

Clemens Gadenstätter: daily transformations

für Text, Stimmen, Ensemble, Elektronik und Film (2016/17)

Musik/Konzeption: Clemens Gadenstätter

Text: Lisa Spalt

Film/Visuelle Gestaltung: Anna Henckel-Donnersmark

Elektronik: Experimentalstudio des SWR Freiburg

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Ensemble asamisimasa Oslo

Sprecherin (aus dem OFF): Sylvie Rohrer

Dirigent: Bas Wiegers

Eine Produktion von asamisimasa und Musik der Jahrhunderte Stuttgart

Clemens Gadenstätter über seine musikalische Ästhetik

„Seit einiger Zeit entwickle ich Musik ausgehend von den Klängen und akustischen Ereignissen, die unseren Alltag begleiten und prägen. Dabei interessiert mich besonders, wie unsere Art zu hören durch unsere Erfahrung und Umgebung geformt wird und versuche Musik zu schreiben, in der all das künstlerisch transformiert wird.“

Derzeit arbeite ich vorwiegend mit Klangobjekten, die als „akustische Signale“ wahrgenommen werden: Warnsignale (Sirenen etc.), akustische Befehle (ein rasselnder Wecker etc.) aber auch soziale Signale, die als Indikatoren für hoch komplexe soziale Situationen fungieren („Klangobjekte“ aus thematischen Komplexen wie „Kirche“, „Natur“, etc.) sowie formalisierte Gesten. Die aufgeladene Art und Weise, wie wir solche Klänge hören, verlangt kompositorische Techniken, die diese Kodifizierung des Hörens durchbrechen können. Musik soll den Code entlarven und ihn gleichzeitig negieren. Sie soll unsere Wahrnehmung dieser Objekte sowie der Kontexte, in die sie eingebettet sind, verändern – und damit auch ihre Bedeutung.

Daily Transformations

Unsere ganz alltägliche Wirklichkeit ist in *daily transformations* Anlass für weitreichende Transformationen: Kleine alltägliche Beobachtungen, Blicke in unsere Umwelt, Hineinhören in unsere akustische Umgebung sind der Ausgangspunkt für eine poetische, dramatische und vielleicht utopische Reise in die Wirklichkeit menschlichen Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögens.

Die drei Medien als „Magneten“ menschlichen Seins

Sprechen, Sehen und Hören werden in *daily transformations* in Gestalt von drei Tableaus auf eine Art miteinander in Beziehung gesetzt, die nur in den Künsten möglich ist. Immanente Bedeutungen und Empfindungen jedes Mediums finden in den anderen ein Echo, das wiederum auf den „Sender“ zurückwirkt. Sprache verändert das Hören verändert das Sehen verändert das Verstehen von Sprache etc.

Ausgangspunkte für daily transformations: einfachste konkrete Begebenheiten

- Laufen im Park, das in eine Vorstellung von Siegesposen explodiert, wobei die Spiegelungen in eine Welt von Wahnsinn und Paranoia ausarten;
- Eine Fahrt auf der Achterbahn/Hochschaubahn, die zum Paradigma des menschlichen Vertigo ebenso umgedeutet wird wie zur Darstellung von Mächten, die auf uns einwirken und weiter geführt werden;
- Beobachtungen von Menschen, von Porträts, von intimen Interpretationen, von Verhaltensweisen, Bewegungen und Gesten, die im Zusammenspiel zu einem Theater der Interpretationen mutieren.

Diese drei Tableaus bilden zusammen ein „Kaleidoskop“, in dem Menschsein, Gesellschaft, Wahrnehmung und vor allem die Möglichkeiten zur Veränderung, zum Anderssein betrachtet werden. Durch den künstlerischen Zugriff wird eine neue Wirklichkeit kreiert, die unsere alltägliche Wirklichkeit hinter sich lässt und Möglichkeiten entwirft, die in unserer Wirklichkeit begründet liegen (und die wir so gerne übersehen).

Struktur / Form

daily transformations ist als belebte Konzert-Installation konzipiert. Instrumente, Screens, Computer und Objekte bilden ein Gerüst, das von menschlichen Performern belebt wird. Das Setup selbst wird eine Art von Skulptur sein, die selbst Klang und Bilder produziert. Sobald das künstlerische Personal das Setting betritt, wird im Zusammenspiel mit Film und Text eine „Musik-Theater-Maschine“ in Gang gesetzt.

Aufführungstechnik

Die Wirklichkeits-Fragmente sind als Samples sowohl in der Musik als auch im Bild permanent präsent. Der Text der Autorin Lisa Spalt ist eine Transformation von Samples in Sprache und poetische Reflexionen, die durch Live-Bearbeitungen erweitert werden. Die Samples aus der Alltagsrealität bleiben nicht, was sie sind, sondern werden je nach Kontext transformiert – durch Audio- und Video-Elektronik, durch Editing/Schnitt und durch Kontextualisierung.

CG 10/16#

Daily transformations – performance instructions

VOICES

Each pair of voices (S/MS, A/T, Bar./B) also play midi-keyboards to trigger samples and have a tablet to control electronic effect (filter, granular-synthesis, time-strech etc).

Voices need a reverb (big hall-like, 6-9 seconds long).

Words under longer durations should be allocated to the duration as good as possible. Sometimes there are too many words for the duration: as fast as possible, skip words that do not fit into the given duration.

Spoken / central pitches for longer passages

Voiceless (whispering)

Speaking with high airpressure, close to whispering with a little voice in „ff“

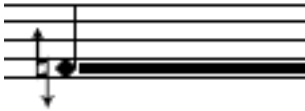
Tiny glissando, speech-like in range

Exhaling / Inhaling

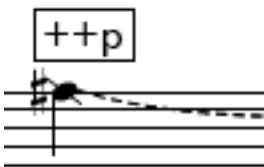
Brittle voice

Airy

Whistle (+/- voice, here: + airy voice)

und auch die

High pressure on vocal-chords, pressed-in sound, tight;

Clicking sounds with the tongue, without voice or air – „tongue clicks“

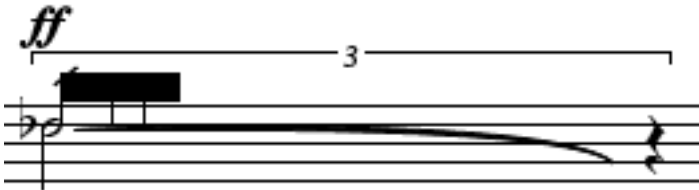
Die Geschichte

Alternating between speaking and brittle, speaking and whispering, brittle and whispering etc. sounds

[a]

Screamy (open, high larynx, a little distorted)

Like speaking in tongues.
Text ad lib., very fast, panic!!

Speaking in tongues – fast, badly articulated speaking, for oneself, texts often quasi ad libitum, autistic;

Quasi parlando ad libitum phonemes or words (with no need for understanding) in a speech-like gesture in melody and rhythm;

Parlando rhythms approximate and close to normal speech-rhythm;

Jawharp – pitches are given approximately to the ambitus

[Ge - lieb - te

Jawharp + voice (ad lib. pitch + inhaling)

Inhale/Exhale (jawharp)

CLARINET (BASSCLARINET)

Clarinets have a ring-modulator (modulation frequency: 622 Hz = es2), a reverb (big hall-like, 5-7 seconds long), a spring-reverb, and a (soft) distortion.

Ringmodulation is in the background of the sound, max. 30%, distortion should be clearly audible but never importunate.

In addition the clarinet-player uses a plastic-bottle (PET-bottle) and a paper (or plastic) bag.

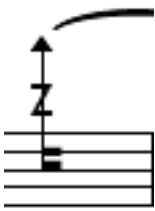
brittle

Airy tone

Air only (exhale/inhale)

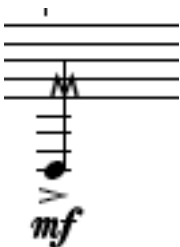

Teeth on reed

slap

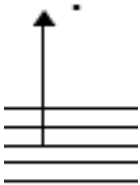
Slap-tongue

Multiphonic (central pitch given, find a multiphonic according to dynamics and context to the other instruments)

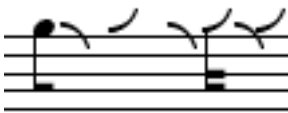
bisbigliando with frullato

highest possible

Brittle

fragile (tone might appear – disappear randomly): at the edge of the sound

Lip-Gliss. Within tenuto

Quasi parlando

speechlike intern rhythm with alternative fingerings, articulations, dynamics ...

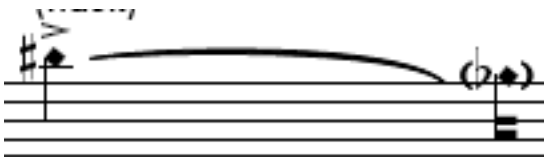
CELLO

Cello has a ring-modulator (modulation frequency: 1046,5 Hz = c3), a reverb (big hall-like, 5-7 seconds long), a spring-reverb, and a (soft) distortion.
Ringmodulation is in the background of the sound, max. 30%, distortion should be clearly audible but never importunate.

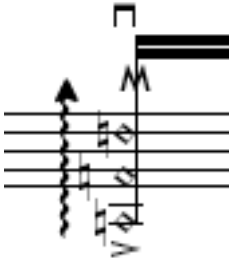

p molto

Change between different fingerings (ord. – flag./flautando/flag./ etc.)

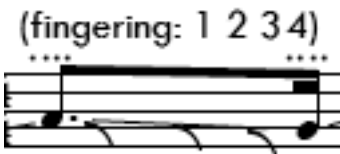
Flautando fingering – soft pressure, use 2 or 3 fingers to produce a „shadow- like pitch“

Multiphonic, distorted sound

Multiphonic + glissando

Glissando with short slides by finger-articulation

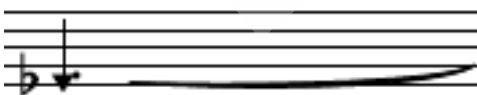
Small, shorts slides, each time with a different finger

Tremolo between the strings as a fast arpeggio up/down (when in soft dynamics or „brittle“-sound irregular, gropingly)

Rip off

high pressure, at the frog, sudden ripping movement „ripping the bow off the string“

Clicks with the wood of the bow on damped strings;
saltando with the wood of the bow;

With bottle-neck (or something alike) in left hand, pizzicato right hand (here + glissando)

Tapping

m.s.p.

molto sul ponticello

+p ++p

high(er) bow pressure – never achieve a noise-sound! Higher pressure should intensify the colour of the sound, should bring in some noisy qualities that should never be in the foreground

-p/--p

low or very low pressure (flautando)

Flautando bowing

meerly and pressure, high bow speed

+v/++v

high or very high bow speed (sometimes when pressure is very low an airy or whipping sound is intended)

-v/--v

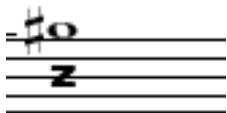
low or very low bow speed – a brittle, fragile and instable sound is intended

ACCORDION

Accordion has a ring-modulator (modulation frequency: 830,6 Hz = as2), a reverb (big hall-like, 5-7 seconds long), a spring-reverb, and a (soft) distortion.

Ringmodulation is in the background of the sound, max. 30%, distortion should be clearly audible but never importunate.

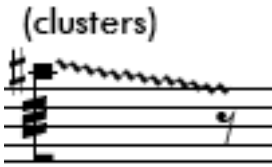
The accordeon-player also uses coins (in his hand) and a paper bag (or paper of the sheet music).

Irregular bellowshake

Articulated glissando

Glissando by palms/fingers – zigzag

Release / add keys to clusters

Quasi parlando

speechlike rhythm, possibly also little speechlike intonation-changes

airbutton (here fast morsing changes between normal tone and air-sound by air-button)

All microtones by half-pressure on knobs (approximate intonation)

ELECTRIC GUITAR

Electric gitar need a ring-modulator (modulation frequency: 1244,5 Hz = es3), a reverb (big hall-like, 5-7 seconds long), a spring-reverb, distortion and talkbox.

Ringmodulation is in the background of the sound, max. 30%, distortion as well – they build together the grounding sound. Extra distortion should be clearly audible (but never importunate).

Gitar is always notated in „real sound“: so tremble-clef with 8vb, loco, 8va and 15va.

Bottleneck plugged

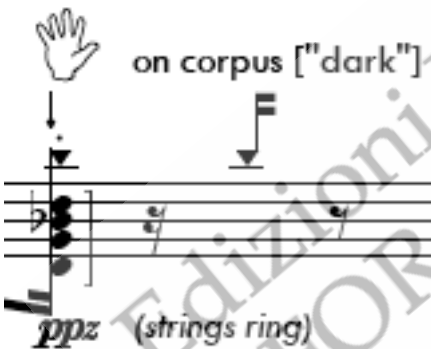
Bottleneck clicks

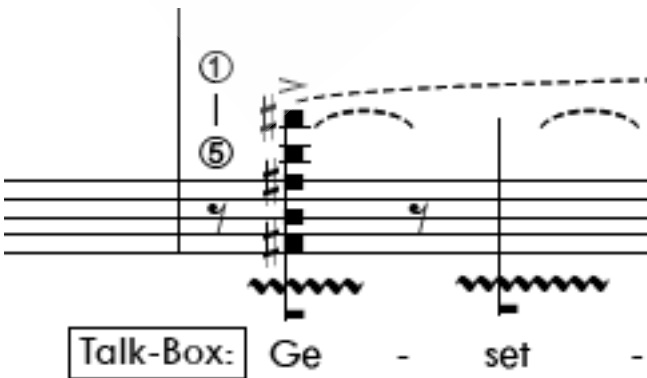
Bottleneck on strings without plugging, movement of BN makes strings ring, sometimes by accents-/jerky-mouvements

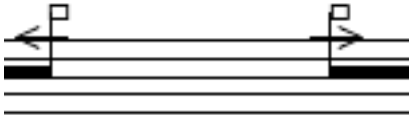
Tapping

Strokes on body (with the flesh of the hand) with fingering of the left hand

Talk-box: never use voice, talkbox is a filter by mouth positions, texts given as approximations, when texts are free change mouth-positions in a speaking-like way;

Whipping arpeggio by fingertips or palm

PERCUSSION

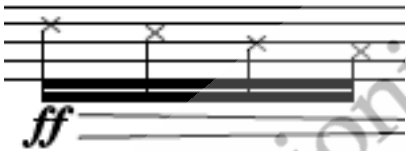
Instruments:

Vibraphone, Glockenspiel, Crotales (2 octaves); Timpani (D/F-d), 2 TomToms, snare-drum; 3 woodblocks, 3 metal-blocks; 3 cymbals, 3 metals plates (rich sound, different pitches), 1 (small) TamTam (hanging), 1 (small) TamTam (lying – to be played as a drum – on f.e. foam plastic), 2 chinese opera gong (one with glissando up and one with glissando downwards). 2 Midi-Pads (each with at least 9 fields), midi-keyboards (25 keys), tablet. (Midi-Pads –part 1 & 2, midi-keyboard (part 3) to trigger samples – see list of samples; tablet (part 3) to transform the samples live).

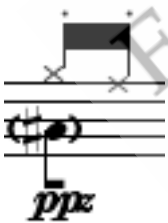
Pads and keyboard: dynamics should be controlled by pedal or a device alike.

Rim-shot

Rim (with shaft)

Strokes on shaft which is pressed on the skin of the drum by a second shaft – modulation of the pitches

Arco or pulled (with sticks etc.)

Scatch-brush lying softly on TamTam, turning movements

PIANO/KEYBOARD

Bottle-neck (or glass etc.) inside the piano (normal note in bracktes is the key that is played (can also be changed according to the inner construction of the piano), squared note is the resulting pitch)

clicks or strokes with bottleneck

multiphonic flageollet-sound

strokes on rim (with shaft, elastic shaft or hammer)

Keyboard

Sounds needed: Hammond-organ (middle richness of spectrum), Hammond + (rich spectrum), Sinus (sine-wave), synth-pad (soft), (Church-)Organ Mixture (rich, Tutti), Voices (humming choir), Grand piano, acoustic gitar, voices + piano.

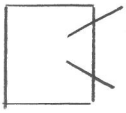
All sounds are ring modulated: modulation frequency as3 (ab 3) 1661,22 Hz.

Additional effects: reverb – big hall (6 – 8 seconds decay time); spring reverb (short and soft but clear).

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

daily trans for motion - Set up

(large) screen

(large) screen

Perce.
(see Perce. - Set-up)

Grand - Piano

Keyboard

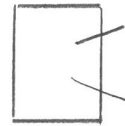
S. Tablet Ms Keyboard

A. T. (as S.+MS)

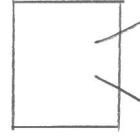
B. (as S.+MS)

Accordeon

Clav.

e-git

Cond.

(small) screen [mounted on the floor

daily transformations
Percussion - Setup

