

MTO 17.1 Examples: Rodgers, Thinking (and Singing) in Threes

(Note: audio, video, and other interactive examples are only available online)

<http://www.mtosmt.org/issues/mto.11.17.1/mto.11.17.1.rodgers.php>

Figure 1. Distortions of duple hypermeter that create triple hypermeter

Two- and four-bar models

a. two-bar hypermeasure

How do I love thee?	Let me count the ways.	
---------------------	------------------------	--

b. four-bar hypermeasure

How do I	love thee?	Let me count the	ways.	
----------	------------	------------------	-------	--

Expansion of a two-bar hypermeasure

c. via an added measure of accompaniment

How do I love thee?	Let me count the ways.	<i>(accompaniment)</i>	
---------------------	------------------------	------------------------	--

How do I love thee?	<i>(accompaniment)</i>	Let me count the ways.	
---------------------	------------------------	------------------------	--

d. via the augmentation of declamatory rhythm

How do I love————	thee? Let me count the	ways.	
-------------------	------------------------	-------	--

How do I love thee?	Let me count———— the	ways.	
---------------------	----------------------	-------	--

e. via text repetition

How do I love thee?	How do I love thee?	Let me count the ways.	
---------------------	---------------------	------------------------	--

f. via metric displacement

How do I	love thee?	Let me	count the ways.	
----------	------------	--------	-----------------	--

Contraction of a four-bar hypermeasure

g. via the diminution of declamatory rhythm

How do I love thee?	Let me count the	ways.	
---------------------	------------------	-------	--

Example 1. “Morgenständchen,” hypothetical duple resetting of opening measures

1
2

[4 1 2 3]
[4 1 2 3]

Allegro molto quasi presto

1
2

[2 3 4 1]
[2 3 4 1]

Allegro molto quasi presto

1
2
3

[2 3 4 1]
[2 3 4 1]

Allegro molto quasi presto

(Stephen Rodgers, voice and piano)

Example 2. “Morgenständchen,” opening measures as written

1
2
3

[2 3 4 1]
[2 3 4 1]

Allegro molto quasi presto

1
2
3

[2 3 4 1]
[2 3 4 1]

Allegro molto quasi presto

(Susan Gritton, voice; Eugene Asti, piano)

Example 3. “Morgenständchen,” hypothetical resetting without the extra measures of accompaniment

1 **2**

Allegro molto quasi presto

In den Wip - feln fri - sche Lüf - te, fern me - lod' - scher Quel - len

1 **2** **(1)**

Fall, durch die Ein - sam - keit der Klüf - te Wal - des - laut und Vo - gel - schall,

(Stephen Rodgers, voice and piano)

Example 4. “Zauberkreis,” text and translation

Zauberkreis

Was steht denn auf den hundert Blättern
Der Rose all?
Was sagt denn tausendfaches Schmettern
Der Nachtigall?

Auf allen Blättern steht, was stehet
Auf einem Blatt;
Aus jedem Lied weht, was gewehet
Im ersten hat:

Daß Schönheit in sich selbst beschrieben
Hat einen Kreis,
Und keinen andern auch das Lieben
Zu finden weiß.

Drum kreist um sich mit hundert Blättern
Die Rose all,
Und um sie tausendfaches Schmettern
Der Nachtigall.

Magic Circle

What is written on the hundred petals
Of the rose?
What sings in the thousandfold repetitions
Of the nightingale?

On all petals is written what is written
On one petal;
From every song flows what flowed
From the first song:

That Beauty in itself described
Has a circle,
And no one, not even love,
Knows how to find it.

It encircles itself with a hundred petals,
The rose,
And with the thousandfold repetitions,
The nightingale.

Example 5. "Zauberkreis," melody of entire song

The musical score is written in G major and 3/4 time. It consists of eight systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The piano part features a recurring sixteenth-note figure in the right hand and a bass line in the left hand. The lyrics are in German and describe a magical circle of roses and butterflies.

System 1 (Measures 1-3): The piano part begins with a sixteenth-note figure. The vocal line starts with the lyrics: "Was steht denn auf den hun-dert Daß Schön-heit in sich selbst be-".

System 2 (Measures 4-6): The vocal line continues: "Blät-tern der Ro-se all?— Was sagt denn tau-send-fa-ches Schmet-tern der Nach-ti-schrie-ben hat ei-nen Kreis,— und kei-nen an-dern auch das Lie-ben zu fin-den".

System 3 (Measures 7-11): The vocal line continues: "gall? Was steht denn auf den hun-dert Blät-tern der Ro-se all?— Was sagt denn weiß. Daß Schön-heit in sich selbst be-schrie-ben hat ei-nen Kreis,— und kei-nen".

System 4 (Measures 12-15): The vocal line continues: "tau-send-fa-ches Schmet-tern der Nach-ti-gall, der Nach-ti-gall. Auf al-len an--dern auch das Lie-ben zu fin-den weiß, zu fin-den weiß. Drum kreist um".

System 5 (Measures 16-20): The vocal line continues: "Blät-tern steht, was ste-het auf ei-nem Blatt,— aus je-dem Lied weht, was ge-we-het im er-sten sich mit hun-dert Blät-tern die Ro-se all,— und um sie tau-send-fa-ches Schmet-tern der Nach-ti".

System 6 (Measures 21-25): The vocal line continues: "hat, auf al-len Blät-tern steht, was ste-het auf ein-nem Blatt. Aus gall, drum kreist um sich mit hun-dert Blät-tern die Ro-se all. Und".

System 7 (Measures 26-31): The vocal line continues: "je-dem— Lied weht, was ge-we-het im er-sten hat: um— sie— tau-send-fa-ches Schmet-tern der Nach-ti gall. Und um sie".

System 8 (Measures 32-36): The vocal line continues: "tau-send-fa-ches Schmet-tern der Nach-ti-gall." The piano part concludes with a sixteenth-note figure.

(Stephen Rodgers, voice and piano; measures 1–8 only)

Example 6. “Zauberkreis,” hypothetical duple resetting of opening measures

1 2

Was steht denn auf den hun - dert Blät - tern der Ro - se all?

1 2

Was sagt denn tau - send - fa - ches Schmet - tern der Nach - ti - gall?

(Stephen Rodgers, voice and piano)

Example 7. Mendelssohn's "Suleika," Op. 34, No. 4, opening measures

Andante sostenuto [3 - 1 - 3 - 1 -]

Ach, um dei - ne feuch - ten Schwin - gen, West, wie
sehr ich dich be - nei - de; denn du kannst ihm Kun - de
brin - gen, was ich in der Tren - nung lei - - - de! Die Be

p *p* *sf* *dim.*

(Barbara Bonney, voice; Geoffrey Parsons, piano)

Example 8. Mendelssohn's "Suleika," rewritten to reflect audible downbeats

Andante sostenuto

1 **2** **3**

[1 - 3 - 1 - 3 -]

Ach, um dei - ne feuch - ten Schwin - gen, West, wie sehr ich

p

4 **1** **2**

dich be - nei - de; denn du kannst ihm Kun - de brin - gen,

f

3 **4**

was ich in der Tren - nung lei - - - - de!

f

Example 9. Hensel's "Suleika," opening measures

Andante soave e dolce

1 2

Ach! um dei - ne feuch - - - ten

p sopra una corda

3 1 2 3

Schwin - gen, West, wie sehr ich dich - - - be - nei - de:

vii⁶/ii V / ii

1 2 3 1

Denn du kannst ihm Kun - - - de brin - gen, was ich in der Tren - nung

V⁶/ii ii

2 3

lei - - - de!

Eb: PAC

(Susan Gritton, voice; Eugene Asti, piano)

Example 10. “Die Mainacht,” text and translation

Die Mainacht

Wenn der silberne Mond durch die Gesträuche blinkt,
Und sein schlummerndes Licht über den Rasen streut,
Und die Nachtigall flötet,
Wandl' ich traurig von Busch zu Busch.

Selig preis' ich dich dann, flötende Nachtigall,
Weil dein Weibchen mit dir wohnt in einem Nest,
Ihrem singenden Gatten
Tausend trauliche Küsse gibt.

Überhüllet von Laub girret ein Taubenpaar
Sein Entzücken mir vor; aber ich wende mich,
Suche dunklere Schatten,
Und die einsame Thräne rinnt.

The May Night

When the silvery moon shines through the shrub
And scatters its slumbering light over the grass,
And the nightingale sings,
I wander sadly from bush to bush.

I praise you highly then, fluting nightingale,
Because your wife lives with you in a nest,
Giving her singing husband
A thousand intimate kisses.

Concealed by foliage, a pair of doves coos
Their ecstasy before me; but I turn away,
Seek deeper shadows,
And a solitary tear flows.

Example 11. “Die Mainacht,” melody of entire song

The musical score is written in G-flat major (three flats) and 3/4 time. It consists of six staves of music. The first staff is marked 'Andante pno.' and contains measures 1-4. The second staff contains measures 5-7. The third staff contains measures 8-11 and includes a key signature change to E-flat major (two flats) at measure 9. The fourth staff contains measures 12-14. The fifth staff contains measures 15-17 and includes the marking 'pno.' and 'Eb:PAC'. The sixth staff contains measures 18-20. Fingerings (1-3) are indicated above notes throughout the score. The lyrics are written below the notes.

Andante pno. 1 2 3 voice 1

Wenn der sil - ber - ne

5 2 3 1

Mond durch die Ge - sträu - che blinkt und sein schlum - memdes

8 2 3 1

Licht ü - ber den Ra - sen streut und die Nach - ti - gall -

12 2 1 2

flö - tet, wandl' - ich trau - rig von - Busch zu - Busch, wandl' ich -

15 1 2 1

trau - - - - - rig von Busch zu - Busch. _____

Eb:PAC

18 2 3 4

(Susan Gritton, voice; Eugene Asti, piano; measures 1–10 only)

Example 12. “Die Mainacht,” hypothetical duple resetting of opening measures

(Stephen Rodgers, voice and piano)

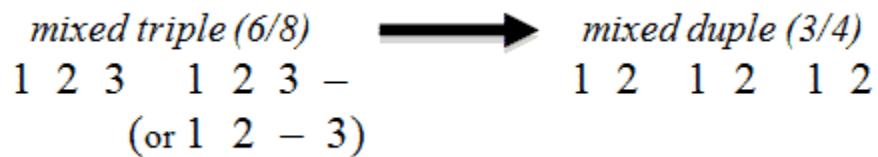
1 2

Wenn der sil - ber - ne Mond durch die Ge - sträu - che blinkt und sein

1 2

schlum - mern - des Licht ü - ber den Ra - sen streut

Figure 3. Hypermetric modulation in “Die Mainacht,” measures 4–16

Example 13. “Morgenständchen,” entire song

A

PURE TRIPLE

1 2

p

In den Wip - feln fri - sche Luf - te, fern me - lod' - scher Quel - len

3 1

Fall, durch die Ein - sam - keit der

5 2 3 -----

f

Kluf - te Wal - des - laut und Vo - gel - schall, Wal - des -

f *cresc.*

7 1

laut und Vo - - - gel - schall, durch die Ein - sam - keit der

p

2 3

9 Klüf - te Wal - des - laut und Vo - gel - schall.

B MIXED TRIPLE 1 2

11 Scheu - er Träu - me Spiel - ge - nos - sen stei - gen all beim Mor - gen -

3 1

13 schein auf des Wein - laubs schwan - ken

2 3

15 Spros - sen dir zum Fen - ster aus und ein,

17 **MIXED DUPLÉ** 1 2 **no extra bar!** *dim.* 1

und wir nah'n noch halb in Träu-men, und wir tun in Klän-gen kund, was da drau-Ben in den

20 *ritard.* 2 *p* **phrase widened** 1 *a tempo* 2 **A'** **PURE TRIPLE** 1

Bäu-men singt der wei-te Früh-lings-grund. Regt der Tag erst laut die

24 2 3

Schwin-gen, sind wir al-le wie-der weit,

26 1 2

a-ber tief im Her-zen klin-gen lan-ge nach noch Lust und

28 **3** -----
f
 Leid, lan - ge nach noch Lust und -
f

1 **2** **3** **PURE DUPLÉ?**
p
 Leid, regt der Tag erst laut die Schwin-gen, sind wir wie - der al - le weit; a - ber -
p

1 **2** **1** **2** **1** *ritard.*
 tief im Her - zen - klin - gen lan - ge - nach - noch - Lust und Leid.
ritard.
 PAC

2 **1** **2**
dim. *pp* *8va*

Example 14. “Morgenständchen,” text and translation

Morgenständchen

In den Wipfeln frische Lüfte,
Fern melod'scher Quellen Fall,
Durch die Einsamkeit der Klüfte
Waldeslaut und Vogelschall,
Scheuer Träume Spielgenossen,
Steigen all' beim Morgenschein
Auf des Weinlaubs schwanken Sprossen
Dir zum Fenster aus und ein.
Und wir nah'n noch halb in Träumen,
Und wir tun in Klängen kund,
Was da draußen in den Bäumen
Singt der weite Frühlingsgrund.
Regt der Tag erst laut die Schwingen:
Sind wir Alle wieder weit—
Aber tief im Herzen klingen
Lange nach noch Lust und Leid.

Morning Serenade

In the treetops fresh breezes,
Distant, melodious fall of springs,
Through the solitude of chasms
Forest sounds and birdcalls,
The play companions of shy dreams,
All rise with the morning brightness
On the grapevine's swaying shoots
In and out of your window.
And we approach still half dreaming,
And we make known in sounds,
That which outside in the trees
Sings the wide spring earth.
When the day first loudly stirs its wings:
We are all again far away—
But deep in our hearts
Long after, desire and pain still ring.

Example 15. “Morgenständchen,” hypothetical resetting of measures 32–36

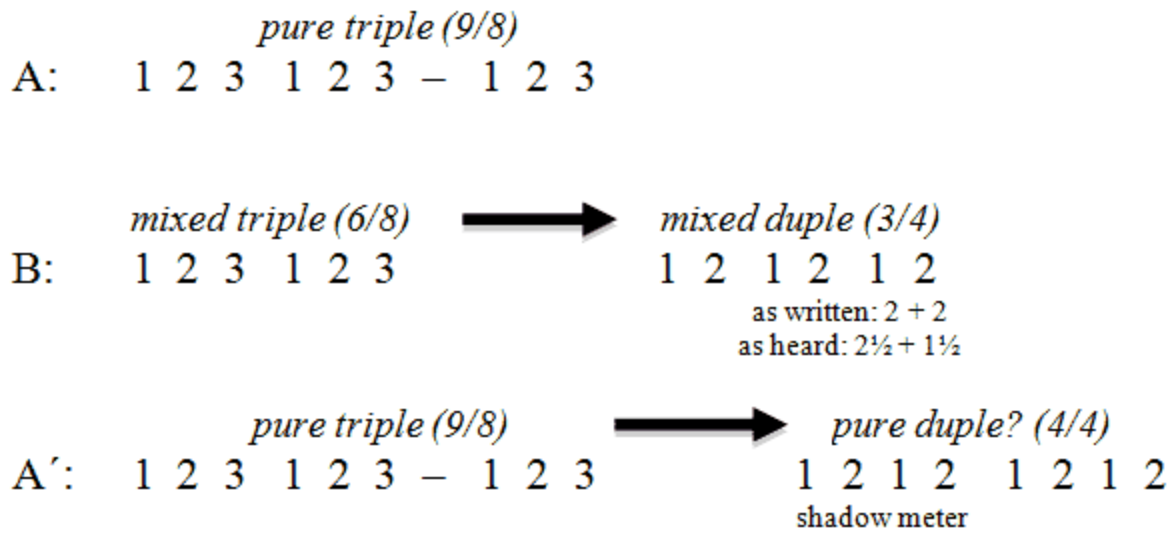
1 2 3 4 1

p *ritard.*

a - ber - tief im Her - zen - klin - gen lan - ge - nach - noch - Lust und Leid.

p *ritard.*

Figure 4. Hypermetric modulation in “Morgenständchen”

Example 16. “Nachspiel,” from *Das Jahr*, measures 3–6

1 2 3 4=1 2 3 4=1

p das al - te — Jahr ver - gan - gen ist *p*

Example A. "Die Ersehnte"

Adagio

1 2

Bräch - - te dich mei - nem Arm der näch - ste

3 1 2 3

Früh - ling! Tón - ten Vö - gel aus Blü - ten mir das Braut - lied,

1 2 3

dann, dann hätt' ich Se - li - ger schon auf Er - - - den _____

1 2 3

Won - - - - ne des Him - - - - mels.

4

4

8

8

11

11