

2010年12月19日(日) 17:30開演
第七ホール(東京藝術大学千住キャンパス)

Shonorities Presents

Music and Vision

現代音楽のステージプレゼンテーション
A Dramatised Performance of Contemporary Works

東海林史絵 一声 (Shie Shoji - voice)
ステリオス・ハジイオンフィディス・ヴァイオリン (Stelios Chatziiosifidis - violin)
中村純子ーピアノ (Junko Nakamura - piano)
サラ・ファヒー ステージ (Sarah Fahie - stage direction)

1. バジル・アサナシアディス'For the Ice'(ヴァイオリン、ピアノ)
Basil Athanasiadis: 'For the Ice' for violin and piano
2. ジョージ・クラム'Four Nocturnes (Night Music II)' ヴァイオリン、ピアノ)
George Crumb: 'Four Noctunes (Night Music II)' for violin and piano
3. ジェルジュ・クルターグ'Kafka Fragmente op.24' ソプラノ、ヴァイオリン (ステージ
プレゼンテーション)
*György Kurtag: 'Kafka Fragmente op.24' for soprano and violin (excerpts, a staged
performance)*
4. バジルア・サナシアディス'Jardin D'iris'(声、ヴァイオリン、エレクトロニク) ステージ
プレゼンテーション
*Basil Athanasiadis: 'Jardin D'Iris' for female voice, violin (electronics, a staged
performance)*

カフカの日記で表現された断片的な思索と、日本で親しまれている俳句に着想を得て、Music Vision では「生と死」に潜在的に存在する「無常」という観念を取り上げる。ジェルジュ・クルターグ (György Kurtag) のカフカフラグメントと、バジル・アサナシアディス (Basil Athanasiadis) の新作を基にした今回の公演は、サラ・ファヒ (Sarah Fahie) 演出による、劇的な要素とムーブメントを取り入れた演出となっている。他にジョージ・クラム (George Crumb) とバジル・

アサナシアディス作曲の、ヴァイオリンとピアノのための作品2曲が演奏される。Shonorities は、歌手や奏者、作曲家、振付家といった様々なアーティストによる集団で、多彩な音楽ジャンルを幅広く網羅したレパートリーを取り揃えている。多様な音楽活動を融合させる試みを通じ、東西文化のつながりを探求している。

Inspired by the idea of 'thought fragments' found in Kafka's diaries and the Japanese haiku poetry, Music Vision explores the notion of impermanence that is implicit in birth and death. This fusion of music with theatrical setting results in a staged performance of the masterpiece by Gyorgy Kurtag and a new work by Basil Athanasiadis that involve stage action, puppetry and dance, choreographed by Sarah Fahie. The programme also includes two works for violin and piano by George Crumb and Basil Athanasiadis, both of which are full of visual allusions, expressed through the rich instrumental tone colours and the evocative soundspace.

SHONORITIES is a diverse group of performers and composers whose repertoire encompasses a wide spectrum of musical styles both traditional and contemporary. By blending a variety of musical cultures, the group explores east/west cultural connections. They often collaborate with choreographers, dancers and lighting designers to produce a vibrant musical experience combined with elements of theatrical presentation.

FOR THE ICE BY BASIL ATHANASIADIS
フォーゼイアイス バジル アサナシイアディス

(i) Frost (ii) Ice (iii) Hail (iv) Snow

全4楽章からなるこの作品は、もともと二胡(弦が2本の中国の楽器)とピアノの為に作られた。新しい二胡作品を広めるプロジェクトの一環で Calouste Gulbenkian 財団の後援のもと、二胡奏者のコリン・ヒューンズ氏から委嘱された。初演はカンタベリーキリスト教会大学での、作曲家ピーター・マクスウェル・デイヴィス卿のワークショップにて、ヒューンズ氏と中村純子により行われた他、香港での国際現代音楽協会 国際音楽フェスティバルでは最終選考に残った。本日はヴァイオリンとピアノによる版での演奏である。

この作品では中国と日本の音楽の要素を取り入れ融合した部分が多くを占めている。つまり、「間」(音の発生と発生の間)、ヘテロフォニーの使用(西洋音楽でよく用いられる対位法と対極にある)、各パートでのリズムの分離(スライディング・ドア効果 by W.アーム氏)、そして音色の使い方といったこれらの要素が手法として用いられ、音楽の推進力をより強める働きをしている。

Although *For the Ice* is a four movement work originally composed for *erhu* (the Chinese two-stringed fiddle) and piano, today's performance features a version for violin and piano. The work was commissioned as part of a project promoting new works for the erhu supported by the Calouste Gulbenkian Foundation. *For the Ice* was first presented by Colin Huehns and the pianist Junko Nakamura at a workshop with Peter Maxwell Davies at Canterbury Christ Church University.

The piece integrates, to a certain extent, elements drawn from the Chinese and Japanese music. Namely, the concept of '*ma*' (space between sounds events), the use of heterophony (as opposed to the counterpoint often employed in Western music), the rhythmic disjunction between parts (described as the '*sliding doors effect*' by William Malm), and the use of timbre. These elements function as mechanisms that reinforce the forward drive.

FOUR NOCTURNES BY GEORGE CRUMB (NIGHT MUSIC II)

四つのノクターン ジョージ・クラム

Notturmo I: Serenamente 静かに穏やかに

Notturmo II: Scorrevole; Vivace possibile 流れるように;可能な限り速く

Notturmo III: Contemplativo 瞑想的に

Notturmo IV: Con un sentimento di nostalgia ノスタルジックな感情を持って

この音楽は極限の繊細さを持ち、全体を占める”テンポの一時的停止”は、活発で力強いリズム感が特徴の第2曲目では少しの間鳴りをひそめる。出だしで示される持続性のある叙情的モチーフ、ナーバスなトレモロ効果、そして様式化された鳥のさえずりといった要素はたびたび登場する。作曲する上で、従来の伝統的なヴァイオリンとピアノの組み合わせの扱いを避け、様々な音色を生み出す手段を楽器から探し出す試みがなされている。どちらの楽器にもハーモニクスやピツィカートを要求したり、ヴァイオリンでは木の部分、ピアノでは金属の梁の部分を押す音を融合するなどしている。終曲の静かなサラサラといった音は打楽器奏者が使うワイヤーブラシでピアノの弦に当てて出している。

The music is of the utmost delicacy and the prevailing sense of "suspension in time" is only briefly interrupted by the animated and rhythmically more forceful second piece. The sustained lyric idea presented at the beginning of the work, the nervous tremolo effects, and the stylized bird songs are all recurrent elements.

In composing the **Four Nocturnes** I had attempted a modification of the traditional treatment of the violin-piano combination by exploiting various timbral resources of the instruments. Thus a certain integration in sound is achieved by requiring both instruments to produce harmonics, pizzicato effects, rapping sounds (on the wood of the violin; on the metal beams of the piano). The gentle rustling sounds which conclude the work are produced by the application of a percussionist's wire brush to the strings of the piano.

TEN SONGS FROM “KAFKA-FRAGMENTE” BY GYORGY KURTAG
“カフカ フラグメンテ” 作曲ジェルジュ クルタグ

クルタグは彼がパリに住んでいた1957年頃にカフカへの敬服を表している。クルタグはカフカの日記、手紙からの文章を断片的に集めソプラノとヴァイオリンのセッティングで1986年に40曲の連作歌曲集を完成した。Shonorities はここからセレクトした10曲をサラ ファヒーの演出により新生児誕生前後のカップルの感情を描写している。

The admiration Kurtag showed about Kafka commenced around 1957, when Kurtag lived in Paris. It culminated when Kurtag assembled a selection of quotes from Kafka’s diaries, letters and produced a monumental duo for violin and piano with 40 short movements. From this piece Shonorities has picked ten pieces that were strung together by Sarah Fahie in a sequence that depicts the manifold emotions between a couple that expects a new arrival.

1 Die Guten Gehn

Die Guten gehn im gleichen Schritt. Ohne von ihnen zu wissen, tanzen die andern um sie die Tanze der Zeit.

2 Ruhelos

3 Berceuse

Schlage deinen Mantel hoher Traum, um das Kind.

4 Zwei Spazierstocke

Auf Balzacs spazierstockgriff: “Ich breche alle Hindernisse”. Auf meinem: “Mich brechen alle Hindernisse”. Gemeinsam ist das “alle”.

5 Keiner Ruckkehr

Von einem gewissen Punkt an gibt es Keine Ruckkehr mehr. Diser punkt ist zu erreichen.

6 Traumend Hing Die Blume

Traumend hing die Blume an hohen Stengel. Abenddämmerung umzog sie.

7 Verstecke

Verstecke sind unzählige, Rettung nur eine, aber Möglichkeiten der Rettung wieder so viele wie Verstecke.

8 Szene in Der Elektrischen

Die Tänzerin Eduardowa, eine Liebhaberin der Musik, Fahrt wie überall so auch in der Elektrischen in Begleitung zweier Violinisten, die sie häufig spielen lasst. Denn es besteht kein Verbot, warum in der Elektrischen nicht gespielt werden durfte, wenn das Spiel gut, den Mitfahrenden angenehm ist und nichts kostet, dass heist, wenn nachher nicht eingesammelt wird. Es ist allerdings im Anfang ein wenig überraschend, und ein Weilchen lang findet jeder, es sei unpassend. Aber bei voller Fahrt, starkem Luftzug und stiller Gasse klint es hubsch.

1 抜け目のないマーチング

抜け目のないマーチングステップが聞こえる。人々はその回りでもきずかずにその回りで時の踊りを舞っている。

2 眠れない

3 子守唄

あー壮大な夢よ！おまえのコートで子供達をやさしく包んでおくれ。

4 二本の杖

バルザックの杖の柄が言う “私は全ての障害を克服する。“私の杖の柄は”全ての障害が私を打ち勝つ”と言う。「全て」というところにこの二本の杖の共通点がある。

5 戻れない

この地点から戻るとは出来ない、それが到着地点である。

6 夢見心地に垂れている花

たそがれに包まれながら、花はその高い柄から夢見心地に垂れている。

7 隠れ場所

隠れる場所は数え切れないほどある。しかし救済手段は一つだけ。とは言ってみてみたが本当は隠れ場所と同じくらい救済手段の方法もたくさんあるものだ。

8 列車のシーン

踊り子のエドアルドアは音楽愛好家。旅をする時はたとえそれが汽車の旅であっても、よく頼む二人のヴァイオリニストを同伴する。車内は演奏禁止ではないので、良い演奏であれば乗客も喜ぶし無料のコンサートであるから、演奏後に集金帽子が回る事もない。ただ弾き始めの時は突然の演奏に乗客も躊躇するが、静かな道をフルスピードで力強く走っていく汽車の中で聞く音楽はなかなか良いものだ。

9 *Wiedrum Wiedrum*

Wiederum, wiederum, weit berbannt, weit verbannt.
Berge, Wüste, weites Land gilt es zu
Durchwandern.

10 *Es Blendete Uns Die Mondnacht*

Es blendete uns die Mondnacht. Vogel schrien von
Baum zu Baum. In den Feldern sauste es. Wir
krochen den Staub, ein Schlangepaar.

9 もう一度、またもう一度。

もう一度、またもう一度、山、砂漠、広大な国をさ
まよいながら遠くかなたに逃げる。

10 月の光に目がくらむ

月の光で私達の目がくらむ、小鳥達が木々で鳴いて
いる。野原に風が勢いよく吹き、そこにまいあがっ
た砂の中で私達二匹の蛇は一緒に地面を這う。

JARDIN D'IRIS BY BASIL ATHANASIADIS

アイリスの庭 バジル アサナシアディス

Jardin d'Iris (アイリスの庭)は松尾芭蕉と弟子たちが、それぞれ庭から受ける印象を詠んだ6つの俳句を基にした作品である。「カフカ断章」と「Jardin D'Iris」の両作品は、それぞれカフカの断片的な日記(「カフカ断章」)や俳句(「Jardin D'Iris」)といった「断片的な思索」に着想を得ている。だが「Jardin d'Iris」では、日本の連歌に見られる技法 — 各句を連結させるための語を用いまとめて、一つの大きな作品とする技法 — に似た作曲技法を採用し、音楽的連続性の実現を目指す。従って、各文がそれぞれの楽章と呼応しているクルターグの作品とは異なり、「Jardin d'Iris」は音楽と詩の境界線がぼやけ渾然一体となった単楽章にまとめられている。

Jardin d'Iris is a setting of six Japanese *haiku* written by Basho and his followers all of which are linked through the common imagery of a garden. The work was originally composed to accompany a performance of Kurtag's *Kafka-Fragmente*. Although both works are inspired by the idea of 'thought fragments' – either in the form of diary texts written by Kafka or *haiku* poetry, Jardin d'Iris, aims for a musical continuity achieved through similar techniques primarily employed in the Japanese *renga* poetry (linked poetry) where different poems are connected into a single unity by means of pivot devices. Therefore, unlike Kurtag's work, where each textual unit, corresponds to an individual music movement, Jardin d'Iris features a single-movement form where the borders of music and poetry sections are purposely blurred and misaligned.

I take my breakfast
Viewing morning glories (Bashō)

あさがほに我はめしくふをおとこ哉
(芭蕉)

The water-melons alone sit serene
Quite unaware of last night's storm (Sodō)

西瓜ひとり野分を知らぬあしたかな
(素堂)

Everytime wind blows the butterfly shifts its seat
Is it the willow? (Bashō)

吹くたびに蝶の居直る柳かな
(芭蕉)

When I'd swept the garden
Some camellia flowers dropped down (Yaha)

はき掃除してから散りにけり
(野坡)

Their names are unknown
All of them have lovely flowers (Sampū)

名は知らず草ごとに花あはれなり
(杉風)

My shadow walks home with me (Sodō)

我をつれて我かげかえる
(素堂)

In its jar the octopus dreams
brief dreams beneath the summer moon (Bashō)

蛸壺やはかなきゆめを夏の月
(芭蕉)