

AURIS DUAL – LYRE

Pentatonic **#LDP** & Diatonic 12 strings **#LDD**

PLEASE READ BEFORE TUNING THE LYRE!

Läs igenom innan du stämmer Lyran!

Bitte vor dem Stimmen lesen!

SOME SUGGESTIONS FOR PENTATONE STRINGED LYRE
 NÅGRA FÖRSLAG FÖR PENTATONISK STRÄNGAD LYRA
 VORSCHLÄGE FÜR PENTATONISCH BESAITETE LEIER

Europe, China, Africa (Basic mood)	d	e	g	a gold	b (h)	d`	e`	g`	a` gold	b` (h`)	d``	e``
Indian	d	e	g	gis	h	d`	e`	g`	gis	h`	d``	e``
Japan	d	f	g	a	c`	d`	f	g`	a`	c``	d``	e``
Balkan	d	dis	fis	a	h	c`	d`	dis`	fis`	a`	h`	c``

Drone scales

Major character	d	d	fis	fis	fis	d`	d`	fis`	fis`	fis`	d``	d``
Minor character	d	d	f	f	f	d`	d`	f`	f`	f`	d``	d``
Free character	d	d	a	a	a	d`	d`	a`	a`	a`	d``	d``

SOME SUGGESTIONS FOR DIATONE STRINGED LYRE
 NÅGRA FÖRSLAG FÖR DIATONISK STRÄNGAD LYRA
 VORSCHLÄGE FÜR DIATONISCH BESAITETE LEIER

Diatonic basic	a	b (h)	c` gold	d`	e`	f`	g` black	a`	b` (h`)	c` gold	d``	d``
Drone/Major	a	a	a	cis`	cis`	e`	e`	e`	a`	a`	c`	c`
Drone/Minor	a	a	a	c`	c`	e`	e`	e`	a`	a`	c`	c``
Free	a	a	a	d`	d`	d`	a`	a`	a`	d``	d``	d``

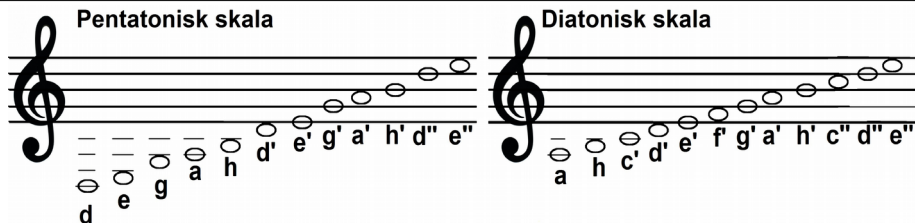
PENTATONIC SONGBOOKS
 PENTATONISKA SÅNGBÖCKER
 PENTATONISCHE LIEDERBÜCHER

Published by Verlag "Das seelenpflegebedürftige Kind"-Stuttgart:

J. Knierim	Quintenlieder
A. Künstler	Das Brunnlein singt und saget
A. + O.Künstler	Sonne Sonne scheine
P. Ahlbom	Sonnentrommel

Published by Bärenreiter Verlag – Kassel:

W.Klein + S. König	Pirzel Purzel
--------------------	---------------

[ENGLISH]

The 12-stringed AURIS-Lyre can be played diatonic as well as pentatonic by changing the strings.

PENTATONIC – The Five – tune – scale is the basis of the melodic sense in humans. This is the natural mood of a child. From birth until grade three does this mood satisfy the inner needs of a child.

DIATONIC – This scale contains all the tones of the C major scale (basic tones do – re - mi - fa – so - la - ti - do). In order to widen the range, the lyre has been provided with two tones above and two below this basic scale. The scale allows one the freedom of working in major and minor as well as with dissonance in both melody and harmony. Children in the third grade and upwards possess the adequate response for such work. However, the lyre is not limited to the basic tones, other tunings are also possible – see section " Different tunings".

THE LYRE - The aim has been, to create a lyre with a clear and lightfilled sound, carried by the material`s own tonequality. To achieve this, the strings are relatively thick and tightly strung, which is needed so that the whole body of the lyre will be penetrated and resound with the tone`s movement. From the balance between the strings tension and thickness and the material`s hardness and form, comes the lyres voice. It is made out of maple wood.

An interest group consisting of music therapist Hans G. Klose, music teacher Pär Ahlbom and instrument builder Kjell Andersson has been formed around the work with Auris instruments.

HOW TO HOLD AND PLAY - The instrument is made to be held in the left hand (pic 1); the carved recess on the back gives the thumb a good hold. The left hand grip gives the player freedom to dance and to move the lyre to the music. It also makes it possible to practise finger and chordplaying. For two handed playing the lyre can be laid across the knees.

STRIKING THE TONE - In order to obtain warm and full sound, a support touch technique is recommended. Hold the right hand so that the fingers lay almost parallel to the strings (see pic 1). Place the finger on the string to be played (pic 2) and "touch" the string lightly so that the finger comes to rest on the next higher string (support – string). One can imagine oneself shooting with a miniature bow and arrow. Chords can be played by using this same technique with several fingers at the same time. A free and dynamic playing style can be attained through a careful practise of this basic technique. Just as the archer waits until he has his target clearly in sight before releasing the string, so must the player of the lyre become "one" with the coming tone, inwardly preparing the touch and then following the rising and subsiding tone. With practise, quick runs and arpeggios will also be possible to perform with the same warmth and fullness as single tones.

DRONEPLAYING - The lyre can be used to advantage as a drone instrument – a continuous toning to an improvised or composed melody. In drone – playing the lyre is held as shown in pic. 1. The strings are gently strummed in a sweeping movement towards or away from the body with the right hand and fore-arm. Preferably use the long, ring or little finger; the index finger, due to its stiffness, often gives a raw tone. Swinging the lyre between the strokes allows the tone to become "larger".

In spite of its simplicity, the instrument gives many possibilities in melody and chord playing, accompaniment to solo and choir singing and improvisation to an open chord. With many lyres in a group You can create chord melodies by letting the children pass different dronechords on to one another. All can play in unison, in different dronechords on to one another. The musical games can be varied as long as Your fantasy lasts.

DIFFERENT TUNINGS

PENTATONIC - The easiest way to obtain a well tuned pentatonic scale is as follows: the middle string is tuned to a` with the help of a tuning fork or an instrument with a stable pitch.

Then the lowest string is tuned to d` which is the interval of a fifth below a` and the highest string is tuned to e` a fifth above a`. The octaves d` and e` are then given.

The two tones left g` and b` are tuned in fourths d`-g` and b`-e`. The tuning can be checked by playing the triads e`-b`-g` (e minor), d`-a`-e` (e sus 7) and b`-g`-d` (g major). When these harmonise, the Children's harp is well tuned.

DIATONIC - To tune the lyre : Tune the low c-string with a pitchpipe, or other instrument with a stable pitch. Thereafter, roughly tune the other strings up the c major scale (do, re, mi, etc). A, b, d` and e` should also be rough tuned in this way. Fine tuning and correction can now be done with the help of the C major triad (c`-e`-g`-c``-e``), C major triad (b-d`) g`-h`d``, and the F major triad (a-c`) f`-a`-c``-e``, G major triad (b-d`) g`-h`-d``, and the F major triad (a-c`) f`-a`-c``. The lyre is tuned when these chords sound true.

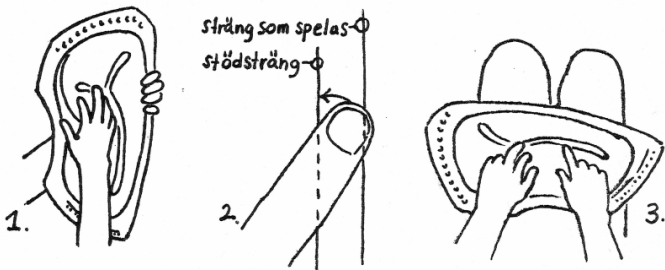
If it is difficult for You to recognize the intervals, the Childrens-Harp can of course be tuned one by tone with the help of another instrument , for example a piano or a flute. In time one comes to know the right tuning by ear.

Each string can be tuned 1½ tone higher as its normal pitch. This gives a great freedom to experiment with different scales. Here are some examples in which we get acquainted with the music of different cultures. All these scales are not 100% genuine, but are meant as an inspiration for Your own attempts.

IMPORTANT INFORMATION – HOW TO TUNE

THE FIRST TUNING - In order for the lyre to hold its pitch as long as possible after tuning, it is important that the very first tuning is done in the following manner; first tune all of the strings to their right pitch. Then press down relatively hard with Your finger in the middle of each string. It should flex 6-7mm (¼ inch). The tones will now have become lower, because the strings stretch and the lyrebody bends slightly under the stringtension. Now, repeat the procedure until the strings stand the pressure of Your finger, without losing their pitch. Due to the high tension on the strings – totally appr. 125 kg (65 lbs) – the tuning will be slightly lower during the first weeks in spite of daily adjustment. The lyre will gradually find its inner countertension.

CHANGING THE STRINGS - The strings are changed either when they no longer hold a clear tone or when they have broken. When You change a broken string You must not forget to unscrew the tuning pin as many times as it has been tightened. This will be about three or three and a half turns. The tuning pins have left hand threads, which means that they screw out clockwise, and in counterclockwise. When the new string is placed on the lyre, it is attached to the pin as shown in pic 4 and wound up as in pic 5.

[SVENSKA]

Auris 12 – strängade lyra blir genom strängbyte diatonisk eller pentatonisk spelbar.

PENTATONIK – Den femtoniga skalan utgör grunden för den melodiska känslan i människan. Denna stämning finns naturligt hos barnet. Från vaggan upp till tredje klass motsvarar denna stämning helt barnets inre behov.

DIATONIK – Denna skala innehåller C-Dur -skalans alla toner (stamtonerna do-re-mi-fa-so-lasi-do). För att öka omfånget har lyran försetts med två toner över och två toner under c-durskalans. Skalan ger frihet att arbeta med både dur, moll och dissonanser i melodier och harmonier. I barnet finns det rätta genvägen för ett sådant arbete från 3dje klass och uppåt. Lyran är dock inte begränsad till stamtonerna. Se vidare under "olika stämningar".

LYRAN – Målsättningen har varit att skapa ett instrument med en klar och ljusfylld ton, buren av materialets egen klang. För att uppnå detta, har lyran utformats så att hela lyrakroppen genomträngs och genljuder av strängens rörelse. Lyran tillverkas av lönträ. Kring AURIS – instrumenten finns en liten grupp, musikerterapeuten Hans. G. Klose, musikläraren Pär Ahlbom, och instrumentbyggaren Kjell Andersson.

ATT HÅLLA OCH SPELA – Instrumentet är tänkt att hållas med vänster hand (Bild 1). Rännan på baksidan ger ett bra grepp åt tummen. Denna fattning ger spelaren frihet att röra sig i rummet, dansa och svänga lyran till musiken. Den möjliggör också ett koncentrerat övande av finger och ackordspel. Lyran kan också läggas tvärsöver knäna. Så övas tvåhandsspel (Bild 3).

ANSLAGET – För att erhålla en varm och fullklingande ton bör stödanslag användas. Håll höger hand så att fingrarna nästan är parallella med strängarna (Bild 1). Fingret läggs på den sträng som skall spelas (Bild 2), ge ett lätt tryck-drag (enligt pilen på bild 2) och låt fingret "falla" mot närmast ljusare sträng (stödsträngen). Man kan föreställa sig att man skjuter med en liten pilbåge. För ackordspel övas rörelsen med flera fingrar samtidigt.

Ett fritt och dynamisk spel uppnås genom ett noggrant övande av grundtekniken. Liksom bågskytten väntar med att släppa bågsträngen tills målet är exakt i sikte, måste lyraspelaren vara helt förbunden med den kommande tonen medan anslaget förbereds och sedan följa tonens växande och bortklingande. Efter en tids övning är snabba löpningar och harpeggioackordspel möjliga.

BORDUNSPEL – Lyran kan med fördel användas som borduninstrument. En genomgående klang till en improviserad eller bestämd melodi skapas med rytmisk återkommande anslag över alla strängarna. Lyran kan stämmas så att en stor frihet ges för improvisation eller så att en bestämd dur- eller mollkaraktär uppstår (se "olika stämningar"). Vid bordunspel hålles lyran enl. bild 1. Strängmattan slås an företrädesvis med ringfingret i en svepande rörelse med höger underarm – till eller från kroppen. Om man dessutom svänger lyran fram och tillbaka mellan anslagen blir klangen "större".

Sin enkelhet till trots bjuder instrumentet många möjligheter – melodi och ackordspel – ackompanjemang till solo och körsång – improvisation över ett öppet bordunackord. Har man flera lyror i en grupp kan man t.ex. skapa ackordmelodier genom att i följd "bolla" olika bordunackord till varandra eller göra en lyrakör unisono, flerstämmig eller i kanon. Musiklekarna kan varieras så långt fantasin räcker.

OLIKA STÄMNINGAR

PENTATONISK – Först stämmer man de sju högsta tonerna på följande sätt: Den röda a`-strängen stämmer efter en stämpipa. Därefter blir den sjunde tonen d` stämt neråt i en ren kvint

och den högsta tonen e`` stäms uppåt i en ren kvint. Oktaverna d`` och e`` är därmed givna, det kvarstår g` och h`, de stäms i en ren kvart d`- g` samt h`- e``. Sedan stämmer ni de fem lägre liggande tonerna oktavis neråt (h`- h, a`- a, g`- g, e`- e, och d`- d). Finstämningen gör man genom att spela ackordet d – g – h – d`- g`- h`- d`` (g-dur), e – a – d`- e` - a`-d`- e`` (a-sus) och g – h – e`- g`- h`- e`` (e-moll) och stäm efteråt tills dessa klingar harmonisk.

DIATONISK – Den låga c-strängen stämmas efter en stämpipa eller ett instrument med stabil tonhöjd. Stäm därefter grovt ton för ton uppåt (do-re-mi...etc). Tag även med a, h , d``, e``. Finjustera och kontrollera stämningen med hjälp av c-dur-treklång c`-e`-g`-c``-e``, g-dur-treklång (h-d`) g`-h`-d`` och f-dur-treklång (a-c`) f`-a`-c``. När dessa ackord klingar rent är lyran väl stämd.

Den som har svårt att hitta skalan på gehör stämmer naturligtvis ton för ton efter ett annat instrument. Småningom lär man känna den rätta stämningen även utan hjälpmedel.

Genom att varje ton tål att stämmas upp 1½ tonsteg över sitt normalläge (och självfallet även stämmas ner) kan en mängd olika skalor frambringas. Så är det t.ex. möjligt att få fram alla tolv skalor på kvintcirkeln.

VIKTIG INFORMATION:

DEN FÖRSTA UPPSTÄMNINGEN - För att lyran skall hålla tonhöjden så länge som möjligt efter en stämning är det viktigt att den allra första stämningen utföres på följande sätt: stäm upp varje sträng till rätt tonhöjd. Tryck därefter relativt hårt med ett finger mitt på strängen (den bör svikta 6-7 mm). Tonen har nu skjunkit p.g.a. att materialet i sträng och lyra töjts och givit efter för trycket. Stäm åter upp strängen och tryck på den. Upprepa proceduren tills tonen inte längre skjunker av fingrets tryck på strängen. P.g.a. den höga strängspänningen – totalt ca 125 kg – sjunker stämningen något under de första veckorna även vid daglig efterjustering. Lyrann hittar då succesivt sin inre motspänning.

STRÄNGBYTE - Strängar bytes antingen om en sträng är utspelad och klingar dåligt eller den har gått av. Vid strängbrott får man absolut inte glömma att skruva upp stämskruven lika mycket som man sedan skruvar ner den igen vid uppstämningen av en ny sträng (ca 3-3½ varv). Observera att stämskruven är vänstergängad dvs skruvas ur medsols – åt höger – och in motsols – åt vänster. När den nya strängen anbragts på lyran formas änden vid skruven enl. bild 4 och vindas upp enl. bild 5.

[DEUTSCH]

Die 12 – säitige Leier von AURIS wird durch Saitenwechsel entweder diatonisch oder pentatonisch spielbar.

PENTATONIK – Die Fünfton-Leiter ist die Grundlage für die melodische Empfindung im Menschen. Diese ist eine dem Kinde eigene Stimmung. Von der Wiege an bis zur dritten Klasse entspricht diese Stimmung ganz dem inneren Bedürfnis des Kindes.

DIATONIK – Diese Skala umfasst alle Töne der C-Dur-Skala (die Stammtöne do – re – mi - fa – so – la – si – do). Um ihren Umfang zu steigern die Leier mit 2 Tönen über und zwei Tönen unter der C-Dur-Skala versehen worden. Die Skala gibt die Freiheit mit Dur, Moll und Dissonanzen in den Melodien und Harmonien zu arbeiten. Das Kind ist für diese Arbeiten ansprechbar von der dritten Klasse an aufwärts. Die Leier ist aber nicht auf die Stammtöne begrenzt, siehe unter "Verschiedene Stimmungen".

DIE LEIER – Zielsetzung war es, ein Instrument mit klarem und lichtvollem Klang zu schaffen, getragen vom Klang des Materials. Um dies zu erreichen, sind die Leiern so gestaltet, dass der ganze Holzkörper von der Saitenbewegung durchdrungen wird. Die Leier wird aus Ahorn hergestellt. Die Auris – Instrumente werden von einer kleinen Gruppe entwickelt, dem Musiktherapeuten Hans Gustav Klose, dem Musiklehrer Per Ahlbom und dem Instrumentenbauer Kjell Andersson.

HALTEN UND SPIELEN – Das Instrument wird mit der linken Hand gehalten (Bild 1). Die Vertiefung auf der Rückseite bietet einen guten Griff für den Daumen. So gehalten, gibt die Leier dem Spieler die Möglichkeit, sich im Raum zu bewegen, zu tanzen und die Leier zur Musik zu schwingen. Auch das Finger und Akkordspiel kan man auf dem Instrument gut üben. Es kann auch über die Knie gelegt und so zweihändig gespielt werden (Bild 3).

ANSCHLAGEN – Um einen warmen und volltönenden Klang zu erhalten, sollte der Stützanschlag angewendet werden. Die Hände werden so gehalten, dass die Finger beinahe parallel mit den Saiten sind (Bild 1). Der Finger wird auf die zu spielende Saite gelegt (Bild 2), ein leichter Druck -Zug wird gegeben (in Übereinstimmung mit dem Pfeil in Bild 2) und man lässt den Finger auf die nächste hellere Saite "fallen", d.h. auf die Stützsaite. Wie der Schütze mit dem Loslassen der Bogensaite wartet, bis er sein Ziel genau im Visier hat, so muss der Leierspieler ganz mit dem kommenden Ton verbunden sein im Vorbereiten des Anschlags und dann dem Anwachsen und Verklingen des Tones folgen. Nach einigem üben sind schnelle Läufe und Harpeggio-Akkordspiel möglich.

BORDUNSPIEL – Ein durchgehender Klang zu einer improvisierten oder bestimmten Melodie wird durch immer weiter kommenden Anschlag über alle Saiten geschaffen. Die Leier kan so gestimmt werden, dass eine grosse Freiheit für Improvisation gegeben ist oder dass ein bestimmter Dur- bzw. Mollcharakter entsteht, (siehe "Verschiedene Stimmungen"). Beim Bordunspiel wird die Leier gemäss Bild 1 gehalten. Die Saiten schlägt man (am besten mit dem Ring oder Langfinger) in einer streichenden Bewegung aus dem rechten Unterarm zum Körper oder vom Körper weg. Wenn man ausserdem die Leier schwingt, wird der Klang "grösser". Die 12-saitige Leier von AURIS bietet viele Möglichkeiten: Melodie- und Akkordspiel, Begleitung zum Solo-und Chorgesang, Improvisationen über einen offenen Bordunakkord. Spielt man mit mehreren Leiern zusammen, können Akkordmelodien dadurch gebildet werden, dass man verschiedene Bordunakkorde einander zuspield oder indem man im Leierchor einstimmig, mehrstimmig oder im Kanon spielt. Die Musikspiele können erweitert werden, soweit die Phantasie reicht.

VERSCHIEDENE STIMMUNGEN

PENTATONISCH – Zuerst werden die sieben höchsten Töne folgendermassen gestimmt: Die rote a`- Saite wird nach einer Stimmgabel gestimmt. Danach wird der siebte Ton d`in einer reinen Quinte nach unten gestimmt und der höchste Ton e`` in einer reinen Quinte nach oben gestimmt. Die Oktaven d`` und e` sind so gegeben, g` und h` bleiben übrig, sie werden in einer reinen Quarte d`- g` bzw. h`- e`` gestimmt. Dann stimmen Sie die fünf tiefer liegenden Töne oktavenweise nach unten (h`- h, a`- a, g`- g, e`- e, und d`- d). Feingestimmt wird es durch das Spielen des Akkordes d – g – h – d`- g`- h`- d``(g-Dur), e – a – d`- e`- a`- d`- e``(a-Sus) und g – h – e`- g`- h`- e``(e-Moll) und nachstimmen bis diese harmonisch klingen.

DIATONISCH – Die tiefe c`-Saite (hier rot) wird nach einer Stimmgabel oder nach einem Instrument mit stabiler Tonhöhe gestimmt. Danach wird Ton für Ton aufwärts grob gestimmt (do-re-mi...usw.). Auch a, h, d``, e`` werden gestimmt. Jetzt folgt die Feinstimmung und das Nachprüfen der Stimmung mit Hilfe des c-Dur-Dreiklages c`- e`- g – c``- e``, des g-Dur-Dreiklages h – d`- g`- h`- d`` und des f-Dur-Dreiklages a – c`- f`- a`- c``. Klingen diese Akkorde rein ist die Leier gestimmt. Wenn es schwerfällt die Skalen auf Gehör zu finden, stimmt natürlich Ton für Ton nach einem anderen Instrument. Nach und nach lernt man das richtige Stimmen auch ohne Hilfsmittel. Weil jede Saite bis zu 1½ Tonschritte über ihre Normalposition gestimmt werden kann (und selbstverständlich auch heruntergestimmt werden kann), kann eine Vielzahl verschiedener Skalen hergestellt werden. Es ist beispielsweise möglich alle zwölf Tonleitern des Quintenzirkels hervorzubringen. Hier folgen einige Beispiele wie die Leier uns auch durch fremde Länder führen kann. Sie können viele eigene Experimente machen.

WICHTIGE INFORMATION

DAS ERSTMALIGE STIMMEN - Damit die Leier nach dem Stimmen ihre Tonhöhe so lange wie möglich beibehält ist es wichtig, dass das allererste Stimmen folgendermassen ausgeführt wird: Beachten Sie bitte:

Den Stimmschlüssel niemals bewegen ohne dass sie Saite erklingt!

Stimmen Sie jede Saite auf die richtige Tonhöhe. Danach wird die Saitenmitte relativ hart mit dem Finger ca. 6 – 7 mm heruntergedrückt. Die Töne sind nun gesunken, weil sich das Material der Saiten und der Leier nach dem Drücken ein wenig ausgedehnt hat. Stimmen Sie die Saiten nochmals hoch und drücken Sie wieder. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis die Töne nach dem Drücken nicht mehr sinken.

AUSTAUSCH DER SAITEN - Saiten werden ausgetauscht entweder wenn sie ausgespielt sind und schlecht klingen oder wenn sie zerrissen sind. Bei einem Saitenriss darf man auf keinen Fall vergessen, die Wirbel so hoch zu drehen, wie man sie beim Aufziehen der neuen Saiten wieder herunterdreht. Man beachte, dass die Wirbel ein Linksgewinde haben, das bedeutet: Herausdrehen mit, hineindrehen gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die neuen Saiten auf die Leier gezogen sind, wird das Ende beim Wirbel wie in Bild 4 gezeigt , gebogen und gemäss Bild 5 aufgedreht.

