

I. monolog-e

Ausführungshinweise

Jede Sängerin/Jeder Sänger agiert als isolierte Einzelperson und monologisiert – begleitet von roboterartigen Bewegungen. Kommunikationsversuche mit anderen Akteuren sowie mit dem Auditorium bleiben erfolglos, alle sind rollenfixiert und unfähig zur kommunikativen Reaktion. Die monolog-e sind geprägt von starker egozentrischer Individualität.

Die Klangbrücke „eee“ und später auch das klingende Wort monolog-e werden mit einem Ton „e“ frei gestaltet – gesungen, gesprochen und geflüstert. Rhythmik, Dynamik und Vokalfärbung werden variiert, auch body-perkussive und andere körperbezogene Klangveränderungen (z. B. Hände ausrufend an den Mund legen) sind zulässig.

m-o-n-o-l-o-g-e: Die Impulsfelder I-IV bringen je einen Buchstaben oder eine Silbe des Wortes. Diese und auch die Feldränder sollen mit Fantasie und Ausdruck individuell gestaltet werden. Die Deutung der grafischen Impulszeichen in der Gruppe nicht vereinheitlicht werden. Gestik und Bewegung der Akteure können beispielsweise an Roboter erinnern.

Aufführungsdauer: ca. 5–10 Minuten
CD-Aufnahme: 5:27 Minuten

Performance notes

Each singer performs an individual monologue – accompanied by robot-like movements. Any attempts to communicate in this movement with other performers as well as with the audience is not suggested, as each singer is fixed in their own monologue and unable to react communicatively. Monologues are marked by a strongly centred egoistic individuality.

The sound bridge and later the sound of the word monologue are shaped freely with an „e“-sound – sung, spoken and whispered. Rhythmic, dynamic and vowel colouring are varied, also body-percussion and other body-related audible variations (e.g. hands to the mouth as if to call out) are allowed.

m-o-n-o-l-o-g-e: Each of the impulse fields I to IV presents one letter or one syllable of the word. These impulse fields and also the field margins are individually designed, full of fantasy and expression. Interpretation of the graphic patterns in the impulse fields should not be standardised within the group. Gestures and movements of the performers may be, for instance, robot-like.

Duration of performance: ca. 5 to 10 minutes
CD-recording: 5:27 minutes

I. monolog-e

for mixed voices

by Helbling Chor (*1950)
© by Helbling Chor/Innsbruck

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“
„I am the life that wants to live, among the life that wants to live.“

Albert Schweitzer (1875–1965)

The image displays a musical score for a monologue. On the left, a vocal line is shown with a treble clef and a key signature of one flat. The lyrics are written vertically below the notes. A large, diagonal watermark 'SAMPLE' is overlaid across the page. To the right of the score, four diagrams labeled I, II, III, and IV illustrate specific vocal techniques and phrasing. Diagram I shows a melodic line with a slur and a wavy line below it. Diagram II shows a series of notes with arrows indicating breath or phrasing. Diagram III shows a series of notes with a slur and a wavy line below it. Diagram IV shows a series of notes with a slur and a wavy line below it, along with a series of notes below it. The diagrams are connected to the score by arrows, indicating their application to specific parts of the music.

II. dialog-e

Ausführungshinweise

Zu Beginn noch isoliert Agierende suchen und finden Wege zum dialogisch kommunizierenden Miteinander. Gesten und Blicke signalisieren Dialog-Sehnsucht. Sie finden sich schließlich in Paaren zur dialogischen Kommunikation. Die Klangbilder der Zweierbeziehungen sind rund und weich und geprägt von wechselnder Spannung und Entspannung.

Chorus: Die Ausführenden singen zu Beginn choralartig gemeinsam und bei der Wiederholung in individuellem Tempo den Chorus. Alle Sänger schreiten isoliert mit suchendem und dialog-bereitem Blick. Nach dem Chorusteil halten alle in ihrer Bewegung inne, sie suchen, finden und fixieren mit ihrem Blick einen Dialog-Partner. Sie verharren für ca. 8 Sekunden schweigend und bewegungslos, bis sie – ausgehend vom Impuls eines beliebigen Akteurs – auf den Partner zugehen, um mit diesem die dialogische Ausführung der Impulsfelder zu beginnen.

Impulsfelder I, II, III: Die jeweils durch Pfeile in Notation gebrachten Kreisfelder geben das Improvisationsmaterial der frei kommunizierenden Partner vor. Der Dialog beginnt in den Feldern I und setzt sich in den folgenden fort. Die Kommuni-kanten bewegen sich dabei wechselweise im linken oder rechten Feld. Die interpretatorische Umsetzung des Notats wird zwar besprochen, bleibt aber grundsätzlich jedem Partner selbst über-lassen.

Impulsfeld IV: In direktem Klang werden Partner in Meditation kommend gestalten die Partner eine tiefe Klangmeditation, sie haben sich klanglich und menschlich gefunden.

Impulsfeld V: Die verklärte Klangmeditation geht in eine stimmlose Kommunikation, die sich mit lautlosen aber aus-drucksstark artikulierten Silben des Gesichts ausdrückt.

Impulsfeld VI: Die Silben des Gesichts werden in kleiner werdenden Intervallen wiederholt, bis sich beide Partner im gemeinsamen „e“ treffen.

Schluss-Chorus: Nach Beendigung der Kommunikation mit dem Partner bewegen sich alle Akteure frei, sie singen wieder den Chorus und dabei neue Kommunikation beschafft. Es folgt ein erneutes Kennenlernen eines neuen Partner oder das Ende des Stückes mit freibewegten Blickkontakt bei FINE.

Dauerdauer: ca. 5 bis 10 Minuten
Aufnahme: 6:30 Minuten

Performance notes

Initially isolated, the performers move into contact with each other looking for and finding possibilities to communicate together. Gestures and visual signals indicate a desire to communicate in a dialogue. In the end, the performers find themselves communicating in pairs. The sound images created by each pair become round and soft, and are characterized by alternating tension and relaxation.

Chorus: At the beginning of the piece performers sing in unison in the form of a Chorus. During the repetition, individuals perform at their own pace. The performers begin moving about, searching and finding visual signals that they are ready for dialogue. After the beginning all performers remain motionless. They search, find and fix themselves a partner for their dialogue. All remain silent and motionless for about 8 seconds until, at the impulse of a specified performer, they move towards their partner to begin the dialogue based on impulse fields I, II and III.

Impulse fields I, II, III: Singers use as basis for their improvisation the tonal material found in the circle fields whose arrows indicate tonal relationships freely used (both forward and in reverse) to communicate with partners. The dialogue begins in impulse field I and continues to the following fields. At this point the performers who are communicating alternate between the left or right field. Interpretative realisation of the notation should be discussed, however, in the end, each pair is on their own.

Impulse field IV: The character of this section is marked by an intimate, fervent meditation, which is a direct result of the flow of sound created in impulse field III. The partners have found each other in a tonal sense and as human beings.

Impulse field V: The intimate decrescendo of field IV is transformed into a silent but visual dialogue which crescendos into a scene expressed by silent vowels and vehement strong gestures.

Impulse field VI: The syllables of the word dialog(ue)-e are broadly arranged as the intervals become increasingly shorter until both partners find each other on the common tone "e".

Final chorus: Having finished the communication with the partner, all performers move about freely; they repeat the chorus and thus signal anew that they are again ready to communicate. It is possible at this point to repeat impulse fields I-VI with new partners or to end the piece. There should be no visual contact at the "FINE".

Duration of performance: ca. 5 to 10 minutes
CD recording: 6:30 minutes

II. dialog-e

for mixed voices

© by Helbling Chorale / Innsbruck

„Zu jeder Kommunikation gehört das Wohlwollen des Anderen.“

„In any communication, the partner's goodwill is necessary.“

Max Frisch (1911–1991)

Chorus
tranquillo

grazioso

II cantabile

III affetuoso

IV dolce

cresc. (voiceless communication)

III. trialog-e

Ausführungshinweise

Die Akteure gestalten mit rhythmischen und melodischen Patterns eine pulsierende Klangbasis, auf welche improvisierte Soli mit dem vorgegebenen Tonmaterial aufbauen. Die rhythmisch, melodisch, harmonisch und choreografisch bewegte Dreiecks-Meditation wird wechselnd in kleinen Gruppen, in Paaren und von solistisch agierenden Akteuren ausgeführt. Vokale und vor allem body-perkussive Motive können auch vom Auditorium interaktiv übernommen und mitgestaltet werden.

Die um das Dreieck angeordneten Patterns I, II und III bilden die pulsierende Klangbasis des Stückes. Die Zuordnung der Stimmen ist nicht zwingend. So ist es beispielsweise auch möglich das Pattern I mit einer Frauenstimme (oktavierend), das Pattern II mit einer Tenor-Stimme und das Pattern III mit einer Bariton-Stimme (oktavierend) zu gestalten.

Die Patterns werden nacheinander beginnend zu einer rhythmisch akzentuierten Klangbasis kombiniert, verdichtet und immer wieder auch solistisch transparent gestaltet. Tänzerisch schrittweise und gestisch aktiv signalisieren die Akteure bewegte Kommunikationslust, man spürt die belebende Ergänzung von Versöhnung und in der komplex pulsierenden Klangmeditation mit Dreiecks- und Vierer-Takten.

Choreografisch setzt das Ensemble dies individuell solistisch sowie wechselnd mit Paaren und kleinen Gruppen um. Der Klang und die Aussage des Stückes verdichten sich durch Improvisationen mit dem Tonmaterial an den Ecken des Dreiecks. Verdichtung und Transparenz sowie Spannung und Entspannung sollen die Interpretation prägen und schließlich in einem choreografisch pointierten Schlusspunkt für den Zyklus münden.

Aufführungsdauer: ca. 4-10 Minuten
CD-Aufnahme: 4:48 Minuten

Performance notes

Rhythmic and melodic patterns form an ever increasing pulsating sound basis which performers can use as well as solos based on pre-set tonal material. Singers perform in meditation, alone and in groups of two or three, which can be rhythmic, melodic, harmonic and physical. The audience may participate actively by taking up particular vowels, currently being used in the piece, and corresponding body percussive motives.

Patterns I and II form the pulsating tonal basis of the piece. The assignment of voices is not obligatory to assign voices. Thus it is also possible, for instance, the pattern I be sung with a woman's voice, pattern II by a tenor, and pattern III by a baritone (octave lower).

The patterns are combined to another forming rhythmic, accentuated sound basis which becomes denser and then alternatively increasingly transparent in its solistic shows. Performers openly display their lively joy of communicating, walking about in a dance-like manner and actively gestulating; there is a feeling of vitality which complements the diversity of a complex pulsating tonal meditation in waltz and march tempo.

As far as choreography is concerned, the ensemble performs individually either as a solo or alternately in pairs and small groups.

The sound and expression of the piece eventually become thicker through improvisation using the sound material taken from the corners of the triangle. Condensation and transparency as well as tension and relaxation are important aspects in the interpretation. Finally, the choreography should end in a "pointe" giving the cycle a special dramatic conclusion.

Duration of performance: ca. 4 to 10 minutes
CD recording: 4:48 minutes

III. trialog-e

for mixed voices

Martin Buber (*1900)
© by Helbling Choralmusikverlag
www.helblingchoral.com

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“
„Real life as a whole is an encounter.“

Martin Buber (1878–1965)

I Bass

Musical score for Bass I, showing a bass clef, 3/4 time signature, and lyrics: tri - a - log. The score includes rhythmic markings: stomp, slap, and snap.

Musical score for Soprano III, showing a soprano clef, 3/4 time signature, and lyrics: tri - a - log - e. The score includes rhythmic markings: stomp, slap, stomp, snap.

Musical score for Alto II, showing an alto clef, 3/4 time signature, and lyrics: tri - a - log. The score includes rhythmic markings: stomp, snap.

Das Stück **trialog-e** (nach einer Einreichung bei einem internationalen Kompositionswettbewerb) auch unter dem Pseudonym Momo Levitt veröffentlicht. Lorenz Maierhofer, dessen Name durch zahlreiche Publikationen zur Musikpädagogik verbreitet ist, schuf sich durch die Verwendung des Pseudonyms einen künstlerischen Freiraum.

The work **trialog-e** was also published (after its submission to an international competition for composers) under the pseudonym Momo Levitt. By the use of this pseudonym, Lorenz Maierhofer, whose name is widely known as a result of his numerous publications in the field of musical education, created for himself a certain artistic room for manoeuvre.

III. trialog-e

trialog-e Warm-up-Round

① tri - a - log - e
② tri - a - log - e, tri - a - log - e
③ tri - a - log - e!

trialog-e Bodypercussion-Round

① stomp snap
② stomp snap
③ stomp snap

Die Warm-ups trialog-e machen mit dem 12-Gruppen schlagenden bestehenden trialog-e-Pattern (3/4- und 4/4-Takte) vertraut. Die einzelnen Stimmen der Warm-ups werden zuerst unisono erarbeitet. Danach kann die Pattern in einer beliebigen kanonischen Ausführung zum Beispiel mit einem pulsierenden Klang verbunden werden (tonal und/oder perkussiv).

The trialog-e warm-ups acquaint you with the trialog-e pattern (3/4- and 4/4-bar) that consist of twelve basic beats. The individual voices in the warm-ups are worked out first in unison. After this the patterns can be combined with a specific pulsating sound (tonal and/or body percussion) in any presentation in canon form.