

Johakyû

for soprano

violin

piano

Paul Frankhuijzen

Johakyû commissioned by Kees van de Wiel 2001

Duration: c. 14'

Important note:

The score's from Paul Frankhuijzen are under certain condition free to order or to download from the website www.paulfrankhuijzen.com.

The scores are always property of Paul Frankhuijzen.

The scores are on loan for an indefinite period.

You may not send or copy the score without permission from Paul Frankhuijzen to another person.

You MUST at all times keep us posted about your performances of works by Paul Frankhuijzen. Give your name (ensemble) and country location and date of the performances. We will be announced on our website calendar and social media. For CD recordings of the music of Paul Frankhuijzen as well as for the use of his music in film and other media, such as uploading it on the internet, you need our permission. (Worldwide)

Copyright: © 2001 by Paul Frankhuijzen
Printed in The Netherlands

All rights reserved Buma Stemra

No part of this publication may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher: Paul Frankhuijzen.

www.paulfrankhuijzen.com

E-mail p.frankhuijzen@gmail.com

Johakyû

Monomane

soprano

piano

Yûgen

violin

piano

Hana

soprano

piano

Toelichting:

De titel Johakyû betekent inleiding, ontwikkeling en finale en komt uit het Japanse NÔ theater, waarin de onderwerpen idee, concretisering en resultaat centraal staan. In de 15e eeuw voltooide Zeami Motokiyo (1363-1443) deze toneelkunst in zijn droomvisioenen (mugen-no). Het is een schildering van de ziel, een constatering in het lot der mensen. Deze ervaring wordt grensbeschrijvend gepyschologiseerd, het zijn boeddhistische aanschouwingen van zijn en schijn, van zijn en niet zijn. Deze elementen gebruik ik in mijn compositie Johakyû

Het verloop:

Het eerste deel, Monomane gaat over het idee, het innerlijke, de imitatie. Het is niet de werkelijkheid die gekopieerd wordt maar het innerlijke. De opening begint met een handeling waarbij de speler een stokje in de klankkast van de piano laat vallen. Dit gegeven (innerlijke idee) wordt gekopieerd en zet zich voort in het pianospel. De tekst komt uit het NÔ spel Adachigahara (de heide van Adachi) en werd oorspronkelijk uitgesproken door een priester voor hij aan zijn pelgrimsreis begint:

Tabi no koromo wa suzukake no	Als reiskleed dragen wij een opperkleed van hennep
Tabi no koromo wa suzukake no	als reiskleed dragen wij een opperkleed van hennep
tsuyukeki sode ya shioruran	die als dauw beschermend opperkleed gebruikt wordt, voor een gezonde slaap.

Deel twee Yûgen: de verborgen waarheid, concretisering maar ook schoonheid, liefde en spel. Deze presenteren zich in een persoonlijke houding, het gaat over een ervaring in een muzikale ruimte. De piano geeft deze ruimte weer door de verplaatsing van akkoorden. Het resultaat is niet de ruimte zelf maar de verschillende ruimtes tussen de verplaatsing. De viool speelt in deze ruimte. Het tweede gegeven van de viool is mormorando cantabile (murmelend zangerig): een idee ontstaat en spel volgt. De muzikale ruimte van de piano hierin wordt steeds weidser.

Het derde deel Hana is het resultaat: een betoverende bloem, een reis van nieuwe verrassingen. Ook deze tekst komt uit Adachigahara en gaat over het terugblikken naar de ervaring en het weer verder gaan met het resultaat hiervan.

Kokoro mo madoi	En het hart is verward, wij zijn verstoord
kimo wo keshi,	En het hart is verward, wij zijn verstoord
Kokoro mo madoi	wij weten niet, waarheen we ons moeten wenden
kimo wo keshi,	zoeken op goed geluk in de uitgestrektheid
yukubeki kata wa	zoeken op goed geluk in de uitgestrektheid
shiranedomo.	
ashi ni makasete	
nigete yuku,	
ashi ni makasete	
nigete yuku	

Paul Frankhuijzen

Indication:

The meaning of the title "Johakyû" is introduction, development and finale and is derived from the Japanese Nô theatre. In this tradition the subject of the idea, realisation and the result are all central. Zeami Motokiyo (1363-1443) perfected this and form in this dream vision "Mugen-No", which dates from the 15th century. It is a portrayal of the soul, a revelation of the destiny of people. This experience is described within a psychological framework. They are Buddhist vision of being and appearance, of being and not being. These are the elements I use in my composition Yohakyû.

The Development.

The first part / Monomane is about the idea - the intrinsic, the imitation. It's not the reality that is copied, but the intrinsic. The opening starts with an action whereby the player drops a stick in the sound box of the piano. This theme (intrinsic idea) will be copied and develops in the piano play. The text derives from the Nô play Adachigahara "The heath of Adachi" and was originally spoken by a priest before he started his pilgrimage.

For a travel cloak we don an outer garment of hemp.
For a travel cloak we don an outer garment of hemp.
Which (this) projects us from the dew and ensures a sound sleep.

Part two Yûgen: the hidden truth, realisation in addition beauty, love and play. The present themselves in' a personal attitude, it is about an experience in a musical space. The piano creates this space through displacement of chords. The result is not the space itself, but the various spaces in between the displacement. The second theme of the violin is mormorando cantabile (murmur-like singing): an idea develops and play follows. The musical space of the piano becomes more expansive within this.

The third part Hana is the result:
In en chanting flower a journey of new surprises. This text also derives from Adachigahara and is about an experience seen in retrospect, and the actions consequent of this.

And the heart is confused, we are disturbed.
And the heart is confused, we are disturbed.
To search for good fortune on the off chance,
in the expanse of space.
To search for good fortune on the off chance,
in the expanse of space.

Paul Frankhuijzen

Toelichting
Indication

ex. m 1 explain character —
 Take one woodstick from 25 +/- cm and ø 1 cm.
 Let him fall down on the strings (around c5) from the pno.
 While downing this keep pedaal (Ped.) down.

notation

senza tempo — Let stick fall down. — Let stick fall down.

Pno.

ex. m 28
notation

Pno.

hold the key down (HDK) 5 HDK 5 Ped. (sempre) Ped. (sempre)

result

Pno.

HDK 5 HDK 5 Ped. (sempre) Ped. (sempre)

Johakyû Monomane

Paul Frankhuijzen Op. 0018
1-2001

vi.
voice

Violin

Soprano

senza tempo tempo ♩ = 62

senza tempo tempo ♩ = 62
teneramente ma con zeloso

Pno.

mp *mp*
15ma

Let stick fall down.

15ma

3 *3*

3 *3*

Ped. (sempre)

poch. rall. senza tempo tempo ♩ = 62

Let stick fall down.

(15ma)

3

5

(15ma)

** Ped. **

10 *8va* *8va* *rall.*

3 *3* *3* *5*

3

** (senza ped.) **

Ped. sempre

♩ = 62
poch. burlesco / gentile speakvoice with quasi tonepitch and gliss. down.
piu mp espressivo (a little silly and friendly)
 Gliss. down

S. 15 Ta - bi no ko - ro - mo wa su - zu - ka - ke

♩ = 62
chiaramente / brillante cantabile

Pno. 15 *piu p* (8va)

♩ = 62
chiaramente / brillante cantabile

Pno. 15 *p* (8va)

S. 18 Non Gliss. poch. rall. senza tempo ,

mm no.

Pno. 18 poch. rall. Let two time's the stick fall down. ,

mf mp

♩ = 62
poch. burlesco / gentile
piu mp espressivo

S. 21 Ta - bi no ko - ro - mo wa

♩ = 62
chiaramente / brillante cantabile

Pno. 21 *piu p* (8va)

♩ = 62
chiaramente / brillante cantabile

Pno. 21 *p* (8va)

♩ = 62
poch. burlesco / gentile
piu mp espressivo

S. 21 Ta - bi no ko - ro - mo wa

♩ = 62
chiaramente / brillante cantabile

Pno. 21 *piu p* (8va)

♩ = 62
chiaramente / brillante cantabile

Pno. 21 *p* (8va)

S. *Non Gliss.* poch. rall. a tempo

su - zu - ka - ke mm no.

Pno. poch. rall. a tempo *mp*

Ped. * *Ped.* * *Ped.* *

Pno. *tasto fragile* *mp* hold the key down (HDK) *Ped.* * *Ped.* (sempre)

Pno. *Ped.* * *Ped.* (sempre)

Pno. *Ped.* * *Ped.* (sempre)

Pno. *rall.* *Ped.* * (senza ped.)

♩ = 62

molto espressivo, a little silly, friendly

mormorando **mp** 2 2

ord. Gliss.

mf 2 ord.

S.

Pno.

calmo
speakvoice
mp

S.

Pno.

un poco piu mosso
animato / facilmente

mf

Pno.

Pno.

Pno.

50 *mf* *decrescendo* *p*

Pno.

poco a poco perdendosi

54 *mp* *p* *8vb* *8vb*

Pno.

57 *pp* 10/4

Yûgen

vi.

scorrevole / espressivo animato *cantabile*

60 $\text{♩} = 80$ *mf* *mp* *mf*

Pno.

égal *dehors*

60 $\text{♩} = 80$ *mp* *p* *p* *Ped.* *Ped.*

vi. *legato*

Pno. *sciolto / espressivo*

64 *mf* *8va* *p* *mp* *p*

10/4

Leg. *p* *

vi. *(poch. cantabile)*

Pno. *mp* *piu mp* *p*

66 *mp* *piu mp* *p*

10/4

Leg. *p* *

vi. *legato*

Pno. *mf* *mf* *p*

69 *(piu mp)* *mf* *p*

10/4

Leg. *3* *mp* *p* *

vi. *poco a poco perdendosi portato ma non troppo*

Pno. *f* *p* *rall.*

71 *mf* *f* *p* *rall.*

10/4

mp *p* *

75 *quasi tempo tranquillo* *p* *p* *Gliss.* *mp* *mf* *p* sul E

Pno. *tranquillo* *p* *ped.* *

♩ = 68 *cantabile / mormorando* (notation female voice, bocca chiusa male voice sempre 8vb.) (follow the melody from vi.) *mezzo aperto* *Gliss.* *bocca chiusa*

voice vi. *piu p* *mm* *o mm*

vi. *80 cantabile espressivo* *piu p* *Gliss.* *mp* *3* *p*

Pno. *80 ♩ = 68* *velours avec légère suspense* *p* *ped. (sempre)*

85 *espressivo* *bocca chiusa* *mp* *3* *piu p* *mezzo aperto* *mp* *Gliss.* *bocca chiusa* *p*

voice vi. *mm* *mm* *o mm*

vi. *85 legato espressivo* *mp* *3* *piu p*

Pno. *85* *mp* *5* *mp* *5* *ped.* *

vi. *portato*
mf *3* *3* *3* *Gliss.* *portamento*
piu mf *mp*

Pno. *mp* *5* *5* *

vi. *espressivo / delicato*
mf *3* *3*

Pno. *mp* *5* *3*

voice vi. *mp* *poch tumultuoso* *bocca chiusa* *p* *mezzo aperto* *bocca chiusa* *mm* *o* *mm*

vi. *mf* *mp* *poch tumultuoso* *3* *p* *portato* *3* *mp*

Pno. *

vi. *mf* *3* *3* *3* *Gliss.* *Port.* *mp* *mf* *3* *3* *3*

Pno. *mp* *(poch. animato)* *5* *mf* *5*

* *And.* (sempre ped.)

vi. *resoluto* *(delicato)*
f *mf*
molto espressivo

Pno. *mp* *mf*

vi. *Sul pont.*
sf *mf*

Pno. *(vélours)* *piu p* *mf*
Leg.

vi. *intimo sul tasto* *pizz.* *sul tasto arco* *pizz.* *molto espressivo arco*
p *mp* *p* *mf*

Pno. *sub.p* *mf*
Leg.

vi. *pizz.* *arco* *f* *mp* *intimo con motto sul tasto*

Pno. *mp*
Leg.

vi. *aperto arco* *pizz.* *8va arco* *3* *Gliss.* *Gliss.* *bocca chiusa* *voice vi.* *mp* *mm* *mp*

Pno. *(écho)* *mp* *5* *3* *3* *3* *5* *Reo.* *5* *

vi. *scorrevole / espressive animato* *mf* *cantabile* *mp*

Pno. *égal* *mp* *dehors* *p* *Reo.*

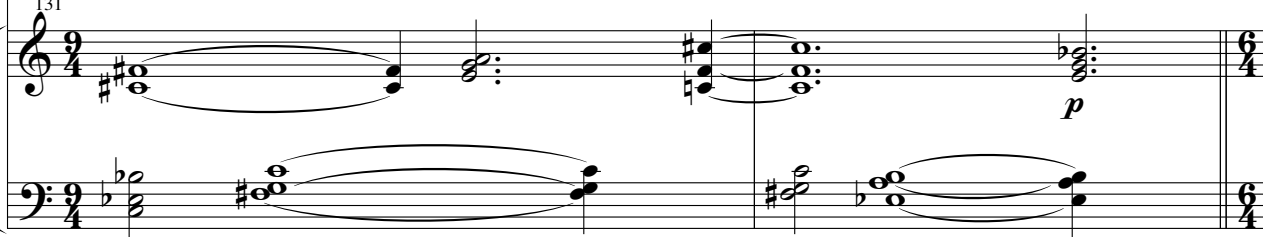
vi. *mf*

Pno. *sciolto / espressive* *3* *6* *p* *mp* *Reo.* *

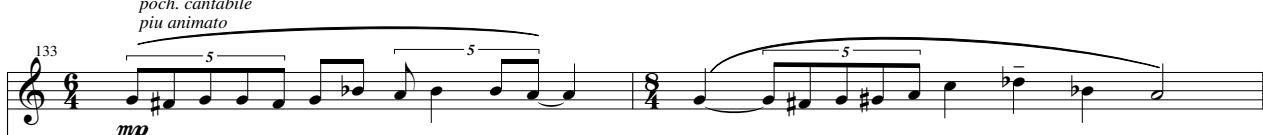
vi. *8va* *3*

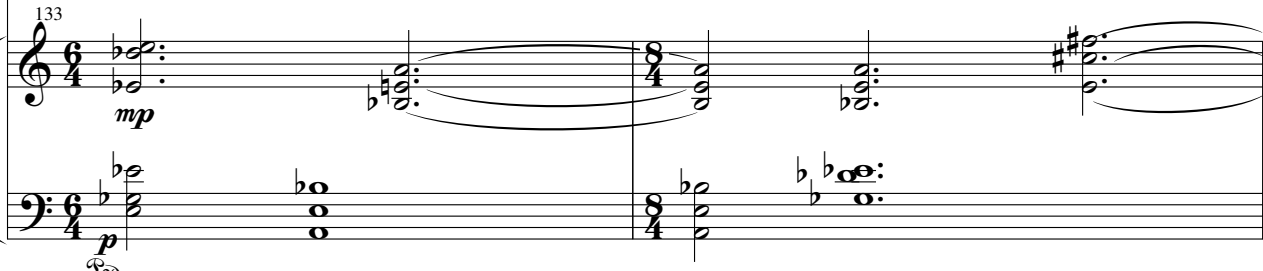
Pno. *8va* *2* *mf* *(mp)* *mf* *(mp)* *3*

vi.

Pno.

*

vi. *poch. cantabile
piu animato*
133

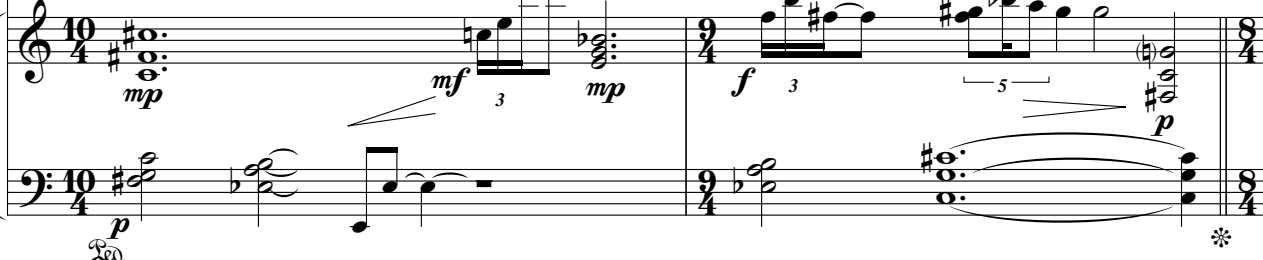
Pno.

vi. 135

Pno.

*

vi. 137

Pno.

*

vi. *mf* *mf* *liscio*

Pno. *mp* *p* *ped.*

vi. *p* *mp* *poco a poco perdendosi ma non troppo portato*

Pno. *mp*

vi. *sub.* *mf* *mp* *mp* *p* *(no vibra.)*

Pno. *mp*

vi. *♩ = 80*

Pno. *♩ = 80* *velours avec légère suspense con pochettino inquieto* *crescendo* *mp* *ord.* *ped. 8vb*

vi. *espressivo*
148 *mf* 3 5 3 5

Pno. 148 *mf* 5 * *Red.* 5

vi. *sub. cantabile / espressivo poch. bruscamente*
151 *piu' mp* *Gliss.* *intimo sul tasto* *pizz.*

Pno. 151 *f* *(véLOURS)* *mp* *Gva* 3

vi. *sul tasto arco* *pizz.* *arco* *rit.* *a tempo*
155 3 5 3 *f* *sub. mp* 5

Pno. 155 *mf* *rit.* *a tempo* 5 * *Red.* 5

vi. *mf* 3 3 3

Pno. 158 *f* *(calmo)* *mp* * *Red.*

vi. *sub. sul tasto* *pizz.* *cantabile / bruscamente* *arco* *3* *Gliss.*

Pno. *mf* *3* *f* *5* *5* *p* *(calmo)* *5* ** Leo.*

vi. *3* *espressivo / delicato* *3* *mp* *mp*

Pno. *mf* *5* *5* *p* *5* *mf* *3* ** Leo.*

vi. *3* *3* *3* *f* *mf*

Pno. *p* *f* *3* *5* *5* ** Leo.*

vi. *mormorando sul pont.* *3* *ord.* *mf* *5* *5* *3* *f* *mf*

Pno. *8va* *8va* *8va* *mp* *5* *mf* ** Leo.*

vi. *portato*
174 *f* *mf* *mf*³ *8va*

Pno. 174 *mp* *tasto fragile* *8va*
* *Red.* *

vi. *martellato* *f* *3* *arco* *distinto* *mf* *5*

Pno. 178 *Red.* *5* *

vi. (ord.) *poco a poco cantabile* *mf* *3* *5* *rall.* *mp* *voice vi.* *mp* *bocca chiusa* *mm*

Pno. 183 *rall.* *mp*

Hana

animato con moto (♩=80)
(*ma non accelerando*)

Pno.

189 *mp* *mf* *mp*

Ped. *Ped.*

Pno.

192 *mf* *p* *tasto fragile* *hold the key down (HDK)*

Ped. *Ped.* *Ped.*

quasi tempo (♩=56) (from *Monomane*)
sospirando espressivo (moan / expressive)

S.

195 *mp* *↓** *↑***

Ko-ko - ro mo m-a - doi ki-mo wo k-e - shi

Pno.

195 *quasi tempo* (♩=56) *cantabile* *mp*

Ped. *Ped.* *Ped.*

S.

197 *↓* *↑* *↓* *↑*

Ko-ko - ro mam-a - doi ki-mo wo k-e shi

Pno.

197 *mp*

Ped. *Ped.* *Ped.*

* breathe in speak voice with quasi tonepitch
** breathe out speak voice with quasi tonepitch

tempo (♩=80)(tempo Yûgen)
animato molto espressivo

Pno.

199 *mf*

Pno.

201 *mf* *mp*

S.

204 *mp* *ord.*

yukubeki kata wa shiranedomo

Pno.

204 *mp*

♩ = 62 (tempo Monomane)
gentile
espressivo

S.

208 *mp* Gliss. down Gliss. up Gliss. down

a - shi ni ma - ka - se - te

Pno.

208 *plup* *p*

210 *Gliss. up* *Gliss. down* *Non Gliss.* *rall.*

S. ni - ge - - - te yu - ku

Pno. *mp*

212 *a tempo* *gentile aperto* *quasi Gliss.*

S. a - shi ni ma - ka - se - te

Pno. *piu p* *(8va)* *p*

214 *quasi Gliss.* *calmo* *speaking voice* *(No Gliss.)*

S. ni - ge - - - te yu - ku

Pno. *mp*

216 *senza tempo* *Let stick fall down.*

Pno. *mp*