

Text, Texture, and Timbre:

An Interdisciplinary Approach to Art Song

Kaitlyn Clawson-Cannestra
kclawson@uoregon.edu
November 9, 2023

Questions

How does a composer set text?

How does the performer communicate meaning through nuances of diction and vocal timbre?

How do text, texture, and timbre interact within a piece?

Poldowski

Methodology

- I. Text – poetic analysis – Stephen Rodgers
- II. Texture – color analysis – Jennifer Beavers
- III. Timbre – K. Heidemann and V. Malawey

“Spleen,” mm. 16–34

I. Text

II. Texture

III. Timbre

22 *agitato* *cresc.*

ni e et du lui.sant buis Je suis las

suivez *cresc.*

pedal A2

25 *ff* *appassionato* *rit.*

et de la campagne in . fi . ni e et de tout

cresc. *ritard. ff* *rinforzando*

28 *ff* *rit.* *dim.*

fors! de-vous hé - las

rit. *a tempo*

Angelique
Zuluaga:

Les roses étaient toutes rouges,
Et les lierres étaient tout noirs.
Chère, pour peu que tu te bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.

Le ciel était trop bleu, trop tendre,
La mer trop verte et l'air trop doux.

★ Je crains toujours, ce qu'est
d'attendre!
Quelque fuite atroce de vous.

Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis, je suis las,
Et de la campagne infinie,
Et de tout, fors de vous hélas!

text by Paul Verlaine

The roses were all red,
and the ivy quite black.
Dearest, if you so much as move
all my despair returns.

The sky was too blue, too tender,
the sea too green and the air too soft.

★ Always I fear, such is the consequence
of waiting!
some pitiless abandonment by you.

Of the holly with its glossy leaves
and of the shining box tree, I am weary,
and of the boundless countryside,
and of everything but you, alas!

translation by Pierre Bernac

“Spleen,” mm. 16–30, text

16 *avec inquiétude* *subito* *p* *de plus en plus*

doux Je crains toujours ce qu'est d'at.ten dre quel.que

agitato *leggiero*

19 *intense* *pp* *pressez* *cresc.*

fuite a.tro . ce de *vous* du houx à la feuil . le ver.

dim. morendo *leggiero* *p* *pressez*

suivez

pedal A2:

22

agitato **cresc.**

ni e et du lui, sant buis Je suis las

suives **cresc.**

pedal A2

25

f et de la campagne in fi ni e et de

cresc.

ff appassionato rall.

tout "everything"

ritard. ff

ff rinforzando

28

ff fors! de vous hé las

rit. **"you"** *a tempo*

ff

Power

22 **power** *agitato* *cresc.*

ni e et du lui. sant buis Je suis las

suivez *cresc.*

25 *f* *ff* *appassionato* *rall.*

et de la campagne in fi ni e et de tout

cresc. *ritard. ff* *ff* *rinforzando*

28 *ff* *rit.* *dim.* *a tempo*

fors! de vous hé las

Classification	Instruments		
Color	<i>Piccolo+</i> <i>Oboe d'amore</i> <i>E♭ clarinet</i> Bass clarinet English horn Contrabassoon <i>Saxophones</i>	<i>Horn+</i> Cornet <i>Piccolo trumpet</i>	<i>Celesa</i> <i>Percussion</i> Harp <i>Piano</i>
Power	Piccolo	Horn Trumpet Trombone Tuba	Timpani <i>Snare drum*</i>
Standard	Flute Oboe Clarinet Bassoon	Violin Viola Cello Bass	→ Standard

Jennifer P. Beavers, “The SPC Model (Johnson 2011),” *MTO* 27.1, 2021.

Timbre

Elements	<i>Bel Canto</i> Setup	Possible Deviations
phonation	neutral	breathy
onset	balanced	glottal
pure/noisy	pure	raspy
register	modal voice , no obvious difference between chest and head voice	
vibrato	consistent vibrato	straight tone/no vibrato

Victoria Malawey, “Quality,” in *A Blaze of Light in Every Word* (2020).

“Spleen,” mm. 16-30, timbre

25 *f* et de la campagne in - fi - ni e et de tout *ff* *appassionato* *rall.*

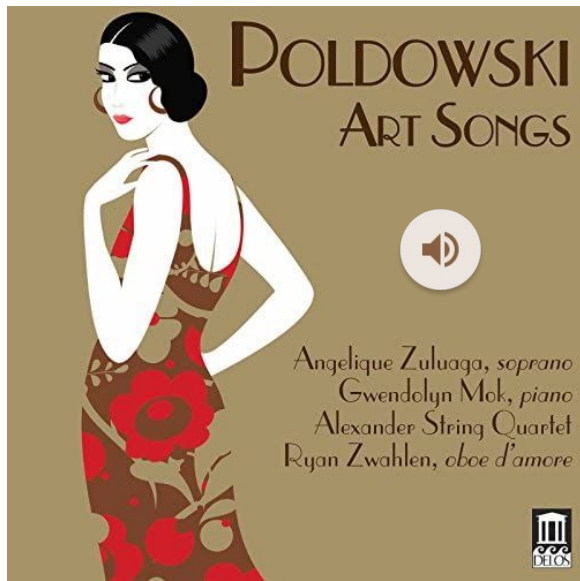
cresc. *ritard. ff* *ff* *rinforzando*

28 *ff* *rit.* *dim.* **timbre!** fors! de - vous hé - las *a tempo*

ff *rit.* *ff*

Zuluaga:

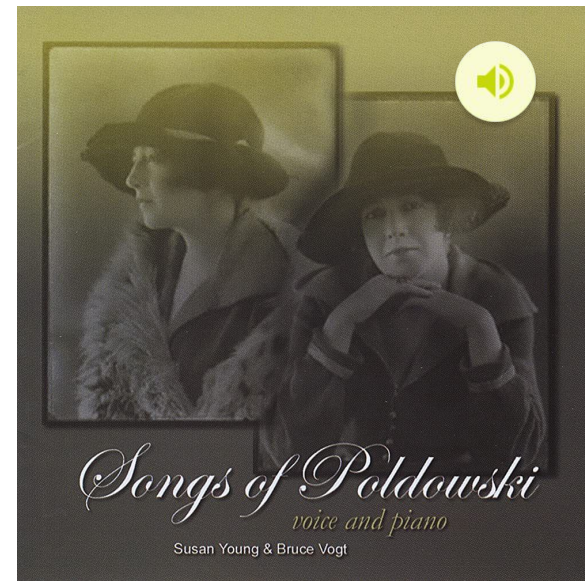
Angelique Zuluaga & Gwendolyn Mok

Poldowski, *Spleen*, Angelique Zuluaga and Gwendolyn Mok (Delos DE3538, 2017), [URL](#).

Lauralyn Kolb & Don McMahon

Poldowski, *Spleen*, Lauralyn Kolb and Don McMahon (Albany TROY 109, 1994), [URL](#).

Susan Young & Bruce Vogt

Poldowski, *Spleen*, Susan Young and Bruce Vogt (DK 382663, 2003), [URL](#).

“Spleen” (all)

“Spleen,” text

stanza: 1

2

3

Les roses étaient toutes rouges, [t] [t] [t] Et les lierres étaient tout noirs. [t] [t] Chère, pour peu que tu te bouges, [p] [p] [k][t][t][b] Renaissent tous mes désespoirs. [t] [d] [p]	Le ciel était trop bleu, trop tendre, [t] [t] [b] [t] [t][d] La mer trop verte et l'air trop doux. [t] [t] [t] [d] Je crains toujours, ce qu'est d'attendre! [k] [t] [k] [d] [t] [d] Quelque fuite atroce de vous. [k] [k] [t] [t] [d]	Du houx à la feuille vernie [d] Et du luisant buis, je suis las, [d] [b] Et de la campagne infinie, [d] [k] [p] Et de tout, fors de vous hélas! [d][t] [d]
---	---	---

★ plosive consonants

Stanza 2

Le ciel était trop bleu, trop tendre,

[t] [t] [b] [t] [t][d]

La mer trop verte et l'air trop doux.

[t] [t] [t] [d]

Je crains toujours, ce qu'est d'attendre!

[k] [t] [k] [d] [t] [d]

Quelque fuite atroce de vous.

[k] [k] [t] [t] [d]

Diction

tres calme, p

avec inquiétude, de plus en plus intense

Zuluaga:

3

10 *très calme p*
bou . ge . re . nais . sent tout mes dé . ses . poirs Le

13 *presses un peu rit. p dim.*
ciel é . tait trop bleu trop ten . dre La mer trop verte et l'air trop

16 *avec inquiétude subito p de plus en plus*
doux Je crains toujours ce qu'est d'at . ten dre quel . que

19 *intense pp presses cresc.*
fuite a . tro . ce de . vous du houx à la feuil . le ver .

“Spleen,” mm. 12-18, Texture

power standard color ³
très calme

10 bou - ge re - nais - sent tout mes dé - ses - poirs Le

13 *presses un feu rif.* *p* *dim.*
ciel é - tait trop bleu trop ten - dre La mer trop verte et l'air trop

rubato *suivez*

16 *avec inquiétude* *subito* *p* *de plus en plus*
doux Je crains toujours ce qu'est d'at - ten - dre quel que

agitato *leggiero*

Detailed description: The image shows a musical score for the piece 'Spleen' from Debussy's 'Jeux', measures 10-18. The score is color-coded into three main sections: red (measures 10-12), blue (measures 13-15), and yellow (measures 16-18). The vocal line is on a treble clef staff, and the piano accompaniment is on grand staff (treble and bass clefs). The score includes various performance instructions such as 'power', 'standard', 'color', 'très calme', 'f', 'p', 'rall.', 'presses un feu rif.', 'dim.', 'rubato', 'suivez', 'avec inquiétude', 'subito', 'de plus en plus', 'agitato', and 'leggiero'. The lyrics are in French: 'bou - ge re - nais - sent tout mes dé - ses - poirs Le', 'ciel é - tait trop bleu trop ten - dre La mer trop verte et l'air trop', and 'doux Je crains toujours ce qu'est d'at - ten - dre quel que'.

Texture

Poésie de Paul VERLAINE.

Musique de POLDOWSKI.

1

CHANT *Andante*

PIANO *Andante sans traîner* *ben legato* *rall. dim.*

4 *p* *lamento* *dolce*

7 *avec désespoir*

J. & W. Chester, London & Brighton.

J. & W. C. 9799

Tous droits d'exécution, de reproduction, de traduction, et d'arrangement réservés pour tous pays. Y compris la Suède, la Norvège, et le Danemark.

power

10 **power** **standard** **color** *très calm*

13 *presses un feu vil* *p* *dim.*

16 *avec inquiétude* *rit.* *p* *de plus en plus*

19 *intense* *pp* *presses* *cresc.*

22 **standard** **power** *agitato* *cresc.*

25 *et de la campagne in . fi . ni . e et de tout .* *ff appassionato* *rit.* *ritard.* *ff rinforzando*

28 *for!* *de - vous hé . las* *rit.* *dim.* *a tempo*

31 *dim.* *p* *rall.* *pp* *sostenuto* *pp* *ppp*

breathiness
connotes
intimacy

10

breathiness connotes intimacy

f *p* *très calme* *p* *rall.* *mf*

bou . ge re . nais . sent tout mes dé . ses . poirs Le

mf

mf

mf

13

pressez un peu rit. *p* *dim.*

ciel é . tait trop bleu trop ten . dre La mer trop verte et l'air trop

rubato *suivez*

mf

Les roses étaient toutes rouges,
Et les lierres étaient tout noirs.

★ Chère, pour peu que tu te bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.

Le ciel était trop bleu, trop tendre,
La mer trop verte et l'air trop doux.

Je crains toujours, ce qu'est
d'attendre!

Quelque fuite atroce de vous.

Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis, je suis las,
Et de la campagne infinie,
Et de tout, fors de vous hélas!

text by Paul Verlaine

The roses were all red,
and the ivy quite black.

★ Dearest, if you so much as move
all my despair returns.

The sky was too blue, too tender,
the sea too green and the air too soft.

Always I fear, such is the consequence
of waiting!

some pitiless abandonment by you.

Of the holly with its glossy leaves
and of the shining box tree, I am weary,
and of the boundless countryside,
and of everything but you, alas!

translation by Pierre Bernac

Conclusion

Zuluaga:

Kaitlyn Clawson-Cannestra
kclawson@uoregon.edu

Appended Bibliography

- Adams, David. *A Handbook of Diction for Singers: Italian, German, French*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- BaileyShea, Matt. *Lines and Lyrics: An Introduction to Poetry and Song*. New Haven: Yale University Press, 2021.
- Beavers, Jennifer P. "Ravel's Sound: Timbre and Orchestration in His Late Works." *Music Theory Online*, Volume 27, Number 1, March 2021. <https://doi.org/10.30535/mto.27.1.2>.
- Bernac, Pierre. *The Interpretation of French Song*. Translations of Song Texts by Winifred Radford. New York: W. W. Norton & Company, 1978.
- Frith, Simon. 1996. *Performing Rites: On the Value of Popular Music*. Harvard University Press.
- Heidemann, Kate. "A System for Describing Vocal Timbre in Popular Song." *Music Theory Online*, Volume 22, Number 1, March 2016. Accessed October 27, 2023. <https://mtosmt.org/issues/mto.16.22.1/mto.16.22.1.heidemann.html>.
- Johnson, Randolph. "The Standard, Power, and Color Model of Instrument Combination in Romantic-Era Symphonic Works." *Empirical Musicology Review* 6 (January 2011): 2-19.
- Lavengood, Megan L. "The Cultural Significance of Timbre Analysis: A Case Study in 1980s Pop Music, Texture, and Narrative." *Music Theory Online*, Volume 26, Number 3, September 2020. <https://mtosmt.org/issues/mto.20.26.3/mto.20.26.3.lavengood.html>.
- Leong, Daphne. *Performing Knowledge: Twentieth-Century Music in Analysis and Performance*. New York, NY: Oxford University Press, 2020.
- Malawey, Victoria. "Quality." In *A Blaze of Light in Every Word: Analyzing the Popular Singing Voice*, 94-125. New York: Oxford University Press, 2020.
- Pinsky, Robert. *The Sounds of Poetry: A Brief Guide*. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1998.
- Rodgers, Stephen. "Song and the Music of Poetry." *Music Analysis*, Volume 36, Issue 3, October 2017, 315-349. DOI: 10.1111/musa.12091.
- Rodgers, Stephen. "The Fourth Dimension of a Song." *Music Theory Spectrum*, Volume 37, Issue 1, Spring 2015, 144-153. <https://doi.org/10.1093/mts/mtv002>.

S P L E E N

Poésie de Paul VERLAINE.

Musique de POLDOWSKI.

1

Andante

CHANT

Andante *sans traîner* *rall. dim.*
ben legato *ped.* *ped.*

standard

PIANO

4

p *lamentoso* *p* *dolce*
 Les ro - ses é - taient toutes rou - ges et les

pp *pp*

7

f *avec désespoir*
 lier - res é - taient tout noirs Chè - re pour peu que tu te

ped. suivez

Text, Texture, and Timbre
Kaitlyn Clawson-Cannestra, 2023

J. & W.C. 3799

power

Tous droits d'exécution, de reproduction, de traduction, et d'arrangement réservés pour tous pays, y compris la Suède, la Norvège, et le Danemark

10

power **standard** breathiness connotes intimacy **color** 3

très calme *p*

bou - ge re - nais - sent tout mes dé - ses - poirs Le

f *p* *rall.* *mf*

ped. *ped.*

13

pressez un peu rit. p dim.

ciel é - tait trop bleu trop ten - dre La mer trop verte et l'air trop

rubato *suivez* *ped.*

16

doux *avec inquiétude* *subito* *p* *de plus en plus*

Je crains toujours ce qu'est d'at - ten - dre quel - que

agitato *leggiero* *pp*

ped.

19

intense *pp* *pressez* *cresc.*

fuite a - tro - ce de **vous** du houx à la feuil - le ver -

dim. *morendo* *ped.* *ped.* *p* *pressez* *ped.*

suivez *leggiero*

pedal A2:

4 **standard** **power**

22 *agitato* *cresc.*

ni e et du lui.sant buis Je suis las

suivez *cresc.*

pedal A2

25 *f*

et de la campagne in . fi . ni . e et de

cresc.

ff appassionato rall.

tout **"everything"**

ritard. ff

ff rinforzando

28 *ff rit.* *dim.*

fors! de vous hé . las

rit. "you"

a tempo

ff Ped.

timbre!

31

dim. *p rall.* *pp* *sostenuto pp pp ppp*