

Ania Vu

G r a d ź w i ę k ó w ,
G r a s ł ó w

(Soundplay,

Wordplay)

three songs for female voice, percussion, and piano

(2018)

Ania Vu

Gra dźwięków, gra słów (Soundplay, wordplay)

Female voice (soprano or mezzosoprano)

Percussion:

2 bongos, 2 congas, 5 temple blocks, 2 wood blocks, marimba

Piano

Duration: ca. 20 min.

Premiered by Paulina Swierczek, Andy Thierauf and Hanchien Lee at the Penn Sound Collective, December 2018.

Performance notes:

Percussion:

5 Temple Blocks

2 Congas 2 Bongos 2 Wood blocks

Voice:

sung spoken whispered

The image displays three musical staves. The top staff, labeled 'Percussion:', is for 5 Temple Blocks and shows five quarter notes ascending in pitch. The middle staff is for 2 Congas, 2 Bongos, and 2 Wood blocks, showing a sequence of 'x' marks (representing cymbal or wood block sounds) and quarter notes. The bottom staff, labeled 'Voice:', shows three quarter notes corresponding to the words 'sung', 'spoken', and 'whispered' in boxes above them.

Program notes:

Gra dźwięków, gra słów (Soundplay, wordplay) is a set of three Polish songs written for various combinations of soprano or mezzo, piano, and percussion. All three songs primarily deal with the sounds and properties of the Polish language.

The first song is set to a tongue-twister *stół z powyłamywanymi nogami* (a convoluted way of saying a table with broken legs), and plays extensively with the syllabic nature of the words.

The poem for the second song emerged from a phrase that uses several long vowel sounds and similar consonants: *plakała zapalka* (a match was crying). This phrase set the tone for an intimate story, reminiscent of a childhood fable.

The text of *a może...* originated from my choosing of certain homophones and similar sounding phonemes: *może my/możemy/morze/umrzemy*. After having picked those, I constructed a narrative. I was also interested in experimenting with the structure of the text, such as the addition and subtraction of syllables. Addition is about building up from a single syllable to a whole sentence using homophones, and subtraction about removing the first syllable of every subsequent line. For the last word of the subtracted phrase, I made sure to choose words that would still make sense on their own, even after being deconstructed. For example, *umrzemy* (we'll die) → *rzemy*, not a word, but sounds like *że my* (that we) → *my* (we). Another example would be *z tęsknoty* (from yearning) → *no Ty* (well you) → *Ty* (you).

1. Stół z powyłamywanymi nogami

Stół z powyłamywanymi nogami
to stół bez nóg

A table with broken legs
is a table without legs

2. *Płakała Zapałka*

Text by Ania Vu

Płakała Zapałka

Płakała Zapałka
 Zapałka płakała
 Wokół tylko mróz i pustka.
 Pragnęła Zapałka
 Zapałka pragnęła,
 by ktoś ją zapalił,
 obdarzył ciepłem do życia.
 Zapałka bez zapału
 To żadna zapałka, pomyślała.
 Czekala i czekała
 Lecz po dłuższej wieczności,
 jej promyk nadziei powoli wygasł.

Aż pewnego poranka,
 Pojawiła się znikąd iskra,
 Tryskając energią i życiem pełnego lata.
 Coś między nimi zaiskrzyło,
 i z małej Zapałki zrobił się wielki ogień!
 Rozgrzała się porządnie, promieniując jak słońce
 I roztopiła się w szczęściu
 Czują się Zapałka wreszcie spełniona.

Lecz ten żar szybko zamienił się w gorączkę,
 a dym przepełnił jej małe serduszko
 - Jak duszno... - ledwo wykrztusiła Zapałka.
 Nie wiedziała, jak miłość
 Potrafi krótko trwać a potem zniszczyć.
 W całości zatopiona w płomieniach,
 Próbowała dopłynąć do brzegu lodu.
 Po kilku wiecznych sekundach,
 Zapałka nie przeżyła.

A crying match

A crying Match,
 A Match was crying,
 Surrounded by only frost and emptiness.
 A yearning Match,
 A Match was yearning
 To be lit up
 And given warmth in life.
 A match without fire
 Is no match at all, it thought.
 It was waiting, and waiting
 But after a long eternity,
 its ray of hope had slowly died down.

Until one morning,
 a spark came out of nowhere,
 Bursting with energy and life of a full summer.
 Something had sparked between the two,
 And the small Match became a big fire!
 It warmed up for good, beaming like the sun
 And drowning in happiness.
 The Match was finally feeling fulfilled.

But this heat turned into a fever.
 And the smoke filled its small heart
 - I'm suffocating..., it barely wheezed.
 Little did it know, how love
 Can be so brief and then destroy.
 Entirely drowning in flames,
 It tried swimming to the icy shore.
 After a few seconds that seemed an eternity,
 The Match burnt away.

3. *a może...*

Text by Ania Vu

a może...

a
 a mo-
 a może
 a może my
 a może my mo-
 a może my może-
 a może my możemy
 a może my możemy prze-
 a może my przetrwamy?

jak morze, co zawsze, było, jest i będzie
 jak morze, co przeżyło huragan, burzę i deszcz,
 przesywając wzdłuż i wszerz
 gąszcz szumiących brzoź i wierzb!

ach, może już nie umrzemy!
 może już nie umrzemy
 że już nie umrzemy
 już nie umrzemy
 nie umrzemy
 umrzemy
 że my
 my

my? Nie, nigdy! Nie my!
 ale jak nie my, to kto?
 jak morze
 morze nie może
 Jak morze, przetrwamy
 przetrwamy
 trwamy
 my

ale jak to? Dlaczego? Z czego?

z tęsknoty
 -no ty
 to ty
 Ty...

or what if...

or
 or what
 or what if
 or what if we
 or what if we c
 or what if we ca
 or what if we can
 or what if we can sur-
 or what if we survive?

like the sea, that has always been, is, and will be
 like the sea, that survived hurricanes, storms, and rain,
 stretching along and across
 those humming birches and willows

ah, maybe we won't die anymore!
 maybe we won't anymore
 that we won't die
 won't die anymore
 we won't die
 will die
 that we
 we

we? No, never! Not us!
 but if not us, then who?
 like the sea
 the sea cannot
 like the sea, we'll survive
 we'll survive
 we last
 we

but how? Why? From what?

from longing
 well you
 it's you
 You...

14 *p* *pp* [*mp*] *p* *mp*

mi ga - mi ga - mi ga - mi ga - mi ga - mi ga - mi

pp *mp*

15 *mf* *dim.*

ga - mi ga - mi ga - mi ga - mi mi mi mi mi mi mi ga - mi ga - mi ga - mi ga - mi

mp *p* *n*

16 *f* *p* *p* *espress.* *f* *mp* *p* *mp* *espress.* [*f*]

ga - mi ga - mi ga - mi no - - ga - mi ga - mi mi mi mi mi mi mi no - ga - mi mi no no

pp *mf* *p* *mp* *mf*

17 *mp* *p* *mf* *p* *f* *n*

mi mi mi mi mi mi mi mi mi no ny - mi ny - mi no no no ga - mi ga - mi ga ga - mi ga - mi ga - mi ga - mi

pp *mp* *p* *f*

2. Płakała Zapalka

Slow ♩ = 72

Voice

Pno.

ppp
con Ped.

8 *legato, pp*

poco *pp*

Pła - ka - ła za - pał - ka za - pał - ka pła ka - ła Wo

15 *p* *pp*

kół ty lko mróz i pust - ka

p

Pra - gnę - ła za - pał - ka za - pał - ka pra - gnę - ła

p

p *mf* *mf*

by - ktoś ją za - pa - lił ob - da - rzył cie plem do ży - cia za

mf

poco cresc. *sempre cresc.*

simile

f *mp* *mf* *rit.* *a tempo* ♩=72

pał-ka bez za-pa-lu to za-dna za-pał-ka po my-śla - ła cze - ka - ła i cze - ka - ła lecz po dłuższej wiec - no - ści

f *dim.* *mp, legato* *rit.* *a tempo* ♩=72

senza Ped. *con Ped.*

40 *dim.* 3 *pp* *n.* *p* *p* make "s" sounds like fire sparkles

— jej pro-myk na-dzie-ji — po-wo-li — wy - ga - sał — sał — ga- sał! s - sał! s s s s s s s

sempre dim. *ppp*

47 **Più mosso** ♩=92 *p, more lively* 3 *mp* 3 *mf*

aż pew-ne-go po-ran-ka s s s s przy - by-ła zni-kał i s-s - - skra try -

Più mosso ♩=92 *pp* 3 *p* 3 *mp* 3 *senza Ped.*

53 3 *p* 3 3 *p* 3 3

ska-jąc e-ner-gią i ży-ciem peł-ne-go la - ta Coś mi-ędzy ni - mi za-i-skrzy-ło i zma-lej za-pał - ki

p *mp* *p* *ppp*

3. a može...

Playful ♩=112

Voice

Marimba
hard mallets

Pno.

pp poco

pp p

pp

p

dolce ppp

8va

6

pp

p

mp

3

p

mf

3

8va

dolce ppp

sub. mf

11 **A**

ppp *pp* *f* *p*

A

dolce, p *mp* *sub.f* *sub.p, espress.*

16

f *p* *mp*

sub.f *sub.pp,* *mp* *mf*

20

p *f* *meno f* *mp*

p *ff* *mp* *meno f* *mp*

25 **B**

pp *mp* *p* *espress.* *p*

a a a mo a a mo mo mo -

pp *mf* *mp* *p*

B

pp *mp* *p*