

Barbara Heller

Hundertmelodiebuch

für Blockflöte solo
(Altblockflöte oder Sopran-, Tenor-, Bassblockflöte)
oder andere Melodieinstrumente (Oboe, Klarinette)
for Solo Recorder
(Treble Recorder or Descant Recorder)
or other Instruments (Flute or Clarinet)

Herausgegeben von E. Schott

alle Rechte vorbehalten

2002

ISBN

3-7089-1234-2

Ausgabe mit CD

ISBN

3-7089-1234-2

PREVIEW
Low Resolution

PREVIEW
Low Resolution

Hundertmelodienbuch

Als Kind war die Blockflöte mein erstes Instrument. Ich durfte alle beliebigen Lieder und Melodien darauf zu spielen. Später habe ich sie wenig gespielt, weil die Klangfarbe war mir zu rau und eintönig. Dann – als sie in der Neuen Musik als Kunstinstrument avanciert war – habe ich sie gehasst. Das änderte sich erst in den frühen 90er Jahren, dem Wunsch einiger Blockflötisten, neue Kompositionen zu schreiben und komponierte versuchsweise ein paar Stücke in den 1990er Jahren. Ich erlernte Techniken, die mir bis heute eigenartig fremd vorkommen, weil sie so anders sind. In der Folgezeit ließ mich die Blockflöte nicht mehr los. Ich habe spontan Melodien aufgeschrieben, die mir in den Momenten kamen. Und jene Blockflötistinnen spielten mir dann vor, wie sie diese Melodien spielen. So lernte ich nach und nach die Blockflöte wieder zu lieben. Ich widme an dieser Stelle mein großer Dank an Ingrid Hübner, Maribon Heller, Barbara Heller, Christiane Martini, Johannes Fischer und allen anderen, die mich mit ihrer Leidenschaft und Energie in dieses Hundertmelodienbuch mitverflochten haben.

Barbara Heller hat mich im Jahr 1997 zum ersten Mal kennengelernt. Von der melodischen Qualität ihrer Musik war ich sofort begeistert. Ich habe sie in der zeitgenössischen Musik sehr oft hören dürfen und bin immer noch fasziniert. Ich bat sie, einige Stücke für mich zu schreiben, die ich in den folgenden Jahren häufig zur Aufführung bringen wollte. Im Sommer 1997, bei einem Konzert, bat ich Barbara Heller um ein paar Stücke für Blockflöte, da das moderne Repertoire für Blockflöte nicht gerade reichhaltig ist. Sie ließ sich nach meiner Bitte überlegen und fasste seit 1998 hundert Melodien für Blockflöte zusammen. Diese Melodien sind ohne Begleitung, erlauben also eine ziemlich freie Interpretation. Die Stücke sind im Tempo und Charakter stark kontrastieren, lassen sie sich in vielerlei Weise kombinieren.

Die Durchschnittsdauer der Melodien ist etwa eine Minute, so dass der Interpret, je nach Anlass, mehrere Melodien zu Zyklen zusammenstellen kann. Die Dreiergruppierung von einer schnellen und einer langsamen Melodie mit Da capo-Wiederholung des schnellen Satzes hat sich als besonders effektiv erwiesen.

Für den Unterricht sind diese Kompositionen besonders geeignet: sie sind technisch leicht bis mittelschwer, verlangen aber eine ungewöhnlich starke Expressivität. Dem Spieler bleibt es freigestellt, Altblockflötenmelodien für Sopran- oder Tenorblockflöte zu transponieren und umgekehrt. Auch Sopranino- und Bassflöten können vorteilhaft verwendet werden. Die Stücke eignen sich ebenfalls für Querflöte, Oboe (Oboe d'amore, Englischhorn, Baritonoboe, Heckelphon) und Klarinette, nach Bedarf in eine andere Tonart gesetzt.

Julien Singer

PREVIEW
Low Resolution

Hundertmelodienbuch

The recorder was my first instrument as a child and I learnt to play in a manner that suited me. I composed songs and melodies on it. Subsequently, I was rather less keen on the recorder as its timbre seemed too coarse and monotonous. Even later – when I was studying in the conservatory – I was promoted to a 'high art' instrument in new music – I hated it. Nevertheless, in the early 90s, in an attempt to comply with the wishes of a publisher, I composed a few pieces in the required manner, i.e. employing the recorder. I did not like them but to this day they remain alien to me and I find them rather tedious. I subsequently, I couldn't stop thinking about the recorder. I started again to compose and jot down melodies that came to me in my head. I did not know how to play and some of those recorder players played my sketches for me. I did not like them either. I learned to love the recorder again when I was invited to give a concert. I owe my sincerest gratitude to Ingrid Hecht, Maria Leopoldova, Barbara Scherer, Susanne Martini, Johannes Fischer and Julien Singer who were instrumental in providing me with the knowledge, time and energy to the *Hundertmelodienbuch*.

I first met Barbara Scherer in the early 1990s and I was fascinated by the composer's melodic sense, a quality I found to such a degree in contemporary music. I asked her to write a few pieces for oboe and she agreed to do so during the next few years. After a concert in the summer of 1997, Barbara Heiler agreed to compose, but this time for the recorder. I was convinced that the modern repertoire for the instrument is rather limited and that pieces. After some hesitation she was won over and, since she had written 100 melodies for the recorder. The pieces are all unaccompanied and allow for a great freedom of interpretation.

Each melody is about one minute; therefore the performer can combine several melodies according to the occasion and the scope of the performance. A tripartite form – a fast melody followed by a slower one, with a double repetition of the fast movement – has proved to be particularly effective.

The compositions are particularly suited for teaching: they are of easy to medium technical difficulty but demand a great deal of expressivity. It is up to the performer to transpose melodies written for treble to be played on soprano or tenor. Indeed, even sopranino or bass recorders could be used to advantage. The pieces, transposed as necessary, are equally suitable for transverse flute, oboe (oboe d'amore, cor anglais, baritone oboe, Heckelphone) or clarinet.

Julien Singer

Inhalt / Contents

1. Eine alte Melodie
2. Zweimal
3. Schwankende Melodie
4. Hin – und zurück
5. Sonnenlied
6. Ziellose Melodie
7. Walzer
8. Largo
9. Aufwärts
10. Stille
11. Sprunghafte Melodie
12. Eterno (ewig)
13. Heiter
14. Ganztonschritt
15. Das besondere E
16. Erinnerung
17. Montagmelodie
18. Morgenmelodie
19. Melancholie
20. Quintenmelodie
21. Extreme Melodie
22. Die None
23. Schnell
24. Mit Schwung
25. Quintengeige
26. Melodie
27. Eine Seite
28. Zusammen
29. ...
30. So ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. Feierlich
38. Kurz
39. Fröhliches Es
40. Dur oder Moll?
41. Die Achtelpause
42. Unklar
43. Kleine Etüde
44. Scherz
45. Altmodisch
46. Fließend
47. Molto legato
der Versuch, ein
Melodie zu fangen
48. Der ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. Halbtönspiel
63. Spiel mit der Quarte
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. Gute Laune
69. Die Katze beißt sich in
den Schwanz
70. Kleines ...
71. Auf und ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...
101. ...
102. ...

Covergestaltung:
H. J. Kropp unter Verwendung von
Zeichnungen von Barbara Heller

Hundertmelodienbuch

1. Eine alte Melodie

Barbara Heller

• 1974

mp~mf

7

13

19 *mf*

25

31

p

mf

mf

p

2. Zweimal

3.2.1998

The image displays a musical score for the piece 'Zweimal' by Schott Music. The score is written in a single system with ten staves of music. The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 4/4. The music is marked with various dynamics: *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), *mp* (mezzo-piano), *f* (forte), and *mp* (mezzo-piano). The score includes slurs, accents, and phrasing marks. A large, diagonal watermark reading 'PREVIEW' is overlaid across the center of the page. The title 'Zweimal' and the publisher 'Schott Music' are visible in the background.