of 7 seconds and 5 seconds. The instruments are Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Piano. The score includes vocal lines with Greek lyrics and performance instructions such as 'legno and hair', 'ord.', and 'III/IV'. Dynamic markings range from *pp* to *f*. The piano part features a continuous accompaniment with various articulations.

5:05

5:09

5:15

43 *mp* *p* *f* *mp* *mf* *p* *mp* *ff*

5'' 4''

Κράτα την ανάσα σου για 10''

Vln. I

(α) (ου) (ε) (ου) (ι) (ε) (ου) (α) (ου)(ε)(ι) (ιε)(α)

Ακίνητος-Μείνε παγωμένος στην θέση που έφτασες για 10''

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

Vln. II

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

5'' 4''

Κράτα την ανάσα σου για 10''

Ακίνητος-Μείνε παγωμένος στην θέση που έφτασες για 10''

(α) (ου) (ιε) (α) (ε) (ι) (ε) (ου) (α)

legno and hair

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

Vla.

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

5'' 4''

Κράτα την ανάσα σου για 10''

Ακίνητος-Μείνε παγωμένος στην θέση που έφτασες για 10''

(α) (ι) (ε) (ια) (α) (ου) (ιε) (ου) (ι)

I/II

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

Vc.

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

5'' 4''

Κράτα την ανάσα σου για 10''

Ακίνητος-Μείνε παγωμένος στην θέση που έφτασες για 10''

(ιε) (ου) (α) (ου) (α) (ε) (ια) (ιε) (ου) (ι) (ου)

I ord.

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

Pno.

mp *pp* *p* *pp* *f*

5'' 4''

Κράτα την ανάσα σου για 10''

Ακίνητος-Μείνε παγωμένος στην θέση που έφτασες για 10''

(ου) (α) ζη σ (α)

mp *p* *ff*

f