



FARINELLI COMPANY

KULTURVEREIN

www.ArnoRaunig.com

www.Arno-Raunig.at

**DOCUMENTARY FROM PROF. JÜRGEN WENDLER ABOUT THE
VOICES OF CASTRATI, COUNTERTENORS, SOPRANISTS WITH
ARNO RAUNIG.**

German. English subtitles



**IF YOU CAN OVERCOME IT, INCLUDING YOUR FEARS AND
PROBLEMS ON STAGE—EVERYONE HAS THEM, EVEN IF THEY
DON'T ADMIT IT SOMETIMES—**

www.ArnoRaunig.com

Documentary film about the voices of Castrati, Countertenors, Sopranists with Arno Raunig. Prof.
Jürgen Wendler.

Original: German. With English subtitles

Erotische Klänge

Die Kunst der hohen Männerstimme
mit
Arno Raunig

Prof. Artur Simon
Prof. Günter Tembrock
Prof. Jürgen Wendler

Buch & Regie
Hubert Ortkemper

Hergestellt Film+ AV GmbH im Auftrag des WDR
1998

English subtitles

[Musik] Arno Raunig - Sopranist, Countertenor. Mozart W.A. «Exsultate, jubilate - Alleluja», Live

Arno Raunig: ...and so on. Farinelli could hold a note for two, maybe three minutes, which I certainly couldn't do, and then the audience would have gone completely crazy. For him, holding a long note was no problem. That was a craze at the time.

Prof. Jürgen Wendler: Farinelli was the most famous castrato of Baroque opera. He captivated audiences throughout Europe with his male soprano voice. Farinelli's performances were met with frenzied applause. A surgery in childhood had preserved his voice's radiant high range. At the same time, he could sing with a seemingly inexhaustible breath. At the beginning of the 18th century, he drove audiences to unconsciousness. Nowadays male sopranos are not so rare anymore. But the Farinelli-voice for the movie that still had to be created by putting together a male and a female voice is now mastered by one only singer... Arno Raunig.

[Musik] Arno Raunig singt Farinelli, Live (Broschi Riccardo "Son qual nave ch'agitata" Arie des Arbace, Einlage zu Hesses Oper "Artaserse")

Arno Raunig: People have no idea what he's doing up there, which is actually quite interesting. At first they're shocked, surprised, often surprised by the height voice, and can't believe it. People have no idea why I sing so high, and they want to know how it's possible. At first they're shocked, surprised and can't believe that male can sing so high. They often ask me after a concert: "How it's possible!" And then: "Aren't you really a castrato?" And all sorts of things like that.

Moderator: The son is practically living proof that Raunig's voice is created through singing technique and not through conscious surgery, as with Farinelli.

Arno Raunig: I suppose it's just a Mood of Nature. Just as a good tenor only sings tenor and not bass, it's also a Mood of Nature (Laune der Natur) to sing soprano and not alto.

Prof. Jürgen Wendler: Yes, a Mood of Nature (Laune der Natur) is a good description for this deviation of the physiological course of Arno Raunig's voice development.

Arno Raunig: My vocal cords have never been examined, and actually it will be very uncomfortable if someone will look inside of my throat, and for me it's not interesting what is inside. I just sing, and singing is what I enjoy, not having someone stick a tube down my throat.

Prof. Jürgen Wendler: Who would want that, but there are singers who have allowed us to do it and we know how it works from a whole series of experiments together with Professor Seitner, my long-time colleague at the Charité and current successor.

Prof. Seitner: Here we see an important element of our vocal apparatus: the larynx, which sits atop the trachea and is connected to the sound chambers of the pharynx, mouth, and nasal cavity. The two vocal folds run from front to back in the larynx, and are stimulated to vibrate from below by the exhaled air during vocal production.

Prof. Jürgen Wendler: In the two registers, one of which is called falsetto, the muscles in the larynx are adjusted very differently and have fundamentally different functions.

In the falsetto register, the vocal cords are relatively taut and thin. They vibrate only at the edges and either do not close at all or close only slightly.

In the normal chest register, however, the vocal cords are less taut. They vibrate with wide amplitudes and close completely.

The first setting creates the so-called falsetto sound—a thin, overtone-poor sound. Anyone can consciously use these two registers. We assume that a singer doesn't do it consciously, either vocally or physiologically. They have a conscious awareness of the sound, certain sound concepts, a desire for expression, and a desire to achieve certain effects.

Arno Raunig: I was always astonished that people are very surprised when they hear a high male voice.

They've all known it since childhood, at least in the German-speaking Alpine region. They all know the yodeling, the three-tone song, the four-tone song where men sing high-pitched songs.

So, normal Tyroleans or Carinthians, where I come from, there men sit together, and some of them sing with soprano voice. It's the most natural thing in the world. They sing like this in every pub, and everyone thinks it's perfectly normal.

[Musik]

Ein Jodler: The poet Peter Rosegger from Austria once described yodeling: "The air has no words - it only sounds - what you cannot say you must sing».

[Musik]

Ein Jodler: Of course, we only sing on the vowel and the consonant is just a small auxiliary function to create connections. A soft D or a J. These consonants are hidden inside.

Prof. Jürgen Wendler: The fascination of these voices, which we can also see in their unusual appeal across cultures around the world, lies primarily in their extremeness.

This extraordinary high pitch is an unusual attraction, but even more so, the sound of the voice is something special. We have the particularly soft sound of the falsetto, which simultaneously develops an extraordinary radiance.

And then there are the contradictory perceptions through our sensory organs, eyes and ears when we see a man and then suddenly think we hear a woman, this is a very special attraction that can perhaps even be interpreted as a certain tendency towards the perversion of a particularly sublimated form or, to put it another way, as the fulfillment of an ancient hermaphroditic dream.

Arno Raunig: Singing always has to do with eroticism, you just have to dare to act out this eroticism. It's a feeling that comes from your gut, from deep down, that erupts. If you can overcome it, including your fears and problems on stage—everyone has them, even if they don't admit it sometimes—then you can really have fun with it. It should send a shiver down people's spines; they should be fascinated.

Moderator: In Alfred Schnittke's opera Faust, Arno Raunig sings Mephistophiles. Schnittke wrote the devil for a high male soprano. So it remains unclear whether the seducer is a man or a woman.

[Musik]

Moderator: The uncertainty about gender and voice is perfected when, at the end of the opera, the devil splits into two beings, a female and a male, and the man sings with a higher voice than the woman.

[Musik]

[Applaus] [Musik]

German subtitles

[Musik] Arno Raunig - Sopranist, Countertenor. Mozart W.A. «Exsultate, jubilate - Alleluja», Live

Arno Raunig: ..und so geht es jetzt die ganze Zeit weiter. Farinelli hat dann den Ton vielleicht so 2 Minuten kann auch sein 3 Minuten ausgehalten was ich natürlich nicht kann und das Publikum ist dann in Raserei ausgebrochen. Also er hat einfach einen langen Ton ausgehalten und das Publikum hat dann getobt - das war so die Manie der damaligen Zeit.

Prof. Jürgen Wendler: Farinelli war der berühmteste Kastrat der Barockoper. Er begeisterte mit seiner männlichen Sopranstimme das Publikum in ganz Europa. Frenetischer Applaus begleitete Farinelli's Auftritte. Durch eine Operation in der Kindheit hatte seine Stimme die strahlende Höhe bewahrt. Zugleich konnte er mit schier unerschöpflichem Atem singen. Trieb das Publikum am Anfang des 18 Jahrhunderts bis zur Bewusstlosigkeit. Heute sind männliche Sopranisten keine Seltenheit mehr. Die Farinelli Arie die für den Film noch aus einer männlichen und einer weiblichen Stimme zusammengesetzt wurde bewältigt Arno Raunig allein.

[Musik] Arno Raunig singt Farinelli, Live (Broschi Riccardo "Son qual nave ch'agitata" Arie des Arbace, Einlage zu Hesses Oper "Artaserse")

Arno Raunig: Die Leute wissen gar nicht was macht er da oben, das ist ja irgendwie sehr interessant. Sind im ersten Moment also geschockt nie überrascht oft und zwar oft überrascht auch von der Höhe und können das also nicht glauben und fragen mich oft nachher nach einem Konzert: das gibt's ja nicht, ich meine sind Sie - also ich hatte eben schon Fragen sind Sie nicht wirklich doch ein Kastrat und lauter solche Sachen.

Moderator: Der Sohn ist quasi der lebende Beweis dass Raunig's Stimme durch Gesangstechnik entsteht und nicht wie bei Farinelli durch die bewusste Operation.

Arno Raunig: Ich nehme an als es ist auch eine Laune der Natur. So wie ein guter Tenor eben nur Tenor singt und nicht Bass so ist es auch hier eine Laune der Natur Sopran zu singen und eben nicht Alt.

Prof. Jürgen Wendler: Ja eine Laune der Natur eine gute Beschreibung für diese Abweichung von einem physiologischen Verlauf der Stimmentwicklung.

Arno Raunig: Meine Stimmbänder sind nie untersucht worden und das ist mir eigentlich sehr unangenehm wenn jemand hineinschauen würde und es ist mir auch ziemlich egal was da drinnen vorgeht. Ich mache es einfach und sing einfach und Singen das ist das was mir Spaß macht und nicht das - wenn mir jemand mit einem Röhr in den Hals fährt.

Prof. Jürgen Wendler: Wer möchte das schon aber es gibt Sänger die es uns erlaubt haben und wir wissen aus einer ganzen Reihe von Experimenten gemeinsam mit Professor Seitner meinem langjährigen Mitarbeiter an der Charite und jetzigen Nachfolger wie es funktioniert.

Prof. Seitner: Hier sehen wir ein wichtiges Element unseres Stimmapparates nämlich den Kehlkopf der oben auf der Luftröhre aufsitzt und den sich nach oben die Klangräume von Rachen, Mund und Nasenhöhle anschließen. Im Kehlkopf verlaufen von vorn hinten die beiden Stimmlippen die während der Stimmgebung durch die Ausatemluft von unten zu Schwingungen angeregt werden.

Prof. Jürgen Wendler: Bei den beiden Registern von denen das eine als Falsett bezeichnet wird werden die Muskeln im Kehlkopf ganz unterschiedlich eingestellt wir haben verschiedene prinzipiell verschiedene Funktionen.

Im Falsettregister sind die Stimmlippen relativ gespannt und dünn Sie schwingen nur am Rande und schließen entweder überhaupt nicht oder nur sehr wenig. Im normalen Brustregister dagegen sind die Stimmlippen weniger gespannt Sie schwingen mit weiten Amplituden und schließen vollkommen.

Bei der ersten Einstellung kommt der sogenannte Falsettklang zustande der dünne obertonarme Klang.

Diese beiden Register kann jeder Mann bewusst einsetzen wobei wir bei einem Sänger davon ausgehen dass er es nicht stimmtechnisch oder physiologisch bewusst tut aber er hat bewusste Klang bestimmte Klangvorstellungen er hat ein Ausdruckswillen und will auch bestimmte Wirkungen erzielen.

Arno Raunig: Was mich eigentlich immer wundert dass Leute sehr überrascht sind wenn sie eine hohe Männerstimme hören.

Positiv überrascht ganz egal wie sie überrascht sind Sie sind überrascht und kennen es alle von ihrer Kindheit an zumindest im deutschsprachigen Alpenraum. Sie kennen alle das Jodeln den drei Gesang den vier Gesang wo Männer hoch singen.

Also normale Tiroler oder Kärntner von wo ich herkomme die setzen sich irgendwo zusammen und es gibt immer Männerstimmen die oben hoch drüber singen und wo keine Frauen dabei sind.

Das ist das Natürlichste der Welt In jedem Gasthaus wird so gesungen und es findet jeder absolut normal.

[Musik]

Ein Jodler: Der Dichter Peter Rosegger aus Österreich hat mal den Jodler beschrieben: «Die Luft hat kein Wort - hat nur Klingen - was man nicht sagen kann das muss man singen».

[Musik]

Ein Jodler: Gesungen wird natürlich nur auf dem Vokal und der Konsonant ist nur eine kleine Hilfsfunktion um Verbindungen zu schaffen Ein weiches D oder ein J. Da sind dann diese Konsonanten drinnen versteckt.

Prof. Jürgen Wendler: Die Faszinationskraft dieser Stimmen die wir ja hier auch ablesen können an ihrer ungewöhnlichen Attraktivität in allen Weltkulturen liegt zunächst mal begründet in ihrer Extremheit. Diese außerordentliche Höhe ist ein ungewöhnlicher Reiz aber noch mehr auch der Stimmklang ist etwas Besonderes. Wir haben ja die den besonders weichen Klang des Falsett der gleichzeitig eine außerordentliche Strahlkraft entwickelt.

Und hinzu kommen auch noch widersprüchliche Wahrnehmungen über unsere Sinnesorgane Auge und Ohr wenn wir einen Mann sehen und dann plötzlich eine Frau zu hören glauben dann ist das ein ganz besonderer Reiz der vielleicht sogar interpretiert werden kann mit einem gewissen Hang zur Perversion einer besonders sublimierten Form oder aber anders ausgedrückt als Erfüllung eines uralten hermaphroditischen Wunschtraums.

Arno Raunig: Singen hat immer mit Erotik zu tun, man muss nur sich trauen diese Erotik auch auszuspielen.

Ist ein Gefühl das kommt aus dem Bauch das kommt ganz tief von unten heraus das kommt eruptiv und wenn man es überwinden kann auch seine Ängste und Probleme die man auf der Bühne hat die jeder hat auch wenn er es manchmal nicht zugibt dann also kann man wirklich einen Spaß daran haben. Es muss den Leuten kalt den Rücken herunter rinnen sie müssen fasziniert sein.

Moderator: In Alfred Schnittkes Faustoper singt Arno Raunig den Mephistophiles. Den Teufel hat Schnittke für einen hohen Männersopran geschrieben. So bleibt in der Schwebe ob der Verführer ein Mann oder eine Frau ist.

[Musik]

Moderator: Die Unsicherheit über Geschlecht und Stimme wird perfekt wenn sich am Schluss der Oper der Teufel in zwei Wesen spaltet ein Weibliches und ein Männliches und der Mann singt mit höherer Stimme als die Frau.

[Musik]

[Applaus] [Musik]