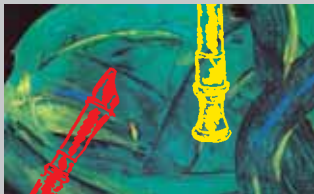

Edition Moeck Nr. 1615

MARGERY SMITH
A SPECIES OF FIRE

recorder solo
(S/A/T)

MOECK

MARGERY SMITH
(*1956)

A Species of Fire

for recorder solo (S/A/T)
– 2007 –

„... dass es eine beständige Wärme in unserem Herzen gibt, solange wir leben, die eine Art Feuer darstellt, welches vom Blut der Venen unterhalten wird, und dass dieses Feuer das körperliche Prinzip aller Bewegungen unserer Glieder ist.“

Aus: R. Descartes: Die Leidenschaften der Seele (1649)

“... while we live there is a continual heat in our heart, which is a *species of fire* that the venous blood maintains in it, and that this fire is the bodily principle of the movements of our members.”

from R. Descartes: The Passions of the Soul (1649)

«... pendant que nous vivons, il y a une chaleur continuelle en notre cœur, qui est une *espèce de feu* que le sang des veines y entretient, et que ce feu est le principe corporel de tous les mouvements de nos membres.»

R. Descartes: Les Passions de l'âme (1649)

Edition Moeck Nr. 1615

MOECK VERLAG CELLE

Vorwort

A Species of Fire ist ein Auftragswerk Hans-Dieter Michatz', dem ursprünglich ein modernes Stück im Sinne einer zeitgemäßen Erwiderung auf die Affektenlehre der Alten Musik vorschwebte.

Mit Affekt ist hier die Darstellung eines bestimmten Gefühls in der Barockmusik gemeint.

In René Descartes' *Die Leidenschaften der Seele* werden Liebe, Hass, Begierde, Freude und Trauer sowohl im Hinblick auf die Seele erklärt aber auch in einen physiologischen Zusammenhang gebracht – die Leidenschaften werden dem Herzen zugeordnet, ausgelöst werden sie durch ein aufwühlendes Gefühl.

Als Beispiel für die Beschreibung eines solchen Gefühls, könnte man der Begierde die Eigenschaft „brennend“ zuordnen.

Descartes glaubte daran, dass die Leidenschaften durch den Zustand, in dem sich Herz und Blut befänden, in charakteristischer Weise beeinflusst würden. Zum Beispiel, dass Freude einen schnelleren Puls und eine angenehme Wärme hervorriefe, während Hass von einer sengenden Hitze begleitet würde.

I Arc of Light – Lichtbogen (Freude)

II Casting Shadows – Schatten werfen (Trauer)

III Sharp & Prickling Heat – sengende Hitze (Hass)

Michatz' Anteil an der Entstehung dieses Werkes zeichnet sich durch seine eigenen kreativen Ideen aus, wie meine Noten in Klang umgesetzt werden könnten. Es war ein ausgesprochen kooperativer Prozess, und ich bin dankbar für die Gelegenheit der Zusammenarbeit mit diesem ausgezeichneten Musiker.

Preface

A Species of Fire was commissioned by Hans-Dieter Michatz, who originally suggested the idea of a piece of music as a modern response to the concept of 'affect' in early music.

Affect is described as the portrayal of a particular emotion in Baroque music.

In René Descartes' *The Passions of the Soul* the passions of Love, Hatred, Desire, Joy and Sadness are explained both in the context of the soul and as a physiological cause – passion is connected to the actions of the heart and a fiery affect excites and agitates these passions.

An example of a fiery affect could be expressing "desire" as having an "ardent" quality.

Descartes believed that the passions were affected by the state of the heart and blood in characteristic ways. For example, Joy may have a quicker pulse and a pleasant heat, while with "hatred", there is an accompanying sharp and prickling heat.

I Arc of Light (Joy)

II Casting Shadows (Sadness)

III Sharp & Prickling Heat (Hatred)

Michatz' input into the work was characterised by his own creative ideas on how my score could be shaped into sound. Our process together was a collaborative one and I am grateful for this opportunity to work with such a fine musician.

Preface

A Species of Fire a été composé à la demande de Hans-Dieter Michatz, qui avait, à l'origine, suggéré l'idée d'un morceau de musique au sens d'une réponse contemporaine au concept de l'affect présent dans la Musique Ancienne.

L'affect est la représentation d'un certain sentiment dans la musique baroque.

Dans l'œuvre de René Descartes, *Les passions de l'âme*, les concepts de l'Amour, de la Haine, du Désir, de la Joie et de la Tristesse sont expliqués et mis en rapport avec l'âme mais aussi avec un contexte physiologique – les passions sont associées aux actions du cœur, et elles se réveillent en raison d'un sentiment de révolte.

Un exemple d'affect résiderait dans l'expression du désir qualifié d'«ardent».

Descartes était convaincu que les passions étaient influencées par l'état du cœur et du sang, de façon caractéristique. Il pensait par exemple que la joie provoquait une augmentation du pouls et l'apparition d'une chaleur agréable, tandis que la haine s'accompagnait d'une impression de chaleur écrasante.

I Arc of Light – Arc de lumière (joie)

II Casting Shadows – Jeu d'ombres (tristesse)

III Sharp & Prickling Heat – chaleur écrasante (haine)

La participation de Hans Michatz à la réalisation de cette œuvre s'est traduite par l'apport de ses propres idées créatives destinées à donner du son à mes notes, et ce dans le cadre d'un projet très coopératif pour lequel j'aimerais exprimer à cet excellent musicien toute ma gratitude.

Traduction: A. Rabin-Weller

Margery Smith, 2007

Spielanweisungen

I
so oft wie gewünscht wiederholen!

T. 35: Diese Töne als „Pfeiftöne“ spielen, mit viel Luft und ohne präzise Tonhöhe

so hoch wie möglich, wie eine Pfeife!

ausblenden

Performance indications

I
Repeat as many times as desired!

Bar 35: Play these notes as "whistle-tones", not as precise pitches but with a lot of wind.

As high as possible, like a whistle!

fade out

Indications d'exécution

I
Répéter le nombre de fois désiré!

mes. 35: Jouer ces notes comme des «sons de sifflet», sans hauteur de son précise mais en apportant beaucoup d'air.

Aussi aigu que possible, tel un sifflet

Laisser s'éteindre

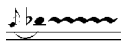
II

Casting Shadows sollte in der Art einer Improvisation aufgeführt werden. Der musikalischen Gestik sollte reichlich (Frei-)Raum gegeben werden – man stelle sich vor, den Klang zu plazieren und sich quasi auf der Zunge zergehen zu lassen. Vorzeichen gelten nur für die Note vor der sie stehen.

F.Vib.

Fingervibrato, die Schnelligkeit des Vibratos variieren

Atemvibrato, durch Verändern des Atemdruckes oder durch Fingerglissando. Mit der Tiefe und Klangfarbe spielen

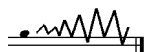
Griffweisen abwechseln: normal – dunkel – hell

Dauernnotation. Der Spieler entscheidet, wie lang diese Töne gespielt werden sollen.

Mikrotonale Schwankung in der jeweils angegebenen Richtung

Labiumvibrato, der Grafik folgend

Über den Rand des Windkanaleingangs blasen (wie bei Shakuhachi, Ney und anderen randgeblasenen Längsflöten)

Viertelton auf/ab

II

Casting Shadows is to be performed in an improvisatory manner. Give lots of space to the gestures – imagine placing and tasting the sounds. Accidentals apply only to the note indicated.

Finger Vibrato, vary the speed of the vibrato

Breath Vibrato, by breath pressure or finger-glissando. Play with the depth and timbre of the sound

Alternate fingerings: Normal–Dark–Bright

The horizontal lines are approximations of the length of the note. The performer judges how long to play these

Microtonal slides in the direction indicated

Labium vibrato, follow the shape of the graphic

Phase in overtones

Blow across the windway, shakuhachi style

Quarter tone up/down

II

Casting Shadows devrait être interprété telle une improvisation. Donner beaucoup d'espace pour les gestes, il faut s'imaginer placer et goûter les sons. Les altérations ne s'appliquent qu'à la note qu'elles précèdent.

Vibrato avec les doigts, varier la vitesse du vibrato

Vibrato avec la respiration, en modifiant la respiration ou bien par des glissandi avec les doigts. Jouer avec la profondeur et le timbre du son

Changer de doigté : normal – sombre – clair

Les lignes horizontales indiquent la durée approximative de la note. C'est au musicien de décider de sa longueur.

Glissements micro-tonals dans la direction indiquée

Vibrato avec le biseau, selon le graphique

Insérer des harmoniques

Souffler au-dessus du bord du canal (comme sur les flûtes Shakuhachi, Ney et autres flûtes droites)

Un quart de ton vers le haut / le bas

III

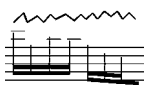
Jedes der sich wiederholenden Hs bis Takt 15 mit Hilfe unterschiedlicher Artikulation variieren, z. B. Fingerschläge, Flatterzunge, Luftgeräusch, wechselnde Griffe etc.

Vorschläge für Mehrklang-Griffe (diese hängen davon ab, welches Instrument verwendet wird).

Die Nummerierung der Mehrklänge bezieht sich auf die Nummerierung in der Partitur.

Die quadratischen Notenköpfe stellen die Hauptnote dar, auf der die Mehrklänge basieren.

① B/Bb/si bémol – 0123467 oder/or/ou 0123467 | ② H/B/si – 0123567 | ③ C/C/do – Eb – 012357 | ④ Des/Db/re bémol – 0124567
⑤ D/D/re – 013456 oder/or/ou 013456 | ⑥ Es/Eb/mi bémol 01346(7) | ⑦ E/E/mi – 02357 oder/or/ou 0 2357

T. 23: Zufallsnoten, mit offenem, zischen-dem Ansatz

Frei – mit Luftbeimischung

Luft aus dem Mundstück entweichen lassen.

Plus Stimme ... frei

III

Vary each repeated B through to bar 15 with different articulation, e.g. slaps, flz, airy attacks, alternate fingering etc.

Suggested Multiphonic Fingerings (these will vary depending on the instrument used).

The multiphonic numbers refer to the numbers in the score.

The square noteheads are the root upon which each multiphonic is based.

Bar 23: random notes with an open, hissing embouchure

Freely ... airy

Leak air from the mouthpiece

Add voice ... freely

III

Faire varier chaque si à l'aide de différentes articulations telles que des bruits de frappe avec les doigts, des flatterzunge, des bruits d'air, des changements de doigté etc.

Propositions de doigtés multiphoniques (dépendant des instruments utilisés).

La numération des multisons fait référence à la numérotation de la partition.

Les têtes de notes carrées sont les notes principales sur lesquelles se basent les multisons.

mes. 23: Notes aléatoires, jouées avec embouchure ouverte et sifflante.

Libre – avec apport d'air

Faire émaner d'air de l'embouchure

Ajouter de la voix ... librement

for Hans
I-Arc of Light
– 2007 –

Margery Smith (*1956)

S

♩ = 96 *accel.* ♩ = 138 *molto rubato* 5 *rit.*

Repeat as many times as desired!

5 ♩ = 96 *accel.* ♩ = 138

9 *tr* *tr* 7

14 ♩ = 96 *molto rubato* *accel.* ♩ = 96
Repeat as many times as *p*

19 *molto rubato* *a tempo*

24

28 ♩ = 96 *accel. last time* ♩ = 138
Repeat as many times as desired!

31

35

II-Casting Shadows

Libero ♩=48
molto espressivo

T

F.Vib.

$p < mp > p < mf >$

ad libitum

p mf p mp $mf >$

F.Vib.

F.Vib.

phase in overtones

f

F.Vib.

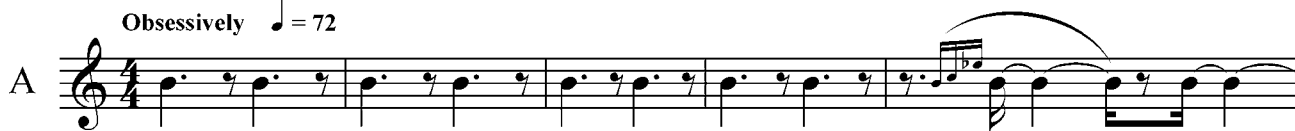
ad libitum

mp

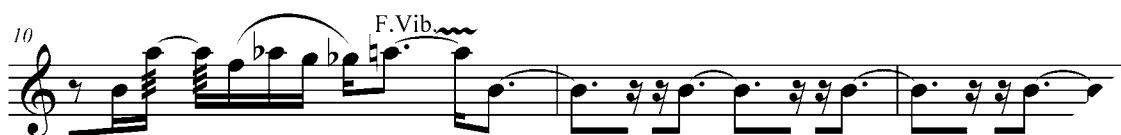
The musical score is written for a Tuba (T) and consists of several staves. The tempo is marked 'Libero' with a quarter note equal to 48 beats (♩=48). The performance style is 'molto espressivo'. The score includes various musical notations such as vibrato (F.Vib.), dynamics (p, mp, mf, f), and performance instructions like 'ad libitum' and 'phase in overtones'. The notation includes a variety of note values, rests, and articulation marks.

III-Sharp & Prickling Heat

Obsessively ♩ = 72

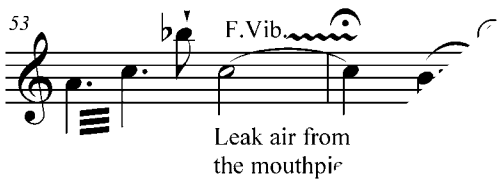
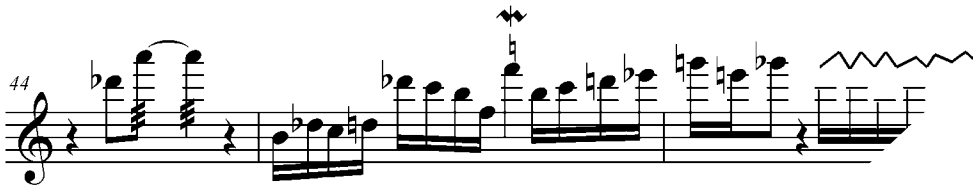
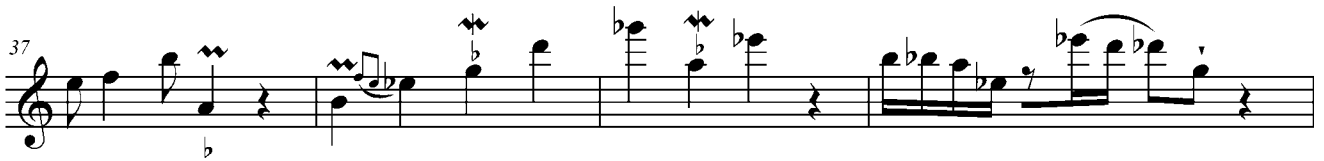

Vary each repeated B through to bar 15 with different articulation, e.g. slaps, flz, airy attacks, alternate fingerings etc.

Doppio movimento ♩ -

Margery Smith (*1956), studierte Komposition bei Malcolm Singer an der Guildhall School of Music and Drama in London und bei Richard Vella in Sydney, Australien.

Ihr vielseitiges musikalisches Betätigungsfeld reicht von klassischer Musik bis hin zur Improvisation. In der Vergangenheit war sie u. a. stellvertretende Solo-Klarinettistin des australischen Opern- und Ballet-Orchesters sowie des Sydney Symphony Orchestras und unterrichtete Klarinette und Saxophon an der Musikfakultät der University of Newcastle, an der sie kürzlich auch ihre Doktorarbeit über das Thema *Improvisation as a catalyst for collaborative musical thinking and composition* vollendete.

Zur Zeit leitet sie die Abteilung für klassische Aufführungspraxis am Australian Institute of Music in Sydney.

Als Komponistin hat sie u. a. Werke für Saxophonquartett, Bassklarinetten trio, großes Orchester und Saxophon und Elektronik geschrieben. Diese Werke erhielten ihre Inspiration sowohl durch ihre Improvisationspraxis als auch durch die Zusammenarbeit mit Künstlern verschiedener Genres, darunter auch eine noch andauernde Zusammenarbeit mit Michael Davison (Didgeridoo) oder dem PACT Youth Theatre (*Song of Ghosts*, 2004 und *Toxic Dreams*, 2006).

Margery Smith veranstaltete kreative Musikworkshops für Kinder und Erwachsene in Australien, Kanada und England.

2004 war sie Composer in Residence der Sydney Youth Orchestra Association.

Margery Smith, born 1956, studied composition with Malcolm Singer at the Guildhall School of Music and Drama, London UK and with Richard Vella in Sydney, Australia.

She performs a mix of music, from classical to improvised genres. Past work has included Associate Principal Clarinet with the Australian Opera and Ballet Orchestra the Sydney Symphony Orchestra and Lecturer in Clarinet and Saxophone at the University of Newcastle Conservatorium of Music, where she has recently completed her PhD titled: *Improvisation as a catalyst for collaborative musical thinking and composition*. At present, Margery is Head of Classical Performance at the Australian Institute of Music, Sydney, Australia.

As a composer, Smith's works include pieces for saxophone quartet, bass clarinet trio, full orchestra, and saxophone and electronics. These works take their inspiration from her improvisation practice and collaboration with artists in many genres, including ongoing collaboration with Michael Davison (didgeridoo). Recently she has ongoing collaborations with PACT Youth Theatre, *Song of Ghosts* (2004) and *Toxic Dreams* (2006).

Margery has run creative music workshops with young children and adults in Australia, Canada and England.

In 2004, Margery was Composer in Residence for Sydney Youth Orchestra Association.

Margery Smith (née en 1956), a étudié la composition auprès de Malcolm Singer à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, et auprès de Richard Vella à Sydney, en Australie.

Elle interprète toutes sortes de musiques, du classique à l'improvisation. Ses activités l'ont conduit à occuper, parmi d'autres fonctions, le poste de clarinettiste associé de l'orchestre australien d'opéra et de ballet, ainsi que de l'Orchestre symphonique de Sydney. Elle a également enseigné la clarinette et le saxophone à la Faculté de musique de l'Université de Newcastle, où elle vient d'achever sa thèse intitulée *Improvisation as a catalyst for collaborative musical thinking and composition*.

Elle dirige actuellement le département de pratique de l'interprétation classique de l'Australian Institute of Music à Sydney.

Elle a composé entre autres des œuvres pour quatuor de saxophones, trio de clarinettes basses, grand orchestre, saxophone et électronique. Pour écrire ces œuvres, elle a puisé son inspiration autant dans sa pratique de l'improvisation que dans son travail de coopération avec des artistes issus de différents domaines. Elle continue d'ailleurs de collaborer avec Michael Davison (Didgeridoo) ou encore avec le PACT Youth Theatre (*Song of Ghosts*, 2004 et *Toxic Dreams*, 2006).

Margery Smith a organisé des ateliers créatifs de musique pour enfants et adultes en Australie, au Canada et en Angleterre.

En 2004, elle était compositeur en résidence de la Sydney Youth Orchestra Association.

Traduction: A. Robin-Weller