

per voce femminile e nastro ad libitum

Pigra giornata

Roberto Doati

Roberto Doati
"Pigra giornata"
(1994-95)

per voce sola e nastro ad libitum
for solo voice and tape ad libitum

Presentazione

L'articolazione formale dell'opera discende da quella di una celebre canzone di Billie Holiday: "Don't Explain". Il posto che occupa ogni nota nella canzone viene sostituito da una citazione di canzoni di Billie Holiday e di brani del repertorio jazz di musicisti che la cantante considerava i suoi riferimenti umani e musicali: Bessie Smith, Louis Armstrong, Lester Young. La corrispondenza stabilita fra le altezze di "Don't Explain" e i quattro musicisti è la seguente: Re4, Si4 e Do5 = Bessie Smith; Mi4, Fa4, Sol4 = Billie Holiday; La4 = Louis Armstrong (prima parte) e Lester Young (seconda parte).

Il ruolo svolto dal computer è quello di trasformare i frammenti sonori scelti sia timbricamente che temporalmente per produrre una partitura esclusivamente vocale che talvolta ricorda la sua origine (intervalli tipici del blues, portamenti, figure ritmiche sincopate) esaltando i "tic", le inflessioni tipiche dei quattro interpreti, talaltra emerge in tutta la sua astrazione. Così anche il testo è ottenuto mediante collage-trattamento dei vari testi delle canzoni usate.

Il nastro (*ad libitum*) contiene un rullo di piatto sospeso che accompagna la voce per l'intera durata del brano.

"Pigra giornata" è la seconda parte del trittico per voce femminile e elettronica *L'olio con cui si condisciono le parole* (Commissione La Biennale di Venezia, 1995) che comprende anche "Testa arcaica" e "Forma di nebbia". Oltre che nell'intero ciclo, può essere eseguita sia da sola che con "Testa arcaica", ma sempre nell'ordine indicato.

Roberto Doati

Presentation notes

The formal structure is coming from a well-known Billie Holiday song: "Don't Explain". Each note of the song becomes a quotation from the same or other songs by Billie Holiday and jazz musicians considered by the singer true human and musical reference points: Bessie Smith, Louis Armstrong, Lester Young. The connections between "Don't Explain" pitches and the four musicians are as follows: D4, B4, C5=Bessie Smith; E4, F4, G4=Billie Holiday; A4=Louis Armstrong (first part) and =Lester Young (second part).

Computer programs written by the composer are used to transform, both in time and timbre, the songs fragments. Then the sound events are transcribed in proportional notation for voice alone, sometimes recalling its origin with typical blues interval, rhythmic figures and swing of the four musicians - or better what I call their "tics" - sometimes transformed into a complete abstract mood. The text too is obtained through a collage/transformation of texts from the songs chosen.

The tape (ad libitum) contains a cymbal roll which follows the voice for the whole work.

"Pigra giornata" is the second part of the cycle for female voice and electronics L'olio con cui si condisciono le parole (commissioned by La Biennale di Venezia, 1995) which includes also "Testa arcaica" and "Forma di nebbia". It can be performed, besides the whole cycle, alone or with "Testa arcaica", but always as second part.

AVVERTENZE
PERFORMANCE NOTES

Nastro/Tape

Il nastro contiene un suono continuo di piatto sospeso. Laddove possibile il nastro va spazializzato (4/8 altoparlanti) facendo ruotare indipendentemente e in modo lento e aleatorio i due canali in senso opposto. La rotazione va bloccata durante le lunghe pause che segmentano la parte vocale. La sua dinamica deve essere mantenuta costante, molto al di sotto di quella vocale, ma sufficiente perché il suono venga percepito.

The tape contains a cymbal roll and stand for the whole duration of the piece. If possible it should be moved over 4 or 8 loudspeakers in slow and random circular motion, the two channels in opposite directions. The motion stops during the long pauses in the piece. Keep the dynamic level constant and a lot under the voice level, but clearly audible.

Cantante/Singer

La cantante non usa microfono e, laddove lo spazio lo consentisse, potrà eseguire il brano muovendosi liberamente fra il pubblico, come in un club di jazz. Il timbro vocale e la prosodia dovranno essere il più possibile vicini al canto jazz, ma senza enfaticizzare. Non usare quindi vibrato, anche se l'intonazione cede, tranne dove espressamente indicato.

Per quanto possibile cantare con voce di gola (o di petto per le altezze gravi) facendo sentire il meno possibile il cambiamento di emissione al variare del registro.

The singer does not use microphone. If it is allowed by the hall - space and seats disposal - she sings moving around the audience, like in a jazz club. Timbre and articulation should be as close as possible to jazz singing, but non emphasizing. Do not use vibrato - except where indicated - even if the intonation yields. As far as possible sing with throat. Chest singing for low notes. Keep the timbre as constant as possible during the change in vocal emission due to register change.

Le parti con testo vanno eseguite scegliendo una o più fra le seguenti indicazioni "emozionali":

- aver appena fatto l'amore
- svegliarsi in un letto vuoto dopo una notte d'amore
- impedire al proprio uomo di dare ragione del suo abbandono
- essere abbandonate dal proprio uomo, ma felici per ciò che si è avuto da lui
- far sentire agli altri che il proprio uomo appartiene solo a te.

Perform the parts with intelligible text choosing one or several between the following "emotional" suggestions:

- *having just made love*
- *to wake up in an empty bed after a night of love*
- *stop one's man explaining his abandonment*
- *to be leaved by one's man, but to be happy for all that he gave you*
- *let the people know that your man belongs to you*

Le parti con indicazioni di pronuncia fonetica vanno eseguite come uno strumento (tromba o sassofono) ma mai come imitazione timbrica.

Perform the phonetic pronunciation parts like an instrument (trumpet or saxophone), but do not try to imitate their timbre.

Le alterazioni valgono per una sola nota.

Alterations stand for one single note.

Segni usati
Key to signs used

- ♯ 1/4 di tono sopra
raised 1/4 tone
- ♭ 1/4 di tono sotto
lowered 1/4 tone
- [a] pronuncia fonetica
phonetic pronunciation
- × parlato intonato
pitched speech
- ̄ allungare il fonema
stretch the phoneme
- ↗ portamento
- glissando
- glissando senza definizione della nota d'arrivo
gliding to not defined pitch
- ⊗ parlato con indicazione di registro
speech within the register
- mano a conchiglia copre la bocca
hand as shell covering the mouth
- ☺ alternare bocca coperta, bocca scoperta
covered mouth alternated to opened mouth
- ☺~~~~ idem accelerando (polso sempre poggiato a lato della bocca)
as previous indication but accelerando. Wrist always at mouth side.
- ~ vibrato
- ∩ vibrato di glottide (veloce)
glottal vibrato (fast)
- ∨ attacco con colpo di diaframma
attack with diaphragm burst
- ⚡ emissione vocale con molto soffio d'aria
vocal emission with much air (white noise)

And I like to sing a song [m] Ahw-oke up [ou- a] Hush [m]

now [a] [u] [a] [a] [a]

d-mo The-The way [ieu-od] tarati ra ru ra ri

The way you [ui] [ieu-od] [dou] [uo-u] [uo-u] [o] [bo]

I [ai] [u] [o]

no [o] [o] can't take that a-way from me