

अ 阿 A

2018 国際尺八コンクール in ロンドン 課題曲

「अ」とは梵語の第一字で、密教では「阿(a)」という字音の中に、宇宙のあらゆるものの根源が含まれ、本来、生じることも滅することもなし、この阿字を念想することで真理を修して仏と一体になることを感じるための瞑想法が阿字観だ。

そして、阿字観の作法のいくつかを尺八の音で表現したのがこの作品である。冒頭Aのツレのレの引き伸ばしは、阿字観で最初に行う呼吸「アー」と唱えることにリンクしている。またB、Cでは心の中に月や阿字をイメージして、それをだんだん大きくしていき、ついには自身がすっぽりその中へ入り一体化する。そしてDは大きくなった月をまた小さくしていき、もとの所へお戻しすることを表現している。この阿字観の一連の作法と尺八の音とが同期し、尺八とそれを奏でる演奏者がひとつとなった音楽が生まれることを願っている。

“A”(अ) is the first letter in Sanskrit, and in Esoteric Buddhism the origin of everything in the universe is contained in this letter's sound, beyond life and death, and meditating on this character in search of truth can bring one into experiencing oneness with the Buddha; this meditational practice is called Aji-kan (Meditating on the Character “A”).

Adapting several shakuhachi sounds in the process of expressing this practice was the compositional approach for this piece. In section A at the beginning, the extension of that first re (re) of ツレ(tsu-re) is linked to the first exhale (Ah~) in Aji-kan meditation. And in sections B and C, imagine the moon and the character “A”, and gradually increase their size until at some point you are completely merged into their totality. Section D expresses the giant moon being gradually diminished to its smaller size. I hope that the series of actions in the Aji-kan process and the sound of the shakuhachi overlap so that the player and the instrument become one in this expression.

Composer TAKAHASHI Kumiko

●表記上について

- 一、音の右側の) はタイ。特にタイを意識して奏する所のみを記した。
- 二、小文字は装飾音を表す。
- 三、( ) で区切られた休符、間は奏者の任意で。特にすばやく息継ぎする所のみ「息」と記した。
- 四、右側に記された「S」は、おおよその秒数。
- 五、最上段に記された数字は同曲の五線譜の段組みと対応している。
- 六、「チ」は、チをメツてレと同律を発音するという意味である。
- 七、ヨコユリは、ビブラートと同意。

●演奏について

五線譜、尺八譜に記された音は目安であり基本的には自由に奏して良い。ただし可能な限り、両方の楽譜に記された情報をそれぞれに読み取った上で、演奏すること。

Regarding Notation:

1. The arc to the right of notes indicates a tie. It is only used where a tie should be consciously done.
2. Small notes indicate embellishing and grace notes.
3. ◡ indicates a break/breath as long as the performer chooses. When a quick breath is required, the character 息 is used.
4. "S" on the right indicates approximate number of Seconds.
5. The numbers at the top of each column correspond to the line numbers in the stave notation.

6. ◡ indicates "Where the line goes left, meri the チ×to make it the pitch of レ.
7. ヨコユリ means vibrato.

Regarding Performance:

The notes in the stave notation and shakuhachi notation are basically to be viewed as approximate, and should be freely interpreted. However, the information included respectively in both notations should be clearly interpreted in performance.

使用楽器／演奏上の注意／表記について

●使用楽器:五線譜では一尺八寸で記したがロツレチ譜を使用して何寸で奏しても良い)

●演奏上の注意

- 1) 音符の下の指孔名は琴古流で記している
- 2) 臨時記号はその音(連桁された音符も含む)のみ有効。
- 3) 記された拍子は拍節をもつものではなく、単に時間の経過の目安に過ぎない
- 4) テンポ設定はあくまで目安であって、演奏の現場で適宜、変更してよい。
また、ひとつのテンポの指示でくられた楽句の中で、テンポのゆれ(拍の移動)があってもよい。
- 5) 強弱の指示についても同様。
- 6) ユリ、ユリなしは特に必要な所のみ記した、適宜使用のこと

Regarding flute length, Notation and Performance

FLUTE LENGTH: The staff notation is written to be read on a standard 1.8 shakuhachi, but the Ro Tsu Re notation may be performed on any length of shakuhachi.

REGARDING PERFORMANCE:

1. Specified fingerings are indicated in Kinko notation style under the staff.
2. Accidental marks apply only to the note they are connected to (and any notes that note is connected to).
3. The time value indications for notes are simply a general indication of duration, and do not indicate any specific meter.
4. Tempo indications are only general suggestions, and should be altered and adjusted to the performer's personal taste. Additionally, alteration of the tempo even within a particular section (changing the position of the beat) is acceptable.
5. Volume dynamics are similarly open to interpretation.
6. Application of Yuri/vibrato (or refraining from same) is only indicated where specifically needed.

REGARDING NOTATION:

Outlined down arrow means Daimeri/Ômeri (1 step down). Simple down arrow means Meri (1/2 step down).

Simple up arrow means Kari (1/2 step up).

Notes connected by lines indicate smooth transition between them.

Raise the note (Kari) as it ends.

Drop the note (Meri) as it ends.

Grace notes with slashes indicate using atari (fingerstrike), while those without slashes, but arrows indicate using Meri or Kari for the embellishment.

An X mark indicates the pitch when the finger hole is open.

Indicates Yuri (both circular and horizontal) and is only used when yuri is needed, and is open to interpretation.

Indicates Mura-iki

Indicates Flutter (Tama-ne)

YOUYOU

遙々

For solo Shakuhachi

「遙々 (youyou)」とは”遠く離れている” (永遠に向かいて) という意味です。

7年前に日本を襲った地震と津波のような自然災害のみならず、国家と国家、民族と民族などの争いで多くの人達が傷つき亡くなっています。我々音に携わる者として、いったい何ができるのかと考えてみると、人間の慟哭を音に転ずるしかないかと思えます。

この曲は、自然と共鳴できる尺八の音を広大な天にむかって高くとどろかせてほしい、というそんな想いを音にしました。尺八が一体何を訴えかけるのか。それぞれの奏者の想いを五線譜の一音にこめて各自の音の世界を創りあげてほしいと思います。

尺八の一音は、遠く離れて逝ってしまった人々に、それを包む天と地に、今生きている私たちの現実にきつと響きわたることでしょう。

作曲 前田智子

Youyou means “distantly separated” (“facing infinity”).

In addition to natural disasters like the earthquake and tsunami that hit Japan seven years ago, conflicts between nations and between ethnic groups, etc. have led to much human injury and death. When I consider what we, as artists working with sound, can contribute, expressing this pain and deep lamentation is the only thing I find.

With this piece, my hope is to use the shakuhachi sound’s inherent ability to resonate with nature to reverberate into the endless heavens above. What, after all will the shakuhachi say? It is my hope that each player will take those notes presented on the five-line stave and use them to create their respective sonic universes.

The shakuhachi sounds reach out to those who have already departed on their distant journeys, encompassing them within heaven and earth, thus creating an echoing connection with us in our reality today.

Composer MAEDA Tomoko

演奏上の注意

*強弱記号や速さなどは必要なものだけ書いておりそれ以外の演奏は自由に奏してよい

*全体として音の拍数のこだわりより空間を重んじて自由に演奏されてよいが1音1音の音色、装飾音、ポルタメント、多種多様のユリ、すべて演奏者は、尺八らしい演奏を任意に考え工夫することを望みます。ただし音の音価は著しく違わないこと。(3分を超えないこと)

*この曲は1尺8寸用に書かれていますが、演奏者は各自移調して長さの違う尺八で演奏しても可。

フェルマータ	任意の長さを表す
V	任意の間を表す
(poco accel.)	任意で少し急いでも良い
→	任意の回数を奏する
	息の量をあらわす

Performance Notes

- Indications of volume dynamics and tempo are only included where needed, and otherwise the performance may be freely interpreted
- Overall an emphasis on freely interpreting space is more important than the number of beats per note, it is hoped that everything like timbre, embellishing notes, use of portamento and the wide varieties of *yuri* (vibrato) will be considered to create a shakuhachi-esque performance. However, avoid wide deviations in each note's duration (do not run over 3 minutes).
- This piece is written to be performed on a 1.8 shakuhachi, but each performer is permitted to modulate the pitch, playing it on a different length of shakuhachi.

フェルマータ extend at your discession

V express *ma* (space between notes, time) at your discession

(pocco accel.) you may accelerate a bit at your discession

→ perform a number of times at your discession

 indicates volume of breath