

Vorwort

In den Kompositionen der letzten Jahre wird es mir immer wichtiger, Geräusche und Luftklänge nicht nur als ein rein klangliches Phänomen zu nutzen, sondern diese Techniken mit strengen Formen zu verbinden. In den *Sphinxensprüchen und Rätselkanons* für Sopran, Klarinette und Klavier trifft ein besonders spielerischer Umgang mit der Klanglichkeit auf eine fast totale strukturelle Ausgestaltung. Selbst die mannigfaltigen Klopferäusche im Flügel sind hier einer der strengsten Formen überhaupt – dem Kanon – unterworfen.

In der Singstimme wird auf einen Text ganz verzichtet, der Part besteht aus „Alpha“ und „Omega“ ausschließlich aus phonetischem Material unter Verwendung von Konsonanten und Vokale.

Die Klarinettenstimme ist übersät mit einer Vielzahl von Luft- und Pfeifklängen. Die Unterstimme dieser Mehrklänge laufen nicht nur parallel sondern oftmals in entgegengesetzte Richtung. Der Flügel dient als Echoraum für diverse percussive Holz- und Metallklänge von allen drei Beteiligten im Inneren des Flügels erzeugt werden. Der „normal“ Keyboardklang bleibt die absolute Ausnahme in diesem Stück. Im Herzstück des Werkes, einem umfangreichen Zirkelkanon, versuche ich, die Stimmen der Sängerin mit dem gehauchten Pianissimo der Klarinette bis zur Unerschließbarkeit miteinander zu verschmelzen. Diese klare Herangehensweise ist eine wichtige, mir aber wesentliche Bezugspunkt zu dem zentralen Punkt für die Komposition Franz Schuberts *Hirt auf dem Felsen*.

Jörg Widmann, in Januar 2011

In the composition of the past few years it has become more and more important to me to use not only sound but also air-borne sounds and multiphonics but combine these techniques with strict forms. In the *Sphinx's Sayings and Riddle Canons* (for soprano, clarinet and piano) the particular formal handling of sonority meets an almost rigid structure. Even the most varied knocking sounds in the grand piano are subject to one of the strictest forms – the canon.

The piece is covered with a large number of air-borne sounds and multiphonics; the lower parts of these multiphonics do not only run parallel to each other but often in opposite directions. The piano serves as an echo chamber for various percussive wood and metal sounds generated inside the piano by all three performers. The 'normal' keyboard sound remains the absolute exception in this piece.

What matters to me at the heart of the work, a comprehensive circular canon, is to merge the singer's humming with the breathy pianissimo of the clarinet until they are indistinguishable. This tonal approach is the only, yet, to me, essential point of reference to the central original work for this instrumentation: Franz Schubert's *Hirt auf dem Felsen*.

Jörg Widmann, in January 2011
(translated by Lindsay Chalmers-Gerbracht)

Avant-propos

Dans les compositions musicales de ces dernières années, les bruits et les sons aériens prennent de plus en plus d'importance. Ces techniques sont utilisées comme un phénomène purement sonore mais également pour les associer à des formes strictes. Dans ma pièce *Sphinx, Rätsel und Rätselkanons [Paroles des sphinx et canons énigmatiques]* pour soprano, clarinette et piano, un rapport particulièrement ludique avec la sonorité se heurte à une structure musicale presque rigide. Même les différents bruits de coups frappés dans le piano sont soumis ici à l'une des formes les plus strictes – le canon.

La partie chantée est sans paroles et, hormis les mots « alpha » et « omega », elle est constituée que du matériau phonétique constitué de consonnes et de voyelles de telle sorte que

La partie de la clarinette est parsemée de nombreux sons aériens. L'axe sonore va de l'inférieure et supérieure de ces sons multiphoniques émergeant en mouvement, mais souvent aussi en direction opposée. L'intérieur du corps de la clarinette sert de caisse à sons percussifs du métal et du bois produits par les bois musicaux dans le jeu. Dans cette pièce, le son « normal » du piano est le son le plus important. Une description absolue.

Ce qui m'importe dans le cœur de l'œuvre est un vaste champ sonore qui se fait fusionner le fredonnement de la chanteuse avec le son du piano jusqu'à ne plus pouvoir les discerner l'un de l'autre. Cette œuvre est une référence essentielle à l'œuvre-clé d'origine pour cette œuvre, *Die Schöne Heide (Le chant sur le rocher)* de Franz Schubert.

Stig Widmer, janvier 2011

Production : Domaine de Montaignac

PREVIEW
Low Resolution

Sphinxensprüche und Rätselkanons Sphinx's Sayings and Riddle Canons

I. Sphinxenspruch / Sphinx Saying I

Jörg Widmann
* 1973

Quasi senza tempo (♩ ca. 40)

poco rit.

Klarinette in B (klingend / sounds at pitch)

Sopran

Klavier

„Klopfkanon“ I (Holz) / "Knocking" I (W.)

Pochiss. più mosso (♩ ca. 50-60)

Klarinette (B)

Sopran

Klavier

Mit flacher Hand auf den Unterboden schlagen / hit with palm of hand on the bottom board

+ gleichzeitig Klavierdeckel lautlos öffnen (!!) + simultaneously open piano lid silently (!!)

Im Beginn des Stückes ist der Klavierdeckel geschlossen. / The piano lid is closed at the beginning of the piece.

♩ = Fingerhappenschlag in ein Schallloch des Flügels, ♩ = Schlag mit der flachen Hand auf Außenseite des Flügels

♩ = top with fingertips in a sound-hole of the grand piano, ♩ = hit the palm of the hand against the external side of the grand piano

♩ = so untermo: Hammerkanon mit flacher Hand **ff** aufsetzen und fest gedrückt halten (Klang: secco, kein Nachklang)

♩ = the palm of hand **ff** on the lowest string segment and *continuo* to press firmly (sound: secco, no reverberation)

♩ = die flache Hand senkrecht nach oben **ff** wegziehen, so dass **pp**-Nachklang entsteht; die weggezogene Hand deutlich als „5“ einander, (ad lib. auch zum Publikum) zeigen.

♩ = take away the hand vertically **ff** to produce **pp** reverberation; show the removed hand to one another (ad lib. also to the audience) clearly in the form of a "5".

Der Pianist dabei von seinem Platz aus, die Sopranistin am (vom Publikum aus) rechten Rand des Flügels, der Klarinetist am Ort der Einbuchtung des Flügels, so daß jeder seinen eigenen Platz und Sopran und Klarinette jeweils ihr eigenes Schallloch haben.

These instructions are executed by the pianist at the piano, the soprano at the right edge of the grand piano (as seen by the audience) and the clarinetist in the curve of the grand piano, so that each player has their own position and the soprano and clarinetist have their own sound-holes.

II. Sphinxenspruch / *Sphinx Saying II*
Molto calmo subito

Griffe / Fingerings:
 gegriffener Klang / fingered pitches

Gabel-B / A^{**} Gabel-B / H / A^{**} / A /
 forked Bb A forked Bb B forked Bb Ab A

Klarinette (B)
 (transparent / transparent)
 p poco rit.
 alle Griffe wie / all fingerings as
 ganz verklingen lassen / allow to die away completely

* [multiphon sempre] immer ohne Zerschneiden / [sempre multiphonic] always play without cutting through

** Gabel-B + linker kleiner Finger: links / forked Bb + left little: left of the

poco rit.

genau auf dem Taktstrich wegnehmen / note finishes exactly at the bar-line

Mittelpedal nehmen (linker Fuß) / take away central sustaining on central pedal (left foot)

Mit dem Doppelstrich eine deutliche „10“ zeigen / show a clear „10“ on the double bar „10“ weg / stop showing „10“

ppp
 „quasi sfz“
 Halte-Pedal / sustaining pedal
 Klang / sound: pp plötzlich klingt dieser Akkord / suddenly this chord sounds
 attacca

*** * linker Daumen auf Loch + Überblasklappe / * left thumb on hole and overblow key

****) rechter Fuß löst mit minimalster Verzögerung das Mittelpedal ab / right foot releases central pedal with minimal delay

Hände bald deutlich von der Tastatur wegnehmen, sobald der Akkord im Mittelpedal „gespeichert“ ist / swiftly remove hands clearly from keyboard as soon as the chord is "stored" on the central pedal

„quasi sfz“
 Halte-Pedal / sustaining pedal
 ****)

*
 sfz
 wegnehmen! / release pedal!

30

mit 2 Fingern
„schmalzen“ /
"click" with
two fingers

33

III. Sphinxenspruch / Sphinx Saying III

Pochiss. più mosso
and., non vite.
pp sempre

*) quasi -Mittelpedal-Haltepedal-Ablösung wie vorher /
quasi -transfer between central and sustaining pedal as before

nur dunkles Luftgeräusch durch Klarinette (dabei Mundwinkel öffnen, um möglichst viel Klang [Interferenzen] zu erzeugen) / only blow dark breathy sound through the clarinet (thereby opening the corners of your mouth to produce a maximum sound [interferences])

deckt 30% Mundstück geflüstert (nur Luft, keine Tonlöcher) / schneidet direkt in front of the mouthpiece (only breath, no notes)

42

pp sub. *poco* f sub. pp sub. mp sub. (staccatissimo) *son.*

[noch von vorher geschlossener Klaviertafel / piano lid still closed as previously]

[nimmt Messer / takes knife]

47

ppp mp ppp *quasi niente* mp (molto cresc.)

ff sub. p

A) - pha - (a)

Klaviertafel nach oben knallen / slam piano lid up

Messer weglegen / lay down knife

ffz ffz *
Mit Messergriff auf Goldgrund im Klavier schlagen / hit with knife handle on gold coating inside the piano