

RYOUEI HIROSE
(*1930)

ILLUSION OF THE CRESCENT
(2005)
for tenor recorder solo

Edition Moeck Nr. 1604

MOECK VERLAG CELLE

Vorwort

Illusion of the Crescent wurde 2005 im Rahmen des „5. Folkwang Symposions für Block- und Querflötenmusik“ mit dem Thema „Neue Musik aus Japan und ihre Wurzeln in der Tradition“ uraufgeführt.

Ryouhei Hirose ist einer der exponiertesten Komponisten in Japan und hat in seinen Werken wie auch in seiner Arbeit als Direktor des „Instituts für traditionelle japanische Musik“ an der Universität Kyoto stets versucht, die traditionellen Quellen der Musik seines Landes zu bewahren und diese im Zusammenspiel mit westlichen Kompositionstechniken neu zu beleuchten (s. hierzu Interview mit Ryouhei Hirose in *Tibia* 2/2005).

Illusion of the Crescent bezieht sich konkret auf die in Japan überlieferte Legende vom Krieger Yamanaka Shikanosuke (1545–1578), der mit einem Helm, geschmückt mit Hirschgeweih und dazwischen eingebettetem Sichelmond, tapfer bis zu seinem jähen Tod für seinen Clan immer nur auf der Verliererseite focht (was in der japanischen Literatur die Lesersympathie gewinnt). Zum Neumond soll er einmal gebetet haben: „Schenke mir siebenmal Not und achtmal Pein!“ (also doch wohl: bei aller Aussichtslosigkeit weiterhin oder noch mehr Gelegenheit, mein Anliegen zu verfechten – womit er von dem damaligen Klischee des Frontenwechsels des verlierenden Kriegers abwich).

Auch die internationale Weltfriedensbewegung, deren Gedankengut Ryouhei Hirose nahe steht, bedient sich des Symbols des Sichelmondes.

Nicht zuletzt spiegelt sich in dem Stück die starke Naturbezogenheit traditioneller japanischer Musik, die immer Atmosphärisches abbildet. (Am Abend der Uraufführung wies mich Ryouhei Hirose auf dem Heimweg darauf hin, dass am Himmel ein Halbmond stehe ...)

Spieltechnisches:

Illusion of the crescent erinnert in der Faktur an *Meditation*, das große Stück unseres Repertoires. Da sich in Bezug auf die Interpretation von *Meditation* immer wieder Fragen ergeben, die durch die Notation nicht eindeutig zu beantworten sind, nutzt diese Edition die Möglichkeit, auf der beiliegenden CD die mit dem Komponisten erarbeitete Interpretation zu dokumentieren.

Auffallend sind vor allem zusätzliche Atemzeichen, eine gewisse Geräuschhaftigkeit sowohl im Atem als auch in der Ansprache, eine nicht temperierte Stimmung, nicht realisierbare Bindungen bei Registerwechsel etc. *Illu-*

Preface

Illusion of the Crescent was premiered in 2005 during the “5th Folkwang Symposium for recorder and flute music” devoted to the subject “Contemporary Music from Japan and its Roots in Traditional Music”.

Ryouhei Hirose is one of the most profiled composers in Japan. With his music as well as with his work as director of the “Institute for Traditional Japanese Music” at the University of Kyoto it has been his foremost aim to preserve the traditional sources of Japanese music. By combining these with western compositional techniques he wants to expose them in a new context (see interview with Ryouhei Hirose in *Tibia* 2/2005).

Illusion of the Crescent refers to the traditional Japanese legend of the brave warrior Yamanaka Shikanosuke (1545–1578), who until seized by sudden death unwaveringly fought for his clan. He wore a helmet decorated with the crescent moon embedded between deer antlers. His virtue made him keep to the side of the defeated (in Japanese literature this would arouse the sympathy of the reader). The saying goes that once at new moon he prayed, “Bestow seven times distress and eight times agony upon me!” (So here apparently, regardless of the hopeless situation, he begs for even more opportunity to fight for his mission. This distinguishes him from the cliché of the warrior that changes sides on the brink of defeat.)

The international peace movement whose views are shared by Ryouhei Hirose also uses the symbol of the crescent moon.

And last but not least the immanent relation to nature characteristic of traditional Japanese music is reflected in this piece, creating a strong sense of atmosphere. (On the evening of the premier when returning home, Ryouhei Hirose pointed out the crescent moon in the sky to me ...)

Remarks on playing techniques

The structure of *Illusion of the Crescent* is reminiscent of *Meditation*, one of the major pieces of our repertoire. Because the notation of *Meditation* is in parts ambiguous, which has led to some doubts as to the interpretation a CD is added to this edition, revealing the interpretation as it has been worked out with the composer.

The additional breathing marks, a certain noisiness when breathing and articulating, the untempered tuning such as impossible slurs between registers are most prominent. When writing *Illusion of the Crescent* Ryouhei Hirose had a Renaissance tenor recorder in

Préface

Illusion of the crescent a été présenté pour la première fois en 2005 dans le cadre du « 5ème symposium Folkwang de musique de flûte à bec et de flûte traversière » dont le thème était : « La Musique Nouvelle du Japon et ses racines traditionnelles ».

Ryouhei Hirose est l'un des compositeurs les plus marquants du Japon. Dans les œuvres qu'il a composées tout comme dans ses activités de directeur de l' « Institut de musique traditionnelle japonaise » de l'université de Kyoto, il s'est toujours efforcé de conserver les sources traditionnelles de la musique de son pays et de leur donner une nouvelle vie en les mariant à des techniques de composition occidentales (cf. entretien avec Ryouhei Hirose dans le numéro 2/2005 de *Tibia*).

Illusion of the crescent fait directement référence à la légende japonaise du guerrier Yamanaka Shikanosuke (1545–1578), qui, coiffé d'un casque orné de bois de cerf dans lesquels vient se nicher un croissant de lune, se bat courageusement pour son clan toujours du côté des vaincus (ce qui, dans la littérature japonaise, attire la sympathie du lecteur) jusqu'à sa mort inattendue. La légende veut qu'il ait imploré la nouvelle lune avec ces paroles : « offre-moi la déresse par sept fois et la douleur par huit fois ! » (ceci signifie probablement que, malgré une issue sans espoir, il désire avoir encore l'opportunité de se battre pour la cause qu'il défend – ce qui le fait s'éloigner du cliché de l'époque selon lequel le guerrier perdant change de camp).

Le mouvement pour la paix dans le monde, dont les préceptes sont proches de ceux de Ryouhei Hirose, a fait du croissant de lune son symbole.

Dans cette pièce, il faut également noter le fait que la musique traditionnelle japonaise, qui dépeint toujours des éléments atmosphériques, puise souvent ses références dans la Nature. (Sur le chemin du retour, le soir de la première présentation, Ryouhei Hirose me fit remarquer le croissant de lune au firmament ...)

Technique d'interprétation :

Illusion of the crescent fait penser, de par sa structure, à *Meditation*, la grande œuvre de notre répertoire. Puisque l'interprétation de *Meditation* soulève toujours des questions auxquelles il n'est pas facile de répondre de façon toujours claire par le biais de la notation, le CD joint à la présente édition permettra de documenter l'interprétation réalisée avec le compositeur.

On notera notamment : les signes de respira-

sion of the crescent wurde eben wegen der Geräuschhaftigkeit und der Nähe zum Mikrotonalen, durch die er sich an die Shakuhachi erinnert fühlte, von Ryouhei Hirose für die Renaissance-Tenorblockflöte geschrieben (konkret für einen Tenor in a = 466 Hz in mitteltöniger Stimmung). Man kann die *Illusion* jedoch ohne weiteres auf einer modernen Tenorblockflöte spielen. Aus der Verwendung verschieden gebauter Instrumente ergeben sich atemtechnische Konsequenzen und z. B. Klangdifferenzen, die im Sinne einer Spiegelung des Traditionellen jedoch durchaus erwünscht sein können.

- Vorzeichen beziehen sich jeweils nur auf eine Note.
- Das b in Verbindung mit dem Triller auf gis im zweiten System ist im Sinne eines erniedrigten „gedachten“ erhöhten a zu verstehen: also ein Triller gis-a.
- Die Fragmente unter [3] sind wie in *Meditation* in der Reihenfolge frei wählbar und können mehrfach gespielt werden, sofern sie verändert werden (s. auch Zeichenerklärung).

Für vielfältige Anregungen und Unterstützung im Umfeld der Entstehung der *Illusion* danke ich Yuka und Detlev Schauwecker, für die Tondokumentation dem ICEM der Folkwang Hochschule.

Dafür, dass dieses tiefe Stück unser Repertoire bereichert, danken wir Blockflötisten dem Komponisten.

mind (precisely an a = 466 Hz instrument in mean tone tuning) due to the noisy spectrum of the instrument and its approach to microtonality, which reminded him of the shakuhachi. However it is by all means possible to perform *Illusion* on a modern tenor recorder. By using different kinds of instruments, different results in breathing technique and tone colour will be achieved which could have a positive effect on the incorporation of traditional elements.

- Accidentals refer to preceding note only.
- The flat-sign belonging to the g sharp trill in the second stave should be interpreted as a sharpened a with a flat inclination, meaning a trill g sharp/a.
- Like in *Meditation* the succession of fragments appearing under [3] is optional. They can be performed more than once as long as they are varied (see also explanation of symbols).

My thanks to Yuka und Detlev Schauwecker for their manifold suggestions and support during the making of *Illusion* and to the ICEM of the Folkwang Hochschule for the sound documentation.

For having enriched our repertoire with this profound work all of us recorder players thank the composer.

Translation: J. Whybrow

tions supplémentaires, l'importance des bruits aussi bien dans la respiration qu'au niveau de l'attaque, un accord non tempéré, des liaisons non réalisables lors des changements de registre etc. C'est justement en raison de l'importance des bruits et de sa proximité avec la musique microtonale qui lui rappelait la shakuhachi que Ryouhei Hirose a composé *Illusion of the crescent* pour flûte à bec ténor Renaissance (concrètement: une ténor en la = 466 hz en tempérament mésotonique). Néanmoins, il est tout a fait possible d'interpréter *Illusion* sur une flûte à bec ténor moderne. L'utilisation d'instruments de différentes conceptions a des conséquences au niveau de la technique de respiration et produit des différences de timbre qui sont tout a fait souhaitables afin de refléter les références à la tradition.

- Les altérations se réfèrent à une note uniquement.
- Le bémol en relation avec le trille sur le sol dièse dans le second système doit être compris au sens d'un la diminué mais augmenté en pensées, donc un trille sol dièse - la.
- Les fragments en [3] peuvent, tout comme dans *Meditation*, être choisis librement dans l'ordre et joués à plusieurs reprises dans la mesure où ils sont modifiés (cf. explication des symboles).

Je tiens à remercier Yuka et Detlev Schauwecker pour leurs nombreuses idées et leur soutien autour de la naissance d'*Illusion* ainsi que l'ICEM du Conservatoire de Folkwang pour la documentation sonore.

C'est pour l'enrichement de notre repertoire par cette pièce profonde que nous flûtistes à bec remercions le compositeur.

Traduction: A. Rabin-Weller

Ulrike Volkhardt

Hannover / Hanover / Hanovre, Februar / February / février 2006

Dedicated to Ulrike Volkhardt

Illusion of the Crescent

for tenor recorder solo
- 2005 -

Ryouhei Hirose (*1930)

Quasi improvvisazione
molto rubato

1

♩ = 52

2

3

4

5

