

Petter Ekman och Tuvalisa Rangström

CAMILLES IRRFÄRDER OCH ÄVENTYR

Nio sånger för tre sångare

Den 19 oktober 1943 dör skulptören Camille Claudel på mentalsjukhuset Montdevergues där hon vistats i trettio år. Hon spärrades in därför att familjen och grannarna var oroliga över förfallet i ateljén. Sönderslagna skulpturer, tomma vinflaskor och matrester. Det var svårt att öppna dörren. Det hände att hon försvann. Ingen visste var hon var. Ingen visste när eller om hon skulle komma hem. Hon var någon annanstans.

Hon visste att hon levde farligt. Hon visste att ett kvinnligt geni är ett hån mot naturen och gudarna. Men hon kunde inte barrikadera sig i sin ateljé för alltid. Ibland var hon tvungen att komma ut. Kanske slogs hon då ensam mot makter som krävde övermänsklig styrka. Vi vet att hennes irrfärder och äventyr var många och långa. Vägen hem var ofta svår att hitta. Hon drev tillslut omkring i den yttersta marginalen av tillvaron.

Idag vet vi att hon var en av krafterna som inledde expressionismen. Men när hon dör på mentalsjukhuset Montdevergues läggs hon i en omärkt grav på en allmän kyrkogård.

"Allt som hänt mig är mer än en roman, det är ett epos, en Iliaden och Odysseen. Det skulle behövas en Homeros för att återberättas. Min värld är besynnerlig. Så väldigt underlig."

- Camille Claudel

*Beställningsverk för Stockholms konstnärliga högskola / Operahögskolan i Stockholm
Skrivet för Ulrika Tenstam, Olle Persson, Hanna Fritzon och Martin Hellström*

CAMILLES IRRFÄRDER OCH ÄVENTYR

Första sången

Musik: Petter Ekman
Text: Tuvalisa Rangström

The musical score is presented on two systems. The first system begins with a piano introduction in G major, marked with a forte *f* dynamic and a tempo of 15. The piano part features a treble and bass staff with a key signature of one sharp (F#). A large, elegant curve connects the piano introduction to the vocal entry. The lyrics are enclosed in a rectangular box within this curve. The second system contains the vocal melody and piano accompaniment. The vocal line is written on a single staff with a treble clef, and the piano accompaniment is on a grand staff (treble and bass). Both parts are marked with a tempo of 15. The key signature remains one sharp (F#).

*Vi står i en sval, ljus korridor, eller i en trång ateljé fylld av stora
stenhuvuden och händer, eller på en strand vid Medelhavet.*

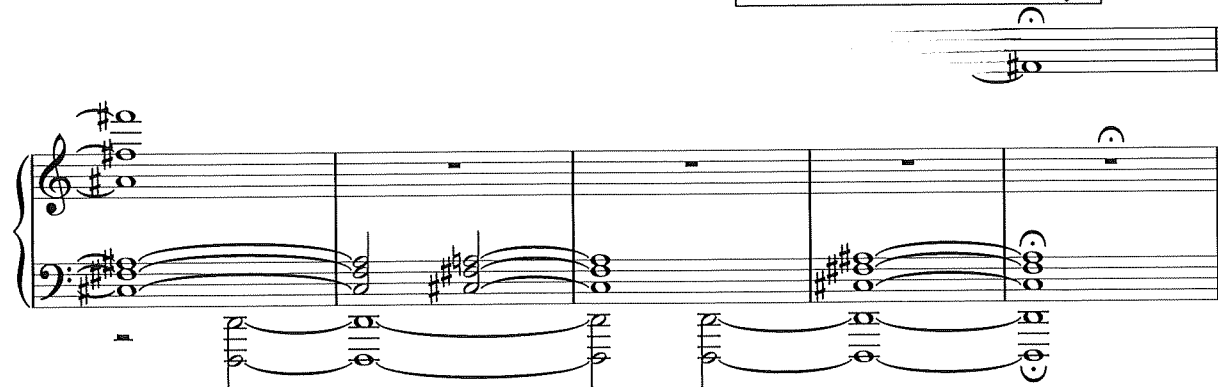

Så hörs en ensam röst, helt kort. Är det någon som söker efter något?
Kanske har rösten fångats av vinden långt borta på en av Trojas stränder
och förts till oss över havet.

Camille

Så vänder vinden och det blir åter tyst.

Andra sången

En grekisk kör står i fören på ett vindpinat träskepp

Till en början tillsammans, glider så isär

Piano med sångarna - fritt

Sjung, O gu - din - na om vre - den som brann som la - va i ber - get.

Sjung, O gu - din - na om vre - den som brann som la - va i ber - get.

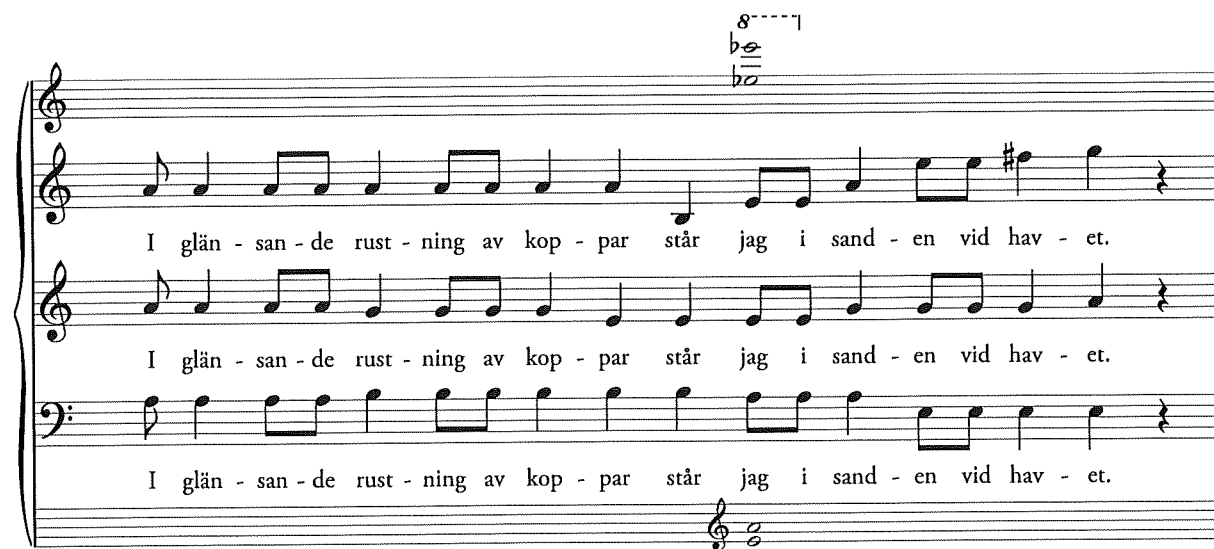
Sjung, O gu - din - na om vre - den som brann som la - va i ber - get.

Tolv skepp med män, mi - na tap - pras - te män, tog jag till stri - den.

Tolv skepp med män, mi - na tap - pras - te män, tog jag till stri - den.

Tolv skepp med män, mi - na tap - pras - te män, tog jag till stri - den.

I glän - san - de rust - ning av kop - par står jag i sand - en vid hav - et.

I glän - san - de rust - ning av kop - par står jag i sand - en vid hav - et.

I glän - san - de rust - ning av kop - par står jag i sand - en vid hav - et.

Fi - end - en fal - - ler på rygg jag stöt - er min lans ge - nom krop - pen.
Fi - end - en fal - - ler på rygg jag stöt - er min lans ge - nom krop - pen.
Fi - end - en fal - ler på rygg, jag stöt - er min lans ge - nom krop - pen.

b₂
b₂

Tarm - ar - na rin - ner ur sår - et, sköljs av det skim - ran - de vatt - net.
Tarm - ar - na rin - ner ur sår - et, sköljs av det skim - ran - de vatt - net.
Tarm - ar - na rin - ner ur sår - et, sköljs av det skim - ran - de vatt - net.

Blod - stänk på häst - ar - nas hov - ar, jag hug - ger tills arm - ar - na trött - nat att hug - ga.
Blod - stänk på häst - ar - nas hov - ar, jag hug - ger tills arm - ar - na trött - nat att hug - ga.
Blod - stänk på häst - ar - nas hov - ar, jag hug - ger tills arm - ar - na trött - nat att hug - ga.

Tredje sången

*Åter har vinden fångat röster från en fjärran strand. Vi hör hur de söker.
Pockar på uppmärksamhet. Enstaka ord bittar fram.*

The musical score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of several systems of piano accompaniment and vocal lines for a character named Camille.

- System 1:** Piano accompaniment with a melody in the right hand and a bass line in the left hand.
- System 2:** Piano accompaniment. The right hand has a melody with a repeat sign. The left hand has a bass line.
- System 3:** Piano accompaniment. The right hand has a melody with a repeat sign. The left hand has a bass line.
- System 4:** Vocal line for Camille. The lyrics are "Kom med ut i trädgården." The melody is in the treble clef.
- System 5:** Vocal line for Camille. The lyrics are "Camille!" The melody is in the treble clef.
- System 6:** Piano accompaniment. The right hand has a melody with a repeat sign. The left hand has a bass line.
- System 7:** Vocal line for Camille. The lyrics are "Kom!" The melody is in the treble clef.
- System 8:** Piano accompaniment. The right hand has a melody with a repeat sign. The left hand has a bass line.
- System 9:** Vocal line for Camille. The lyrics are "Camille!" The melody is in the treble clef.
- System 10:** Piano accompaniment. The right hand has a melody with a repeat sign. The left hand has a bass line.
- System 11:** Vocal line for Camille. The lyrics are "Camille, du måste flyta på dig." The melody is in the treble clef.
- System 12:** Piano accompaniment. The right hand has a melody with a repeat sign. The left hand has a bass line.
- System 13:** Vocal line for Camille. The lyrics are "Camille?" The melody is in the treble clef.
- System 14:** Piano accompaniment. The right hand has a melody with a repeat sign. The left hand has a bass line.

On the right side of the page, there is a long, vertical musical staff with a treble clef and a key signature of one sharp. It contains a single note, G4, and is labeled "mm" at the bottom.

*Vi rör oss mot fjärde sången och Camilles
ateljé där hon slår sönder sina skulpturer...
attacca:*

Fjärde sången

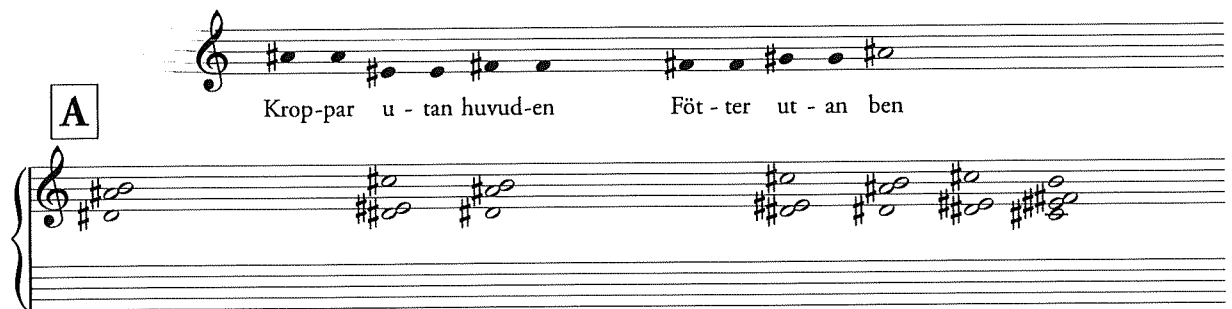
I Camilles ateljé

attacca:

Camille

A

Krop-par u - tan huvud-en Föt - ter ut - an ben

Camille

Fal - ler hårt mot golv - et Allt kros - sas och blir sten.

pp

(F) *pp*

Camille

Det vack - ras - te jag har är grus, flis-or i mitt hår

Camille

Jag

Camille

off-rar allt på väg-en hem, ing - en-ting be - står.

1.

2.

står...

arracca femte sången

Camilles sång övergår i ordlös improvisation. Kanske försöker Camille sjunga samma-stycke igen men det som kommer ut är omänskliga ljud och tystnad. Hon försöker förklara något med ljuden. Hon letar efter något. Hon offrar till gudarna.

Så småningom återtar rösten en form som vi förstår och vi hör de två första verserna igen (bokstav A).

Femte sången

Den grekiska kören står på en flotte i havet

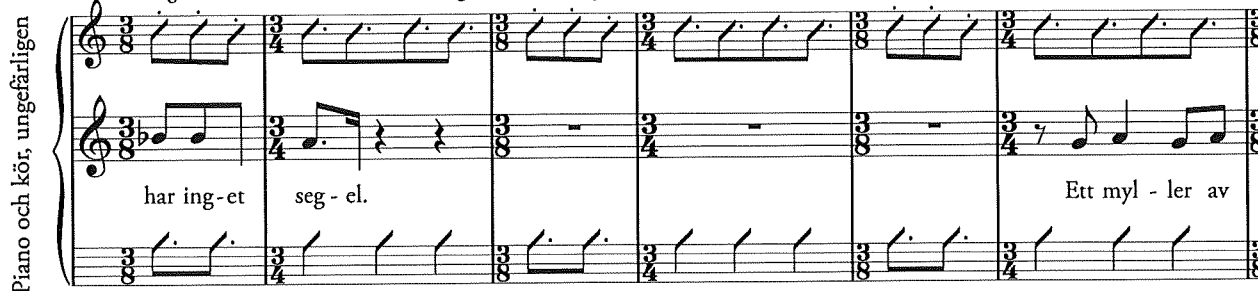
långsamt, gradvis

Unisont, heterofoniskt eller helt sönderfallet

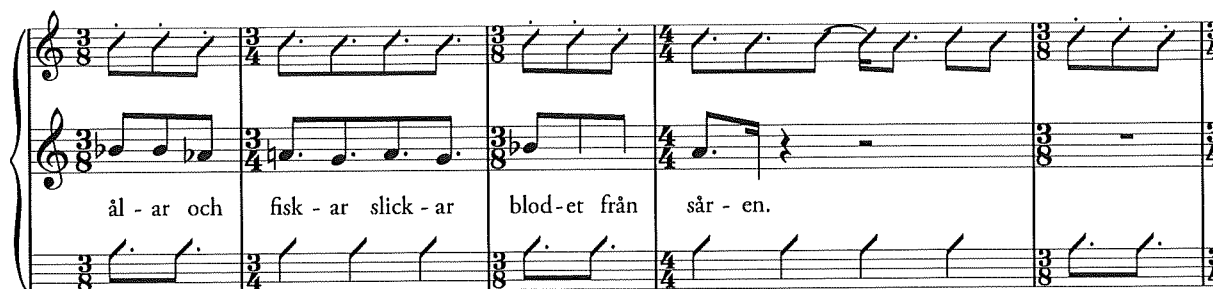

Hav - et är stil - la men rött, min flot - te

ungefär samma tonmönster som tidigare, men rör sig därifrån.

har ing-et seg-el. Ett myl-ler av

ål-ar och fisk-ar slick-ar blod-et från sår-en.

Piano och kör, ungefärligen

Al - drig kom-mer jag lev - an - de hem, jag vet in - te våg - en.

Kören följer pianorna. Pianot fritt men följsamt

Kören börjar splittras, Camille står snart ensam.

Lys-sen till mig...

crescendo

Jag har nå-got att säg - a

Jag minns in - te vad...

O - be - gråt - en och o - be - gravd...

Ing-en-ting be-står.

attacca Sjätte sången

Kvar är dim-ma och moln och den tom-ma lång - a nat-ten...

poco: f

Sjätte sången

*Bryter abrupt av Femte sången. Denna gång växlar rösterna mellan
ordlös kommunikation och fragmentariska försök att nå Camille.
Vi kan anta att ljuden är Camille och rösterna är nunnor.*

Camille!

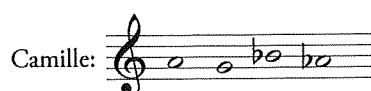
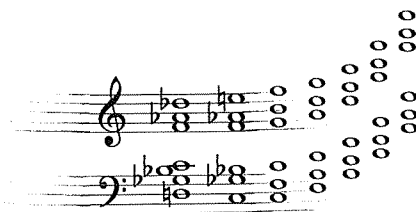
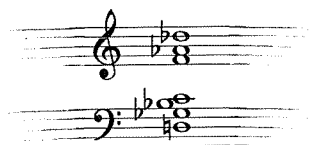
Här kan du inte stå!

Här kan hon inte stå!

Du måste flytta dig!

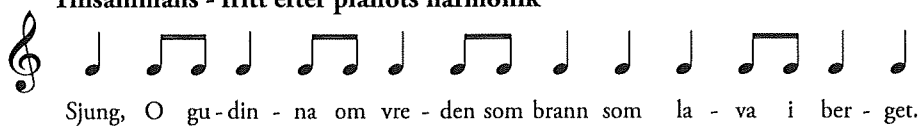
Håll i henne!

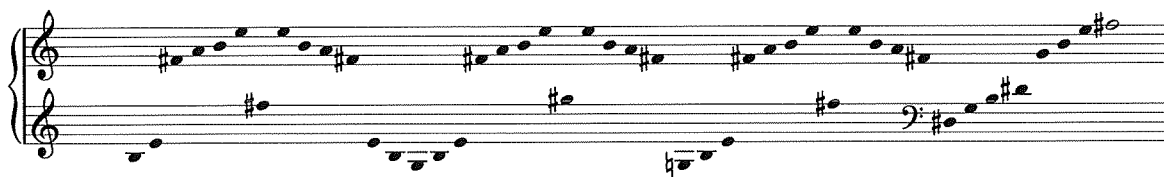
Sjunde sången

Den grekiska kören står mitt i havet en bit ut från stridens strand.
Vågorna sköljer över dem och över liken på stranden.

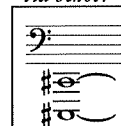
Tillsammans - fritt efter pianots harmonik

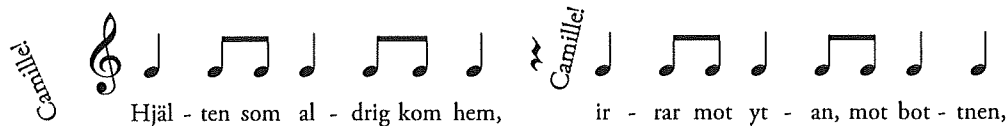
Flödande, fritt.
Långsamma ♩ - Snabba ♩

vid behov:

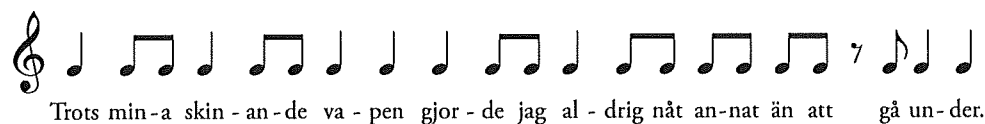
Camille!

Camille!

Camille!

Öppna dörren!

attaca
Nionde sången

Hör du oss!

Åttonde sången

Denna gång letar sig improvisationen in i den sjunde sången.
Övergången är flytande och sångarna lämnar en och en den tidigare sången.
De sista raderna är det en ensam sångare som sjunger medan de andra improviserar runt omkring.
Den sista sångaren övergår då också till improvisation.

Nionde sången

Vi är tillbaka i ateljén. Men nu är det alldeles stilla.

Camille

Det finns ett
Jag läg-ger

Camille

huv - ud i en sten, jag tror att det är mitt.
han - den mot min kind, mitt an - sik - te är vitt.

Tappar långsamt texten och melodin

Camille

Jag hugger tills jag kommer in till benens mjuka märm.

Camille

Ingenting består, jag borde fortsatt vara berg.