

illuminations

Eight Coloured Pieces

Alireza H. H. H.

Winter 2016

For

neverBar Ensemble

Dedicated to Nazanin Pouyandeh

Duration: ~13 min

Only for bersual
Only for bersual

Quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés, — en un monde pour deux
enfants fidèles, — en une maison musicale pour notre claire sympathie, — je vous irai chercher.

Qu'il n'y ait ici-bas qu'un vieillard seul, calme et beau, entouré d'un "luxe inouï", — et je baisserai vos genoux.

Que j'aie réalisé tous vos souvenirs, — que je sois celle qui sait vous garrotter, — et vous ébourifferai.

Quand nous sommes très forts, — qui recule ? très gais, qui tombe ? très vicule ?
Quand nous sommes très méchants, que ferait-on de nous ?
Parez-vous, dansez, riez. — Je ne pourrai jamais envoyer l'Ange par la fenêtre.

— Ma camarade, mendicante, enfant monstre ! comme ça t'est égal, malheureuses et comme malheureuses, et
mes embarcations.
Attache-toi à nous avec ta voix impossible, ta voix unique flatteur de ce vil désespoir.

Une matinée d'été, en Juillet.
Un goût de cendres vole dans l'air ; — une odeur de feu dans l'âtre, — et les bougies, — le saccage
des promenades, — la bruine des canaux par les charmes — pourquoi pas de ces joujoux et l'encens ?

J'ai tendu des cordes de cloche à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d'or d'étoile à
étoile, et je dors.

Le haut du ciel fume continuellement.
Quelle sorcière va s'adresser sur le couchant blanc ?
Quelles violences nous allons voir descendre ?

Pendant que les fonds publics s'écoulent, pendant que de fraternité, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages.

Un agréable goût de sucre de Chine, une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. — Je baisse les
feux du lit, et me jette sur le lit, et tourné du côté de l'ombre je vous vois, mes filles ! mes reines !

Illuminations est une métaphore musicale de huit poèmes-phrases qu'Arthur Schnitzler a composés entre 1873 et 1875. Cette œuvre consiste en huit miniatures, composées à partir d'éléments parallèles et contrastés.

Illuminations est une série de pièces courtes qui dépeint les poèmes d'un grand poète. A l'instar du texte, le choix de l'effectif instrumental offre une palette de couleurs, à la fois concise et riche. Par ailleurs, que l'ordre des pièces, proposé par le compositeur, suive une logique musicale et une continuité dans le contenu, les pièces peuvent être interprétées séparément ou combinées différemment selon le contexte.

Le bois noir

Longue subordonnée / brève principale,
articulées avec une suspension,
et conclusion en forme de révélation

Je ne pourrai jamais envoyer l'Amour par la fenêtre

Une subordonnée et une principale au mode conjonctif,
avec le même principe de suspension qui marque le contraste entre le thème et le prédicat,
une autre révélation qui marque la fin de la phrase

Cloche de feu rose dans les nuages

Une opposition et un déséquilibre entre deux matériaux musicaux

Goût de cendres vole dans l'air

"Une scène ardennaise ou flamande d'après Rimbaud,
les sens contradictoires : le sentiment de solitude mais à la fois festif,
une atmosphère humide, perceptible par l'odorat,
et l'interrogation brutale

J'ai tendu des chaînes d'or, étoile à étoile, et d'écume

Une scène d'allégresse d'images,
la danse de mots
et l'extase de la poésie

La haute tangente continuellement

Le pays mystérieux et transcendant du couchant blanc,
l'humidité du paysage,
et la couleur violente du soir qui cache son secret

Enfer monnaie

Le langage du poète qui parle de l'incertitude et de la souffrance,
son caractère enfant-adulte,
et le désespoir

Amable goût d'encre et de Chine

Métaphore de la nuit,
une gravure qui marque la fin à cette série de pièces,
une bruine
et un goût d'encre qui monte, la lumière qui s'éteint,
un brusque arrêt de pensée,
et une vision nocturne

Illuminations is a musical metaphor of eight micro poems, composed between 1871 and 1875 by Arthur Rimbaud. The work consists of eight miniatures, composed from various and contrasting elements.

Illumination is a series of short pieces that portrays the poems of a young poet. Like the text, the instrumentation offers a palette of colors at once concise and rich. Although the order of the illuminations proposed by the composer follows a syntactic logic and continuity in the content, pieces can be performed either separately or combined differently.

The dark wood

Long subordinate clause / main clause,
articulated with a suspension,
and conclusion in the form of revelation

I will never be able to throw Love out the window

A subordinate clause and interrogative main clause
with the same suspension that articulates the contrast between the subject and a predicate,
another revelation that ends the piece

A bell of rosy fire rings in the clouds

An opposition and an imbalance between two musical materials

A taste ashes flies through the air

"A Flemish or Ardennes scene," according to Rimbaud,
contradictory feeling: loneliness but love,
a humid atmosphere, perception by smell,
and the brutal interrogative

I have stretched golden clouds from star to star in a dance

An image of joyful scene
the dance of words
and ecstasy of poetry

The upland peaks constantly

The mysterious and transcendent white landscape sunset,
rising dampness
and purple evening that hides a secret

Master child

The dialogue of the poet speaks of difference and suffering,
child/adult duality,
and despair

The pleasant taste of India ink

Metaphor of the night,
a musical play unfolds in a series of parts,
a drizzle,
and a taste of the ink that goes up, the light goes out,
a sudden fire of the night,
and a non-visual vision

Legende

Flute		Flûte
		Essorer les tons du quart de ton
		Alterer les tons du huitième de ton
		Chanter dans la flûte.
		Tangue ram
		Chanter dans la flûte et jouer en même temps.
		Jouer un son harmonique et chanter le son résultant.
Harp		Harpe
		Toute les cordes de <i>do</i> , <i>mi</i> et <i>sol</i> doivent accordées un quart de ton plus haut. Les alterations sont indiquées avec une flèche vers le haut.
		Double trille en alternant la pédale
		Taper sur la table pour produire un son de percussion.
		Son harmonique La note résultante sonne une octave au-dessus de la note indiquée.
		Son harmonique La note résultante est indiquée entre les parenthèses.
		Pincer la corde tout en tenant un papier épais tout près de la corde de façon à ce qu'elle touche le papier et produise un son bruité.

Only for persual

Viola		Alto
		Les alterations du quart
		Alterations du huitième
		Harmoniques Le losange représente la valeur d'une note noire.
		Les harmoniques naturelles de la première corde de l'alto et les hauteurs
		Gradual Change
		Le plus faible possible

Only for persuasal
Only for persuasal

Only for bersual
Only for bersual

Illuminations
Coloured plates
For flute, harpe and viola

Le bois noir

Alireza Farhang
Paris, autumn 2015
To Nazanine Pouyandeh

♩ = 48

Bass flute
Tongue-ram

Flute: *p* *mf*

Harp: *p* *mf*

Viola: *p* *mf* *p*

Violin: *arco* *jet.* *III*

fl: *mf* *p*

Harp: *mf* *p*

vla: *pizz.* *mf* *mp*

Violin: *IV III*

The musical score is arranged in three systems, each containing staves for Flute (fl), Harp (hrp), and Viola (vla). The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score includes various dynamic markings such as *fp*, *f*, *p*, *mf*, *mp*, and *pp*. Performance instructions include *arco* and *pizz.* (pizzicato). Fingerings are indicated by numbers 1-5, and bowings are marked with *v* and *v III*. A *rit.* (ritardando) marking is present at the end of the section. The score is overlaid with a large, diagonal watermark that reads "Only for personal use".

Je ne pourrai jamais envoyer l'Arco par la fenêtre

15 $\text{♩} = 48$

fl

près de la table

hrp

f *mf*

vla

ppp *mf* *pp*

19

fl

près de la table pos. ord.

hrp

f *pp* *f*

vla

mf *pp* *mf*

s.p. 3 pos. ord.

fl 23 *pp*

près de la table pos. ord.

hrp 23 *pp* *f* *pp*

vla *pp* *mf* *pp*

s.p. 3

riten.

fl 26 *fp* *fp* *mf*

hrp 26 *p* près de la table *mf* gliss péd. *la - la - la*

vla *fp* *mf*

s.p. 3

a tempo

fl 28 *p* *fp*

hrp *p* *f* *mf*

vla pos. ord. *p* *fp* *mf*

III 10 9 9 9 9

s.p. 3 pos. ord.

riten. a tempo

fl 31 *mf* *p* *fp*

hrp *p* *p*

vla *p* *fp*

riten. a tempo

fl 34 *mf* *p* *fp*

hrp 34 *mf* *f* *mf*

vla *mf* *p* *mf*

. a tempo

fl 38 *mf* *p* *sf p* *sf*

hrp 38 *p* *fp* *fp* *ppp*

vla *p* *f* *p*

Cloche de feu rose dans les pages

Musical score for measures 44-45. The score is for three instruments: flute (fl), harp (hrp), and viola (vla). The flute part starts with a piano (*p*) dynamic and includes slurs with a '5' above them. The harp part also starts with a piano (*p*) dynamic and includes slurs with a '5' above them. The viola part starts with a pizzicato (*pizz.*) dynamic and includes a slur with a '+' sign above it.

Musical score for measures 46-47. The score is for three instruments: flute (fl), harp (hrp), and viola (vla). The flute part includes a slur with a '5' above it and a dynamic of *fp*. The harp part includes a slur with a '5' above it and a dynamic of *mf*. The viola part includes a slur with a '5' above it and a dynamic of *f*, followed by a slur with a 'III' above it and a dynamic of *pp*, and then a slur with a 'IV' above it and a dynamic of *sf p*.

49

fl *fp*

hrp

vla

51

fl *mf* *ppp* *p*

hrp *mf* *pp* *p*

vla Put a wood *mf*

54

fl C flute

hrp *mf*

vla Con sord. *mp*

Goût de cendres vole dans l'air

57 $\text{♩} = 38$ C flute

fl

hrp

vla

ord.

sp. | pos. ord.

simile

p *fp* *f* *ppp* *mf* *pp* *ppp*

III IV III 5 3 7

61

ord.

sp. | pos. ord.

ord.

simile

II I

f *ppp*

64

fl

hrp

vla

pp

p

sf

mf

68

fl

hrp

vla

pp

f

ppp

sf

gliss péd.
la₄ - la₅

73

fl

hrp

vla

p

p

mf

mp

f

mf

ff

f

mp

mf

ff

mp

ff

mf

This musical score page contains three systems of music for Flute (fl), Harp (hrp), and Viola (vla). The first system (measures 77-80) features the flute with dynamics *p*, *mf*, and *p*, and the viola with *mf*. The harp part includes the instruction "près de la table" and dynamics *p* and *mf*. The second system (measures 81-83) shows the flute with *p*, *mf*, and *(p)*, and the viola with *p*, *mf*, *pp*, *m*, *p*, and *pp*. The harp part is mostly silent. The third system (measures 84) has the flute with *mf* and *(p)*, and the viola with *mf*, *ppp*, *mf*, and *p*. The harp part is silent. A tempo marking of quarter note = 46 is present in the second system. Performance instructions include fingerings, slurs, and accents.

Only for personal use

J'ai tendu des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je dans

The musical score consists of three systems, each with three staves: Flute (fl), Harp (hrp), and Viola (vla).
- **System 1 (Measures 89-90):** Flute part starts with a piano (*p*) dynamic and includes a seven-measure rest. Harp part is marked *p* and features a 'pos. ord.' (positivo order) instruction. Viola part is marked *mp* and includes the instruction 'Senza sord. pizz.' (without mutes, pizzicato).
- **System 2 (Measures 91-92):** Flute part continues with dynamics *mp* and *p*. Harp part continues with *mp* and *p*. Viola part includes fingering numbers III, II, II and dynamics *mf* and *mp*.
- **System 3 (Measures 93-94):** Flute part continues with dynamics *mp* and *p*. Harp part continues with *mp* and *p*. Viola part includes fingering numbers III, II, II and dynamics *mf* and *mp*.

93

fl

hrp

vla

ff

96

fl

hrp

vla

pp

mp

pp

mf

98

fl

hrp

vla

mf

pp

mf

mf

101

fl *mp*

hrp *pp mp mp pp p*

vla *mp pp mp mf p*

III arco V₃ mp pizz.

104

fl *mf p*

hrp *mf p*

vla *mp p mf p*

arco V₃

106

fl *pp p mf*

hrp *mf p mf*

vla *p mp pp mf*

V₃

110

fl *p* *mf* *p* *mf*

hrp *mf* *p* *mf* *p*

vla

114

fl *p* *mf* *p* *mf*

hrp *mf* *p* *mf* *p*

vla

118

fl *pp* *f* *pp*

hrp *pp* *f* *pp*

vla

accel.

Le haut étang fume continuellement

♩ = 56

Take the bass flute

Bass flute

The musical score consists of three systems of staves. The first system (measures 121-123) features a bass flute staff with a melodic line starting at measure 121, a harp staff with a rhythmic accompaniment of eighth notes, and a viola staff with a pizzicato accompaniment. The second system (measures 124-126) continues the harp and viola parts, while the bass flute part is not present in this system. The third system (measures 127-129) shows the bass flute re-entering with a melodic line, while the harp and viola continue their accompaniment. Dynamics include *ppp*, *mp*, *mf*, and *pp*. Fingerings of 5 and 7 are indicated for the harp and viola parts.

126

fl *f* *p* *mf*

hrp *f* *p* *f* *mf*

vla *f* *p* *f*

128

fl *mf* Take the C flute

hrp *f* *mf*

vla *mf* *p* *pp* pizz. arco

130

fl C flute pizz. *f* *ord.* *mf*

hrp *f* *p* *mf*

vla *f* *p*

fl *pizz.* $\text{♩} = 56$ *p* *mf* *mp*

hrp *p* *mf* *mp*

vla *mf* *mp*

fl *f* *pp* possibile

hrp *f* *ff*

vla *p* *f*

$\text{♩} = 38$

fl

take a tick paper

vla *p*

Enfant monstre

Only for persual

The musical score is arranged in three systems. The first system (measures 140-142) includes:

- fl** (Flute): Treble clef, starting at measure 140 with a whole note chord.
- hrp** (Harp): Grand staff (treble and bass clefs), starting at measure 140 with a piano (*p*) dynamic. The bass line features triplet eighth notes with a *8vb* (8va below) marking.
- vla** (Viola): Bass clef, starting at measure 140 with a *pp* dynamic. It includes markings for *s.p. | pos. ord.* and *simile*.

The second system (measures 143-144) includes:

- fl** (Flute): Treble clef, starting at measure 143 with a piano (*p*) dynamic.
- hrp** (Harp): Grand staff, continuing the accompaniment.
- vla** (Viola): Bass clef, continuing the accompaniment with a *pp* dynamic.

The score concludes with a fermata over the final notes of the flute and harp parts.

Agréable goût d'encre et de Chine

Only for persual
Only for persual

148 $\text{♩} = 56$

fl *p* *mf*

vla Put a wooden mute *ppp* *p* *ppp* *mf* s.p. | pos. ord. $\frac{3}{4} \rightarrow 0$ $\frac{1}{4}$ pizz. III

152 *pp* *mf pp* *mp* *pp* *mp* *pp*

fl *pp* *mf* *mp* *pp* *mp* *pp*

vla *p* *mf > pp* s.p. pos. ord. $\frac{3}{4} \rightarrow 0$ $\frac{1}{4}$ $\left\{ \begin{array}{l} 1\ 2\ 3\ 4 \\ \cancel{2} \cancel{4} 5 \# \end{array} \right.$

fl 156 *p* Take the bass flute *mf*

vla 156 *f* *pizz.* 5

fl 159 Bass flute *p* *mf* *p* *ord.* *pizz.* *ord.* *pizz.* *ord.* *pizz.* *ord.* 5 5 5 5 5

hrp 159 *p* *mf* *p* *ff*

vla 159 *p* *mf* *mp* *ff* 5 6 3 5

fl 162 *pizz.* *f* *rit.* = 63

vla 162 *f* *arco* *s.p. | pos. ord.* *s.p. | pos. ord.* *s.p. | pos. ord.* *f*

The image shows a page of a musical score for a chamber ensemble. It features five staves: two for bass flute (fl), one for viola (vla), one for harp (hrp), and one for a second bass flute. The score is divided into three systems. The first system (measures 156-158) includes a performance instruction 'Take the bass flute' and dynamic markings *p*, *mf*, and *f*. The second system (measures 159-161) contains complex rhythmic patterns with dynamic markings *p*, *mf*, *p*, *mp*, and *ff*, and performance instructions like *pizz.* and *ord.*. The third system (measures 162-163) begins with a *rit.* marking and a tempo change to 63, followed by dynamic markings *f* and *f*, and performance instructions *arco* and *s.p. | pos. ord.*. A large, diagonal watermark 'Only for personal use' is overlaid across the entire page.

Musical score for fl, hrp, and vla instruments, measures 164-171. The score includes dynamic markings such as *pp*, *mp*, *ppp*, *p*, *pp possible*, and *p*. Performance instructions include *s.p. | pos. ord.*, *pizz.*, and *pp possible*. The score is overlaid with a large blue watermark reading "Only for personal use".

Handwritten signature and date: Paris, December 2016