

Hebert Vázquez

Música de Hebert Vázquez
Ensamble Nomad

Bestiario

jazz

descargas

barroco

música

tradicional

...y más

música de las américas

VRTEXTonline.com

Bestiario

Música de Hebert Vázquez

Ensamble Nomad

Bestiario

Música de Hebert Vázquez

Ensamble Nomad

- 1 El Trauco [7:53]
- 2 Jabberwock [10:06]
- 3 El laberinto de los sacrificios [8:18]
- 4 El sueño del Kraken [10:31]
- 5 El Gólem [8:44]
- 6 El Demonio de Maxwell [11:29]

El bestiario literario es una compilación de seres y animales fantásticos que tiene su origen en la antigüedad grecorromana, persa y bizantina. Un aspecto fascinante de las imágenes de los bestiarios es la mezcla de rasgos heterogéneos, arrebatados muchas veces a diferentes animales reales, que sorprendentemente confluyen en nuevos seres poseedores de una integridad arquetípica, como el grifo (águila-león) o la quimera (cabra-león-serpiente). “Monstruo necesario”, llama Borges al dragón en su *Manual de zoología fantástica*, porque “hay en su imagen algo que concuerda con la imaginación de los hombres”. Es por ello que su ubicua presencia abarca épocas y culturas muy diversas.

La idea de escribir un ciclo de obras que conformara un bestiario musical me surgió en el año 2006, durante una estancia académica en la Eastman School of Music, en Rochester, Nueva York. Mi punto de partida fue *Jabberwock*, compuesto tres años antes. En Rochester escribí *El Gólem*, *El laberinto de los sacrificios* y *El sueño del Kraken*; a mi regreso a México compuse *El demonio de Maxwell* y *El Trauco*. Los seres de este bestiario íntimo no sólo abrevan en las aguas de fuentes mitológicas variopintas, sino también en las de la literatura (*Jabberwock*), o la ciencia (*El demonio de Maxwell*).

Desde la perspectiva musical, el clarinete/clarinete bajo busca establecer el vínculo narrativo —la esencia bestial y fantástica, digamos— que permita recorrer la gran diversidad temática de los especímenes aquí retratados: los diferentes grupos instrumentales que conforman el ciclo integran al instrumento, salvo por *El sueño del Kraken*, que tiene precisamente como propósito ofrecer un contraste tímbrico en la porción central del Bestiario. Además, el clarinete encarna por sí solo a dos seres particulares de la colección: *El Trauco* (clarinete) y *El Gólem* (duo de clarinetes bajos).

Breve taxonomía de seis monstruos

El Trauco. Demonio perteneciente al imaginario del archipiélago de Chiloé, ubicado al sur de Chile. Gabriela Mistral lo ha descrito de la siguiente manera:

El Trauco es el sátiro de la Araucanía, una figura selvática que va cubierta de enredaderas o de lianas. El Trauco es bastante odioso a la vista; su mirada, como la del basilisco, para, detiene por lo horrible. El Trauco lleva la cabeza vuelta hacia la espalda y una pierna encogida. No pisa con los pies: lleva dos muñones. Este sátiro persigue a las adolescentes, y cuando alguna muchacha aparece un buen día con un niño en los brazos, sin que se conozca su historia de amor, la criatura se le atribuye al Trauco, y se dice: se encontró con el Trauco¹.

La pieza inicia con los solitarios llantos entrecortados de una joven —presumiblemente perdida en el bosque, como la Mélisande de Maeterlinck—, personificados por el clarinete en su registro medio. Éstos no tardan en atraer al Trauco, cuya presencia amenazadora acecha desde el registro grave del instrumento. Los acontecimientos se intensifican y devienen en un repetitivo rito/canto de seducción, vagamente andino. Una vez cumplido su cometido, el escurridizo Trauco se pierde en la espesura.

Jabberwock. El Jabberwocky literario, del cual procede mi Jabberwock musical, es un monstruo, mitad tenebroso y amenazador, mitad divertido, al cual Lewis Carroll dedica un breve poema —plagado de magníficos neologismos que desafían cualquier traducción— en Alicia a través del espejo. Incluyo las dos primeras estrofas, a manera de muestra:

*Brillaba, brumeando negro, el sol;
Agiliscosos giroscaban los ligazones
Banerrando por las váparas lejanas;
Mimosos se fruncían los borogobios
Mientras el momio rantas murgiflaba.*

*“¡Cuidate del Galimatazo [el Jabberwock], hijo mío!
¡Guárdate de los dientes que trituran
Y de las zarpas que desgarran!
¡Cuidate del pájaro Jubo-Jubo y
Que no te agarre el frumioso Zamarrajo!”²*

Mi propio Jabberwock aspira a recrear musicalmente la deliciosa turbulencia semántica del texto original, recurriendo a contrastes tímbricos, instrumentales y de textura. Se trata, en todo caso, de una música nerviosa y animada, en cuyo punto álgido es posible detectar la narrativa del enfrentamiento con el monstruo y su consecuente muerte por la espada.

El laberinto de los sacrificios. Isla de Creta en la antigüedad clásica. El minotauro, bestia mitad hombre, mitad toro, producto de la relación de Pasifae, esposa del rey Minos, con un toro blanco de Poseidón —dios del mar, de las tormentas y agitador de la tierra—, reside en el corazón de un enorme laberinto construido por Dédalo para mantenerlo cautivo. El monstruo es alimentado con ofrendas humanas que Minos obtiene de Atenas como tributo de guerra (catorce jóvenes al año: siete hombres y siete mujeres). Teseo, hijo del rey ateniense Egeo, decidido a liberar a sus compatriotas de esta ominosa carga, se ofrece a formar parte de la ofrenda para enfrentar a la bestia. El héroe se interna en el espantoso laberinto, mata al minotauro, y gracias a un hilo que le proporciona Ariadna, la hija del rey Minos, es capaz de volver sobre sus pasos y reencontrarse con la luz del día.

Nuestro itinerario musical propone también un adentrarse en el laberinto, paso a paso, sigilosamente, y atendiendo a todo lo que parece agitarse alrededor, en la incierta penumbra (porque se trata, en mi imaginación, de un recinto techado, similar a las catacumbas). En este contexto, el minotauro no es sino una metáfora de la naturaleza opresiva de la arquitectura redundante, que acabará por imponerse sobre el frágil equilibrio mental del intruso, conduciéndolo a destinos sonoros insospechados.

El sueño del Kraken. En su Manual de zoología fantástica, Jorge Luis Borges nos informa que el Kraken “es una especie escandinava del zaratán y del dragón de mar o culebra de mar de los árabes.” También nombra a Tennyson, cuyo soneto juvenil dedicado al Kraken sirve de base para mi propia versión musical:

Bajo los truenos de la superficie, en las honduras del mar abismal, el kraken duerme su antiguo, no invadido sueño sin sueños. Pálidos reflejos se agitan alrededor de su oscura forma; vastas esponjas de milenario crecimiento y altura se inflan sobre él, y en lo profundo de la luz enfermiza, pulpos innumerables y enormes baten con brazos gigantescos la verdosa inmovilidad, desde secretas celdas y grutas maravillosas. Yace ahí desde siglos, y yacerá, cebándose dormido de inmensos gusanos marinos hasta que el fuego del Juicio Final caliente el abismo. Entonces, para ser visto una sola vez por hombres y por ángeles, rugiendo surgirá y morirá en la superficie³.

El Gólem. La leyenda de este ser proviene de la tradición judía; es un autómatas creado por un rabino a partir del barro (en ese sentido, el relato remite al gólem primigenio, Adán). La traducción más literal de Gólem vendría a ser “sin forma”. Efectivamente, se trata de un ente inacabado, incapaz de comunicarse, dotado de movimiento para cumplir con diversas tareas prácticas, y que sin embargo tuvo que ser destruido, por el peligro potencial que representaba para los hombres. La literatura cuenta con otro Gólem, el de Gustav Meyrink: un ser que se materializa misteriosamente cada treinta y tres años (la edad de Cristo) en un cuarto clausurado del Gueto de Praga. En el cine, el gólem referencial es el del director Paul Wegener, filmado en 1920.

Un dúo de clarinetes bajos profiere el sonido, por momentos cavernoso, por momentos estridente y desgarrado, de mi Gólem musical, cuyo impulso rítmico posee una influencia velada del bebop. Su voz inconclusa y destemplada, a medio camino entre lo animal y lo inteligible, posee ya el ansia de comunicación permanentemente frustrada de nuestra condición humana.

El demonio de Maxwell. En 1871, el físico escocés James Clerk Maxwell propuso el siguiente experimento imaginario. Dos tanques, conectados por una puerta corrediza, contienen el mismo gas

a idéntica temperatura. Un minúsculo demonio manipula la puerta para dejar entrar en uno de los dos tanques todas las moléculas que se muevan por encima de la velocidad promedio, acumulándolas. Esto ocasionará un incremento en la velocidad promedio de las moléculas de dicho tanque —o en la temperatura, que es lo mismo—, así como un decremento en las del tanque contiguo. La situación anterior se traduce en una disminución de la entropía dentro del sistema cerrado de los dos tanques, lo que contradice la segunda ley de la termodinámica.

Probablemente este relato le resulte un tanto insípido al lector, comparado con el de los otros seres que integran el bestiario. Confieso, sin embargo, que a mí me atrajo la imagen de este demonio inquieto que pretende derrumbar teorías físicas con el solo abrir y cerrar de una escotilla, actividad representada en la obra por las repeticiones variadas del acorde inicial. Por otro lado, la distribución de velocidades como factor de organización de la energía al interior de un sistema encuentra un correlato en la organización del discurso musical.

Este Bestiario es, ante todo, un libro de cuentos. Está dedicado a mis hijas, Emma y Natalia.

Hebert Vázquez

¹ Fragmento tomado de una de las charlas dictadas por Gabriela Mistral, en enero de 1938, en los Cursos Sudamericanos de Vacaciones en Montevideo, sobre "Literatura, geografía y folklore chilenos". "Revista Nacional", Montevideo: Vol. 2 N° 191. Enero—marzo de 1957.

² Traducción de Jaime de Ojeda tomada de Douglas R. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach: un eterno y grácil bucle*. Barcelona: Tusquets Editores, 1987.

³ Borges, Jorge Luis, *Manual de zoología fantástica*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Ensamble Nomad

Fotografia: Higashi Akitoshi

Nomad Ensemble

Photograph: Higashi Akitoshi

The literary bestiary is a compilation of fantastic beings and animals that originated in the ancient Greco-Roman, Persian and Byzantine periods. A fascinating aspect of the images of the bestiary is the heterogeneous mix of traits, often taken from several different real animals, which surprisingly converge in new beings, which possess an archetypal integrity; such is the case of the griffin (eagle-lion) or the chimera (goat-lion-snake), for example. "Necessary monster", Borges called the dragon in his Handbook of Fantastic Zoology, because "there is something in its image that is consistent with the imagination of men." That is why its ubiquitous presence encompasses a variety of eras and cultures.

The idea of writing a series of works to make a musical bestiary came to me in 2006 during an academic stay at the Eastman School of Music in Rochester, New York. My starting point was Jabberwock, composed three years earlier. In Rochester I wrote The Golem, The Labyrinth of sacrifices and the Kraken's dream; upon my return to Mexico, I wrote Maxwell's demon and the Trauco. The beings of this intimate bestiary not only find their inspiration in the waters of multicolored mythological sources, but also in literature (Jabberwock) or science (Maxwell's demon).

From a musical perspective, the clarinet and/or bass clarinet establish the narrative link —the beastly and fantastic essence, if you like— which will allow us to walk through the great thematic diversity of the specimens pictured here: all the different instrumental groups that make up the cycle, include a clarinet except for The Kraken's dream, which is specifically intended to provide timbral contrast in the central portion of the Bestiary. In addition, the clarinet itself impersonates two particular beings of the collection: the Trauco (solo clarinet) and The Golem (bass clarinet duo).

A brief taxonomy of six monsters

The Trauco. A demon that belongs to the imaginarium of Chiloé's archipelago, located south of Chile. Poet Gabriela Mistral has described it as follows:

The Trauco is Araucanía's satyr, a jungle figure covered in vines or lianas. Pretty obnoxious to the eye, his gaze, like that of the basilisk, is so horrible that it stops one in his or her tracks. The Trauco's head is turned towards his back and he has a cramped leg. He doesn't walk on its feet, but instead has two stumps. This satyr chases adolescent girls, and when a young woman appears one day with a child in her arms -her love story not known-, the baby is attributed to the Trauco, and it is said that she had an encounter with the Trauco ¹.

The piece begins with the lonely, jerky cries of a young woman -presumably lost in the woods, like Maeterlinck's *Mélisande*- personified by the clarinet in its middle register. The cries soon attract the Trauco, whose menacing presence lurks in the low register of the instrument. The events are intensified and become a repetitive rite/song of seduction, with a vague Andean flavor. Once the deed is done, the sneaky Trauco is lost in the thicket.

Jabberwock. The literary Jabberwocky, the source of my musical Jabberwock is a monster, half dark and menacing, half amusing, to which Lewis Carroll dedicates a short poem -full of marvelous invented words that defy translation in *Alice Through the Looking Glass*. I include the first two stanzas, as a sample:

*'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.*

*"Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!"*²

My own Jabberwock aims to musically recreate the deliciously turbulent semantics of the original text, drawing from timbral, instrumental, and texture contrasts. It is, in any case, a nervous and lively music, and at its climactic point, it is possible to detect the narrative of confrontation with the monster and its subsequent death by the sword.

The labyrinth of sacrifices. Island of Crete in classical antiquity. The Minotaur, a beast half man, half bull, is the offspring of Pasiphae, wife of King Minos, coupling with the white bull of Poseidon, -god of the sea, storms and earth-shaker-. The monster lies in the heart of a huge labyrinth built by Daedalus to hold him captive and it is fed with human offerings that Minos obtains from Athens as war tributes (fourteen young people per year, seven men and seven women). Theseus, son of the Athenian King Aegeus, determined to free his compatriots from this ominous burden, volunteers to be part of the offering to meet the beast. The hero goes into the terrifying maze, kills the Minotaur, and thanks to a thread given to him by Ariadne -daughter of King Minos-, is able to retrace his steps and see daylight again.

Our musical itinerary also proposes a musical venture into the maze, step by step, quietly, and paying heed to all that seems to stir around in the uncertain half-light (because it is, in my imagination, a roofed enclosure, similar to the catacombs). In this context, the Minotaur is just a metaphor for the oppressive nature of the redundant architecture, which will eventually be imposed on the intruder's fragile mental balance, leading to unexpected sound destinations.

The Kraken's dream. In his Handbook of Fantastic Zoology, Jorge Luis Borges tells us that the Kraken "is a kind of Scandinavian whale and Arab sea dragon or sea-snake". He also mentions Tennyson, whose early sonnet dedicated to the Kraken is the basis for my own musical version:

*Below the thunders of the upper deep;
Far, far beneath in the abysmal sea,
His ancient, dreamless, uninvaded sleep
The Kraken sleepeth: faintest sunlights flee
About his shadowy sides: above him swell
Huge sponges of millennial growth and height;
And far away into the sickly light,
From many a wondrous grot and secret cell
Unnumbered and enormous polypi
Winnow with giant arms the slumbering green.
There hath he lain for ages and will lie
Battening upon huge sea-worms in his sleep,
Until the latter fire shall heat the deep;
Then once by man and angels to be seen,
In roaring he shall rise and on the surface die³.*

The Golem. The legend of this being comes from the Jewish tradition; it is an automaton created from mud by a rabbi (in this sense, the story refers to the primeval Golem: Adam). The most literal translation of Golem would be "formless". It is indeed an unfinished being, unable to communicate, endowed with motion only to accomplish various practical tasks, and who nevertheless had to be destroyed because of its potential danger to mankind. Literature has another Golem, Gustav Meyrink's: a being who mysteriously materializes every thirty-three years (the age of Christ) within a closed room in Prague's Ghetto. In film, the best known Golem is that of director Paul Wegener, filmed in 1920.

A duo of bass clarinets utters the sound, sometimes hollow and at times screaming and torn, of my musical Golem, whose rhythmic drive betrays a loose influence of bebop. His voice unfinished and out of tune, halfway between the animal and intelligible, already possesses our human condition's permanently frustrated desire of communication.

Maxwell's demon. In 1871, Scottish physicist James Clerk Maxwell proposed the following thought experiment: two tanks, connected by a sliding door, contain the same gas at the same temperature. A tiny demon manipulates the door to let and accumulate into one of the two tanks, all molecules that move at a speed above the average. This will cause an increase in the average speed of the molecules in that tank -or temperature, which is the same- as well as a decrease in the adjacent tank. The above situation results in a decrease of the entropy within the closed system of two tanks, which contradicts the second law of thermodynamics.

Perhaps this tale will seem somewhat dull to the reader, when compared to the other beings that make up this bestiary. I confess, however, that I was drawn to the image of this restless demon that seeks to overthrow physical theories with just the opening and closing of a hatch; musically, this activity is represented by the initial chord's varied repetitions. On the other hand, the velocity distribution as a factor in the energy's organization within a system, finds its counterpart in the organization of my musical discourse.

This Bestiary is, above all, a book of short stories. It is dedicated to my daughters, Emma and Natalia.

Hebert Vázquez

¹ Taken from a lecture offered by Gabriela Mistral, during the South American Vacation Courses held in Montevideo, Uruguay, January 1938, with the subject "Literature, Geography and Folklore from Chile". "Revista Nacional", Montevideo: Vol. 2 N° 191. January-March 1957.

² Carroll, Lewis, *Through the Looking-Glass*. London: Everyman, pp. 124-126.

³ "The Kraken" first appeared in *Poems, Chiefly Lyrical*. By Alfred Tennyson. London: Effingham Wilson, Royal Exchange, Cornhill, 1830. pp. 154.

Hebert Vázquez (1963) Hebert Vázquez studied composition under Mario Lavista, Lukas Foss, Leonardo Balada and Stephen Chatman. He holds a Doctor of Musical Arts degree in composition from the University of British Columbia (Canada). Mr. Vázquez has received several awards and scholarships in Mexico and abroad, including a John Simon Guggenheim Memorial Foundation fellowship in Music Composition (2008). His works have been recorded by performers such as the Arditti String Quartet, Norio Sato, Juan Carlos Laguna, the Onix ensemble, Ensemble 3, and Gonzalo Salazar, among others.

Hebert Vázquez is currently a member of the National System of Art Creators (Mexico). He is the author of several articles on atonal music theory and analysis, and he has published the books *Fundamentos teóricos de la música atonal* (2006) and *Cuaderno de viaje: un posible itinerario analítico en torno a Simurg y Ficciones de Mario Lavista* (2009). Since 2000, he is a full-time professor at the University of Morelia.

Nomad Ensemble Formed in 1997, lead by Norio Sato (guitarist/conductor), who plays an important role in the promotion of contemporary music in Japan, the Ensemble Nomad has been highly acclaimed as one of the ensembles specialized in 20th century and contemporary music in Japan. The members are all gifted young players. They always dedicate a long time to rehearse pieces that require a great amount of work and a repertoire that is rarely performed in Japan, for ideal quality performance at concerts.

As its name suggests, the ensemble Nomad is flexible and spontaneous in programming the concerts; sometimes with guest players. Since April 1998, and for the following two years, the ensemble Nomad gave a series of concerts annually, presented by the Tokyo Opera City Cultural Foundation. The group is regularly invited to participate in the COMPOSIUM, Tokyo Opera City's music festival that includes a concert to decide the Toru Takemitsu Composition Competition Award. In May 2001, they participated playing chamber music by Ligeti, Berio, Andriessen and Oliver Knussen. The Ensemble Nomad has also been invited to perform at the Suntory Hall's Summer Festival every year. Just after the forming of the group, it participated upon request by the New National

Theater Japan, in "Faust", a contemporary dance production with music by Micheal van der Aa, a young Dutch composer. This dance production was premiered in February 1998. The collaboration with Michael van der helped developed the relationship with the Netherlands and the ensemble was invited to Amsterdam in autumn 2000 to play at the Dutch Music days, presented by the Gaudeamus Foundation/Donemus, and then to the Holland Music Days in Tokyo, in February 2001.

In 2001 and 2002, Ensemble Nomad has performed in many cities in Japan, including Tokyo. Some of the concerts included music by Schoenberg, to commemorate the 50th anniversary of his death. And in 2002, in addition the their subscription concerts, they were invited to several leading festivals, including the Arion Tokyo Summer Music Festival and the Pollini Project 2002 in Tokyo, where they performed works by S. Gubaidulina, Schubert/H.Zender's "Winterreise", and G. Manzoni, among other important composers.

In 2003, Ensemble Nomad was awarded the "KEIZO SAJI prize", organized by the Suntory cultural foundation, which is given to remarkable players of contemporary music. In August they were invited by "A Tempo music festival" to Venezuela. In 2005 they played in Paris and Huddersfield; in 2007 in Morelia, Mexico, and in 2008 in Korea.

Ensemble Nomad has recorded 2 CDs with pieces by Jo Kondo, and pieces by composer Hidemi Ishida from ALM.

Member list:

Norio Sato: conductor/music director, Dogen Kinowaki: flute/alto flute, Hideo Kikuchi: clarinet, bass clarinet, Takashi Yamane: bass clarinet, Satoshi Inagaki: piano, Wakako Hanada: violin, Fumiko Kai: viola, Takui Matsumoto: cello

動物寓話集

文学における動物寓話集は、ペルシャ、ビザンティン、古代ギリシャ・ローマに起源をもつ幻想的な人間たちと動物たちの作品集である。

この動物寓話集に登場する魅惑的な想像上の姿形は、ほとんどの場合、実在の動物たちの形の組み合わせから異なる相貌が作られている。例えば、グリフォン(ワシとライオンの組み合わせ)やキマイラ(ヤギとライオンと蛇の組み合わせ)といったような原型の姿を残した新しい生き物に生まれ変わっているのである。

音楽的な動物寓話集を編纂し、一つの作品集を作り上げるというアイディアは、ニューヨーク、ロチェスターのイーストマン音楽学校に学会員として滞在していた2006年に浮かんだ。出発点は、それより3年前に作曲した“Jabberwock ジャヴァウオック”であった。ロンチェスターでは、“El Golem ゴーレム”、“El laberinto de los sacrificios 生贄達の迷宮”、“El sueño del Kraken クラーケンの夢”を作曲し、メキシコへ帰ってからは、“El demonio de Maxwell マックスウェルの悪魔”、“El trauco トラウコ”を作曲した。この親密な動物寓話集の生き物たちは、様々な神話に登場するだけでなく、“Jabberwocky ジャヴァウオック”といった文学や“El demonio de Maxwell マックスウェルの悪魔”といった空想科学としても現れる。

クラリネットまたはバス・クラリネットは、獣的で、幻想的なエッセンスといった表現の追求に用いられ、言ってみればクラリネットは、ここで取り上げる非常にバラエティに富んだテーマ間を代表する楽器として行き来する。それはまさに意図的に、動物寓話集の音色的コントラストの中心に位置する楽器である。

El Trauco トラウコ

クラリネット 菊地秀夫

チリの南に位置するチロエ諸島の想像上の悪魔。ガブリエラ・ミストラルは次のように描写している； トラウコはチリ・アルゼンチンに住むインディオ アラウコ族

のサテユロスで、つる科の植物を体に巻きつけた荒々しい姿をしている。トラウコは極めて醜い姿をしており、その目つきはとげとげしく、恐怖から人々は立ちどまってしまうほどだ。トラウコの頭は背中まで回転し、片方の足は折り曲げられている。また、二本の脚先は切断されている。このサテユロスは、若い少女たちを追いかけてまわし、少女が男の子と腕を組んで現れようものなら、この若者達の恋物語等は無視して、少女はトラウコに奪い去られてしまう。人々は、トラウコに見つけられてしまった!と叫ぶのである。

クラリネットの中音域で表現される最初の部分は、メーテルリンクのメリザンドのように、森で失踪してしまった若い少女のとぎれとぎれに聞こえる孤独な嘆き。一瞬のうちに惹き付けられてしまうトラウコのその脅迫的な存在感は、重々しい音色によって表現される。音型は次第に明瞭になり、遠くに霞むアンデス山脈の魅惑的な儀式の歌の催眠にかけられていく。事が終わってしまうと、このとらえどころのないトラウコは、森の茂みへと消えてゆく。

El Jabberwock ジャヴァウオック

フルート木ノ脇道元 クラリネット菊地秀夫 ピアノ稲垣聡

ジャヴァウオックの詩は、ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』に記載された短い詩で、私の作品におけるジャヴァウオックもこれに由来する。

ジャヴァウオックとはルイス・キャロルが創造したおどろおどろしい、凶悪な怪物で、またユーモラスな効果を狙って、ルイス・キャロルによって新しく創作された混成語によって描かれている。

訳者注:この人口に膾炙した有名なナンセンス詩は『鏡の国のアリス』一章「鏡の家」に出ているが、多くの日本語訳があり、新潮社文・庫矢川澄子訳、角川文庫・河合祥一郎訳、岩波書店・脇明子訳など入手しやすいものも多い。

私のジャヴァウオックでは、作品の構成、楽器、音色を対比させることによって、原文の言語上の魅惑的なあいまいさを、音楽で再構築している。いずれにしてもこの

作品は、神経質で躍動感のある音楽で、作品のクライマックスでは、この怪物との決闘の描写と、剣によって負かされた怪物の死の様子をありありと感ずることが出来る。

El laberinto de los sacrificios 生贄達の迷宮

フルート木ノ脇道元 クラリネット菊地秀夫 ヴァイオリン花田和加子 ヴィオラ甲斐史子 チェロ松本卓以 ピアノ稲垣聡 指揮佐藤紀雄

古代ギリシャ時代のクレタ島の大地を揺り動かす神であり、海神であるポセイドンの白い雄牛と、ミノス王の妻であるパシファエとの間に生まれた牛頭人身の怪物であるミノタウロスは、(その狂暴さから)ダイダロスによって作られた巨大な迷宮の中心部分に幽閉されてしまう。ミノス王はアテナイから、ミノタウロスの餌とするために、戦争の貢物である男女7人づつの、14人の若者達を毎年生贄として与えていた。アテナイの王アイゲウスの息子、テセウスはミノタウロスを倒し人々を救うため、自ら生贄の一人となった。この英雄は、恐ろしい迷宮の中へと潜り込み、ミノタウロスを退治する。そしてミノス王の娘アリアドネから貰った脱出の手助けとなる糸のお陰で、無事に地上へと帰還する。

我々の音楽上の道順も、ぼんやりとした薄明かりの中を、周りのざわめきの全てに気を払いながら、徐々に徐々に、そろりそろりと迷宮の奥深くへと入り込んでいく。

この文脈で取り扱うのは、ミノタウロスではなく、くどくどしいまでも長い迷宮の、そして思いもよらない音の響きのする方向へと導かれ、最終的には迷宮への侵入者に精神的なダメージを与える、この重々しい建築様式へのメタファーである。

El sueño del Kraken. クラーケンの夢

ヴァイオリン花田和加子 ヴィオラ甲斐史子 チェロ松本卓以 ピアノ稲垣聡
指揮佐藤紀雄

ホルヘ・ルイス・ボルヘスの『幻獣辞典』において、クラーケンとは、スカンジナビアの大きな海の魔物であるザラタン、またはアラビアのウミヘビ、もしくは海のドラゴンの一種であると記されている。また、イギリスの詩人テニスンの詩によっても詠われ、その童話の一つにクラーケンについて書かれたものがある。私の作品の基となった一節を次に上げる。

ホルヘ・ルイス ボルヘス, マルガリータ ゲレロ 柳瀬尚紀訳『幻獣辞典』晶文社より
テニスン「クラーケン」

ふかい天空の雷(いかづち)のもと、
奈落の海のはるか奥底に、
いにしえより夢みることも侵されることもなく
クラーケンが眠る。どんなに淡い日の光も
彼の影多いまわりに消える。彼の上に盛り上がるのは
巨大な海綿、一千年もふえつづけたその高さ。

.....

El Gólem. ゴーレム

バス・クラリネット 菊地秀夫 山根孝司

ゴーレムとは、ユダヤの伝承に由来する伝説で、ラビによって作られた自分で動く泥人形のことである。(命の吹を吹き込まれる前のアダムは、最初のゴーレムとも言われる)。ゴーレムの最も文学的訳文は、“形なきもの”と言えるだろう。実際、未完成な存在として扱われており、話をすることはできないが、召使いとして言いつけられた事はよく働く。しかしながら、その潜在的な凶悪さが表ざたになるや、壊さな

ければならないのである。

その他、ゴーレムを取り扱っている文学にグスタフ・マイリンクの作品がある。ここでは、プラハのユダヤ人街の中庭に、33年(キリストの死んだ年齢)ごとに神秘的に具象化される存在として扱われる。映画においては1920年に発表された、パウル・ヴェゲナー監督作品がある。

自身のゴーレム音楽作品においては、バス・クラリネットのデュオによって、甲高い音から始まり、徐々に重々しく、そして音は裂けんばかりに鋭くなっていく。このリズムカルな音の動きは、ビバップ・ジャズのパーティーでの影響を受けている。動物とそうではない生き物との間の、その未完で調子の狂った声は、我々人間が常に携えている言葉を伝えたいという欲求の表れである。

El demonio de Maxwell マックスウェルの悪魔

フルート木ノ脇道元 クラリネット菊地秀夫 ヴァイオリン花田和加子 チェロ
松本卓以 指揮佐藤紀雄

1871年、スコットランドの物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルが考え出した想像上の次の様な実験のこと。2つの容器にそれぞれ同条件の、温度差のない気体を入れ、その中央に仕切り板を設けて左右に分ける。仕切り板には窓が付いており)マックスウェルの悪魔は、この窓を操り、(開け閉めさせることによって)、左の容器から右の容器へ全ての速い分子を集め移動させる。そうすると、右の容器には活発な分子だけが集められ、右側の温度だけが高くなり、左側の温度は低くなる。つまりは、閉じられた同条件の温度差のない2つの容器のシステムの中から、エネルギーを取り出すという、熱力学第2法則(エントロピー増大則)に対する逆説を説いているものである。おそらく、この話は他の動物寓話集と比較すれば、それほど面白みのあるものではないであろう。しかしながら、自身の作品においては、冒頭の和音によって、バリエーションに富んだ反復を繰り返すことによって表現される、マックスウェルのこの落ち着きのない悪魔が、窓を開け閉めするだけで、

物理学の理論の常識をくつがえそうとするこの想像は、正直言って、私を惹きつけてやまないのである。一方で、この2つのガス容器の内側にあるエネルギー組織は、音楽書法における独自の組織と関係していることが見受けられる。何はさておき、動物寓話集はおとぎ話の一つで、私の娘たち、エンマとナタリアに捧げたものである。

エルベルト・バスケス 秋山恵美訳

Ensamble Nomad

Norio Sato, *dirección/dirección artística*
Dogen Kinowaki, *flauta/flauta en Sol*
Hideo Kikuchi, *clarinete/ clarinete bajo*
Takashi Yamane, *clarinete bajo*
Satoshi Inagaki, *piano*
Wakako Hanada, *violín*
Fumiko Kai, *viola*
Takui Matsumoto, *violonchelo*

Nomad Ensemble

Norio Sato, *conductor/music director*
Dogen Kinowaki, *flute/alto flute*
Hideo Kikuchi, *clarinet/ bass clarinet*
Takashi Yamane, *bass clarinet*
Satoshi Inagaki, *piano*
Wakako Hanada, *violin*
Fumiko Kai, *viola*
Takui Matsumoto, *cello*

Producción: Norio Sato y Hebert Vázquez

Grabado en el estudio A.I. de la Universidad Kunitachi en Tokio, los días 15, 17 y 18 de agosto de 2011.

Ingeniero de sonido: Takenori Katagiri.

Masterización: Luis René Cárdenas

Fotografía de arte: Lukiyanova Natalia / frenta / Shutterstock

Fotografía ensamble Nomad: Higashi Akitoshi

Diseño: Sergio Rangel Carbajal

2011 © Hebert Vázquez © Urtext S.A. de C.V.

Nomad ensemble photography: Higashi Akitoshi

Fotografia ensemble Nomad: Higashi Akitoshi

