

TSIPPI FLEISCHER

THE ANIMALS' WISH op. 74

A musical stage-work for children, words and music

for Flute, Clarinet, Bassoon, Violin, Viola and Cello

Narrated Text: Tsippi Fleischer

ציפי פליישר

החיות רוצות אופ' 74

יצירה מוזיקלית-בימתית לילדים, מילים ומוסיקה

לחליל, קלרינט, בסון, כינור, ויולה וצ'לו

טקסט מסופר: ציפי פליישר

Duration: 10'

© 2012 by I.M.C. Israel IMC-4094

Available on CD
Vienna Modern Masters
Catalogue number VMM 1065

Tsippi Fleischer
The Animals' Wish
Op. 74 (September 2011)

A Suite of Five Dances

A musical stage-work for children, words and music

Ensemble: flute, clarinet, bassoon, violin, viola and cello

Explanations and directions

The music is based on a text, which is not sung but narrated. The suite consists of five movements:

1. **The Bird**
2. **The Fish**
3. **The Bee**
4. **The Gazelle**
5. **The Camel**

The text is as follows:

	<i>Colour onstage</i>
1. The bird wants the sky	<i>azure</i>
2. The fish wants the river	<i>grey</i>
3. The bee wants the flower	<i>red</i>
4. The gazelle wants the rock	<i>brown</i>
5. The camel wants the desert	<i>yellow</i>

Ideal

This is a light-hearted, mischievous suite, “the animals’ wish” – the wish is freedom, presented to children by way of a metaphor: the wish to live, to breathe, to be yourself, free and happy side by side with those who are like yourself and share the same privileges. It is easy to sense this clearly through the eyes of children.

In addition to my talents as a composer, I enlisted my knowledge in Hebrew and Arabic and my attraction to musical drama and theatre.

The work is appropriate for an audience of Jewish and Arab children, together or separately. Before each dance, the sub-titles (“the bird wants”, “the fish wants”, etc.) are read. Everything in the music is done in a plastic manner, containing changes of tempo and dynamics, to assist in developing a little drama (we are not dealing with a topic like Medea or the fall of Massada). The dancers/actors/mimes, and/or the string players, will utter sounds/syllables which constitute onomatopoeic sonorities (a whisper with a strong impetus of air) which authentically match the animals’ motion in their environment. These syllables are marked in the score in their precise location.¹ The young audience can easily be taught to take part in this (audience participation and activation!).

All the animals mentioned can be found in my Middle-Eastern habitat, and I was therefore drawn to a sound with an Eastern, somewhat Mediterranean ambience, arising from instrumental doublings upon a basic interval, which specifies each dance. The “permanent scintillating interval”,² consistent within each dance, creates a sense of coherence. The resulting music is strictly stylised, yet also highly varied.

Onstage

Each dance will be preceded by a playful/theatrical narration in Hebrew and Arabic. These titles awake the imagination with their picturesque character. The subtitle is immediately followed by another, somewhat rhyming sentence – see the short texts below (these texts might be developed further):

1. The birds long for the sky – loves to fly, to spread its wings on high.
2. The fish longs for a river or lake – will drink, will swim, without a break.
3. The bee searches for nectar, sweet flower bed, orange or red...
4. The gazelle leaps between rocks, and looks: at trees, shrubs and nooks.
5. The camel in the desert – wanders, gazes, it’s late; no water means a cruel fate.

I suggest that the narration will always be read in both languages, even to a single-language audience.

¹ The syllables are indicated with the musical rhythms, and are therefore easy to perform; they are written according to the IPA (International Phonetical Association) rules to the left of subtitles 1-5, which are intended for narration.

² The “permanent scintillating interval” is noted in each dance at the bottom right corner of the page.

It is possible to repeat each dance – or the entire suite – twice, in a different theatrical conception. When introducing the repeat, the narrator can add another statement on the animal's activity, in an atmosphere which will complement the rhymed statement I have already created.

I perceive a powerful sense of colour (clean and clear, evocative of basic colours with no pastel combinations) in the theatrical topic – in the sets, the lightings, the props (a black leotard?) etc. – which I noted in italicised letters between the Hebrew and Arabic titles. This is merely a suggestion.

The Music

- Due to the lightness of the motion, I avoided any tendency to overburden the lower timbres.
- The mixtures both maintain and distance themselves from the pitch frame: there is a balance between a hierarchical musical scale and a consistent intervallic array.
- A scintillating mixture-chordal character is appropriate for the lightness required of music intended for stage movement (as opposed to the polyphonic texture, which involves a certain heaviness and a separation of forces between the instruments). Here, all instruments join together to support the on-stage movement.
- The melodies were written in a spontaneous-suggestive manner; my mind's ear was guided by the psycho-musical affinity with each animal, not by an obsession with any particular method (be it chromatic, tonal, dodecaphonic, etc.). I wished to delight the soul, rather than force unnatural sounds on the ear.
- The musical thought led an optional design idea: it might be advisable to arrange the instrumentalists in an alternation (e.g., flute next to violin), instead of grouping the winds apart from the strings.³ Also, if movement or pantomime were to be staged, the actors-dancers and the players could be scattered on the stage in a way which facilitates connection between them.

³ The standard formation in classical chamber music is to place the strings together, as one group, and the woodwinds together as another group. What I propose here is to mix the two groups – for instance, placing the violin next to the flute.

Providing an Educational Flavour

The recorded soundtrack could be activated in young children's classes; they could internalise the changes of rhythm and tempo from dance to dance (that is, from animal to animal) and move freely. The movements they will invent will match the music's character. I would advise against forcing the children to mimic the rhythms precisely (as in eurhythmic classes). Instead, the teachers should have faith in the children, and give free rein to their imagination.

On the pronunciation of consonants in this work

The addition of a particular consonant in the score for each animal / miniature, performed simultaneously with the notes – whether by the actors / pantomimers / dancers or by the instrumentalists, should add – I hope – a special and authentic atmosphere to the 'actions' of each animal in its natural environment: to the bird as it flies in the sky, to the fish swimming in water, and so on. Below are the personal associations that led me to create the sounds; however, performers of the music and movements should feel free to relate to additional or different associations.

Here are the associations / images that came to mind:

1. The Bird [wa]: swooping through the air
2. The Fish [š]:⁴ the swish of its fins
3. The Bee [s]: hovering over a flower, sipping nectar
4. The Gazelle [ts]: the friction on rocks during a leap
5. The Camel [f]: dust and sand swirling in the desert.

Tsippi Fleischer

September 20, 2011

Upon completing the composition of the work

⁴ According to the IPA (International Phonetical Association), this letter sounds as *sh* in English, *sch* in German.

ספטמבר 2011 OP.74

ציפי פליישר החיות רוצות

סוויטה בת חמישה ריקודים

יצירה מוסיקלית-בימתית לילדים, מילים ומוסיקה
לחליל, קלרינט, בסון (פאגוט), כינור, ויולה, צ'לו

הסברים והנחיות

המילים הן בסיס למוסיקה, אינן מושרות אלא משמשות לקריינות

1	הציפור
2	הדג
3	הדבורה
4	האיילה
5	הגמל

צבע בולט
על הבמה

1	הציפור רוצה את השמיים	תכלת
2	הדג רוצה את הנהר	אפור
3	הדבורה רוצה את הפרח	אדום
4	האיילה רוצה את הסלע	חום
5	הגמל רוצה את המדבר	צהוב

אידיאה

זוהי סוויטה קלילה ומשובבת, "החיות רוצות": הרצון הוא החופש – על דרך המשל לילדים; הרצון לחיות, לנשום, להיות אֶתָּה חופשי ומאושר ליד מי שחי לידך וגם לו יש אותן פריבילגיות. דרך עיניהם של הילדים קל לחוש זאת בבהירות.

בנוסף לכישוריי כמלחינה גייסתי את הידע שלי בעברית ובערבית ואת המשיכה שלי לדרמה/תיאטרון במוסיקה

היצירה מותאמת לקהל ילדים יהודים, ערבים, ולשניהם יחד. לפני כל ריקוד – כותרי-משנה להקראה קצרה ("הציפור רוצה...", "הדג רוצה..."). הכל עשוי כאן באופן פלסטי, כולל חילופי הטמפו והדינמיקה, כדי לעזור לדרמה הזעירה להתפתח (אנחנו לא בנושא כמדאה או נפילת מצדה). הרקדנים/שחקנים/פנטומימאים, או/ו הקשתנים שבהרכב יהגו הגיים שהם מצלולים אונומטופאיים (זוהי לחישה בהדף אוויר חזק) שתואמים באופן אותנטי את תנועת החיות בסביבתן. הגיים אלה נרשמו במיקומם המדויק בפרטיטורה(*). ניתן גם לשתף בכך את הקהל הצעיר לאחר למידה קצרה (הפעלת הקהל!)

כל החיות האלה נמצאות באיזור מגוריי במזרח התיכון, לכן נמשכתי לסאונד בעל נופך מזרחי – ים תיכוני משהו, הנובע מהכפלות הכלים, על מרווח בסיס שמשתנה מריקוד לריקוד. "המרווח הפרמננטי התוסס" (**) העקבי בכל ריקוד יוצר קוהרנטיות. מתקבלת מוסיקה מסוגננת מאוד בד בבד עם הגיוון הרב.

אופי ההתרחשות על הבמה

בראש כל מחול לפני הביצוע תהיה קריינות בעברית או ובערבית, בעלת אופי שחקני של כותר המשנה. כותרים אלה מעוררים את הדמיון על שום הציוריות שבהם ומיד לאחר כותר המשנה – משפט נוסף. הוא מחורז משהו, וניתן אף להמשיך ולפתח קצת את הטקסטים שלהלן:

- 1 הציפור רוצה את השמים – אוהבת לעוף, לפרוש כנפיים.
- 2 הדג רוצה את הנהר – ישקה, ישתה, עד שיגיע להר.
- 3 הדבורה מחפשת צוף, חרצן עטוף, אדום, או כתום...
- 4 קפצה האיילה בין הסלעים, ומצאה המון דברים: עצים, שיחים ונקבים.
- 5 הגמל במדבר – תר, מרים צוואר; אם לא ימצא מים – גורלו אכזר.

אני מציעה לקריין תמיד בשתי השפות, גם כשהקהל מעורב וגם כשהוא לא מעורב.

(*) הם נעים עם מקצבי המוסיקה, ועל כן פשוטים לביצוע; הם נרשמו לפי חוקי IPA (International Phonetical Association) משמאל לכותרי המשנה 5-1 המיועדים לקריינות.

(**) "המרווח הפרמננטי התוסס" נרשם בכל ריקוד באיזור הפינה הימנית התחתית של דף התווים.

אפשר לחזור פעמיים על כל ריקוד, או על כל הסוויטה פעמיים, אם כי בתפילה בימתית שונה. הקריין יוכל להוסיף בין פעם אחת לשנייה עוד אמירה על פעולת החיה, באווירה המסוימת שתמשיך את האמירה המחורזת שכבר יצרת.

אני חשה צבעוניות עזה (ברורה ונקיה, דהיינו בדרך כלל צבעים בסיסיים טבעיים ללא שילובים פסטליים) בנושא התיאטרלי – בתפאורה/בתאורה/באביזר וכד', ורשמתי אותם באותיות נוטות בין הכותרים בעברית ובערבית. זוהי הצעה בלבד (עם בגד גוף שחור?)

אודות המוסיקה

- לא היתה נטייה, בשל קלילות התנועה, להכביד בטימברים נמוכים.
- המיקסטורות שומרות ומתרחקות גם יחד בענין מסגרת ה-pitch : מתקיים שיווי משקל שבין סולם מוסיקלי היררכי ומערך אינטרוולי עקבי.
- אופי קורדלי מיקסטורלי תוסס מתאים לקלילות הנדרשת כשחושבים על מוסיקה עם תנועה בימתית (להבדיל מרקמה פוליפונית שיש בה כובד מסוים ופירוד-כוחות בין הכלים). כולם כאן מתלכדים ומתגייסים לטובת התנועה.
- המלודיות נכתבו באופן ספונטני-סוגסטיבי, כשבעיניי ובדעתי זיקה פסיכו-מוסיקלית עם החיה המסוימת כל פעם, ללא אובססיה של מתודה זו או אחרת (למשל דווקא כרומטי, דווקא טונאלי, דווקא מפלסי, דווקא דודקפוני ; – נהפוך הוא). רציתי לשובב נפש ולא לכפות מצלולים לא טבעיים על האוזן.
- החשיבה המוסיקלית מביאה כאן לרעיון עיצובי באופציה : אולי כדאי לחשוב על סדר ישיבה מסורג של הנגנים, קצת שונה מהמקובל (חליל עם כינור לדוגמא), שלא לדבר על כך שאם תתארגן תנועה/פנטומימה – השחקנים-רקדנים והנגנים יוכלו להיות מעוצבים הן בתפוזרת והן בקשר זה עם זה על הבמה.

כדאי ליישם בחינוך המוסיקלי

ה- sound track המוקלט יכול להיות מופעל בכיתה לילדים צעירים, הם יפנימו את שינויי המקצב והטמפו מריקוד לריקוד (מחיה לחיה) ויתנועעו בחופשיות כאוות נפשם. התנועות שימצאו יהיו בעלות אופי הולם למוסיקה, אם כי הייתי ממליצה שלא לכפות ביצוע מדויק של מקצבים כבשיעורי הריאליזציה (ריתמיקה) במוסדות המכשירים מורים למוסיקה. יש להאמין בדמיונם של הילדים ולתת לו דרור.

לעניין הגיית עיצורים ביצירה זו

תוספת העיצור המיוחד לכל חיה/מיניאטורה, אשר מבוצעת באופן סימולטני עם התווים – הן על-ידי השחקנים/פנטומימאים/רקדנים והן על-ידי הנגנים, ומסומנת היטב בפרטיטורה – תוסיף, כך אני מקווה, חן מיוחד ואווירה אותנטית ל'פעולתה' של כל חיה בסביבת חייה הטבעית: לציפור כשהיא עפה בשמים, לדג כשהוא שוחה במים, וכו'. אני רושמת כאן את האסוציאציות שהובילו אותי ליצירת הקולות, אך כל מי שיחווה את הביצוע המוסיקלי והתנועתי על גופו, מוזמן לחוש אסוציאציות נוספות או אחרות כאוות נפשו. והנה האסוציאציות/דימויים שעלו במוחי:

1. הציפור [wa] : גומעת אויר
2. הדג [s] : קול הסנפירים
3. הדבורה [š] (*): מרחפת מעל הפרח ומוצצת צוף
4. האיילה [ts] : חיכוך בסלע בזמן הקפיצה
5. הגמל [f] : אבק החול המתעופף במדבר.

20 ספטמבר 2011

ציפי פליישר

עם סיום הלחנת היצירה

תרגום "כותר המשנה" ו"המשפט הנוסף":

לערבית – ששון סומך

לאנגלית – גילה אברהמסון

(*) על פי תעתיקי IPA (International Phonetical Association) – נהגה כמו sh באנגלית, sch בגרמנית.

إِزَارَةُ الْكَيُولَانَاةِ

العصفور يريد السماءَ ويحلو له أن يحلّق ناشراً
جناحيه

السمكة تريد النهر للسباحة والشرب بلا حدود

النحلة تريد الرحيق والحبات المَغْلَفَةَ، الأحمر منها
والقمحيّ

الغزالة تقفز بين الصخور فتجد أشياء كثيرة
كالأشجار والشجيرات والثقوب

الجمال يجوب الصحراء رافعا رأسه فإِنْ لم يجد
الماء فَيَبْسُ المصير

THE ANIMALS' WISH

החיות רוצות

THE BIRD

הציפור

Dance No. 1

מחול מס. 1

Tsippi Fleischer
op. 74 (2011)

Moderato

1st. time ♩ = 64

2nd. time ♩ = 72-76

1

Flute *mp* *leggiere* *mf*

Clarinet *mp* *leggiere* *mf*

Bassoon *mp* *leggiere* *mf*

whisper *Violin* *mp* *leggiere* *mf* [wa]→

whisper *Viola* *mp* *leggiere* *mf* [wa]→

whisper *Violoncello* *mp* *leggiere* *mf* [wa]→

Fl. *rit.* *a tempo* *sub.mp*

Cl. *sub.mp*

Bn. *sub.mp*

Vln *sub.mp* [wa]→

Vla *sub.mp* [wa]→

Vcl. *sub.mp* [wa]→

rit. sempre a tempo

8

Fl. *mf* *f* *sub. mf*

Cl. *mf* *f* *sub. mf*

Bn. *mf* *f* *sub. mf*

Vln. *mf* *f* *sub. mf*

Vla. *mf* *f* *sub. mf*

Vcl. *mf* *f* *sub. mf*

==

1st. time *accel.*
2nd. time *rit. molto*

1st. time *accel. molto*
2nd. time *rit. rit. molto*

12

Fl. *f* *ff*

Cl. *f* *ff*

Bn. *f* *ff*

Vln. [wa] *f* *ff*

Vla. [wa] *f* *ff*

Vcl. [wa] *f* *ff*

Permanent interval: big second

Dance No. 2

הדג

15

מחול מס. 2

I **Allegro** ♩ = 82

[illegible]

10

Fl. *mf* *mp* 1 *mf* *f*
2 *f* *ff*

Cl. *mf* *mp* 1 *mf* *f*
2 *f* *ff*

Bn. *mf* *mp* 1 *mf* *f*
2 *f* *ff*

Vln. *mf* *mp* 1 *mf* *f*
2 *f* *ff*

Vla. *mf* *mp* 1 *mf* *f*
2 *f* *ff*

Vcl. *mf* *mp* 1 *mf* *f*
2 *f* *ff*

15

Fl. *f* *sub. mf* *f* *ff*

Cl. *f* *sub. mf* *f* *ff*

Bn. *f* *sub. mf* *f* *ff*

Vln. *f* *sub. mf* *f* *ff*

Vla. *f* *sub. mf* *f* *ff*

Vcl. *f* *sub. mf* *f* *ff*

rit. molto

Permanent interval: minor sixth

[illegible]

14

Fl.

Cl.

Bn.

Vln

Vla

Vcl.

2/4

4/4

p

pp

[Š]

19

Fl. *mp*

Cl. *mp*

Bn. *mp*

Vln. *mp* [Š]

Vla. *mp* [Š]

Vcl. *mp* [Š]

23

Fl. *mf*

Cl. *mf*

Bn. *mf*

Vln. *mf* [Š]

Vla. *mf* [Š]

Vcl. *mf* [Š]

[illegible]

32

Fl.

Cl.

Bn.

Vln

Vla

Vcl.

p

pp

[Š]

Permanent interval: major triad

THE GAZELLA

Dance No. 4

האילה

מחול מס. 4

21

I Presto ♩ = 96-100

Fl. *mf* virtuosic, a lot of staccati

Cl. *mf* virtuosic, a lot of staccati

Bn. *mf* virtuosic, a lot of staccati

Vln. *mf* virtuosic, a lot of staccati [ts]

Vla. *mf* virtuosic, a lot of staccati [ts]

Vcl. *mf* virtuosic, a lot of staccati [ts]

5

Fl. (mf) sub.mp

Cl. (mf) sub.mp

Bn. (mf) sub.mp

Vln. [t's] [ts] [ts]

Vla. [t's] [ts] [ts] (mf) sub.mp

Vcl. [t's] [ts] [ts] (mf) sub.mp

9

Fl.

Cl.

Bn.

Vln

Vla

Vcl.

f

mf

[ts]

The first system of the musical score features six staves. The top three staves are for Flute (Fl.), Clarinet (Cl.), and Bassoon (Bn.), all in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The bottom three staves are for Violin (Vln), Viola (Vla), and Violoncello (Vcl.), with Violin and Viola in treble clef and Violoncello in bass clef, all in a key signature of one sharp (F#). The music is in 3/4 time. The first three measures are marked with a double bar line and a repeat sign. The fourth measure is marked with a double bar line and a repeat sign, followed by a 3/4 time signature. The dynamics *mp* (mezzo-piano) are indicated for the Clarinet and Bassoon in the fourth measure. The Violin, Viola, and Violoncello parts include trill markings [ts] above the first and third notes of the first three measures.

18 *accel.*

Fl. *mp* *mf*

Cl. *p* *mp* *mf*

Bn. *p* *mp* *mf*

Vln. *mp* *mf*

Vla. *p* *mp* *mf*

Vcl. *p* *mp* *mf*

22 *A tempo*

Fl. *f* *f*

Cl. *f* *f*

Bn. *f* *f*

Vln. *f* *f*

Vla. *f* *f*

Vcl. *f* *f*

Permanent interval: perfect fifth

THE CAMEL

Dance No. 5

הגמל

מחול מס. 5

Largo ♩ = 50
exotic, oriental (legato)

1

Fl. *f* *mf* *f* *ff*

Cl. *f* *mf* *f* *ff*

Bn. *f* *mf* *f* *ff*

Vln. *f* *f* *ff*

Vla. *f* *f* *ff*

Vcl. *mf* *f* *mf* *f* *ff*

4

Fl. *mf* *mp*

Cl. *mf* *mp*

Bn. *mf* *mp*

Vln. *ff* *mf* (*mf*) *f* *pp*

Vla. *ff* *mf* (*mf*) *f* *pp*

Vcl. *ff* *mf* (*mf*) *f* *pp*

Permanent interval: octave unison

8 *8va-*

Fl. *f* *ff*

Cl. *f* *ff*

Bn. *f* *ff*

Vln. *f* *ff*

Vla. *f* *ff*

Vcl. *mf* *f* *mf* *ff*

11 *ad lib.*

Fl. *p* *pp*

Cl. *mf* *mp* *p* *pp*

Bn. *mf* *mp* *p* *pp*

Vln. *mf* *mp* *pp* *mf* *p*

Vla. *mf* *mp* *pp* *mf* *p*

Vcl. *mf* *mp* *pp* *mf* *p*

movement of quater tones according to graph, preferably together