

2 *pp-mf*

D#

3
4
2
3

2 *mf*

G#

2
3
4
2
4

Carin Levine
Christina Mitropoulos-Bott

The Techniques of Flute Playing II

Piccolo, Alto and Bass Flute

Die Spieltechnik der Flöte II

Piccolo-, Alt- und Bassflöte

Bärenreiter

Carin Levine
Christina Mitropoulos-Bott

The Techniques of Flute Playing
Die Spieltechnik der Flöte

II

Piccolo, Alto and Bass Flute
Piccolo-, Alt- und Bassflöte

Bärenreiter Kassel · Basel · London · New York · Praha

By the same authors · Von denselben Autorinnen:

Carin Levine · Christina Mitropoulos-Bott
The Techniques of Flute Playing I
Die Spieltechnik der Flöte I

Bärenreiter
ISBN 978-3-7618-7158-4
DBV 203-01

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

eBook-Version 2019
© 2004 by Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel
3. Auflage / 3rd Printing 2014
Lektorat: Michael Töpel
Übersetzung: Laurie Schwartz
Umschlaggestaltung: **+CHRISTOWZIK SCHEUCH DESIGN**, Kassel
Innengestaltung und Satz: Dorothea Willerding
PC-Notensatz: Christina Mitropoulos-Bott, Armin Schorsch
Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved / Printed in Germany
Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten.
Any unauthorized reproduction is prohibited by law.
ISBN 978-3-7618-7159-1
DBV 204-01
www.baerenreiter.com

Inhalt

I Einleitung	
1.1	Vorwort 7
1.2	Die Flötentypen 8
1.2.1	Tonumfang und Stimmung 9
1.3	Flötendiagramm-Griffmodell 9
2 Effekte, die den Klang erweitern	
2.1	Die 4. Oktave der Flöte 11
2.2	Flutterzunge 12
2.3	Flageolets 12
2.3.1	Doppelflageolets 13
2.4	Whistle Tones 14
2.4.1	Sonderformen von Whistle Tones ... 15
2.5	Jet Whistle 15
2.6	Trompetenansatz 16
2.7	Singen und Spielen 16
2.8	Mehrklänge 17
2.8.1	Mehrklang-Griffe 18
3 Perkussive Effekte	
3.1	Pizzicato 19
3.1.1	Lippenpizzicato 20
3.1.2	Zungenpizzicato 20
3.2	Klappengeräusch 20
3.2.1	Klappengeräusch mit Ton 20
3.2.2	Klappengeräusch ohne Ton 21
3.3	Tongue Ram 21
4 Vibrato	
4.1	Zungenvibrato 25
4.2	Lippenvibrato (smorzato) 25
5 Luftgeräusch	
5.1	Ton und Luft 27
5.2	Äolische Klänge 28
5.3	Sprechen und Spielen 28
6 Zirkularatmung	

Contents

I Introduction	
1.1	Foreword 7
1.2	Types of Flutes 8
1.2.1	Range und Tuning 9
1.3	Flute Diagram-Fingering Chart 9
2 Effects that Extend the Sound	
2.1	The 4 th Octave of the Flute 11
2.2	Flutter Tongue 12
2.3	Harmonics 12
2.3.1	Double harmonics 13
2.4	Whistle Tones 14
2.4.1	Special Forms of Whistle Tones 15
2.5	Jet Whistle 15
2.6	Trumpet Embouchure 16
2.7	Singing and Playing 16
2.8	Multiphonics 17
2.8.1	Multiphonic Fingerings 18
3 Percussive Effects	
3.1	Pizzicato 19
3.1.1	Lip Pizzicato 20
3.1.2	Tongue Pizzicato 20
3.2	Key Clicks 20
3.2.1	Key Clicks with Sound 20
3.2.2	Key Clicks without Sound 21
3.3	Tongue Ram 21
4 Vibrato	
4.1	Tongue Vibrato 25
4.2	Lip Vibrato (smorzato) 25
5 Air Sounds	
5.1	Tone and Air 27
5.2	Aeolian Sounds 28
5.3	Speaking and Playing 28
6 Circular Breathing	

7 Triller	
7.1	Triller der 4. Oktave 31
7.2	Klangfarbentriller / Bisbigliando 31
7.3	Tremolo 32
7.4	Trillerfiguren 33
7.5	Doppeltriller 34
7.6	Mehrklang-Triller 35

8 Glissando	
8.1	Ansatzglissando 36
8.2	Griffglissando 37

9 Mikrotonalität	
9.1	Die mikrotonale Skala 39

10 Flöte Plus	
10.1	Flöte und Tonträger 40
10.2	Flöte und Elektronik 41

II Offene Notationsformen	
11.1	Grafische Notation 42
11.2	Space Notation 43

12 Anhänge	
12.1	Anhang 1 – Griffe der 4. Oktave 44
12.1.1	Piccoloflöte 44
12.1.2	Altflöte 45
12.1.3	Bassflöte 45
12.2	Anhang 2 – Triller der 4. Oktave 46
12.2.1	Piccoloflöte 46
12.2.2	Altflöte 46
12.2.3	Bassflöte 47
12.3	Anhang 3 – Bisbigliando-Griffe 47
12.3.1	Piccoloflöte 47
12.3.2	Altflöte 52
12.3.3	Bassflöte 57
12.4	Anhang 4 – Die mikrotonale Skala 63
12.4.1	Piccoloflöte 63
12.4.2	Altflöte 68
12.4.3	Bassflöte 74
12.5	Anhang 5 – Mehrklang-Griffe 80
12.5.1	Piccoloflöte 81
12.5.2	Altflöte 96
12.5.3	Bassflöte 111
12.6	Anhang 6 – Klangbeispiele 125
12.7	Anhang 7 – Diskographie 126
Über die Autorinnen 127	

7 Trills	
7.1	Trills of the 4 th Octave 31
7.2	Timbral Trill / Bisbigliando 31
7.3	Tremolo 32
7.4	Trill Figures 33
7.5	Double Trill 34
7.6	Multiphonic Trill 35

8 Glissando	
8.1	Embouchure Glissando 36
8.2	Fingered Glissando 37

9 Microtonality	
9.1	The Microtonal Scale 39

10 Flute Plus	
10.1	Flute and Tape 40
10.2	Flute and Electronics 41

II Open Forms of Notation	
11.1	Graphic Notation 42
11.2	Spatial Notation 43

12 Appendices	
12.1	Appendix 1 – Fingerings of the 4 th Octave 44
12.1.1	Piccolo Flute 44
12.1.2	Alto Flute 45
12.1.3	Bass Flute 45
12.2	Appendix 2 – Trills of the 4 th Octave 46
12.2.1	Piccolo Flute 46
12.2.2	Alto Flute 46
12.2.3	Bass Flute 47
12.3	Appendix 3 – Bisbigliando Fingerings 47
12.3.1	Piccolo Flute 47
12.3.2	Alto Flute 52
12.3.3	Bass Flute 57
12.4	Appendix 4 – The Microtonal Scale 63
12.4.1	Piccolo Flute 63
12.4.2	Alto Flute 68
12.4.3	Bass Flute 74
12.5	Appendix 5 – Multiphonic Fingerings 80
12.5.1	Piccolo Flute 81
12.5.2	Alto Flute 96
12.5.3	Bass Flute 111
12.6	Appendix 6 – Recorded Examples 125
12.7	Appendix 7 – Discography 126
About the authors 127	

Einleitung

I.1 Vorwort

Neben der C-Flöte sind auch die Piccolo-, Alt- und Bassflöte durch ihre vielfältigen klanglichen Möglichkeiten für die Neue Musik besonders gut geeignet. In den letzten Jahren wurde viel mit Spieltechniken experimentiert und neue Notationsformen entwickelt.

Das vorliegende Buch wendet sich wie der erste Band von »Die Spieltechnik der Flöte« von Carin Levine und Christina Mitropoulos-Bott als praxisorientiertes Arbeitshandbuch an Studierende, Schüler, Lehrer und Komponisten¹. Während im ersten Band alle Spieltechniken am Beispiel der C-Flöte ausführlich erläutert sind, werden im zweiten Band die Übertragungsmöglichkeiten auf die Piccolo-, Alt- und Bassflöte² behandelt. Wo keine Abweichungen bestehen, wird auf das entsprechende Kapitel im ersten Band verwiesen. Für jedes Instrument sind darüber hinaus ausführliche Griffstabellen (Bisbigliando, mikrotonale Skalen, Mehrklänge etc.) im Buch enthalten. Außerdem sind gängige Notationsformen abgebildet. Die Kontrabassflöte und Subkontrabassflöte werden nicht separat behandelt. Die Spieltechniken sind weitestgehend analog zur Bassflöte auszuführen.

1 Aufgrund der besseren Lesart haben sich die Autorinnen für die männliche Formulierung der Berufsbezeichnungen entschieden. Alle Leserinnen mögen sich trotzdem respektiert und angesprochen fühlen.

2 Alle Flötentypen in diesem Buch sind Querflöten.

Introduction

I.1 Foreword

Because of their versatility in creating a wide array of sounds, the piccolo, alto and bass flutes are, like the C flute, also exceptionally well adapted to the challenges of new music. Recent years have seen the development of new forms of notation and experimentation with many new performance techniques.

Like the first volume, »The Techniques of Flute Playing« by Carin Levine and Christina Mitropoulos-Bott, the present book is also intended to serve as a practice-oriented handbook for students, teachers and composers. While the first volume focused on a detailed explanation of performance techniques with reference to the C flute, the present second volume discusses the application of those techniques to the piccolo, alto and bass flutes. Wherever there are no divergences, reference will be made to the corresponding chapter in the first volume. In addition, current forms of notation are illustrated and detailed fingering tables (for bisbigliando, microtonal scales, multiphonics, etc.) are provided for each instrument. The contrabass and subcontrabass flutes are not treated separately; their performance techniques are essentially analogous to the bass flute, though differences in range and tuning will be pointed out.

To demonstrate the effects, the examples from all three instruments, recorded especially for this volume by Carin Levine, are available online at <https://www.baerenreiter.com/moreinfo/BVK1788>.

Allerdings wird der Unterschied in Tonumfang und Stimmung aufgeführt.

Zur Demonstration der Effekte können von Carin Levine eingespielte Klangbeispiele für alle drei Instrumente unter <https://www.baerenreiter.com/moreinfo/BVK1788> heruntergeladen werden.

Die Struktur des Buches und den inhaltlichen Aufbau haben beide Autorinnen gemeinsam entwickelt. Von Carin Levine kommen die Idee und das flötistische Material.

Der Bärenreiter-Verlag und zahlreiche Personen haben uns zum Verfassen des zweiten Bandes ermuntert. In erster Linie danken wir dem Lektor Michael Töpel, der das gesamte Projekt von Anfang an unterstützt hat. Armin Schorsch danken wir für seine Programmierung – er hat auch in diesem Band wesentlich dazu beigetragen, dass wir die zahlreichen Griffe exakt darstellen konnten. Darüber hinaus danken wir Marita Emigholz für ihre wichtigen Anmerkungen zum Text und Laurie Schwartz für die gelungene englische Übersetzung. Lotte Thaler, Klaus-Dieter Hesse und der Südwestrundfunk haben die Aufnahmen ermöglicht – ihnen gilt unser besonderer Dank.

Die Autorinnen wollen mit diesem Buch die Besonderheiten der unterschiedlichen Flöten aufzeigen und hoffen, dass der Reiz der Instrumente und das nun vorliegende zweite Arbeitshandbuch die Zusammenarbeit zwischen Interpreten und Komponisten inspiriert.

1.2 Die Flötentypen

Für dieses Buch wurden Instrumente mit geschlossenen Klappen, ohne H-Fuß sowie Piccoloflöten aus Holz verwendet. Erhältlich sind auch Alt- und Bassflöten mit Ringklappen. Da diese aber so unterschiedliche Bauweisen aufweisen, können für diese Flöten keine allgemeingültigen Griffe vorgeschlagen werden. Auf Basis der hier angegebenen Griffe für geschlossene Klappen sollte jeder Flötist die Möglichkeit nutzen, selbstständig neue Griffe zu entdecken.

»The Techniques of Flute Playing, Volume 2« was conceived by Carin Levine who is also responsible for providing the technical materials including fingering charts, scales, etc. The form and organization of the book is the result of the collaborative effort of both authors.

Many people, including our publisher, Bärenreiter Verlag, encouraged us to write this second volume. We would most of all like to thank our editor, Michael Töpel, who supported the project from its inception. We thank Armin Schorsch for developing the computer program – he is responsible for the fact that, also in this volume, we were able to represent the numerous fingerings precisely. In addition, we would like to thank Marita Emigholz for her important comments on the text and Laurie Schwartz for the excellent English translation. Lotte Thaler, Klaus-Dieter Hesse and Südwestrundfunk made the recordings possible – they have our special gratitude.

With this book, the authors wish to illuminate the particularities of the different flutes and hope that the appeal of the instruments combined with the information contained in the present second volume will inspire new collaborations between interpreters and composers.

1.2 Types of Flutes

For this book, instruments with closed holes and without a B-foot joint as well as piccolo flutes made of wood were utilized. Alto and bass flutes are also available with open holes, however, since these exhibit such wide variations in construction, no generally applicable fingerings can be suggested. On the basis of the fingerings provided here for closed hole flutes, each flutist should take the opportunity to discover new fingerings for himself.

1.2.1 Tonumfang und Stimmung | 1.2.1 Range and Tuning

	Stimmung*/ Tuning*	Tonumfang/ Range	Notierung/ Notation
Piccoloflöte/ Piccolo Flute	in C	d ² -d ⁵	d ¹ -d ⁴
Altflöte/ Alto Flute	in G	g-a ³	c ¹ -d ⁴
Bassflöte/ Bass Flute	in C	C-e _b ³	c ¹ -e _b ⁴
Kontrabassflöte/ Contrabass Flute	in G	G-a ²	c ¹ -d ⁴
Subkontrabassflöte/ Subcontrabass Flute	in C	C ₁ -e _b ²	c ¹ -e _b ⁴

*transponierend

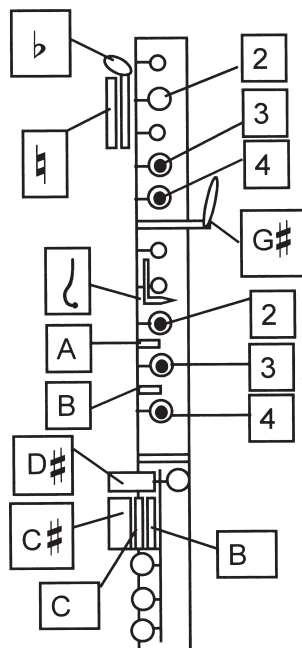
Die im weiteren Textverlauf genannten Tonbezeichnungen sind transponierend notiert.

*transposed

References to pitches in the subsequent text are transposed.

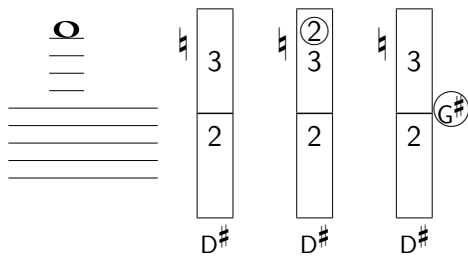
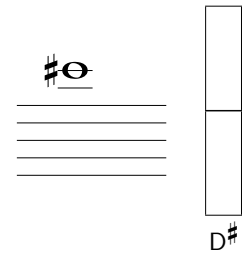
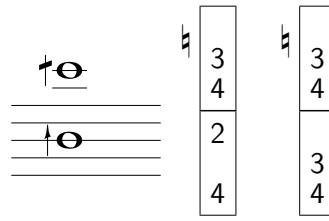
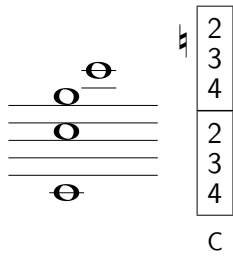
1.3 Flötendiagramm-Griffmodell

1.3 Flute Diagram-Fingering Chart

Die in diesem Buch verwendeten Griffbilder sehen demnach wie folgt aus:

The fingering diagrams used in this book are presented as follows:

2.2 Flatterzunge

Die Flatterzunge ist auf allen drei Flötentypen wie auf einer C-Flöte zu erzeugen. Erläuterungen und Übetipps sind in Band 1, S. 12f., zu finden.

Klangbeispiele

1

Notationsbeispiele

2.2 Flutter Tongue

The flutter tongue can be produced on all three types of flutes just as it is on the C flute. Explanations and practice tips are found in Volume 1, pp. 12f.

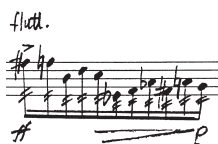
Recorded examples

1

Musical examples

»Entführung« (Piccoloflöte / piccolo flute),
Karlheinz Stockhausen, Stockhausen-Verlag

»Bone ++« (Bassflöte / bass flute),
Keiko Harada, Manuscript

2.3 Flageolets

Die Flageolets sind auf allen drei Flötentypen wie auf einer C-Flöte zu erzeugen. Viele Töne der 3. und 4. Oktave können wegen Intonation und Ansprache auch durch Flageolett-Griffe ersetzt werden.

Erläuterungen und Übetipps sind in Band 1, S. 14, zu finden.

Klangbeispiele

2

2.3 Harmonics

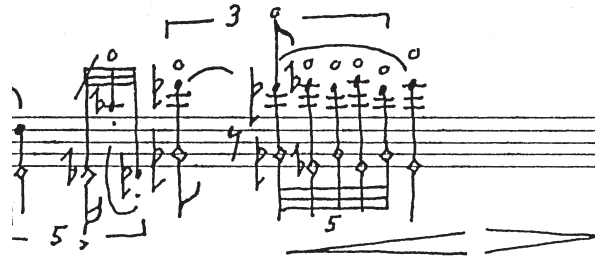
Harmonics can be produced on all three flute types just as they are on the C flute. Many tones of the 3rd and 4th octaves – where intonation and response are problematic – can often be replaced by harmonic fingerings.

Explanations and practice tips are found in Volume 1, p. 14.

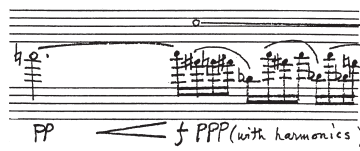
Recorded examples

2

Notationsbeispiele | Musical examples

»Plainte ... lieber spaltet mein Herz ... II« (Altflöte / alto flute),
Klaus Huber, Ricordi

»Reigaku« (Altflöte / alto flute),
Joji Yuasa, Manuscript

2.3.1 Doppelflageolets

Doppelflageolets sind auf allen drei Flötentypen wie auf der C-Flöte zu erzeugen. Erläuterungen und Übetipps sind in Band 1, S. 14f., zu finden.

Klangbeispiele 3

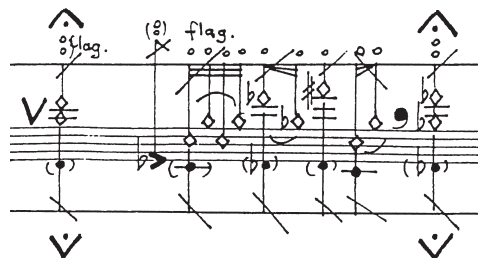
2.3.1 Double harmonics

Double harmonics can be produced on all three flute types just as they are on the C flute. Explanations and practice tips are found in Volume 1, pp. 14f.

Recorded examples 3

Notationsbeispiel

Musical example

»Eclat 03022002« (Bassflöte / bass flute),
Peter Köszeghy, Edition Juliane Klein