

Sound Dreams

Chamber music by Hebert Vázquez

音 夢

エベルト・バスケス室内楽作品集

Ensemble NOMAD

Norio Sato / Pablo Garibay / Hidejiro Honjoh

Maya Kimura / Reison Kuroda

kur
/txt>

INTERREGNO

para dos guitarras y grupo de cámara

1. Horizonte de eventos / *Event Horizon* [07:26]
2. Crepúsculo / *Twilight* [05:58]
3. Purgatorio / *Purgatory* [07:58]

4. EL BOSQUE DEL TENGU

para shakuhachi, shamisen, koto y grupo de cámara [15:22]

THREE DREAMS

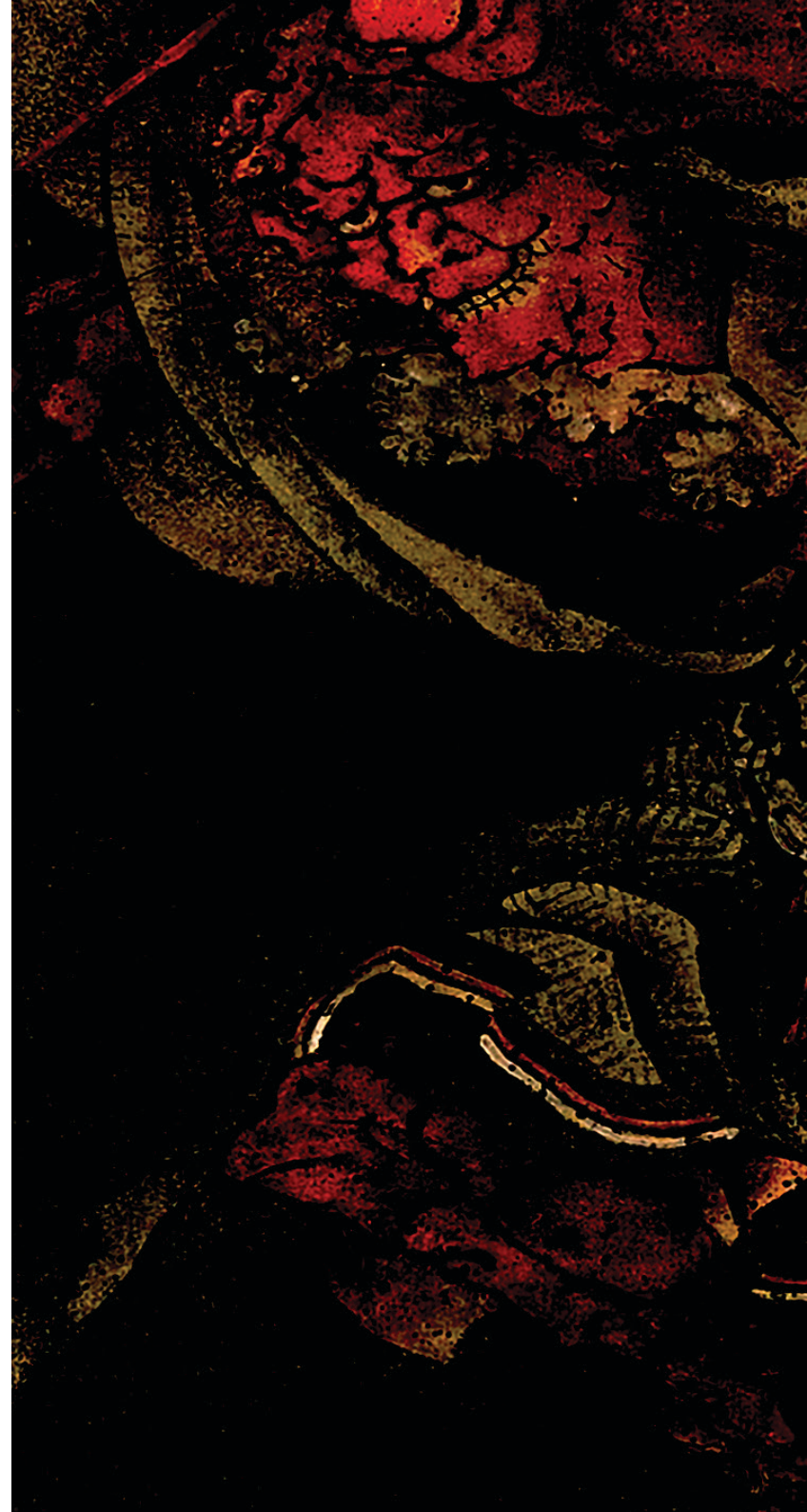
para violín, violonchelo, shamisen y guitarra

5. Ninth Dream / *Noveno sueño* [06:54]
6. A Labyrinth Garden in Spring / *Un laberinto de jardín en primavera* [06:05]
7. The Third Night (Soseki's Dream) / *La tercera noche (el sueño de Soseki)* [07:52]

Sound Dreams es un álbum de gran relevancia para mí porque reúne a los músicos que integran mi círculo más íntimo de colaboradores. He compartido con el Ensemble NOMAD una trayectoria profesional de más de 17 años y entre nuestros proyectos en común figuran los dos CDs monográficos previos, *Bestiario* y *Pruebas de vida*, lanzados bajo el sello *Urtext Digital Classics* en 2011 y 2015, respectivamente. Igualmente productiva y enriquecedora ha sido la colaboración con los guitarristas Norio Sato y Pablo Garibay, así como con los intérpretes de instrumentos tradicionales japoneses Reison Kuroda (shakuhachi), Hidejiro Honjoh (shamisen) y Maya Kimura (koto). Estoy convencido de que *Sound Dreams* posee la cohesión y calidez sonora que sólo puede surgir de un grupo de amigos que vienen haciendo música juntos durante un largo tiempo.

El término “interregno” puede ser entendido como una transición entre dos ámbitos bien definidos —una zona de nadie—, y alude a estados sutiles e inciertos que me apasionan por su impenetrabilidad, por su misterio inherente. Los tres movimientos que integran mi pieza homónima para dos guitarras y grupo de cámara son, en orden cronológico, “horizonte de eventos”, “crepúsculo” y “purgatorio”.

Un horizonte de eventos es, desde la óptica de los agujeros negros, una frontera del espacio-tiempo, el umbral de no retorno a partir del cual sólo se puede caer hacia el interior, sin posibilidad de salida. No hay forma de observar qué existe más allá de dicho horizonte ni de transmitir información hacia el exterior del agujero negro, ya que para hacerlo se requeriría una velocidad de escape superior a la de la luz.

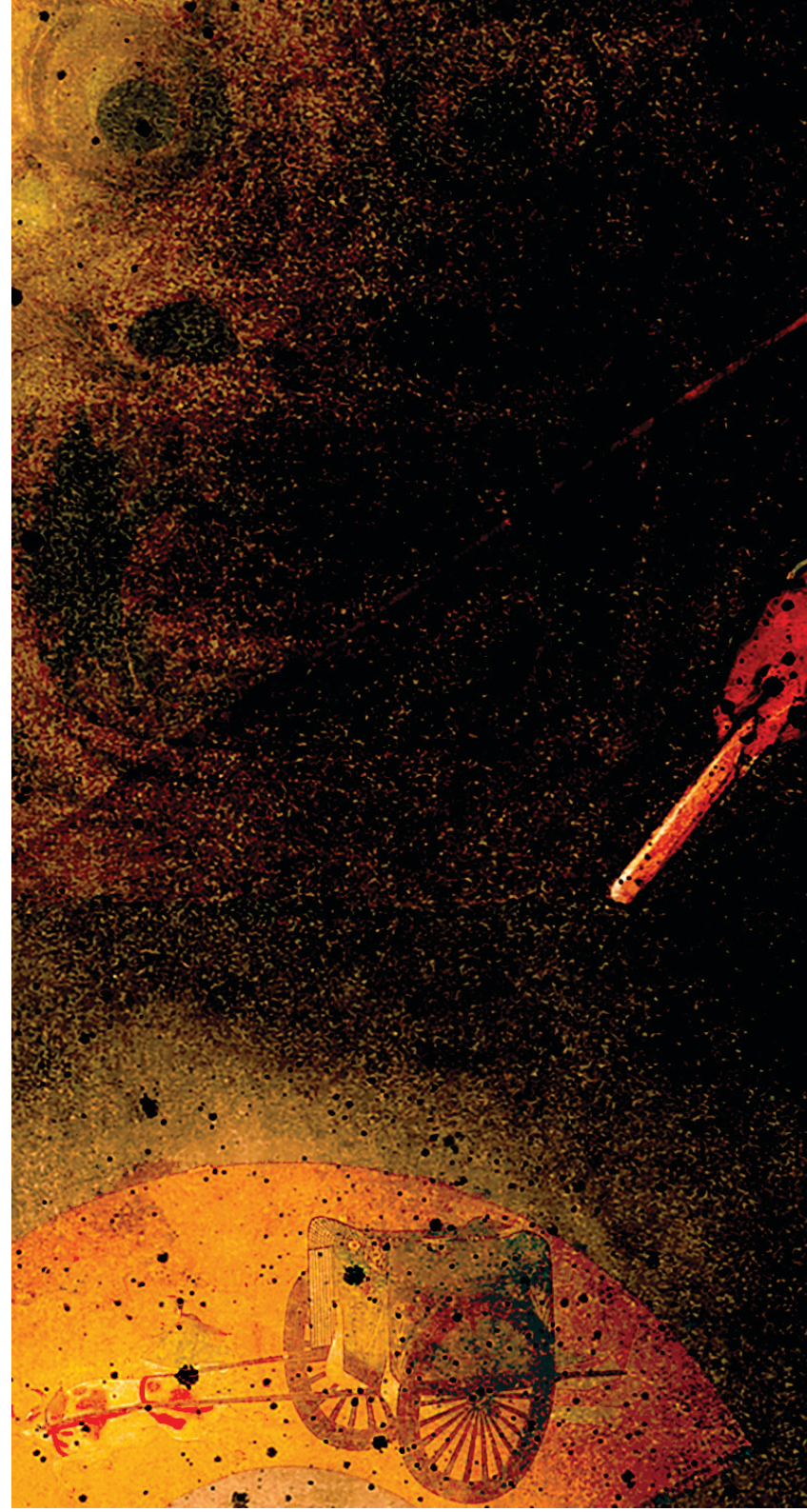
El crepúsculo, periodo de transición entre el día y la noche (y viceversa), se caracteriza por su luminosidad rojiza inestable, en rápido estado de cambio.

Las doctrinas católica y copta comparten la creencia en un purgatorio. Éste se podría concebir como un ámbito intermedio entre el infierno y el cielo, en el que las almas de los muertos expían sus culpas durante un periodo de purificación indeterminado, pero que intuimos largo. Una especie de aplazamiento del cielo.

Interregno fue compuesta en 2018, y está dedicada a los guitarristas Norio Sato y Pablo Garibay.

La idea de componer una pieza para tres solistas de instrumentos tradicionales japoneses —shakuhachi, shamisen y koto— acompañados por un grupo de instrumentos occidentales tiene su origen en las conversaciones y proyectos que mantengo de manera permanente con mi amigo Norio Sato. A ambos nos pareció atractivo el potencial expresivo de esta combinación instrumental. Teniendo en mente al *Ensemble NOMAD*, decidí emplear un grupo compuesto por flauta, clarinete en Si bemol, guitarra, piano, dos violines, viola, chelo y contrabajo, en el cual la flauta actuara como un *alter ego* del shakuhachi y la guitarra hiciera lo mismo con el shamisen y el koto.

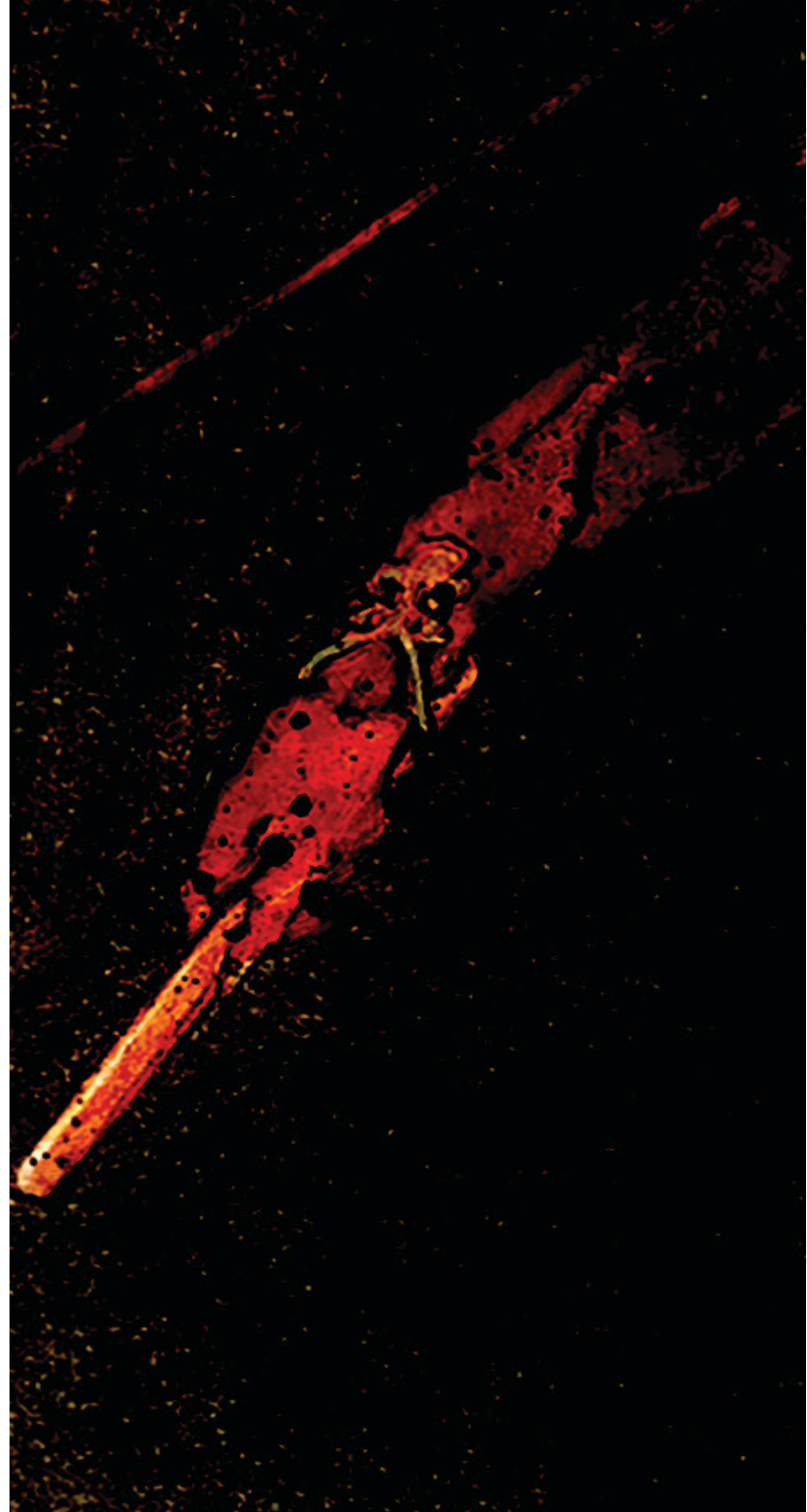
El bosque del tengu tiene su origen en mis lecturas de los cuentos de Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927), así como de las *Leyenda de Tôno (Tôno Monogatari)*, de Kunio Yanagita (1875-1962). Estas historias, que se encuentran libremente ambientadas tanto en el periodo Heian (794-1185), como en el que

va del siglo XVI al XVIII, y en el entorno rural japonés de inicios del siglo XX, siempre me han fascinado por su combinación de creencias ancestrales y mitologías populares. Dentro de este contexto, el tengu es una especie de espíritu sobrenatural de nariz extremadamente larga y cara rojiza que habita en las montañas y los bosques. En ocasiones puede resultar peligroso y a veces propicio. No obstante, mi pieza *El bosque del tengu* no busca establecer una narrativa musical determinada, sino que exhibe la diversidad estilística que caracteriza a la mayor parte de mi música.

La obra, compuesta en 2019, está dedicada a Reison Kuroda, Hidejiro Honjoh y Maya Kimura.

Hay algo impenetrable acerca de los sueños. De alguna manera, todo resulta al mismo tiempo familiar e inverosímil durante el sueño. En otras palabras, se trata de una condición en la que estamos dispuestos a aceptar las situaciones más extravagantes como si fueran perfectamente ordinarias y viceversa. Hace varios años tuve un sueño en el que se llevaba a cabo una comida a campo abierto, en un bosque, y para la ocasión se había preparado con esmero una larga mesa de madera. Aunque me encontraba entre los invitados al banquete, me invadía la vaga sensación de que el evento no transcurría en mi propia época. Repentinamente veía a Beethoven entre los comensales y me armaba de valor para ir a hablar con él. Yo tenía por supuesto muchas preguntas que hacerle en torno a su música y él se encontraba en buena disposición para charlar—incluso parecía tener la necesidad de compartir sus ideas con alguien más—, por lo que conversamos largamente

mientras caminábamos por el bosque. Al despertar fui incapaz de recordar qué es lo que habíamos hablado, pero supongo que el sueño fue mi punto de partida para *Ninth Dream* (noveno sueño).

A Labyrinth Garden in Spring (un laberinto de jardín en primavera) no trata de un sueño. Sin embargo, los laberintos siempre han ejercido un profundo influjo sobre mí, por lo que desearía haber soñado que me pierdo en un laberinto de setos durante una tarde de primavera.

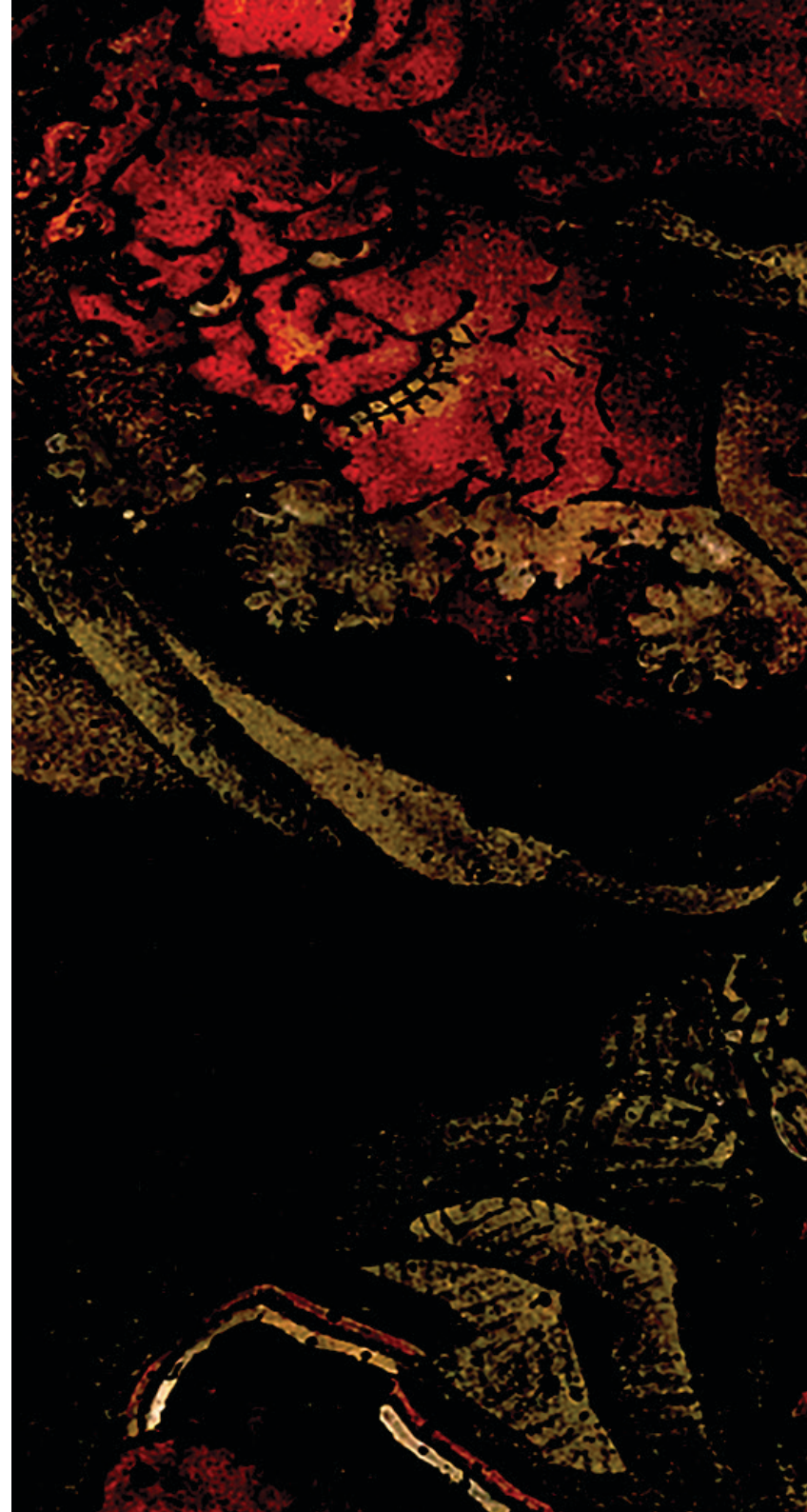
En la tercera de sus *Diez noches de sueños*, Natsume Soseki (1867-1916) sueña que camina al anochecer mientras lleva a la espalda a un niño ciego de seis años, su hijo. A pesar de su ceguera, el niño siempre parece saber con precisión dónde se encuentran y hacia dónde se dirigen. Hay, no obstante, algo siniestro en el niño que hace que el soñador sienta la urgente necesidad de deshacerse de él. El niño guía a Soseki hasta el pie de un gran cedro, a la entrada de un bosque. Ahí le dice que fue asesinado por el durmiente en una noche similar y en ese preciso lugar, hace cien años. Repentinamente el soñador recuerda el suceso, momento en el cual el niño se vuelve pesado como una piedra.

Cada una de las piezas de *Three Dreams* (tres sueños) posee una introducción —tocada por un solo instrumento— que antecede al movimiento principal y que representa el imperceptible proceso de irse quedando dormido. La introducción de las primeras dos piezas está escrita para el violoncello y la guitarra, respectivamente, mientras que la tercera inicia con el violín y culmina con un breve solo de shamisen que representa el despertar del soñador.

Three Dreams, compuesta en 2021, está dedicada a Hidejiro Honjoh, quien la comisionó.

Hebert Vázquez

Norio Sato
Director Ensemble NOMAD y guitarra
Artistic director of Ensemble NOMAD and guitar

Sound Dreams is an album of great relevance to me because it brings together my closest collaborators. For over 17 years I have shared with Ensemble NOMAD a professional career that includes the recording of two monographic CDs: *Bestiario* (*Bestiary*) and *Pruebas de vida* (*Proofs of Life*), released by *Urtext Digital Classics* in 2011 and 2015, respectively. My long-lasting collaboration with guitarists Norio Sato and Pablo Garibay as well as with shakuhachi player Reison Kuroda, shamisen player Hidejiro Honjoh and koto player Maya Kimura has been equally enriching both personally and professionally. I am convinced that this recording possesses the cohesion and warmth that can only arise from a group of friends that have been playing/creating music together for a long time.

The term “Interregno” must be understood in my homonymous piece as a transition between two well-defined regions or boundaries. It is, so to speak, a “no man’s land”; a sort of interstice. It further alludes to subtle and uncertain situations that mesmerize me because of their impenetrability; their inherent mystery. The three movements that conform *Interregno* are—in chronological order— *Event Horizon*, *Twilight* and *Purgatory*. From the perspective of black holes, an Event Horizon is a boundary of space-time, a threshold: it is the point of no return after which one can only drift toward the interior, with no possibility of escaping. A distant observer will never actually see something reach the black hole’s horizon from the inside, since that would require an escape velocity greater than the speed of light. Once a particle is inside the horizon, moving into the hole is as inevitable as moving forward in time.

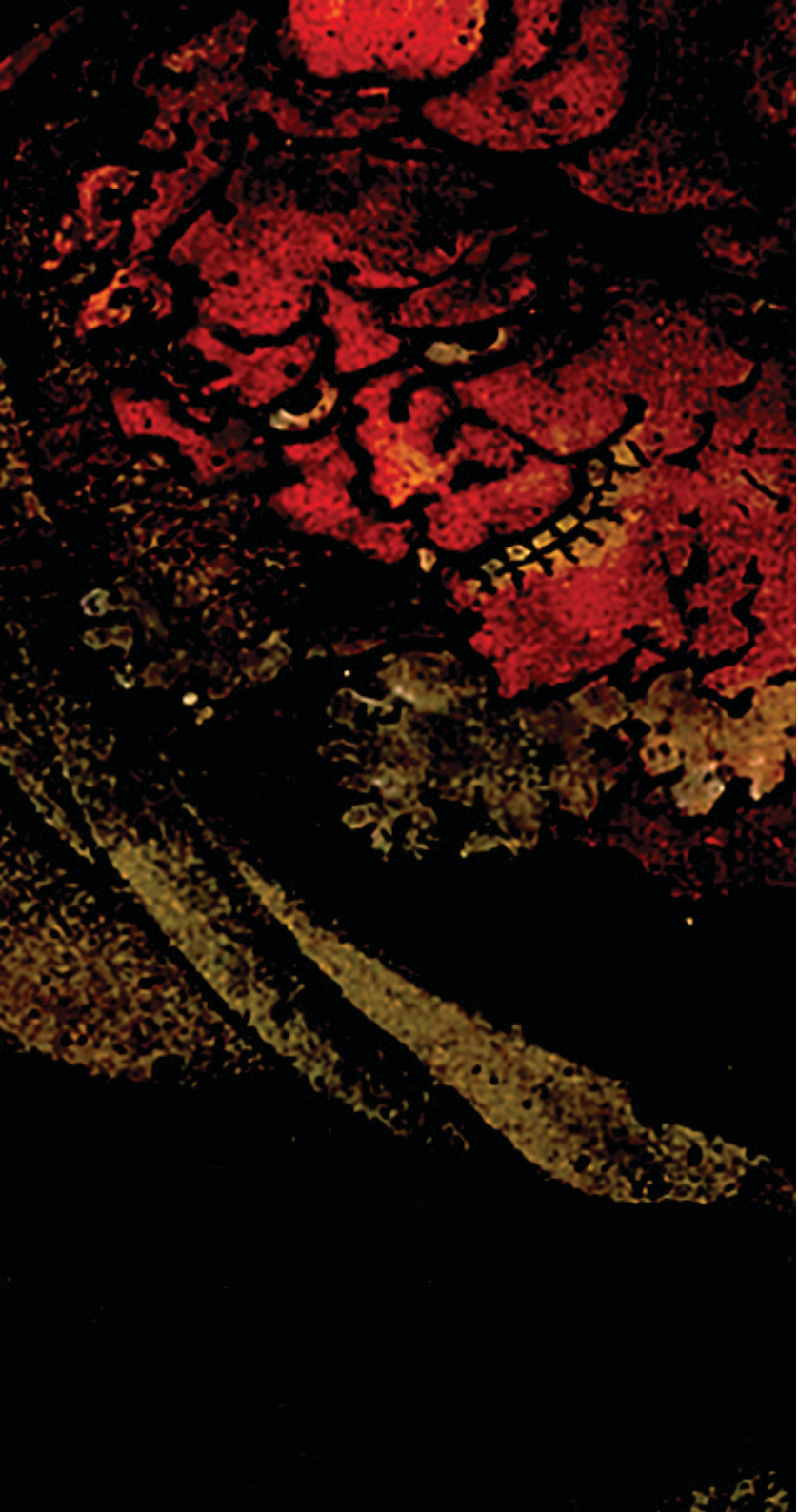
As we all know, twilight is the transition between day to night and vice versa. It is characterized by an unstable and reddish luminosity with a fast rate of change.

Purgatory is a concept shared by the Catholic and Coptic religious doctrines. It could be freely thought of as an intermediate state between heaven and hell. It is supposedly the place where the soul goes through expiatory purification after death: a deferment of Heaven.

Interregno was composed in 2018 and is dedicated to guitarists Norio Sato and Pablo Garibay.

The idea of composing a piece for three Japanese traditional instruments —shakuhachi, shamisen and koto—, acting as soloists and accompanied by Western instruments, had its origin in one of the several conversations and projects that I have exchanged with my friend Norio Sato. We both found the expressive potential of this instrumental combination attractive. Having Ensemble NOMAD in mind, I decided to employ a chamber group made up of flute, clarinet in Bb, guitar, piano, 2 violins, viola, cello and double bass, in which the flute could act as an *alter ego* of the shakuhachi and the guitar could do the same with the shamisen and koto.

El bosque del Tengu is nurtured by my readings of short stories by Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927) and *The Legends of Tôno (Tôno Monogatari)* by Kunio Yanagita (1875-1962). These tales, freely set in the Heian period, as well as the period running from the sixteenth to the eighteenth centuries and the rural Japan of the beginning of the twentieth century, have always fascinated me because of their array of ancestral beliefs and

popular mythologies. In this context the Tengu is a supernatural creature or spirit with a red face and an unusually long nose that lives in the mountains and forests. Sometimes it can be protective and sometimes dangerous. However, *El bosque del Tengu* does not aim to establish a precise music narrative: it simply exhibits the stylistic diversity that characterizes most of my music.

The piece was composed in 2019 and is dedicated to Reison Kuroda, Hidejiro Honjoh and Maya Kimura.

There is something impenetrable about dreams. Somehow everything is both familiar and fantastic in dreaming, a condition in which we are ready to accept the most incredible situations as if they were perfectly ordinary and vice versa.

Some years ago, I dreamed about an outdoor lunch in the country. A beautiful long wood table was set for the occasion and although I was among the guests I had the vague feeling that the banquet was not happening in my own time. Suddenly, I saw Beethoven among the diners and I got up the courage to talk to him. I don't remember the details anymore, but we talked a lot about his music, since I had many questions to ask him. He was in good spirits and talkative, and I even had the impression that he was in need of sharing his thoughts with someone else. When I woke up I was unable to remember what we had talked about but I suppose this is the situation that lies behind my *Ninth Dream*.

A Labyrinth Garden in Spring is not an actual dream. However, since labyrinths have always haunted me, I wish I had dreamed of walking in a hedge maze in a spring afternoon and getting lost in it.

In the third night of his *Ten Nights of Dreaming*, Natsume Soseki (1867-1916) dreams that he is walking at dusk with a blind six-year-old child —his son— on his back. Despite his blindness, the child seems to know where they are and where they are going. There is, however, something sinister about the boy that makes the dreamer eager to get rid of him. As they enter the woods, the boy directs the dreamer to the foot of a large cedar tree. There he states that he was killed by the dreamer, in that very place, on a similar night, a hundred years before. The dreamer remembers the night, and at the same moment the child grows heavy as stone.

Each one of the pieces in *Three Dreams* has an introduction that proceeds directly to the main movement. These introductions are played by a single instrument and represent the imperceptible process of falling asleep. The first and second piece have a violoncello and guitar introduction, respectively, while the third piece is introduced by the violin and ends with a short shamisen solo which represents the waking up of the dreamer.

Three Dreams was composed in 2021 and is dedicated to Hidejiro Honjoh, who commissioned it.

Hebert Vázquez

Ensemble NOMAD

Flute: Dogen Kinowaki / フルート木ノ脇道元 | **Clarinet: Hideo Kikuchi / クラリネット菊地秀夫**
Violin: Chiyoko Noguchi / バイオリン野口千代光 | **Violin: Wakako Hanada / バイオリン花田和加子** | **Viola: Fumiko Kai / ビオラ甲斐史子** | **Violoncello: Tomoya Kikuchi / チェロ菊地知也**
Double Bass: Yoji Sato / コントラバス佐藤洋嗣 | **Piano: Satoshi Inagaki / ピアノ稲垣聡**
El bosque del Tengu / Guest Guitar: Kazuya Okamoto ゲストギター岡本和也

『サウンド・ドリームズ(音夢)』の制作には私の最も親しい音楽家たちが参集してくれたことで、このアルバムは私にとっては大きな意味を持つものとなった。17年以上にわたってプロフェッショナルな音楽活動を分かち合ってきたアンサンブル・ノマドとは、これまでに2枚のCD—「Bestiario(動物寓話集)」と「Pruebas de vida(命の証)」をそれぞれ2011年と2015年にUrtext Digital Classicsレーベルからリリースしている。ギタリストの佐藤紀雄とパブロ・ガリバイ、そして尺八の黒田鈴尊、三味線の本條秀慈郎、箏の木村麻耶との長年にわたるコラボレーションは、仕事の枠を超えて私の人生を豊かにしてくれた。このアルバムからは、そのような友人たちとの長年の音楽作りで培ってきた凝縮された時間や温もりが伝わるものと確信している。

同音異義的な音楽作品である本作『インテレーニョ』という言葉は、明確に定義された2つの領域、或いは境界の間の変遷(移行)を意味している。いうなれば「無人地帯」、すき間といえる。私はその不可解さと秘められた神秘性故の捉えがたく、移ろいやすい状況に惹かれる。『インテレーニョ』を構成する3つの楽章は——楽章順でいうと——「イヴェント・ホライズン」「トワイライト」「パーガトリー」の順番になっている。

ブラックホールの観点から見ると、イヴェント・ホライズンとは時空の境界であり、閾値である。すなわち、内に向かってしか流れることができない、決して脱出することのできない帰還不能限界点である。すなわち、光速を超える脱出速度を必要とするため、誰もブラックホールの地平面に到達するものを観察することはできない。この地平面に入り込んだ粒子はブラックホールの中に向かって進むことしかできない。

自明なことだが、トワイライト(黄昏)とは昼から夜へ、またその逆の変わり目のことである。速やかに移ろいゆく、変化に富んだ赤みがかかった発光。

パーガトリーとは、カトリックや(古代キリスト教である)コプト教の教義にある煉獄を意味する。簡単にいうと、天国と地獄の間にある場所のことであり、死者の魂がその罪を浄化されるところ——天国への猶予期間を過ごす場所である。

本作は2018年に作曲され、ギタリストの佐藤紀雄とパブロ・ガリバイに捧げられたものである。

日本の伝統楽器である尺八、三味線、箏の3つの和楽器をソリストとし、そこに西洋楽器をあわせるというこの曲のアイデアは、友人である佐藤紀雄との永きにわたる交友の中で取り交わされた遣り取りや計画に端を発している。私たちは、これら楽器の組み合わせの持つ表現力豊かなポテンシャルに魅せられた。そこで、アンサンブル・ノマドのことを念頭に置き、フルート、クラリネット、ギター、ピアノ、2本のヴァイオリン、ヴィオラ、チェロとコントラバスを用いることにし、フルートを尺八の、ギターを三味線と箏の“分身”として扱うことにした。

この『天狗の森』は、芥川龍之介(1892-1927)の短編小説と柳田国男(1875-1962)の「遠野物語」を読んだことで、つまり(作曲の)技術的な観点からでなく、個人的な観点から生まれ、育まれたものである。平安時代や16～18世紀にかけての時代、また20世紀初頭の日本の田舎などが舞台となったこれらの物語は、その祖霊信仰や神話に彩られた内容で常に私を魅了しづつつけている。ただし、この『天狗の森』は音楽物語を意図したものではない。あくまで私の作品の特徴である「様式の多様性」を現したものである。

この作品は2019年に作曲され、黒田鈴尊、本條秀慈郎、そして木村麻耶に捧げられた。

夢とはなんとも不可解なものである。どういうわけか、夢の中ではすべてが既知のものと感じられると同時に風変わりであり、とても信じられないような状況であっても全く普通のこととして(逆の場合もそうだが)受け入れてしまう。

数年前、田舎で野外ランチの宴会を楽しむ夢を見た。その場には美しい木の長いテーブルが用意され、私はゲストの一人として招かれていたのだが、時代背景は今ではないという感覚を漠然と持っていた。突然、宴席の

中にベートーヴェンを見つけた私は、勇気を振り絞って彼に話しかけた。会話の詳細はもう思い出せないが、彼には訊きたいことがたくさんあったので、彼の作品について多くを語り合ったことを覚えている。彼は上機嫌で、まるで自分の考えを話せる相手を探し求めていたかのように多弁だった。目が覚めた時には話の内容を思い出すことはできなかったが、この時の夢の体験が『第九の夢』のバックグラウンドになったと思っている。

『春のラビリンスガーデン』は実際の夢ではない。しかしラビリンス(迷路)はいつも私を魅了してきたので、春の午後に生垣の迷路を歩いて迷ってしまう夢を見られたらよかったのには思っている。

自らの夢を題材にした夏目漱石(1867-1916)の『夢十夜』の第三夜は、夕暮れ時に男(漱石)が盲目の6歳の子供(彼の息子)を背負って歩いているという話だ。その子は目が見えないにもかかわらず、自分達がどこにいてどこに向かっているかを知っているようだった。男は子供に何か不吉なものを感じ、どこかに捨て置いてしまいたい衝動に駆られる。やがて森の中に入ると、子供は男を大きな杉の木の根元に導き、ちょうど100年前の同じような夜に、まさにこの場所で自分は男に殺されたのだと語る。男がその夜のことを思い出した途端、背中の子供が石地蔵のように重くなる。

『3つの夢』の各作品には、それぞれ主要部に続く序奏が付いている。序奏は1つの楽器で演奏され、気付かないうちに眠りに落ちる様を表している。1曲目はチェロ、2曲目はギターによる序奏があり、3曲目はヴァイオリンによって序奏が奏でられ、短い三味線ソロによる夢からの目覚めで終わる。

『3つの夢』は2021年に作曲され、委嘱者である本條秀慈郎に捧げられた。

エベルト・バスケス(訳:花田和加子)

Maya Kimura
Koto

Sho Sato
Violoncello

Hidejiro Honjoh
Shamisen

Reison Kuroda
Shakuhachi

Ryoko Harada
Violin

Pablo Garibay
Guitarra / Guitar

鉢女

Soloists: / Solistas

“Interregno”: Norio Sato, Guitar / Pablo Garibay, Guitar

**“El Bosque del Tengu”: Hidejiro Honjoh, Shamisen / Maya Kimura, Koto,
Reison Kuroda, Shakuhachi.**

**“Three Dreams”: Norio Sato, Guitar / Ryoko Harada, Violin / Sho Sato, Violoncello,
Hidejiro Honjoh, Shamisen.**

Music producer / Productor musical: Norio Sato

Recorded in / Grabado en: Japan - October 2022

Sound engineering, editing and mastering / Grabación, edición y masterización:

Pablo Garibay / Fumihiro Itaya (tracks 1-4)

Kazuya Okamoto (tracks 5-7) Aoneko Studio, Tokyo

Special thanks / Agradecimiento especial: Satoru Aoyama

Photos / Fotos: Maki Takagi / Jesús Cornejo

Design / Diseño: Sergio Rangel Carbajal

2023 C UDCmedia S.A de C.V. y P Hebert Vázquez / Ensemble NOMAD