

Nils Henrik Asheim

Tuning Voices

for vokalgruppe og hardingfele

NB
noter
This music is copyright protected

Tuning Voices

for vokalgruppe og hardingfele
skrevet på bestilling fra Song Circus med støtte fra Norsk Kulturråd
Nils Henrik Asheim 2018

Stykket er inspirert av bruremarsjen "Gråtarslaget" og fortellingen om denne.

Det er lånt noe tonemateriale fra slåtten, og fortellingen har trigget noen musikalske idéer. Først og fremst dreier det seg om en gjennomgående tanke om noe som synker og lever videre under vann. Dessuten finnes det en idé om forskjellige is-overflater.

Utgangspunktet for lydbildet har vært klangen av hardingfela som instrument, og hvordan å la denne klangen flyte videre ut gjennom vokalgruppa og deres ekstrainstrumenter (orgelpiper og shruti-boks).

I mange av partiene, f.eks. åpningen, kan man se på hardingfela som buen og vokalgruppa som strengene. Det er fint hvis hardingfelespilleren kan ha dette i bakhodet og tenke på sine armbevegelser som en del av komposisjonen, også visuelt. Kanskje vokalgruppa kan tenke at deres lyder starter som en etterklang, et akustisk fenomen.

Fleksibel lengde: Det er mulig å framføre forkortede versjoner av stykket ved å ta bort noen av "Streng" eller "Impro" avsnittene. Begynnelse og slutt bør beholdes.

Stykket bør framføres uten dirigent. Tempo er notert som 60 bpm, men det skal ikke tas for bokstavelig.

Ensemblet bør prøve seg fram til de tempiene som føles naturlig i hver enkelt del.

I avsnittene "Impro-flate 1-4" skal vokalgruppa være i bevegelse på gulvet. Se instruksjoner ved det enkelte avsnittet.

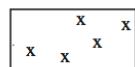
Disse bevegelsene skal ikke overdrives. Meningen med bevegelsene er å signalisere uavhengighet, og peke på at det er aktive relasjoner mellom utøverne.

Improvisasjon ellers: Noen steder bare antyder notasjonen hva man skal fram til, som f.eks. "dobbeltunge" bevegelsene fra takt 49. Ensemblet må løse dette selv.

Notasjon med stiplete takstreker:

Her viser takstrekkene et cirka tidsforløp, med utgangspunkt i taktlengdene som har vært. Men det skal ikke telles taktslag. Gå over til å lytte til hverandre og til lydprosessene som oppstår, og bruk dette som guide for timing. I disse områdene er pauser oftest ikke notert, bare markert som hvite felter.

Vokaler: det brukes "norsk" o, u og y. "ø" er en åpen, fransk "e". Ensemblets vokaler bør stemmes til hverandre slik at formantene framstår med tydelig resonans.

Improvisasjon med enkeltstående lyder. Kan klinge som noe mellom språk og punktmusikk.

Varer som regel så lenge som boksen indikerer, eller så lenge som den forlengende streken viser.

é ↔ i vokalen skal bevege seg (gradvis, langsomt) mellom é og i, begge veier.

Orgelpiper:

Hver sanger har et par små orgelpiper, med tonehøyde i tre-firstrøken oktav.

Når de skal spilles på, er det markert med "orgelpipe" og en lang strek eller trilletegn. Trille utføres med finger.

Shruti-boks:

En av sangerne betjener en (analog) shruti-boks eller indisk harmonium. Shruti-boksen har klaffer som settes åpne der man vil ha en tone til å klinge.

Belgen brukes så jevnt som mulig slik man får en kontinuerlig orgeltone. Tonene skal være i den oktaven der de er notert.

Hardingfela er stemt slik,
og klinger en hel tone høyere (i H)

Tuning Voices

Nils Henrik Asheim 2018

Streng 1

f

Stemme 1

Stemme 2

VOKAL

Stemme 3

Stemme 4

Hardingfele (ikke transponert)

bruk hele buen og få ut mest mulig etterklang

11

1

2

3

4

Hfele

[stippled taktstreker = ikke tell taktslag]

knirk

over vann

knirk

hyper-korte fragment av lyder som har vært

over vann

knirk

hyper-korte fragment av lyder som har vært

over vann

knirk

lufttone

[o]

[o]

knirk

knirk

knirk

◊ = blåse i slanger (i tilfelle vann-installasjon)

◊ = blåse i slanger (i tilfelle vann-installasjon)

Streng 2

24

1 *pp — mf pp — f — mp*
 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i ----->
orgelpipe

2 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i ----->

3 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i -----> e æ ø
pp — mf pp — f — mp
 a æ e i ----->

4 a æ e i ----->
orgelpipe

Hfele tremolo uten pitch,
gjerne flere strenger

24

Hfele *p* *f*
f — mp — mf
 å æ e i -----> e æ ø
f — mp — mf
 a æ e i -----> e æ ø
f — mp — mf
 a ø
orgelpipe

32

1 *p*
 æ ø
f — mp — mf
 å æ e i -----> e æ ø
f — mp — mf
 a ø
halvlukket
over vann

2 *p*
 æ ø
 a æ e i -----> e æ ø
samle tennene
gåne: æ
lepper: v
jj = stemt, som på frank
hold tennene samlet
over vann

3 *ø*
ø
ø
ø
ø

4 *ø*
ø
ø
ø
ø

Hfele *gradvis over i* → *8va* — fri-veksling mellom 2 strenger,
 variere tonehøyde i dette registeret,
 som et lag med rim.

Impro-flate 1

varighet Impro 1: ca 2 min

41 kontinuerlig vokalendring.
avslutt hver tone med å samle tennene

1

Hfele

Alle vokalister:
Velg fritt fra de angitte tonene. La dem være lenge, minst 10sek. Beveg dere rolig, fritt omkring på gulvet. Stopp av og til. Tenk på det som en skulpturgruppe... Ofte nærmere seg hverandre to og to, for å dele en felles tone. Som et selv-organisert orgel.

shruni

Velg fritt fra disse tonene.
hver tone gå fra et tungt, normalt strøk til lett flageolett-strøk

NB noter
This music is copyright protected

her, velg fra alle 6 tonene

en feleayslutning, stiller spørsmål ved det som har vært

Streng 3

45

cirka-hastighet
ulike "dobbeltunge" varianter

This music is copyright protected

45

Hf ele

52 veksle fritt mellom de to tonehøydene

1

over vann

2

3

4

over vann

cirka rytme

tetete....

over vann

(gjentas ad lib.)

over vann

(gjentas ad lib.)

52

Hf ele

pizz.

uregelmessig, litt som et insekt

Streng 4

7

59

1 alltid variere hastigheten litt.
alltid gradvis overgang mellom vokaler.

2 tetete....

3 tititi....

4 tititi....

Hfele arco
mf < *f*

67

1 → y → u
ø - u - y - u - ø
trille på orgelpipe -
alltid med en liten ritardando
under vann
(gjentas ad lib.)

2 → y → u
under vann
(gjentas ad lib.)

3 → y → u
ø - u - y - u - ø
figurene sakker tempo
gradvis over i hviskende stemme

4 → y → u
ø - u - y - u - ø
figurene sakker tempo
gradvis over i hviskende stemme

Hfele veksle mellom to strenger,
mikrotonele intervaller rundt (klingende) E
p <> sim. luftig klang, ut og inn av flageolett

Steng 5

80

orgelpipe orgelpipe

1 i i y u i y u o i y o i

2 i y u i y u o i y u i y u o u i y o u y i

3 - y u i y u o y u i y u o u i y o u y i

4 - y u i y u o i y i o i

Hfele trillene: varierte toner og klangfarger rytmisk uavhengig

80

90

u i i o i

2 o i y u o u i y o u y i o

3 o i y u o u i y o u y i o

4 u i i o i

korte "i", "y", "o" toner ispedd ett kort støt under vann

Hfele diss synke gradvis mot d improvisert opplosning

90

varighet Impro 2: ca 2 min

Impro-flate 2

1

$\overset{\circ}{\text{é}} \leftrightarrow \overset{\circ}{\text{i}}$

◊ Av og til, gå med stemmegaffel ned i vannbollen

2

$\overset{\circ}{\text{é}} \leftrightarrow \overset{\circ}{\text{i}}$

Vokal:
Lange toner, drone-aktig. Én og én tonehøyde.
Bruk disse tonene, men i tillegg, hent toner fra fela.

3

$\overset{\circ}{\text{é}} \leftrightarrow \overset{\circ}{\text{i}}$

Beveg dere fritt på gulvet,
stå en del stille,
gå av og til bort til fela for å hente en tone.

4

$\overset{\circ}{\text{é}} \leftrightarrow \overset{\circ}{\text{i}}$

Store dynamiske utsving alltid. pp < f > pp
men totalt sett diminuendo over hele flaten.

Hfele

Fele:
lag en fri, rolig "lydarslått" som beveger seg over hele registeret,
men går innom meloditonene fra Gråtarsslaget én etter én, i rekkefølge.

shruti

SLUTT:

hviske

4x

Bruk lyder som i, e, sh, a
Hver sekvens varer 3-4 sek

NB noter
This music is copyright protected

Streng 6

101

mp p pp *p* *pp*

1 e a å o [o] [o] l y o [o] halvstemme l i l y l ø l i l y

2 e a å o [o] l y o [o] 1 - løng l - løng l - løng

3 a å o [o] l ø l u [u] hviske 1 i l u l o 1 i l u 1 i l u l o

4 a å o [o] l ø l u [u] < p > l y o [o] l y o l y o

Hf ele 101 *mf* *vh pizz* *pizz understrenger* *arco* *mf*

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

1 e a å o [o] 1 o l o ohh ihh ohh øhh som en kort, hviske (mye luft) hviske samtalende mellom fisker

2 e a å o [o] l o l o l - løng l - løng l - løng Det er et fritt språk, men det er noe stumt over det.

3 a å o [o] l ø l u l i l u l i l u l o

4 å o l o l y l o l y l o ng ng

Hf ele 108 *pizz understrenger*

Streng 7

11

116

1

e i e i e i æ ø i ø e i ø i ø e
Stemmene skal klinge selvstendige og ikke bundet. Ta gjerne rytmiske friheter.

2 i e i e i æ i æ i æ i æ i e i e i e
f

3 - e i e i e i æ i e i e i e i e ø
f

4 - i e i e i e i æ i æ i e i ø e
f

Hfelle 116 arco *f*

122

1 i e ø i ø ø e i e ø i ø i e [ø] halvlukket, summende, intenst
2 æ i æ e i e i æ i æ e i [ø] halvlukket, summende, intenst
3 - [ø]
4 ø e i e i ø e ø i e i e ø [ø] halvlukket, summende, intenst
Hfelle 122 fortetting, urelgemessig

This musical score page from 'Tuning Voices' features five staves of vocal parts and one staff for 'Hfelle' (double bass). The vocal parts (1-4) are in treble clef, while the 'Hfelle' part is in bass clef. The music is divided into two sections: measures 116 and 122. In measure 116, the vocal parts sing various vowel sounds like 'e', 'i', 'æ', 'ø', and 'œ'. The 'Hfelle' part provides harmonic support with sustained notes. Measure 122 continues with similar vocal patterns, including the instruction '[ø] halvlukket, summende, intenst' (half-closed, singing, intense). The 'Hfelle' part in measure 122 includes a dynamic instruction 'fortetting, urelgemessig' (continuation, irregular). The score also includes several performance instructions: 'Stemmene skal klinge selvstendige og ikke bundet. Ta gjerne rytmiske friheter.' (The voices should ring independently and not be bound. Please take rhythmic freedoms.) and '+ orgelpipe' (organ pipe) appearing above the vocal parts in both sections. Measure numbers 116 and 122 are indicated at the top of their respective sections. The page number 11 is in the top right corner.

Impro-flate 3

1

2

3

4

Vokal:
Samles og lage firetoners clustere med utgangspunkt i en tone fra fela.
Noe innslag av mikrotonalitet. Dypt leie, stort sett.
Én bryter ut av gruppa, flytter seg og starter nytt cluster et annet sted.
Ny samling der.
etc etc.

alltid med noen ornamenter, slik.

sempre *f*

Fele:
Lag hektiske loops utav fragmenter fra slåtten,
typisk lengde 3 eller 2 taktslag, gjerne uregelmessig.
Start i nedre oktav, flytt oppover etterhvert (transponer fritt).
Intenst repeterende, ingen pauser, ingen lange toner.

129

Hfele

shru

NB noter
This music is copyright protected

SLUTT: fele pizz kaos,
først med dempede strenger,
etterhvert flere og flere løse strenger.
Klarner opp.

f

Streng 8

13

130

1

vokaler: fritt valgt a - å - e
hver tone har en "nesten-crescendo"
som ender med brå lukking av leppene

over vann

varighet Impro 3: ca 2 min

2

tonehøyden skal være i dette registrert,
gjerne diatoniske trinn men mikrotonalt forskjøvet

over vann

ping

3

over vann

ng-

4

over vann

etterhvert mangler det en
tone her og der

130 pizz.

Hfele

f

begynn å forskyte rytmen, trekke to og to
toner sammen tilfeldig, skrive og skrøre

losriver seg fra taktslagene,
uavhengig i forhold til vokal.

137

1

ping

jjj

halvlukket

ø å o m ø å o m

mp

2

ng-

ng-

halvlukket, mellom tennene

ø å o m ø å o m

mp

3

ng-

[vv]

pp

4

ng-

ng-

bland inn dette
øv og til

137

Hfele

ping

zz-

halvlukket, mellom tennene

ng-

[vv]

ng-

ja-ng

mf

144 *pp* halvlukket *mp* mørkere vokaler enn sist

1 *pp* halvlukket *mp*

2 *pp* halvlukket *) *mp*

3 *pp* halvlukket *mp*

4 *pp* halvlukket *mp*

144 *) halvlukket, v men helt uten tenger

Hfelle

Streng 9

150 *mp* *p* *p* *mp* *p* *mp* *p*

1 a æ å o [o] e i e æ a å

2 a æ å o [o] e i æ a å

3 a æ å o [o] e i æ a å

4 a æ å o [o] e i æ a å

Hfelle

150 arco *f* løsne også grepet så det blir quasi flageolett

p buen faller på strengen, bare såvidt, som flyktige, tilfeldige hendelser

157 *pp*

1 [o] *p* å - - - - → e - - - i o i o *pp*

2 [o] *p* å - - - - → e - - - i o i o *pp*

3 [o] *p* å - - - - → e - - - o i # o *pp*

4 [o] *p* å - - - - → e - - - i o # o i o *pp*

Hfele 157

Liggetonene: o-lyd, veksler mellom åpen og lukket, som om man flyter stille under vann

Sløyfene: bruk o- og i-lyd. Raske, smidige svømmetak. +korte støt under vann

ad lib.

1 Simile. Litt ulike tidslengder. Følg hverandre.

2

3

4

Hfele

Impro-flate 4

◊ Av og til, gå med stemmegaffel ned i vannbollen

varighet Impro 4: ca 2 min

163

1 VOKAL: fri improvisasjon.
Individualistiske toner, ornamenter, ikke kopier eller svar noen andre.
En følelse av å være under vann, men fri.

2 Dynamikk: svakt.
Plassering: dreie seg fritt rundt i rommet (langsamt, dog), med noen stopp.

3

4

ende gradvis på denne

[å]

[å]

[å]

[å]

163 pont

Hfele

p Luftig, lett. Litt flytende, variert hastighet, som en vind.

SHRUTI:
Frie, tette clustere. Pauser imellom.

shru

II III II III IV

NB
noter
This music is copyright protected

Streng 10

164 *p* Halvlukket. Vokalskiftene ikke for tydelige. Poenget er bare å fargelegge de mikrotonale intervallene.

1 2 3 4

Hfelle *p* Gjenta frasen, men uregelmessig, løs den opp.
Mer og mer ponticello, til det er kun overtoner igjen.

167 *pp*

1 2 3 4

Hfelle

pp i e ø sh i e a sh i e
pp i e ø sh i e a sh i e
pp i e ø sh i e a sh i e
pp i e ø sh i e a sh i e

167