

(étude scénographique)

for mezzo soprano and six instruments

Text by Ricardo Reis

Daan Janssens (2008)

(étude scénographique)

for mezzo soprano and six instruments

(2008)

first performance: STUK Leuven, *Transit festival*, October 24th 2008

duration: ca. 8'

commissioned by and dedicated to the Spectra Ensemble

signs and symbols

short caesura

long fermate

molto sul tasto

sul tasto

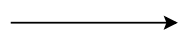
ord.

poco sul pont.

sul pont.

tutto sul pont.

on the finger-board

normal

towards the bridge

on the bridge (soft noise)

flautando

: without vibrato and with very low bow pressure

sulla cordiera

: on the tailpiece (soft noise)

: slightly lower/higher (less than a quarter tone)

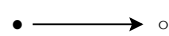

: Bartók - pizzicato

ord. → *sul pont.* : gradual transition between different playing techniques

: toneless playing ("intonated air")

: gradual transition between normal and toneless playing

"f"

: dynamics put in quotation marks refer to the intensity of the action, not to the sounding result

M.

: Multiphonic (overtones)

Instruments

Mezzo soprano

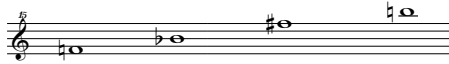
Flauto basso also crotali con arco

Clarinetto basso in Si b (for multiphonics: top note is most important, if indicated fingerings don't work, search for alternatives with identical top notes)

Pianoforte

Percussione crotali con arco

campanelli

campane

vibrafono

2 tamtam (medio-largo)

2 piatti sospesi (medio-largo)

bongo (medio)

gran cassa

- soft tamtam beater
- soft vibraphone stick
- hard plastic glockenspiel mallet
- triangle stick
- fingers/hand

Viola

Violoncello

Disposition

Pianoforte

Percussione

Mezzo soprano

Flauto basso

Clarinetto basso in Sib

Viola

Violoncello

Direttore

*Pequena vida consciente, sempre
Da repetida imagem perseguida
Do fim inevitável, a cada hora
Sentindo-se mudada,
E, como Orfeu volvendo à vinda esposa
O olhar algoz, para o passado erguendo
A memória pra em mágoas o apagar
No bátrio da mente.*

Poesia, Ricardo Reis

(étude scénographique)

for mezzo soprano and six instruments

Daan Janssens (2008)

text by Ricardo Reis

molto rall.

Mezzo soprano
Immobile

Flauto basso
Immobile

Clarinetto basso in Si
Immobile

Pianoforte
Immobile

Percussione
Immobile
crotalo *arco* 5:4 *ls.* *pp*

Viola
Immobile
poco sul pont. *mp* *pp* *sim.* *mp* *sim.* *mp*

Violoncello
Immobile
poco sul tasto, quasi niente *pp* *molto sul tasto*

M. s.
Immobile
7 **a tempo** **poco rall.** **a tempo**

Fl. b.
Immobile
crotalo

Cl. b.
Immobile
5:4 *poco gliss.* *p*

Pf.
Immobile
pizz. *ppp* *8va.* *mf* *ord. (sulla tastiera)* *p*

Perc.
Immobile
2 tamtam *medio* *ls.* *largo* *5:4* *ls.* *ppp* *pp* *campane (fixed pedal)*

Via.
Immobile
sim. *mp* *pp* *sim.* *mp* *tutto sul pont.* *5:4* *pp balz.* *ord.* *5:4*

Vc.
Immobile
pp *ppp* *pp balz.* *tutto sul pont.* *arco sulla cordiera* *ppp*

M. s. *pp* *mp*

vi - - - -

Fl. b. *arco* *ls.* *flauto basso* *pp* *pp* *pp* *pp*

Cl. b. *pp*

Pf. *pizz.* *(>)* *mf* *ord. (sulla tastiera)* *5:4* *mp* *ord. (sulla tastiera)* *5:4* *p* *ord. (sulla tastiera)* *5:4*

(3a)

Perc. *pp* *pp* *arco* *5:4* *crotafo* *ls.* *vibrafono (fixed pedal)* *arco* *5:4* *ls.* *campanelli* *5:4* *pp* *ls.* *crotafo* *arco* *ls.* *arco*

Vla. *poco sul pont.* *mp* *pp* *sim.* *mp* *pp* *tutto sul pont.* *ppp* *ord.* *5:4* *(ord.)* *poco sul pont.* *mp balz.* *pp* *mp* *poco sul tasto*

Vc. *ord.* *natural harmonic - don't correct* *pp* *ppp*

M. s. *ppp* *p* *f* *pp dolce* *p < mf > mp*

da vi - da con scien - te sem - pre

Fl. b. *frull.* *5:4* *f poss. >*

Cl. b. *pp* *pp* *ppp < p > ppp* *pp* *p* *ppp* *ppp* *ppp*

Pf. *mp* *pp* *mf secco* *sfz* *damp string* *sfz*

(3a)

Perc. *pp* *vibrafono* *arco* *5:4* *ls.* *gran cassa* *5:4* *bongo* *fregare* *5:4* *bongo* *sfz secco* *5:4* *gran cassa* *p*

Vla. *poco sul pont. flaut.* *pp* *ppp* *poco sul pont.* *pp balz.* *ppp* *poco sul pont. flaut. quasi gliss.* *ord.* *5:4* *3:2* *sfz balz.* *5:4* *sfz pizz.* *5:4* *sul pont. -> tutto sul pont.* *mp* *ppp*

Vc. *ord.* *flaut.* *Sul III* *5:4* *"sfz"* *pp* *ord.* *5:4* *poco sul tasto* *pp* *ppp*

24 *mp* *mf* *p* *parlato senza espr.* *pp* *ppp* *poco rall.*

M. s. da re-pe - ti - da im - a - gem per-se-gui - da

Fl. b. *non frull.* *ppp* *mf*

Cl. b. *p* *ppp* *ord.* *mp espr.*

Pf. *ord. (sulla tastiera)* *mp* *sffz* *pizz.* *p*

Perc. *crotalo* *arco* *pp* *ls.* *campane* *pp* *ls.*

Vla. *poco sul pont.* *sul pont.* *pp balz.* *poco sul pont.* *mp* *pp* *sim.* *mp*

Vc. *sul pont.* *poco sul tasto* *tutto sul pont.* *poco sul pont.* *ord.* *pp* *pp*

30 *a tempo* *poco rall.* *pp* *mp espr.* *ppp*

M. s. do

Fl. b. *ord.* *ppp* *p*

Cl. b. *ord.* *p* *pp* *(key vibr)* *ord.* *pp*

Pf. *sffz* *(ord.)* *p* *sffz* *(ord.)* *mf*

Perc. *piatto sospeso medio* *arco* *pp* *ls.* *bongo* *fregare* *pp* *"mf"*

Vla. *sffz pizz.* *sul pont. molto flaut.* *arco* *pp* *poco sul pont. flaut.* *pizz.* *arco* *pp* *tutto sul pont.* *(Sul II)* *ppp*

Vc. *tutto sul pont.* *poco sul pont.* *sul pont. molto flaut.* *sul pont.* *pp balz.* *ppp* *sffz* *poco sul pont.* *poco sul tasto* *pp* *pp* *pp balz.*

a tempo $p < mf$ *espr.* pp mp pp $mf - p$ $f > mp$

M. s. do fim do fim

Fl. b. *frull.* *ord.* *(key vibr.)*

Cl. b. *ord.* *(slap)* *ord. (sulla tastiera)*

Pf. *pizz.* *pp* *(3a)* *5^a.l* *mp*

Perc. gran cassa *pp* *ls.* *bongo fregare* *bongo sfz secco*

Vla. *poco sul tasto* *(Sul II) sul pont.* *tutto sul pont.* *arpeggiando sul pont.* *poco sul tasto* *sul pont.* *sul pont. tutto sul pont.* *ord.* *arco* *sffz pizz.* *p* *ff*

Vc. *poco sul tasto* *tutto sul pont.* *poco sul pont.* *poco sul tasto* *sul pont.* *molto flaut.* *ord.* *arco ord.* *sffz* *ppp*

M. s. $f > p$ p $mf < f > p$ mp f mf mp f mf

Fl. b. *frull.* *ord.* *frull.*

Cl. b. *ord.* *frull.* *ord.* *(slap ord)*

Pf. *ord. (sulla tastiera)* *pizz.* *mp* *sfz* *flageolet on Co-string* *(3a)* *8^a.l*

Perc. *crotalo arco* *campane* *vibrafono arco* *piatto sospeso medio*

Vla. *poco sul pont.* *ord.* *legno e crini tratto* *ord.* *poco sul pont.* *sul pont.* *poco sul pont.*

Vc. *Sul IV* *poco sul pont.* *poco sul pont. sul pont.* *ord.* *ord.* *poco sul pont.* *sul pont. ord.* *poco sul pont.*

48 *fff* $\frac{5}{4}$ *p* poco rall. \rightarrow poco meno ca. 56

M. s. - - da,

Fl. b. *frull.* *ord.* *frull.* *non frull.*
fff poss. $\frac{5}{4}$ *pp* *p* *fff poss.* $\frac{5}{4}$ *pp* *ppp* $\frac{5}{4}$ *mf*

Cl. b. *frull.* *ord.* $\frac{5}{4}$ *M. (overtones)* *ord.*
fff $\frac{5}{4}$ *pp* *mf* *fff* $\frac{5}{4}$ *pp*

Pf. *gliss. on strings* *ls.* *sulla tastiera* *loco* *ls.*
sfff $\frac{5}{4}$ *p*

Perc. *tamtam largo* (scrape with triangle stick) *piatto sospeso largo* *ls.*
sfff $\frac{5}{4}$ *ppp* *fff*

Vla. *sul pont.* $\frac{9}{8}$ $\frac{5}{4}$ *poco sul pont.* *sul pont.* $\frac{9}{8}$ *poco sul pont.* $\frac{5}{4}$ *tutto sul pont.*
fff $\frac{5}{4}$ *f* *ff* $\frac{5}{4}$ *f* *fff ruvido* $\frac{5}{4}$ *pp* *pp* $\frac{5}{4}$ *mp*

Vc. *sul pont.* $\frac{9}{8}$ $\frac{5}{4}$ *poco sul pont.* *sul pont.* $\frac{9}{8}$ *poco sul pont.*
fff $\frac{5}{4}$ *f* *ff* $\frac{5}{4}$ *f* *fff ruvido* $\frac{5}{4}$ *p* $\frac{5}{4}$ *mf*

53

M. s.

Fl. b. \rightarrow *crotali* *arco* *ls.*
ppp $\frac{5}{4}$ *pp*

Cl. b. *ppp* $\frac{5}{4}$ *pp*

Pf. *pizz.* *sfz* *ord. (sulla tastiera)* $\frac{5}{4}$ *p* $\frac{5}{4}$ *pp*

Perc. *crotalo* *arco* $\frac{5}{4}$ *ls.*
pp $\frac{5}{4}$

Vla. *ord.* $\frac{5}{4}$ *arpeggiando* *poco sul pont.* $\frac{5}{4}$ $\frac{5}{4}$ *sul pont.*
ppp $\frac{5}{4}$ *pp* $\frac{5}{4}$ *ppp* $\frac{5}{4}$ *pp balz.* $\frac{5}{4}$

Vc. *sul pont.* $\frac{5}{4}$ *poco sul pont.* $\frac{5}{4}$ *sul pont.* $\frac{5}{4}$ *tutto sul pont.*
pp $\frac{5}{4}$ *p* $\frac{5}{4}$ *pp* $\frac{5}{4}$ *ppp*

molto rall. → a tempo ♩ ca. 56

M. s. 58

Fl. b. arco ls. p dolce

Cl. b. (key vibr.) 5:4 3:2 PPP < PP > ord. PP

Pf. pizz. p ord. (sulla tastiera) p dolce

Perc. campanelli 5:4 ls. p dolce

(crotalo) arco 5:4 ls. vibrafono (fixed pedal) 5:4 ls. campane p dolce

Vla. poco sul pont. tutto sul pont. PPP PP

Vc. arco sulla cordiera PP ord. flaut. pp balz. ppp

M. s. 63

co - - - - - m'Or - fe - o vol - ven - - -

Fl. b. (key vibr.) 3:2 ord. PPP < PP > PPP

Cl. b. (key vibr.) 5:4 PPP < PP >

Pf. pizz. 5:4 pp dolce ord. (sulla tastiera) 5:4

Perc. ls. vibrafono 5:4 ls. arco pp dolce

Vla. poco sul pont. sul pont. sim. sim. sul pont. sul tasto pp < p > PPP PP PP PP

Vc. poco sul pont. III 5:4 poco sul pont. pp

poco accel.

M. s. *p* *pp* *pp < mp* *p* *mp* *pp espr.*
do à vin - da es - po - - sa'o 'lhar al - goz,

Fl. b. *ppp* *pp* *frull.* *mp > ppp* *non frull.* *ppp* *pp*

Cl. b. *p* *ppp* *pp*

Pf. *ord. (sulla tastiera)* *pp* *pizz.* *3:2* *p*

Perc. *campane* *pp*

Via. *legno e crini tratto* *mf* *ppp* *arco ord.* *mp* *pp* *poco sul pont.* *sim.* *mp* *sim.* *mp* *pp*

Vc. *poco sul pont.* *ppp* *ord.* *pp* *poco sul tasto* *pp* *poco sul tasto* *pp*

tempo primo ca. 60

M. s. *mf > p* *f espr.* *mp* *f* *pp dolce* *mf - pp sub.*
pa - - - ra o pas - sa - - - do er - guen -

Fl. b. *ppp* *crotalo* *arco* *pp* *ls.* *flauto basso* *pp* *mp*

Cl. b. *ppp* *p* *ff* *ppp* *pp > sfz* *ppp* *pp* *ord.* *pp*

Pf. *pizz.* *5:4* *sfz* *ord.* *5:4* *p* *ord. (sulla tastiera)* *mp espr.* *5:4* *ord.* *pp*

Perc. *ls.* *piatto sospeso medio* *arco* *ls.* *p* *bongo* *mf secco* *campanelli* *5:4* *ls.* *vibrafono* *5:4* *pp*

Via. *poco sul pont.* *mp* *pp* *poco sul pont.* *mp balz.* *ppp < pp* *sfz* *ord.* *pp* *poco sul pont.* *mp* *ord.* *5:4* *arco* *pp*

Vc. *p* *poco sul pont.* *pp* *tutto sul pont.* *ord.* *5:4* *sfz* *pp* *poco sul pont.* *5:4* *ord.* *pp*

poco rall. →

M. s. *(pp)* *ff > p* *ppp immobile* *5:4*

Fl. b. *do* *mó* *pp poss.* *ff* *pp poss.* *fff* *5:4*

Cl. b. *(key vibr.)* *f > pp* *pp* *ff* *pp* *fff* *(key vibr.)* *5:4*

Pf. *ord. (sulla tastiera)* *p* *mp espr.* *pp* *pp* *ff* *pp* *fff* *5:4* *8va* *5:4* *8va* *5:4* *ls.* *ls.*

Perc. *ls.* *crotalo* *arco* *pp* *campanelli* *5:4* *pp* *fff* *ls.*

Via. *poco sul pont.* *p balz.* *mf* *p* *pp* *fff* *p* *f* *pp* *5:4* *tutto sul pont.*

Vc. *pp* *ff* *pp* *fff* *mf* *f* *p* *9:8*

a tempo \downarrow ca. 60

M. s. *(ppp)* *mp* *pp* *p* *ppp* *ppp* *p* *ppp* *espr.* *Immabile*

Fl. b. *Immabile* *Immabile*

Cl. b. *Immabile* *pp dolce* *ppp* *ppp < pp* *Immabile*

Pf. *Immabile* *Immabile*

Perc. *Immabile* *Immabile*

Via. *Immabile* *Immabile*

Vc. *(p)* *ppp* *pp balz.* *ppp* *tutto sul pont.* *tutto sul pont.* *Immabile*

poco rall. →

89

M. s.

Fl. b. *mp* *pp* *5:4*

Cl. b. *mp* *ppp* *ppp* *f espr.* *ppp* *ppp* *pp*

Pf. *pizz.* *ppp* *5:4* *8va*

Perc. gran cassa *p* 2 tamtam medio *ppp* *5:4* largo *pp* *3:2*

Vla. *poco sul tasto* → *poco sul pont.* *mp* *poco sul pont.* *mp* *pp* *sim.* *mp* *sim.* *mp*

Vc. *poco sul tasto* → *poco sul pont.* *mp* *ppp* *pp* *5:4* *poco sul pont.* *ppp* *tutto sul pont.* *arco sulla cordiera* *ppp*

poco meno ♩ ca. 52

94

M. s.

Fl. b. → crotalo *arco* *ls.* *arco* *5:4* *pp* *ls.*

Cl. b. *pp poss.* *(key vibr.)*

Pf. *pizz.* *(-)* *mf* *ord. (sulla tastiera)* *p* *pizz.* *sfz* *ord. (sulla tastiera)* *5:4* *p* *pp*

Perc. campane *pp* *ls.* crotalo *arco* *5:4* *p* vibrafono *arco* *ls.* *pp* *ls.*

Vla. *sim.* *mp* *pp* *sim.* *mp* *poco sul pont.* *pp balz.* *tutto sul pont.* *ppp*

Vc. *Sul I* *pp* *ppp balz.*

99

M. s. Immobile

Fl. b. arco ls. ppp Immobile

Cl. b. ppp poss. Immobile

Pf. p pizz. ord. pp Immobile

(Pia) *

Perc. crotali arco ls. arco ls. pp Immobile

Via. poco sul pont. tutto sul pont. ppp Immobile

Vc. arco sulla cordiera ppp Immobile