

Catherine Vickers

Die Hörende Hand

Klavierübungen zur Zeitgenössischen Musik

Band II: Lautstärken – Pedal – Anschläge – Artikulationen –

Von der Taste zur Saite

The Listening Hand

Piano Exercises for Contemporary Music

Volume II: Dynamics – Pedal – Attacks and Tonguing – Articulations –

From the Key to the String

La main qui écoute

Exercices pour piano de musique contemporaine

Volume II : Les nuances de volume – La pédale – La frappe des touches –

Les articulations – Des touches à la corde

ED 20184

ISBN 978-3-7957-0314-2

PREVIEW
Low Resolution

Vorwort

„Was nicht knallt, hat keine Chance“ lautet die Überschrift eines kürzlich erschienenen Zeitungsartikels mit dem Hinweis: „Die Popmusik hat die Unterschiede zwischen laut und leise aufgegeben. Was bleibt, sind Aufnahmen an der Grenze zum Lärm.“ Karlheinz Stockhausen wenige Jahre zuvor: „ganz unentwickelt und schwach in der Musik ist die Dynamik“. Er forderte schon 1967 einen „Tommesser“ mit einer Lichtsäule, womit Interpreten ihre Dynamik kontrollieren könnten. Wie differenziert sind unsere Ohren? Was verlangen sie von unseren Händen?

Band II dieser Übungen zielt auf Verfeinerung und Erweiterung – in der Dynamik, im Pedalgebrauch, bei Anschlägen und beim Spiel im Inneren des Instruments.

Kennen Sie Band I, so ist Ihnen das Tonmaterial schon vertraut. Sie sind vielleicht sogar geübt im Lesen von Hilfslinien und haben entdeckt, doch eine zu bewältigende Herausforderung ist, die beiden äußeren Octavabstufen auch so notiert spontan zu benennen. Hat Band I Ihre Ohren auf ein Stück weit aus dem gewohnten Dur-Moll-System hinausgeholt? In Band II Sie zu intensivieren und weiter zu erweitern. Schließlich kann es sich um eine Art der Selbstheilung handeln, die Ihnen Lust und Freude am Musizieren und Gleichzeitigen Entspannen und Gesundheit bringt. Und das ist ja das wesentliche Ziel.

Catherine Vickers

Introduction

“No blast – no chance”. This was the headline of a recent newspaper article which commented further: “Pop music has relinquished all differences between loud and soft. The results are recordings on the verge of din”. Only a few years previously, Karlheinz Stockhausen: “Dynamics in music are totally weak and underdeveloped”. As early as 1967, he called for a “tomezzo” with a light column with which performers could control the dynamics. How differentiated are our ears? What do they demand from our hands?

Volume II of these exercises aims at refinement and extension – in dynamics, the use of the sustain pedal,

towards refinement and extension of dynamics, the use of the sustain pedal, playing inside the instrument.

If you are already familiar with Volume I, you will have no difficulty in understanding the exercises of Volume II.

Perhaps you are not yet fully familiar with the auxiliary lines and would like to familiarize yourself with them.

Or perhaps you have succeeded in tuning your ears to the two outer octaves, but still conditions of musicality are missing, then may Volume II encourage you to reflect on the following: to further musical and pianistic parameters.

Discovering the independence and equality of notes, sounds and noises is an adventure for which I wish you enthusiasm and joy while you search for the unity of “hearing and feeling”.

Catherine Vickers

(translated by Catherine Vickers and Lindsay Chalmers-Gerbracht)

Avant-propos

Un article de journal peut déclencher et initier une réflexion qui n'existe pas de concert. Ce qui n'explique pas pourquoi la dynamique peut être considérée comme l'un des derniers domaines à être explorés. Quelques années auparavant, Karlheinz Stockhausen avait également proposé une technique destinée à contrôler la dynamique, tout simplement, sous forme d'une colonne lumineuse, que les interprètes pourraient utiliser pour leur dynamique.

Comment de façons sont différenciées nos oreilles ? Qu'espèrent-elles de nos mains ?

Objectif des exercices du Volume II est de affiner et à développer les paramètres d'intensité, l'utilisation de la pédale, les formes de frappe et les modes de jeux à l'intérieur de l'instrument.

Si vous connaissez le Volume I, vous vous êtes déjà familiarisé avec le matériau musical. Vous êtes peut-être maintenant bien initié à la lecture des lignes auxiliaires et avez découvert, qu'il n'était pas insurmontable de reconnaître spontanément les deux zones d'octaves extérieures, même lorsqu'elles sont écrites de cette façon.

Si le Volume I a largement détourné vos oreilles et vos mains des habitudes du système majeur et mineur, que ce Volume II puisse vous inciter à développer intensivement vos réflexions sur d'autres paramètres musicaux et pianistiques.

En allant à la recherche de l'unité entre l'écoute et la sensation, je vous souhaite de vivre avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir l'aventure de la parité et de l'indépendance des notes, des sons et des bruits musicaux !

Catherine Vickers

(Traduction :
Dominique de Montaignac)

Lautstärken

Seit Carl Philipp Emanuel Bach und der Mannheimer Schule sind Differenzierungen der Dynamik zu einem wichtigen Parameter der Musik geworden. Tschaikowsky schrieb schließlich ein sechsfaches, Luigi Nono später sogar ein siebenfaches *pianissimo*. Zur Zeit des seriellen Komponierens wurde versucht, die Zahl der Stufen entsprechend zur Zahl der Tonhöhen auf zwölf zu erweitern.

Hier sehen Sie eine Auflistung der dynamischen Stufen, wie sie bei Pierre Boulez in *Structures* für zwei Klaviere (premier et deuxième livres) vorkommen:

Dynamics

Dynamic differentiations have been a vital musical parameter since the time of Carl Philipp Emanuel Bach and the Mannheim school. Tchaikovsky notated a sixfold *pianissimo*, later even a sevenfold was written by Nono. During the period of serial composition, the attempt was made to extend the number of dynamic levels to twelve, corresponding to the number of tones.

Here you see the listing of dynamic levels as they appear by Boulez in *Structures* for two pianos (premier et deuxième livres):

pppp
ppp
pp
mezzo piano
mezzo ff
mf
f
ff
ff
sfz

Les nuances d'intensité

Depuis Carl Philipp Emanuel Bach et l'École de Mannheim, les différentes nuances de la dynamique sont devenues un paramètre important de la musique. Tchaïkovski, déjà, écrivait une nuance *pianissimo* « *pppp* » et, plus tard, Luigi Nono dans *Structures* « *ppppp* ». À l'époque de la composition sérielle, on a essayé d'augmenter le nombre de degrés à douze, correspondant au nombre des hauteurs.

Voici la liste des nuances dynamiques telles qu'elles sont présentées par Pierre Boulez dans *Structures* pour deux pianos (premier et deuxième livres):

My pedagogical experience has shown me that the terms *mezzo pianissimo* (louder than *pp*, softer than *piano*) and *mezzo fortissimo* (louder than *forte*, softer than *ff*) can be of help. Furthermore, tones in extreme dynamics (the ultimate limits of dynamics) do not necessarily "possess" a measurably altered level of a dynamic, but are more pointers for an expression of *extremely* loud or *extremely* soft. Certain composers (for example Dieter Schnebel and N. A. Huber) use arrows (\uparrow = louder, \downarrow = softer) in combination with a dynamic marking as a further indication of alteration.

Selon mon expérience pédagogique, il est également important d'introduire les termes *mezzo pianissimo* (plus fort que *pianissimo* et plus doux que *piano*) et *mezzo fortissimo* (plus fort que *forte* et plus doux que *fortissimo*). Il faut ajouter à cela qu'une indication de l'intensité des sons extrêmes (c'est-à-dire, des sons les plus forts et les plus doux), ne signifie pas forcément que les sons « possèdent » un niveau acoustique nuancé, encore mesurable, mais qu'ils sont bien plus porteurs d'une expression *extrêmement* forte ou *extrêmement* douce. Certains compositeurs (comme Dieter Schnebel et N. A. Huber) utilisent des flèches additionnelles (\uparrow = plus fort, \downarrow = plus doux) pour indiquer les nuances d'intensité.

Nach meiner pädagogischen Erfahrung sind die Begriffe *mezzo pianissimo* (louder than *pp*, softer than *piano*) und *mezzo fortissimo* (louder than *forte*, softer than *ff*) hilfreich. Hinzu zufügen, dass bei extremen Lautstärkeangaben (den äußersten „Rändern“ der Lautstarken), die Töne weniger „eigentlich“ noch messbar veränderten akustischen Level „besitzen“, sondern eher nur Träger eines Ausdrucks von „sehr laut“ oder „extrem leise“ sind. Als weitere Zeichen benutzen einige Komponisten (z. B. Dieter Schnebel und N. A. Huber) Pfeile (\uparrow = lauter, \downarrow = leiser) in Zusammenhang mit einer Lautstärkenangabe.

Beginnen Sie mit einem beliebigen Modus. Spielen Sie über 3–4 Oktaven die Skala 3–4 Mal in einer, jeweils nicht stark kontrastierenden, jedoch eindeutig unterschiedlichen Dynamik. Danach verändern Sie die dynamische Stufe für jede Oktave. Erst wenn Sie mehrere dynamische Stufen beherrschen, verbinden Sie diese Stufen mit *crescendi* und *decrescendi*. Achten Sie dabei genauestens auf die Wirkung der Dynamik, je nach Register. Die Pfeile oder Striche neben einer angegebenen Dynamik, deuten die Einhaltung einer Lautstärke an.

Begin with any mode. Cover 3–4 octaves, playing the scale 3–4 times in clearly defined though not strongly contrasting dynamics. Then change the dynamic level for each octave. Once you have mastered several dynamic levels, combine these levels with *crescendos* and *decrescendos*. Pay exact attention to the effect of a dynamic level within a particular register. The arrows or lines beside a given dynamic indicate the sustaining of that level.

Commencez par le mode que vous voulez. Jouez la gamme 3 ou 4 fois sur 3 ou 4 octaves en utilisant à chaque fois une nuance dynamique pas trop contrastante, mais bien différente. Ensuite le niveau de la dynamique pour chaque octave. La fois que vous aurez maîtrisé plusieurs niveaux de dynamique, vous pourrez les associer à des crescendos et des decrescendos. Veillez très exactement à l'effet de la dynamique dans un registre particulier. Les traits mentionnés à côté d'une indication de dynamique signifient la tenue de ce niveau de dynamique et respect du degré d'intensité indiqué.

PREVIEW

Low Resolution

The musical score consists of two staves of music. Staff 1 (Treble Clef) starts with a key signature of one sharp (F#). It contains measures 1 through 10, with dynamics including *mf*, *f*, *mff*, *f*, *ff*, and *p*. Staff 2 (Bass Clef) starts with a key signature of one sharp (F#). It contains measures 11 through 20, with dynamics including *mp*, *mpp*, *p*, and *pp*. The score is titled "[Modus 1]" at the top left.

[Modus 1]

3)

mf — *mff* — *f*

f — *ff* — *f*

b *b*

mf — *p* — *pp*

mpp — *mp* — *mf*

4)

mff — *f* — *f*

mp — *mpp* — *p*

b *b*

ff — *mf* — *p*

ff — *pp* — *f* — *pp*

mf

PREVIEW

Low Resolution

[Modus 4]

5) A treble clef staff with six measures. Measure 1: Dynamics pp, pp. Measure 2: Dynamics mf, mp. Measure 3: Dynamics ff, f. Measure 4: Dynamics f, ff. Measure 5: Dynamics p, pp. Measure 6: Dynamics p.

[Modus 7]

6) A bass clef staff with five measures. Measure 1: Dynamics pp, pp. Measure 2: Dynamics p, f. Measure 3: Dynamics mp, mp. Measure 4: Dynamics mf, mp.

[Modus 1/6 - 11]

7) A treble clef staff with six measures. Measure 1: Dynamics p, sfz, p, sfz, usw. Measure 2: Dynamics sfz, p, sfz, p. Measure 3: Dynamics pp, sffz, pp, sffz, usw.

[Modus 10]

8) A treble clef staff with six measures. Measure 1: Dynamics p, mpp, p, mpp, pp, p. Measure 2: Dynamics pp, p, pp, p. Measure 3: Dynamics p, mp, mp, mpp. Measure 4: Dynamics p, mp, mp, mpp. Measure 5: Dynamics pp, pp, p, pp. Measure 6: Dynamics p, mp, mp, mpp.

[Modus 5/6 - 10]

A treble clef staff with six measures. Measure 1: Dynamics mpp, mf, mpp, pp, mpp, p, mpp, f. Measure 2: Dynamics mpp, f, mpp, p, mpp, pp, mpp, p. Measure 3: Dynamics mpp, mff, mpp, mp, mpp, f, mpp, pp. Measure 4: Dynamics mpp, ff, mpp, mf, mpp, pp, mpp, mp. Measure 5: Dynamics mpp, ff, mpp, mf, mpp, p, mpp, ppp. Measure 6: Dynamics mpp, pp, mpp, pp, mpp, pp, p, mpp, f.

Bauen Sie eigene „Lautstärke-Melodien“ – wechseln Sie rasch und präzise, ohne das Tempo zu verändern. Haben Sie ausreichend Erfahrung mit den *notierten* Lautstärken gesammelt, dann beobachten Sie eigene Reaktionen beim Improvisieren mit Lautstärken.

Build your own “dynamic-melodies” – vary dynamics quickly and precisely without modifying the tempo. Once you have gained sufficient experience with *notated* dynamics, observe your reactions when you improvise with dynamics.

Déterminez vos propres « mélodies de nuances d'intensité » – changez de nuance rapidement et de manière précise sans en modifier le tempo. Lorsque vous aurez acquis une expérience suffisante en jouant les nuances d'intensité notées, observez vos réactions lorsque vous improvisez avec des pres nuances d'intensité.

10)

pp *ff* *pp* *ff* *pp* *usw.*

11)

ff *pp* *mf* *mpp*
LH

mpp *pp* *ff*
mff

12)

ff *pp* *ff*
mff

13)

ff *pp* *ff*
mff

14)

ff *pp* *ff*
mff

15)

ff *pp* *ff*
mff

PREVIEW
Low Resolution

16)

mf pp f p pp mf p f pp mf p f usw.

17)

f ppp ff mp ppp f mp ff ppp f mp ff usw.

Arbeiten Sie weiter mit 4 unterschiedlichen dynamischen Stufen. Notieren Sie Ihre intendierte Dynamik.

Continuez de travailler en appliquant quatre degrés de dynamique différents. Notez la dynamique que vous avez l'intention d'appliquer.

18)

19)

PREVIEW

Low Resolution