

Sandeep Bhagwati

宮
城
俳
句

MIYAGI HAIKUS

Five complete versions

Sandeep Bhagwati *Miyagi Haiku No.9*

宮城 俳句

MIYAGI HAIKUS

Matthias Bauer | Sandeep Bhagwati | Felix Borel
Felix Del Tredici | Gabriel Dharmoo | Peter Evans
Jieun Kang | Michael Kiedaisch | Jürgen Kruse
Martin Losert | Scott Roller | Vincent Royer | Dave Taylor

Luftig unterwegs sein ohne das Gewicht des Urans
Flüchtig wiederkommen ohne Anspruch auf ein Erbe

*To travel airily without uranium's weight
To fleetingly return claiming no heritage.*

Yoko Tawada

Saori Kanemaki

World Literature - Elegy - Poetic Moments - Afterimages

On March 11, 2011, a massive earthquake in the sea off the east coast of Japan with an epicentre near Miyagi Prefecture triggered a tsunami that flooded large parts of the region Tōhoku and cost about 200,000 lives. The monster wave also severely damaged the Fukushima nuclear power plant, causing one of the most devastating nuclear reactor disasters to date and radioactively contaminating a large area around Fukushima. Not only Japan, but the whole world was deeply affected. This event prompted Sandeep Bhagwati to spontaneously write 17 haiku compositions as musical elegies - in memory of the victims, but also as a "meditation on the thin skin of our civilization on this restless planet" (Bhagwati).

Haiku as world literature

The haiku is a Japanese short poem consisting of three parts, divided into 5-7-5 syllables. Traditionally, in the haiku comprises the *kireji*, a cut word that leads to a metric incision, and the *kigo*, a seasonal word. In Japanese culture, haiku is often a one-liner because of its brevity. Due to its syllable division, world literature treats the haiku more as a three-liner with a description of nature. In translations from Japanese to other languages only the tripartite structure of this form of poetry and the nature-related *kigo* were directly transferred. Bhagwati comments: "In the appropriation of the haiku by German, English and French poets, this tripartism, apparently in an act of creative misunderstanding, was often understood dialectically: the first line as thesis, the second as alternative or antithesis, the third as synthesis. This also includes turning the last line into a surprising twist or insight. This view had a strong influence on me in my first encounters with the haiku. In my composition and the four haikus accompanying the work, one can read and hear them at work. I was very surprised when I learned - after the composition - that such a dialectic is actually foreign to the Japanese haiku".

Haiku as elegy

The tradition of Japanese poetry can be traced back to the Waka, which was already established at the imperial courts in the 8th century. The complete body of work in the Waka was divided thematically into love poems, elegies and the everyday. The elegiac poetry later also became part of the haiku, often expressing grief and sympathy. This was also a starting point for Bhagwati's composition Miyagi Haikus.

Haiku as a musical snapshot

The Miyagi Haikus are 17 monodic pieces, melodic and rhythmic lines. Bhagwati chose a non-instrumental approach to his composition because he wrote the work for a spontaneous fundraising event he organized in Montréal - and did not yet know which musicians would follow his call. The linear notation is therefore accompanied by 9 different sets of instructions that explain in detail the most diverse possibilities of interpretive reading, arrangement and improvisation based on these notations. The recordings presented on this compilation are realisations of this score consisting of notes and instructions, often, but not always, developed by the musicians in close cooperation with the composer. Improvisation inspired and defined by the score plays a central role in all these versions.

The entire cycle of the 17 haiku exhibits a micro-macro-structure: on the micro-level, the composer conceives of each piece as a three-line haiku, as is customary in the West: each individual musical haiku has three lines of notes with 5-7-5 bars. This clearly reflects the literary form of the haiku. On the macro level, this three-part structure is found several times: from three different angles, the work cycle is divided three times in different ways into three units of 5 and 7. On the one hand, there are five melodic, seven rhythmic and five melodic-rhythmic haikus, as well as seven rhythmically free, five metrically strict and five Western European rhythmic haikus, five motivic and five rhythmic improvised haiku and seven haikus, in which the fixed musical text is being improvised upon.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>melos w/o rhythm</i>					<i>rhythm w/o melos</i>							<i>rhythmicized melos</i>				
<i>metrically unbound</i>								<i>strict meter</i>				<i>flexible meter (bars)</i>				
<i>motivic improvisation</i>					<i>rhythmic improvisation</i>						<i>interpretation</i>					

The haiku is a poetic moment in which subjective sensations are a defining feature. Bhagwati's composition engages aesthetically with this characteristic of the haiku as well: by allowing the musicians to alter the written music with their interpretations and improvisations, they can adapt these haikus to their inner feelings, but also to the moment at hand. This publication contains five such interpretations with different instrumentations, different musical backgrounds and aesthetic approaches.

You will hear a trio from the New York jazz scene with Peter Evans (trumpet), Dave Taylor (bass trombone) and Felix del Tredici (bass trombone); the Open Music Quartet from Stuttgart, experienced in new music improvisation and comp improvisation, with Felix Borel (violin), Scott Roller (cello), Jürgen Kruse (piano) and Michael Kiedaisch (percussion instruments); the soloists Vincent Royer (viola) and Martin Losert (saxophone), both experienced in new music and improvisational traditions; and a trans-traditional trio, in which a traditional musician from Korea, an experimental vocal artist from the Musique actuelle scene of Montréal and a Berlin bassist from the free improvisation scene spontaneously got together without a long rehearsal phase: Jieun Kang (Haegeum), Gabriel Dharmoo (vocals) and Matthias Bauer (double bass).

In their interplay of all these elements - score, poems, re-interpretation, arrangement, comp improvisation - these recordings of Miyagi Haikus prove to be haunting musical afterimages of a catastrophe - and the nightmares it may evoke.

Saori Kanemaki, born in Tokyo, is a musicologist in Berlin and has studied the reception of haiku in New Music in Germany.

Saori Kanemaki

Weltliteratur - Elegie - Momentaufnahmen - Nachbilder

Am 11. März 2011 löste ein sehr schweres Erdbeben im Meer vor der Ostküste Japans mit Epizentrum in Höhe der Präfektur Miyagi einen Tsunami aus, der weite Teile der Region Tōhoku überflutete und etwa 200000 Leben kostete. Die Monsterwelle beschädigte auch das Kernkraftwerk Fukushima schwer, verursachte damit eine der bislang schwersten Kernreaktorkatastrophen und verseuchte ein weites Gebiet rund um Fukushima radioaktiv. Nicht nur Japan, sondern die ganze Welt war tief betroffen. Dieses Ereignis veranlasste Sandeep Bhagwati, spontan 17 Haiku-Kompositionen als musikalische Elegien zu schreiben, in Erinnerung an die Opfer, aber auch als "Meditation über die dünne Haut unserer Zivilisation auf diesem unruhigen Planeten" (Bhagwati).

Haiku als Weltliteratur

Das Haiku ist ein aus drei Teilen bestehendes japanisches Kurzgedicht, aufgeteilt in 5-7-5 Silben. Traditionell kommen im Haiku das Kireji, ein Schnittwort, das zu einem metrischen Einschnitt führt, und das Kigo, ein die Jahreszeit andeutendes Wort vor. In der japanischen Kultur ist das Haiku aufgrund seiner Kürze oft ein Einzeiler. Die Weltliteratur behandelt das Haiku infolge seiner Silbeneinteilung eher als einen Dreizeiler mit einer Naturbeschreibung. In Übersetzungen aus dem Japanischen zu anderen Sprachen wurden nur die Dreiteiligkeit dieser Gedichtform und das naturbezogene Kigo unmittelbar übernommen. Bhagwati bemerkt dazu: "In der Aneignung des Haiku durch deutsche, englische und französische Dichter wurde diese Dreiteiligkeit, offenbar in einem Akt kreativen Missverstehens, oft dialektisch aufgefasst: die erste Zeile als These, die zweite als Alternative oder Antithese, die dritte als Synthese. Dazu gehört auch, dass man die letzte Zeile als überraschende Wendung oder Einsicht gestaltet. Diese Sicht hat mich in meinen ersten Begegnungen mit dem Haiku geprägt. In meiner Komposition und meinen das Werk begleitenden vier Haikus liest und hört man sie am Werk. Ich war sehr überrascht, als ich - erst nach der Komposition - erfuhr, dass eine solche Dialektik dem japanischen Haiku eigentlich fremd ist."

Haiku als Elegie

Die Tradition der japanischen Lyrik ist auf das Waka zurückzuführen, das sich bereits im 8. Jahrhundert bei den kaiserlichen Höfen etablierte. Das Gesamtwerk des Waka wurde thematisch gegliedert in Liebesgedichte, Elegien und Alltägliches. Die elegische Dichtung wurde später auch ein Teil des Haiku, wobei Trauer und Beileid immer wieder zum Ausdruck gebracht werden. Dies war auch ein Ansatzpunkt Bhagwati's für seine Komposition Miyagi Haikus.

Haiku als musikalische Momentaufnahme

Die Miyagi Haikus sind 17 monodische Stücke, melodische und rhythmische Linien. Bhagwati wählte eine nicht instrumentengebundene Form der Komposition, weil er das Werk für eine von ihm organisierte spontane Benefiz-Veranstaltung in Montréal schrieb - und noch nicht wissen konnte, welche Musiker seinem Aufruf folgen würden. Die lineare Notation wird daher von 9 verschiedenen Instruktionen begleitet, die detailliert verschiedenste Möglichkeiten der interpretierenden Lesens, des Arrangements und der Komprovisation auf Basis dieser Notate erläutern. Die auf dieser Kompilation vorgestellten Aufnahmen sind Realisationen dieser aus Noten und Instruktionen bestehenden Partitur, die von den Musikern oft, aber nicht immer, in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten erarbeitet wurden. Von der Partitur angeregte und definierte Improvisation nimmt in all diesen Fassungen eine zentrale Rolle ein.

Der gesamte Zyklus der 17 Haiku weist eine Mikro-Makro-Struktur auf, wobei der Komponist auf der Mikro-Ebene, wie im Westen üblich, vom Haiku als Dreizeiler ausgeht: jeder einzelne musikalische Haiku weist drei Notenzeilen mit 5-7-5 Takten auf. Dadurch wird die literarische Form des Haiku eindeutig widerspiegelt. Auf der Makro-Ebene findet sich diese Dreiteiligkeit gleich mehrfach: unter unterschiedlichen Aspekten wird der Werkzyklus dreimal auf verschiedene Weise in drei Einheiten von 5 und 7 gegliedert. Einerseits gibt es sowohl fünf melodische, sieben rhythmische und fünf melodisch-rhythmische Haikus, als auch sieben rhythmisch freie, fünf metrisch strikte und fünf westeuropäisch taktssystematische Haikus, sowie jeweils fünf motivische und fünf rhythmische improvisierte Haiku und sieben Haikus, in denen der fixierte Notentext improvisierend interpretiert wird.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Melos ohne Rhythmus					Rhythmus ohne Melos							Rhythmisierter Melos				
Metrisch ungebunden							Metrisch strikt					Takte (flexible Metren)				
Motivische Improvisation					Rhythmische Improvisation					Interpretation						

Das Haiku ist eine Momentaufnahme, wobei die ich-bezogene Empfindung ein Merkmal der Haiku-Dichtung ist. Diese Eigenschaft des Haiku wird in der Komposition Bhagwatis ebenfalls ästhetisch berücksichtigt: durch die Möglichkeit, die notierte Musik mithilfe von klar definierten Improvisationen und Interpretationen zu verändern, können die Musiker diese Haikus ihrem inneren Gefühl, aber auch dem jeweiligen Moment anpassen. Diese Veröffentlichung enthält fünf derartige Interpretationen mit unterschiedlichen Besetzungen, verschiedenen musikalischen Hintergründen und ästhetischen Ansätzen.

Zu hören sind ein Trio aus der New Yorker Jazzszene mit Peter Evans (Trompete), Dave Taylor (Bassposaune) und Felix del Tredici (Bassposaune); das in Neuer Musik Komprovisation erfahrene Open Music Quartet aus Stuttgart mit Felix Borel (Violine), Scott Roller (Violoncello), Jürgen Kruse (Klavier) und Michael Kiedaisch (Perkussion); mit den sowohl in der Neuen Musik wie auch in improvisatorischen Traditionen versierten Solisten Vincent Royer (Bratsche) und Martin Losert (Saxophone); und mit einem transtraditionellen Trio, in dem eine traditionelle Musikerin aus Korea, ein experimenteller Stimmkünstler aus Montréal und ein Berliner Bassist sich ohne eine lange Probenphase spontan aufeinander eingelassen haben: Jieun Kang (Haegeum), Gabriel Dharmoo (Gesang) und Matthias Bauer (Kontrabass)

In ihrem immer wieder neu realisierten Zusammenspiel all dieser Elemente – Partitur, Gedichte, Umdeutung, Arrangement, Improvisation - erweisen sich diese Einspielungen der Miyagi Haikus als eindringliche musikalische Nachbilder einer Katastrophe - und den Albträumen, die sie auszulösen vermag.

Saori Kanemaki, geboren in Tokio, ist Musikwissenschaftlerin in Berlin und hat die Haiku-Rezeption in der Neuen Musik Deutschlands erforscht.

About the Musicians – Die Musiker

Sandeep Bhagwati, composer, conductor, poet, professor at Concordia University Montréal and director of matralab – a lab for interdisciplinary research-creation. Musical director of Ensemble Extrakte and of similarly trans-traditional ensembles in Montréal and Pune. His often interdisciplinary, large scale works are performed at leading festivals and venues worldwide.

Sandeep Bhagwati, Komponist, Dirigent, Dichter und Professor für interdisziplinäre künstlerische Forschung an der Concordia University Montréal, wo er das matralab leitet. Musikalischer Leiter des Ensemble Extrakte sowie ähnlich trans-traditioneller Ensembles in Montréal und Pune. Seine oft interdisziplinären, abendfüllenden Werke werden in führenden Festivals und Konzertsälen rund um die Welt aufgeführt.

Matthias Bauer is a double bass player, improviser and composer who is mainly working in the field of improvised and contemporary music. He performed with many internationally renowned musicians of the free improviser scene. He has premiered a large number of solo compositions for double bass and is working with various new music ensembles.

Matthias Bauer ist Kontrabassist, Improvisator und Komponist im Bereich der improvisierten und zeitgenössischen Musik. Als Improvisator gab er zahlreiche Konzerte mit international bekannten Musikern der improvisierten Musik. Auf dem Kontrabass hat er eine Vielzahl von Solowerken zeitgenössischer Musik aufgeführt und arbeitet als Interpret mit verschiedenen Ensembles.

Felix Borel is a violinist in the South West German Radio Symphony Orchestra. In addition, he plays in various ensembles that are interested in free play. He teaches improvisation at Freiburg Music University and is the violinist of the Open Music Quartet.

Felix Borel spielt neben seiner Arbeit im SWR Symphonieorchester in diversen Formationen, die Raum für freies Spiel lassen. Er hat einen Lehrauftrag für Improvisation an der Musikhochschule Freiburg und ist der Violinist des Open Music Quartetts.

Felix Del Tredici is an innovative bass trombonist and improviser and has worked as an artist-researcher with Sandeep Bhagwati's matralab for many years. He is a member of Ensemble Échappé, No Hay Banda, So Wrong It's Right, and has performed with Klangforum Wien, Musikfabrik, Ensemble Signal, and the Hong Kong New Music Ensemble. He has presented his interdisciplinary performances in Canada, the US and Europe.

Felix Del Tredici ist ein experimentierfreudiger Bassposaunist und Improvisator und arbeitet seit vielen Jahren als künstlerischer Forscher in Sandeep Bhagwati's matralab. Er ist Mitglied in den Ensembles Échappé, No Hay Banda, So Wrong It's Right, und ist mit dem Klangforum Wien, Musikfabrik, Ensemble Signal, und dem Hong Kong New Music Ensemble aufgetreten. Seine eigenen interdisziplinären Konzertabende präsentiert er regelmässig in Kanada, USA und Europa.

Gabriel Dharmoo is a composer, extended-voice improviser and performer. Winner of Canada Council for the Art's 2017 Jules Léger Prize for his musical theatre Wanmansho. Creator of the award winning live-arts solo Anthropologies imaginaires. In 2018, he founded the experimental vocal ensemble PHTH. He has performed around the world with leading musicians from many different traditions.

Gabriel Dharmoo ist Komponist, experimenteller Stimmkünstler und Improvisator. Für sein Musiktheater Wanmansho gewann er 2017 den Jules Léger Prize des Canada Council for the Arts. Er schuf die preisgekrönte Solo-Show Anthropologies imaginaires. 2018 gründete er das experimentelle Vokalensemble PHTH. Er ist weltweit mit führenden Musikern verschiedenster Musiktraditionen aufgetreten.

Peter Evans is a leading trumpet player, composer and improviser in New York's new and improvised music scene. He primarily works with his Peter Evans Ensemble and Being & Becoming, is a member both of the International Contemporary Ensemble and Wet Ink Ensemble and has worked with John Zorn, Jim Black, Ambrose Akinmusere, Nate Wooley, Steve Schick, Mary Halvorson and his compositions are performed at leading festivals.

***Peter Evans** ist in New York ein massgeblicher Trompeter und Komponist sowohl in der neuen wie in der improvisierenden Musikszene. Er arbeitet vor allen mit seinen Ensembles Peter Evans Ensemble und Being & Becoming, und spielt sowohl im International Contemporary Ensemble als auch im Wet Ink Ensemble. Er hat u.v.a. auch mit John Zorn, Jim Black, Ambrose Akinmusere, Nate Wooley, Steve Schick und Mary Halvorson gearbeitet, seine Werke werden bei führenden Festivals aufgeführt.*

Jieun Kang, is a renowned haegeum (Korean bowed string instrument) player, member of Ensemble Extrakte, director of WhatWhyArt - a creative art production based on Korean traditional arts. She is an active Haegeum performer and director who continues to continually expand her musical horizons - from faithful tradition to stimulating new creations.

***Jieun Kang**, Meisterin der koreanischen Fidel haegeum, ist Mitglied des Ensemble Extrakte und Leitern von WhatWhyArt – eine Produktionsfirma für neuartige Projekte in Koreas traditionellen Künsten. Als haegeum Spielerin sucht sie beständig, ihren musikalischen Horizont zu erweitern – zwischen Treue zur Tradition und anregenden Neuschöpfungen.*

Michael Kiedaisch is a percussionist and composer in the fluid terrain between new music, improvised music and Jazz. This can be seen in his frequent collaborations with composer-performers such as Mike Svoboda, Stefano Scodanibbio, Markus Stockhausen, Michael Riessler, Scott Roller etc. He teaches improvisation at the University of Witten/Herdecke und ist der Schlagwerker des Open Music Quartetts.

***Michael Kiedaisch** ist Percussionist und Komponist im Spannungsfeld zwischen Neuer Musik, improvisierter Musik und Jazz. Insbesondere die Zusammenarbeit mit komponierenden Improvisatoren, improvisierenden Komponisten wie Mike Svoboda, Stefano Scodanibbio, Markus Stockhausen, Michael Riessler, Scott Roller etc. spiegelt dies wider. Er ist Dozent für Improvisation an der Universität Witten/Herdecke and the percussionist of the Open Music Quartet*

Jürgen Kruse is a pianist and conductor who has worked with Ensemble Modern, Musikfabrik NRW, Klangforum Wien and has played solo piano with orchestras such as the South West German Radio Orchestra. He has closely collaborated, amongst others, with conductors such as Michael Gielen, Hans Zender, Peter Eötvös, and Sylvain Cambreling and composers such as Helmut Lachenmann, György Kurtag, Maurizio Kagel, and Steve Reich. He has recorded numerous CDs and is the pianist of the Open Music Quartet.

Jürgen Kruse ist Pianist und Dirigent, hat mit Ensemble Modern, Musikfabrik NRW, Klangforum Wien gearbeitet, und ist als Solist u.a. mit dem SWR Sinfonieorchester und hat mit Dirigenten und Komponisten wie Michael Gielen, Hans Zender, Peter Eötvös, Sylvain Cambreling, Helmut Lachenmann, György Kurtag, Maurizio Kagel, und Steve Reich eng zusammengearbeitet. Neben zahlreichen CD Einspielungen ist er auch Pianist des Open Music Quartetts Stuttgart.

Martin Losert plays saxophones with a focus on new music and improvisation and has co-founded the Ensemble Mosaik Berlin. With it, he has toured with it to the leading festivals for contemporary music worldwide. He regularly collaborates with seminal composers of our time and, since 2012, has been the professor for instrumental and vocal pedagogy at the Mozarteum Salzburg Music University.

Martin Losert ist als Saxophonist vor allem in neuer und improvisierter Musik tätig. Er ist Mitgründer des Ensemble Mosaik in Berlin, mit dem er weltweit auf führenden Festivals für neue Musik aufgetreten ist. Er arbeitet regelmässig mit prägenden Komponisten unserer Zeit zusammen und ist seit 2012 Professor für Instrumental- und Gesangspädagogik am Mozarteum Salzburg.

Scott Roller is active as a composer, cellist and teacher primarily in new and improvised music, collaborating with ensembles and colleagues such as Ensemble gelberklang, Wolpe Trio, ensemble avance, Musikfabrik NRW, Mike Svoboda, Michael Riessler, dem Ensemble Modern Orchester and te Open Music Quartet. Working with artists from various disciplines and media (video, painting, dance, poetry, performance) is a central aspect of his work.

Scott Roller ist als Komponist, Cellist und Pädagoge vor allem im Bereich der neuen und improvisierten Musik tätig vor allem mit Ensembles wie Ensemble gelberklang, Wolpe Trio, ensemble avance, Musikfabrik NRW, Mike Svoboda, Michael Riessler, dem Ensemble Modern Orchester und dem Open Music Quartett. Daneben ist die Zusammenarbeit mit Künstlern sehr unterschiedlicher Medien (Video, Malerei, Tanz, Dichtung, Performance) ein zentraler Aspekt seiner Arbeit.

Vincent Royer has published several award-winning albums of new music for viola solo, such as the complete works for viola by Giacinto Scelsi. As soloist, chamber musician and improviser he likes to explore the dialogue between music, dance and the visual arts and has collaborated Gérard Grisey, Pascal Dusapin, Horatiu Radulescu, Luc Ferrari and Vinko Globokar. Since 2010, he is professor for chamber music at the Conservatoire Royal de Liège.

Vincent Royer hat mehrere preisgekrönte Aufnahmen neuer Musik für Viola solo veröffentlicht z.B. die Gesamtaufnahme von Giacinto Scelsi's Kompositionen für Viola. Als Solist, Kammermusiker und Improvisator erkundet er den Dialog zwischen Musik, Tanz, und den bildenden Künsten, und hat mit Gérard Grisey, Pascal Dusapin, Horatiu Radulescu, Luc Ferrari and Vinko Globokar eng zusammengearbeitet. Seit 2010 ist er Professor für Kammermusik am Conservatoire Royal in Lüttich.

David Taylor is one of the most respected bass trombonists in contemporary music, jazz and improvised music. He was a soloist with leading symphony orchestras, but has also performed or recorded with the Rolling Stones, Gil Evans, Carla Bley, the Mingus Big Band, Yo Yo Ma, Aretha Franklin, Itzhak Perlman, Miles Davis, Quincy Jones and Frank Sinatra. He teaches at the Manhattan School of Music and Mannes College of Music.

David Taylor ist einer der wichtigsten Bassposaunisten für zeitgenössische Musik, Jazz und improvisierte Musik. Als Solist hat er mit führenden Orchestern konzertiert, aber er ist auch mit Musikern wie den Rolling Stones, Gil Evans, Carla Bley, the Mingus Big Band, Yo Yo Ma, Aretha Franklin, Itzhak Perlman, Miles Davis, Quincy Jones and Frank Sinatra aufgetreten und ins Studio gegangen. Er lehrt an der Manhattan School of Music und am Mannes College of Music.

Sandeep Bhagwati *Miyagi Haiku No.17*

Why five recordings of the same score?

Comprovisation lives from the insight that no performance can be completely fixed beforehand - but neither can it be completely improvised. We always operate in the fluid inter-zone between these two poles. By accepting that we are neither composers of eternal scores nor improvisers without any precondition, we as creative musicians can shape, define and navigate our musical course through this sonic no-man's-land between interpretation and improvisation with some clarity of mind and purpose. Comprovisation scores are, other than their trusted well-organized siblings, not more than maps of a wild and largely uncharted terrain. Whoever follows them, must find their own path.

Any audio publication of a single realisation of comprovisation score will thus afford us just one perspective on this work – what we hear is a complex, distributed creation that emerged from an intense engagement between various incomplete definitions of the score and the even more contingent conditions of a performance. One version alone can thus not tell us much about all the music imagined in the score – but five different recordings just might provide us with a chance to follow its ramifications and layers.

Sandeep Bhagwati Miyagi Haiku No.2

Warum fünf Aufnahmen derselben Partitur?

Die Komprovisation lebt von der Erkenntnis, dass keine Aufführung vollständig im Voraus festgelegt werden kann - sie kann aber auch nicht komplett improvisiert werden. Wir arbeiten immer in der fließenden Zone zwischen diesen beiden Polen. Indem wir akzeptieren, dass wir weder Komponisten ewiger Partituren noch Improvisatoren ohne jegliche Bedingung sind, können wir als schöpferische Musiker unseren musikalischen Kurs durch dieses klangreiche Niemandsland zwischen Interpretation und Improvisation mit einer gewissen Klarheit von Geist und Zweck festlegen, bestimmen und steuern. Komprovisationspartituren sind, anders als ihre vertrauten planvollen Geschwister, nicht viel mehr als Landkarten eines wilden und weitgehend nicht erfassten Territoriums. Wer ihnen folgt, muss seinen eigenen Pfad finden.

Jede Audio-Veröffentlichung einer einzelnen Interpretation einer Komprovisationspartitur wird somit immer ein nur eine Perspektive auf das Werk sein können - was wir hören, ist eine vielschichtige, weit verzweigte Schöpfung, die aus einer intensiven Auseinandersetzung mit verschiedenen unvollständigen Vorgaben der Partitur und den noch unvorhersehbareren Bedingungen einer Aufführung hervorgegangen ist. Eine einzige Fassung allein kann einem daher nur wenig über all die in der Partitur angelegte Musik erzählen - aber vielleicht eröffnen uns fünf verschiedene Aufnahmen die Möglichkeit, ihren Verästelungen und Schichtungen ein Stück weit zu folgen.

CD 1

**1-17 I MIYAGI HAIKUS (Version by Gabriel Dharmoo (vocals)
Jieun Kang (haegeum) Matthias Bauer (double bass)) [32:00]**

Haiku 1 [3:03] Haiku 2 [2:03] Haiku 3 [2:15] Haiku 4 [1:07] Haiku 5 [3:41] Haiku 6 [1:17] Haiku
7 [1:17] Haiku 8 [1:53] Haiku 9 [0:53] Haiku 10 [1:23] Haiku 11 [0:52] Haiku 12 [1:08] Haiku
13 [2:22] Haiku 14 [1:29] Haiku 15 [1:02] Haiku 16 [2:40] Haiku 17 [3:12]

**18-34 II MIYAGI HAIKUS (Version by Peter Evans (trumpets) Dave Taylor
& Felix Del Tredici (bass trombones)) [34:48]**

Haiku 1 [2:01] Haiku 2 [2:03] Haiku 3 [2:17] Haiku 4 [2:43] Haiku 5 [1:36] Haiku 6 [2:14] Haiku
7 [1:28] Haiku 8 [2:03] Haiku 9 [2:10] Haiku 10 [2:13] Haiku 11 [1:29] Haiku 12 [2:02] Haiku
13 [2:42] Haiku 14 [1:51] Haiku 15 [1:42] Haiku 16 [3:03] Haiku 17 [1:25]

CD 2

1-17 III MIYAGI HAIKUS (Version by Martin Losert (saxophones solo)) [22:44]

Haiku 1 [1:27] Haiku 2 [1:55] Haiku 3 [2:02] Haiku 4 [1:20] Haiku 5 [1:10] Haiku 6 [1:33] Haiku
7 [0:53] Haiku 8 [1:13] Haiku 9 [0:59] Haiku 10 [1:46] Haiku 11 [0:43] Haiku 12 [1:04] Haiku
13 [1:06] Haiku 14 [0:58] Haiku 15 [0:48] Haiku 16 [1:25] Haiku 17 [1:40]

**18-34 IV MIYAGI HAIKUS (Version by Felix Borel (violin) Scott Roller (cello)
Michael Kiedaisch (percussion) Jürgen Kruse (piano)) [23:53]**

Haiku 1 [1:30] Haiku 2 [2:19] Haiku 3 [0:55] Haiku 4 [0:55] Haiku 5 [0:30] Haiku 6 [1:39] Haiku
7 [1:21] Haiku 8 [1:21] Haiku 9 [0:50] Haiku 10 [1:30] Haiku 11 [0:58] Haiku 12 [1:31] Haiku
13 [1:24] Haiku 14 [1:17] Haiku 15 [1:23] Haiku 16 [2:35] Haiku 17 [1:08]

35-51 V MIYAGI HAIKUS (Version by Vincent Royer (viola solo)) [21:15]

Haiku 1 [0:56] Haiku 2 [1:08] Haiku 3 [1:14] Haiku 4 [0:33] Haiku 5 [1:14] Haiku 6 [0:55] Haiku 7 [0:33] Haiku 8 [0:52] Haiku 9 [1:17] Haiku 10 [0:45] Haiku 11 [0:45] Haiku 12 [0:58] Haiku 13 [1:19] Haiku 14 [1:31] Haiku 15 [2:05] Haiku 16 [2:16] Haiku 17 [2:09]

Score by Sandeep Bhagwati, all improvisations by the musicians.

Tonmeister: Lutz Glandien, *Elsenstudio Berlin (I, III, V)*; Amandine Pras, *CIRMMT Montréal (II)*; Matthias Schneider–Hollek, *Digital Masters Stuttgart (IV)* **Mastering:** Lutz Glandien, *Elsenstudio Berlin (all except II)*; Alan Silverman, *Aerial Sound New York (II)*

Versions recorded on March 5&6, 2015 (II), June 11&12, 2016 (IV), Oct 19, 2017 (V), Dec 11&12, 2017 (I) and Dec 15, 2017 (III)

Drawing / Zeichnung **Robert Del Tredici** (2018)

*This album was realised with **generous support** from the Fonds de Recherche du Québec – Société et Culture, the Canada Research Chair for Inter-X Art, Musik der Jahrhunderte Stuttgart, and Concordia University.*

***The poems** were reprinted with the kind permission of the poets and the HKW Berlin, which commissioned them in 2018.*

***Special thanks** to Katinka Bhagwati for the African wooden cowbell which broke during recording, to Jen Reimer for the financial oversight, to Devora Neumark who helped put together the TAMUKE fundraising event, where this score was first played and to Navid Navab, who made a wonderful sonic installation for a Miyagi Haikus concert in Montréal.*

The Miyagi Haiku Poems

For the Miyagi Haikus score, I translated a poetic form, the haiku, into music. When the recordings of this album were available, I invited some poets whose poetry is essential to me to now react to the music.

Yoko Tawada, Yang Lian, Monika Rinck, Ranjit Hoskote, Christian Filips, and Lance Olsen surprised and touched me with their haunting cycles of poems - they can be read on the following pages - with two exceptions:

Lance Olsen's Poem relies on a meticulous graphic page layout which cannot be reproduced in this booklet format. Yang Lian wrote his poem in Chinese script. We would have loved to print the original version, but it was not easy to adapt it to this booklet. It was wrench - but we had to leave both of these texts out.

Die Miyagi Haiku Gedichte

Mit der Partitur der Miyagi Haikus habe ich eine dichterische Form, den Haiku, in Musik übersetzt. Als die Aufnahmen dieses Albums vorlagen, lud ich einige Dichter, deren Werk mir etwas bedeutet, ein, nun wiederum auf die Musik zu reagieren.

Yoko Tawada, Yang Lian, Monika Rinck, Ranjit Hoskote, Christian Filips und Lance Olsen haben mich mit ihren eindringlichen Gedichtzyklen überrascht und berührt – sie sind auf den folgenden Seiten zu lesen - mit zwei Ausnahmen:

Lance Olsen's Gedicht basiert auf einem akribischen, graphischen Seitenlayout, das in diesem Heftformat nicht reproduziert werden kann. Yang Lian schrieb sein Gedicht in chinesischer Schrift. Wir hätten gerne die Originalversion gedruckt, aber es war nicht einfach, das Layout anzupassen. Auf beides haben wir daher schwerem Herzens verzichten müssen.

Yoko Tawada
Komm nicht zu nah ich strahle

- 1 Vierzehn Jahre alt kannst du werden
Der strahlende Ortsname als Verfallsdatum
Einzig schuldig sei der Wind murmeln die Gelehrten
Hätte er keinen Lichtstaub gebracht
Wärst du unbeschädigt geblieben
- 2 Von der Tischkante in der Werkstatt des Vaters
So weit wie möglich entfernt Am besten im Ausland
Soll das Kind spielen heiter und einsam
Kein Ventilkolben lässt sich wirklich reparieren
Komm nicht zu nah ich strahle
- 3 Ein leises Zwitschern des Wassers über dem Kopf
Vergessene Flügelwesen Leere Bäume
Die ungerechte Ohrfeige Ein rasender Fußsoldat
Schießt auf die herrenlose Hündin Der Granit
Steht aufrichtig mit animalischer Inschrift
- 4 Lass den Bildschirm weiterschlafen
Zeichne mit der Nasenspitze das Wort
FERN Die Geliebte schaltet das Radio an
Katastrophe klingt preiswert
Neben biologischen Kochrezepten
- 5 Wirr nennen sie mich wenn ich
Den Wir-Ton nicht treffe Mir wurde
Das angeborene Gesicht ausgeschält
Würdest du mich wiedererkennen
An der zerzausten alten Melodie

- 6 Ich höre einen Arzt die Treppen steigen
An meiner Tür vorbei und irgendwohin verschwunden
Kein Kittel mehr Nur noch eine weiße Fahne
Mein kleiner kranker Apfel im Hals
Spricht stimmlos verfault mehlig braun
- 7 Alles was blitzt und leuchtet
Entferne ich mit Pinzetten bevor es
Die tintenschwarzen Hirnzellen zerlegt
Im Schatten fühlt sich die Feder heimischer
Gedanken sind lichtscheu
- 8 Durch einen Schacht steigt ein Gelächter
Tiefe heisere Kinderstimmen
Hast du gelöscht mit ungeprüfter Muttermilch
Den einst getippten Bericht über Ex-Kinder
Über ihre theoretische Unsterblichkeit
- 9 Kein Bauer geht ohne seine Kühe
Ins Exil Lieber eine Scharade
Als diese euterlose Regierung
Ins Plastik-Gras beißen Der Speichelspruch
Fließt zwischen eingeschüchternen Schenkeln
- 10 Die beulige Kopfhaut vorsichtig durchkämmen
Der schwarze Regen der Haare fällt
In den knochenweißen Waschbecken
Müde Schuppen Beim Schlangenritual starren
Zwei ovale Löcher aus dem Spiegel

- 11 Im ersten Jahr wächst kein Pilz im Wald
Bombenbeeren fallen ab bevor sie ausreifen
Im dritten Jahr hört man einen Kinderchor
Wir sind gesund fast zu gesund
Somit auch das ganze Land
- 12 Tiere verfilzen sich im Medienteppich
Die Hörner wachsen aus dem Kahlkopf
Geraubt ist mir ein handfester Tod Ich kenne
Keinen Ekel Die Nähe zu allen Zeitgenossen
Kot und Blut verschmiert
- 13 Es war mal ein Loch in mir sternförmig
Selbst eine Straße nennt sich invalide
Kettenweise Kriege und trügerische Heilungen
Bei jedem trocknen Husten knirscht das Knie
Weich stehen wir Bitter küssen wir fremde Wunden
- 14 Niemand sagt dir Bescheid wenn deine Schuhe
Staubig vor der Tür warten Was passiert weiß auch
Der Junge nicht und putzt schweigsam deine Füße
Du und er die einzigen die kein Flugticket für den
Letzten Akt bekommen
- 15 Die Verlobte begrub den Ring unter der Erde
Der Diamant ist ein zerquetschtes Mineral
Sein Glanz an Fußketten der Edelsteinfamilie
Luftig unterwegs sein ohne das Gewicht des Urans
Flüchtig wiederkommen ohne Anspruch auf ein Erbe

- 16 Ein Sumpf war sie im Herbst als es noch regnete
 Rissig die braune Erde Durstig nach der Paarung
 Tausendfach schwangere Frösche mit ihrem
 durchsichtigen Bauch Auch ich
 Stehe nackt mit entblößten Zellen
- 17 Eine Hand voll Asche nehme ich mit
 Wenn ich das Urgroßelternhaus verlasse
 Ihre Pulveraugen möchten sehen
 Die neue Stadt meine Zukunft wo niemand
 Uns kennt.

Yoko Tawada
Don't come too close I am radiating

- 1 *You may live to be fourteen
 The name of this radiant place your expiry date
 Only the wind is to blame the scholars murmur
 Had it not carried luminous dust
 You would have remained intact*
- 2 *Far from the edge of father's workshop table
 As far away as possible preferably abroad
 the child may play merrily and alone
 No valve piston can truly be repaired
 Don't come too close I am radiating*
- 3 *Water twittering faintly above the head
 Forgotten winged creatures Vacant trees
 The unjust slap A foot soldier in rage
 Shoots at a stray bitch Granite
 Stands upright with a bestial epitaph*

- 4 *Let the screen sleep on
With the tip of your nose draw the word
FAR The lover turns on the radio
Catastrophe sounds economical
Next to organic recipes*
- 5 *Undone they call me when I
Cannot nail the us-tone
My inborn face was peeled off
Would you recognize me
From this tattered old melody*
- 6 *I hear a doctor climb the stairs
Past my door vanishing to anywhere
No more gown just a white flag
The tiny sick apple inside my throat
Speaks voicelessly rotten mealy brown*
- 7 *All that is flashy and shiny
I remove it with tweezers before it
Dismantles the inky black cells in my brain
The nib feels more at home in the shade
Thoughts are light-averse.*
- 8 *From a shaft laughter ascends
Deep hoarse children's voices
You quenched them with untested mother's milk
The report you once typed about ex-infants
About their theoretical immortality*

- 9 *No farmer will go into exile without
His cows Better a charade
Than this udderless government
Chewing on plastic sods The drooling dictum
Seeps from cowed thighs*
- 10 *Carefully combing the lumpy scalp
The hair's black rain falls
Inside the bone white wash basins
Worm-out scales Throughout the snake ritual
Two oval holes stare out from the mirror*
- 11 *In Year One no mushroom will grow in the woods
Bomb berries drop before they are ripe
In Year Three you hear a children's choir sing
We are healthy too healthy almost
And thus this entire land*
- 12 *Animals matted in the media rug
The horns bulge from the skinny head
I've been robbed of a tangible death I know
No disgust The nearness of all contemporaries
Smearred in feces and blood*
- 13 *Once a hole was in me star-shaped
Even a street calls itself invalid
Wars on a daisy chain and illusory healings
The knee grinds with every dry cough
On soft ground we stand Bitterly kiss alien wounds*

- 14 *No one tells you when your dusty shoes
Wait at the door Even the boy does not know
What goes on and silently scrubs your feet
You and he the only ones to not get a plane
Ticket to the last act*
- 15 *The fiancee buried the ring beneath the soil
The diamond is a squashed mineral
It shines on anklets of the jewel family
To travel airily without uranium's weight
To fleetingly return claiming no heritage.*
- 16 *She was a swamp in fall when it still rained
The brown earth full of cracks Parched after mating
Thousands of pregnant frogs with their
Transparent bellies Me too
I stand naked with my cells bared*
- 17 *On leaving the great-grandparents' house
I will take a handful of earth with me
Their powdery eyes will want to see
The new city my future where no one
Knows us.*

translated by Sandeep Bhagwati

Yang Lian

The Poems reacted to „Miyagi Haikus“

1 To the Brass Version

What I see when I turn my head

in the electric emptiness of night
in flesh a canyon swims
opposite the trees
a forest of frozen, snow-white bones

chaotic colours of dusk
within a still more chaotic dream

swaying
I stroll through a land where I am not

The Sublime

storm and precipitous cliffs in confrontation
storm rages
black crushed into white

mountains pushed open by the sea
sky earth
shrunk to
forests ringing with the sound of swiftly marching feet

Forgetting

wind and the music of wind
world of emptiness
leaves of grass, all singing in the ear

Heard

green scrapes through the thin-skinned body
the mountain valley moves into you
flute sound out of the wind

2 To the Quartet Version

Outside the Instant

if there were only a single drop of cold rain in the world
the sound of the rain would last an instant
and if rain sound were this instant
the ear would remain outside the instant
and if the ear is outside the instant
mind falls on silence
as rain empties the empty room
the world falls without a sound

Meeting

bird rides on a sheet of wind
following a rhythm I cannot follow

two ears meet
in an overwhelming sound

shocked, the bird dreams of
sky wearing clothes

Open Book

death cannot be lightless
in the space between leaf and leaf
light and light turns flowing water

the vortex of the fruit reddens
and hears: light splashing upwards
inside a stone the distant sound of a waterfall

World on the Run

lying in a shaded coffin
lying under an apple tree
in the coffin's deeper darkness
the beautiful name sung out by a bird

shadow glinting over the ground
white shadow

Dwelling Place

in the eyes of the dream, dream seems dream
in the light, appears as light
music
this instant's space
whenever restless always 'an airy nothing'

3. To the Viola Version

Silent Agreement

time scatters
in birdflight
in the wordless opening of flowers

bird shadow, shattered on the water
like a flower
withered unremembered

Lemon

peaceful topics in an orchard
turn to green in summer
golden in autumn
like the lemon

and yet lemon is not green in summer
nor golden in autumn
far from the word
the sound of raindrops turns to speak of life

Loop

only the days of a word
only the people of a day
only the words of a person

Arrogance of Words

words make people into shadows
words raze the living and the dead
words will not touch the world
in the hollow shell of a hand
twilight colours have long since faded

Vase

a word eradicates the world
a feather
drifts down

and yet, a bird's nest
in each of its fragments
preserves the whole

4 To the Trans-Traditional Trio Version

World at Parting

as I left the moonlight flooded in
forming a tiny whirlpool

the skin of moonlight
was everywhere empty

in the silvery whiteness a fish swam upstream
rubbing eyes darkness, as before

Night Visit

a headstone in the darkness
carves us to a semblance

zero hour moon
bright terror

Fish and Fishman

a fish caught up to glimpse the world
one glimpse from sea to death

the cold milky eye of the fish
slips by me unseeing this white space

Birth

the garden doesn't grow
this white space is moonlight
veins of the stone distinct as letters
from the ends of their branches a bird flows
birdsong
stretches someone out
deep green of mosses figured like spilling blood
all of it fled from the world
and everywhere moving
bodies without bone

5 To the Saxophone Version

First Light

in the emptiness where they were spoken, all things stop
day is a word
which seizes the heard silence
sea, from ash to blue
birds like distant sand
shivering in the sunlight
first light a first word
hearing it every day
can't hear it beginning

Absent

light
draws bamboo leaves on the sea
fans in the sky
names on stone

all things are blue
as I am absent so blue

Distance

wind from blue to green
trees have their own days
to die

fine traces of birds' claws
cover the beach with writing
words that no one can read

light rising
less than an instant
is forever

*Translated from the original
Chinese by John Cayley*

Yang Liang

The Poems reacted to „Miyagi Haikus“

1 Zur Brass-Version

Was man sieht, wenn man den Kopf wendet

*Die Nachtluft ist elektrisch aufgeladen
Im leuchtenden Fleisch, schwimmende Schluchten*

*Die andere Seite der Bäume
Schneeweiß bedeckt von eiskalten Skeletten*

*Eine zufällige Abenddämmerung
In einem noch zufälligeren Traum*

*Turbulenzen
Langsam gehe ich über eine Erde, auf der es mich nicht gibt*

Inspiration

*Gewittersturm und schroffer Fels stehen gegeneinander
Erzürnt reibt der Sturm
Schwarz in das Weiß*

*Das Meer bricht die Berge auf
Himmel und Erde schrumpfen
Die Bäume erklingen mit rasendem Schritt*

Vergessen

*Musik von Wind und Wind
Welt mit leerer Mitte
Gras, Blatt. Alles klingt im Ohr*

Hören

*Grün schürft die dünne Hülle auf
Das Tal zieht in dich ein
Bläst Flötentöne im Wind*

2 Zur Quartett-Version

Außerhalb des Augenblicks

*Blicke auf der Welt nur ein kühler Regentropfen,
dann wäre sein Ton der Augenblick.
Wäre der Ton des Tropfens der Augenblick,
dann befände sich das Ohr außerhalb des Augenblicks.
Das Ohr außerhalb des Augenblicks,
hört das Herz die Stille,
räumt der Regen das Zimmer noch leerer,
sinkt die Welt lautlos herab.*

Begegnung

*Vogel tritt auf einem Windblatt
Einen Rhythmus, den ich nicht verstehe*

*Beide Ohren begegnen sich
In einem unüberwindlichen Laut*

*Vogel träumt voll Schreck
Himmel trägt Kleider*

Ein offenes Buch

*Der Tod kann nicht ohne Licht sein
Im Riss zwischen Blatt und Blatt
Licht und Licht fließt Wasser*

*Früchte, die in Wasserwirbeln röten
Hören den im Stein
Von fern aufstiebenden Wasserfall*

Fliehende Welt

*Liegen im Sarg des Schattens
Zweig, der aus dem Vogel bricht
Eine Schnitzerei, von Licht durchdrungen*

*Liegen in eines weißen Schattenflecks
Schwanken*

Wohnort

*Mit den Augen des Traums den Traum träumen
Im Licht das Licht erkennen*

Musik

*Der Raum eines Augenblicks
Nicht innehalten können,
ist seit jeher das Nichts*

3. Zur Viola-Version

Schweigendes Einverständnis

*Die Zeit löst sich auf
In der Linie des Vogelflugs
Im Schweigen offener Blüten*

Auf dem Wasser

*Bricht sich sein Schatten
Das Welken verweigert sich der Erinnerung*

Zitronen

*In einem Obstgarten, die stille Rede
Erörtert im Sommer das Grün
Erörtert im Herbst das Gold
Wie von Zitronen*

*Aber Zitronen sind im Sommer nicht grün
Und im Herbst nicht golden
Sehr fern von Worten
Spricht der tropfende Regen vom Leben*

Samsara

*Tage, für die es nur ein Wort gibt
Menschen, für die es nur einen Tag gibt
Worte, für die es nur einen Menschen gibt*

Die Arroganz der Wörter

*Wörter verwandeln Menschen in Schatten
Wörter machen Lebende und Tote gleich
Wörter berühren die Welt nicht
In der leeren Schale einer Hand
Verwest längst die Abenddämmerung*

Vase

*Ein Wort korrigiert eine Welt
Eine Feder
Schwebt herab*

*Doch das Vogelnest
In jedem Bruchstück
Bewahrt Vollkommenheit*

4 Zur Trans-Traditionalen Trio-Version

Abschied

*Als ich wegging, strömte das Mondlicht herein
Bildete ganz kleine Wirbel*

*Des Mondlichts Haut
War überall hohl*

*Im Silberweiß schwammen Fische stromaufwärts
Ich rieb mir die Augen, es war dunkel wie früher*

Nächtlicher Besuch

*Der Grabstein in der Dunkelheit
Meißelt uns zu gleicher Form*

*Mitternächtliches Mondlicht
Furcht einflößend hell*

Fisch und Angler

*Ein Fisch sieht einen Augenblick die Welt
Vom Meer zum Tod nur ein Moment*

*Eines Fisches kalter Blick
Streift mich, ignoriert den leeren Fleck*

Geburt

*Im Garten die Leere
Gebiert das Mondlicht
Durchscheinend die Adern der Steine
Tropfend perlt der Vogelruf
Rein wie ein Zeichen
Dehnt sich zum Menschen
Moosgrüne Statue
Flieht eine Welt
Überall treiben
Knochenlose Körper*

5 Zur Saxophon-Version

Morgendämmerung

*Alle Dinge verharren im Raum der Zeit, in der sie ausgesprochen werden
Der Tag erhascht
Den versiegenden Hörsinn*

*Das Meer wechselt von Grau zu Blau
Der Vogel gleicht sehr fernem Sand
Zittert im Sonnenlicht*

*Morgendämmerung, ein Wortklang
Jeden Tag zu hören
Was unhörbar beginnt*

Abwesend

Das Licht

Malt Bambus aufs Meer

Malt Fächer in den Himmel

Malt Namen auf Stein

Die vieltausend Dinge sind blau

Wenn ich abwesend bin, wie blau

Distanz

Der Wind kommt vom Blau ins Grün

Die Bäume haben die Zeit der Bäume

Um zu sterben

Die feinen Krallenspuren der Vögel

Schreiben die Sandbank voll

Namen, die niemand entziffert

Licht steigt auf

Kürzer als ein Augenblick

Ewig

Aus dem chinesischen Original

übersetzt von Sabine Peschel

Monika Rinck
THE DARKNESS DOWN UPON YOUR HEAD
[Bande Stimme Bande Bande]

- 1 Ich habe Transtraditional eingestellt.
Bande Stimme Bande Bande Bande.
Ich habe Transtraditional wieder ausgestellt
und Brass-Trio eingestellt. Ein Zimmer klappte auf.
Atmung. The darkness down upon your head.
Hier ist das Zungenbuch. Verletzliche fette Vögel.
- 2 Ich habe die ganze Nacht eingeatmet, die Bronchien
sind nun verdunkelt. Früh morgens sprang ein Trampolin
durch eine verwaarloste Parkanlage. Vögel erwachten.
Ich denke, es ist gut, dass das Blut fließt. Das ist gut.
Auch ist gut, dass das Blut nicht hervortritt. O Vogel.
Auf sehr kleinen Parkplätzen wird frohgemut investiert.
Science-Vogel inspiziert mit Obervogel das Gelände.
- 3 Balanciere Beckenboden. Mach dies nicht scheckig.
Irgendetwas durchgezogen. Energieversorgung etwa.
Von irgendwoher Näherungen bis in die Niederungen.
Darüber wird eine asymmetrische Strohütte errichtet.
Mit Plexiglas-Windspielen aus dänischer Produktion
unter der getünchten Decke. O Ameisen, Ihr Ameisen,
in brockigen Startlöchern. Balancieret Beckenböden.
Denke indes Fußgewölbe. Es ist, wo der Körper beginnt.
- 4 Gletscher kalben. Kalbten. Das ist bereits vorbei.
Die Phänomene drehen sich um die eigene Achse
und wenn sie sich acht Mal gedreht haben, müssen sie
leider, leider Bande Stimme Bande Bande verglühen.
Tiere mit kaum nennenswerten Schweifen fliehen
die Oberflächen, von denen Menschenhand sie jagte.

- 5 Niemand aus der ganzen Truppe war in der Lage die Geräte zwischen die Linien auf ihren Richtpilzen zu parken. Da klopfte ein vielversprechender Amateur. Man müsste großspurig und kleinschrittig vorgehen. Der vielversprechende Amateur nahm sich der Lage an. Er brachte alles in höchste Aufregung – und verschwand.
- 6 Es hetzten fedrige Moleküle über den Unterboden. Da waren pralle Jugendliche, die man kaum halten kann. Sie sind in so kurzer Zeit so schrecklich gewachsen. Und fürchten sich vor sich selbst und graben Löcher in ihre Lunge, worin sie vierzehn Tage verschwinden, einziger Proviant: ein paar Eiweißriegel, Energydrinks.
- 7 O. Hierzu kann man einiges verschweigen. Mein heiliger Wackelhund. Die reine Poesie. Also: Poésie Pure. Zum Einsatz kommt: Ois. Unter der Oberfläche Krümmung, Knirschen.
- 8 Dazu könnte, wer wollte, sogar tanzen. Auch Mitsingen ist möglich. Grüßen sowie Küssen und die Gefangennahme des Küsters. Wegen des habhaften sehr großen Schlüssels zu einem Versteck, heimlich Bunker genannt.
- 9 Am frühen Morgen. Am Morgen danach. Am Morgen nach der Katastrophe befragen wir die Tiere nach ihrem Verbleib und Verlusten, denn wir fragen die, die keine Ausreden haben. Die Tiere antworten auf wohlherzogene Weise. Die Tiere beziehen sich zudem auf ein Handout, das sie in den kollektiven Downloadbereich stellten, damit der Mensch jederzeit Zugang habe dazu.

- 10 Ja, ein wenig fahrig waren die Erinnerungen an das Unglück. Ich war ja zu dem Zeitpunkt in Dijon und hab eine geräucherte Hirschwurst gegessen. Mit Senf! Natürlich mit Senf. Mit senfgelbem Senf. Anschließend reiste ich weiter mit der Bimmelbahn zum Comer See, wo ein Gewitter sich gesammelt hat. Die Menschen waren freundlich, sie lehrten mich Imkerei, Artischockenlasagne, Alpenglühn, Romanik.
- 11 Elf will erhört sein. Elf will jetzt wirklich erhört sein. Elf kämpft, bittet, wünscht, fragt und will, will sehr viel. Elf nimmt sich zusammen. Elf bleibt eng am Verlauf. Elf trägt sich einer entstehenden Form an. Elf dreht. Elf ist uns darin in jeder Hinsicht überlegen. Elf lebt!
- 12 Im Alter der eigenen Subjektivität verpflichtet bleiben. Und dabei die Welt durchqueren, um sich selbst zu erreichen. Im Alter das Selbstbewusstsein als Umweg in Kauf nehmen. An erster Stelle stehe die Welt, an zweiter Stelle das Selbst. Das kann die Musik dem Bewusstsein im Westen beibringen.
- 13 Ich hatte nur eine Katze, als ich starb. Die Nachbarn waren aufmerksam. Sie riefen meinen nicht existierenden Sohn an. Der kam. Den Rest übernahm die Bürokratie, die gute. Die gute Verwaltung. Die Gerichtsmedizin. Ich hatte nur eine Katze, um mich. Und nun?

- 14 Spuren Spuren Bande Stimmen Bande Spuren.
Alles ist wieder offen. Die Katastrophe hat solches
möglich gemacht. Es ist diese Offenheit, wie sie
kommt. im Schlepptau der Entgeisterung. Wir werden
uns alle noch lange an sie erinnern. Das ist etwa so
als wäre diese Entgeisterung unsre Jugend gewesen.
- 15 Das ist traurig. Das kommt aus einer überdehnten Gestalt.
Aber nicht konzentriert, sondern vielmehr vereinzelt, verloren,
in der viel zu großen, noch nicht abbezahlten Hülle. Also heult!
- 16 Diesen Magen will ich Euch bringen.
Er ist sehr gut gemacht und auch geräumig.
Ein stabiler Magen ist wichtig in diesen Tagen.
Denn es hat sich alles verdoppelt. Und ist nie,
nie, nie, nie wieder eins. Hier ist der Schwimmer,
dort Leute, die ertrinken, während er schwimmt.
- 17 Wie es endet? Es geht in alle Richtungen.
Es bleibt aber unklar, von wo aus, und wohin.
Ist das nicht ein bisschen wenig? Es sind 1:26.
1:26 immer wieder auf etwas Kommendes hin.
Ich stehe wohl auf halber Strecke. Ich habe,
was ich hatte, gedacht, aufgelesen und gefällt.
Zum Glück bleibt noch das, was ich nicht dachte.

17 Texte zu

“17 Miyagi Haikus: The Brass Trio Version“

Peter Evans, trumpet; Dave Taylor, bass trombone;

Felix del Tredici, bass trombone (March 2015, Montréal)

Monika Rinck
THE DARKNESS DOWN UPON YOUR HEAD
[Bande Stimme Bande Bande]

- 1 *I tuned in to Transtraditional.
Band Voice Band Band Band
I turned off Transtraditional again and
tuned to Brass-Trio. A room unfolded.
Breathing. The darkness down upon your head.
Here is the tongue book. Fat birds, easily hurt.*

- 2 *I have breathed in all night long, the bronchi
are blackened now. In early morning a trampoline
bounced through a derelict park. Birds awakened.
I think it is good for blood to flow. That's a good thing.
And good, too, that the blood does not spill. O bird.
Cheerful investments are made on tiny parking lots.
Sciencebird inspects the site with Overbird.*

- 3 *Balance the pelvic floor. Not in a haphazard way.
Something follows through. Energy supply perhaps.
Out of anywhere, new allies all over the flat valleys.
An asymmetrical thatched hut is placed above.
With plexiglass wind chimes Made in Denmark
below the painted ceiling. O ants, o emmets you,
in crummy launching pits. Balance pelvic floors.
Think foot arch throughout. That is where the body begins.*

- 4 *Glaciers calve. Calved. It already happened.
Phenomena revolve around their axis
And after eight turns, they must
Alas, alas Band Voice Band Band incinerate.
Beasts with hardly remarkable tails flee
those surfaces whence a human hand had chased them.*

- 5 *No one in the entire band was able to park
the tools between the lines right on their guidance
mushrooms. Just then a promising amateur knocked.
We must proceed with pomp and pettiness.
The promising amateur handled the situation.
He whipped everything into extreme excitement – and left.*
- 6 *Feathery molecules scurried across the underfloor.
There were chubby teens, scarcely containable.
They have grown terribly in such a short time
and fear their own selves and dig holes
into their lungs, whither they vanish for fourteen days flat.
Their only provisions: some protein bars, energy drinks.*
- 7 *O. On this, much can be omitted.
My holy bobbing dog. Pure poetry.
Hence: poésie pure. Will see action: ze lott.
Below the surface bending, grinding.*
- 8 *Whoever wants could even dance to this.
A sing-along is in the cards. Greeting as well as
sexting and the arrest of the sexton.
For possession of this very big key
to a hideaway slyly dubbed bunker .*
- 9 *Early morn. The morning after.
The morning after the disaster we interrogate
animals on their whereabouts and losses,
for we ask those who have no excuses.
The animals answer politely
The animals refer to a handout
they had put into the shared download folder
so that humans would have access at all times.*

- 10 *Yes, memories of the disaster were a bit
all over the place. I was in Dijon at the time,
eating a smoked stag sausage. With mustard !
Of course, with mustard. With Dijon-yellow mustard.
Then I took the funicular, travelled to
the Lake of Como where a thunderstorm had gathered.
People were friendly, they taught me about
Beekeeping, artichoke lasagne, alpenglow, the romanesque.*
- 11 *Eleven wants to be heard. Eleven now really wants to be heard.
Eleven fights, begs, wishes, asks and wants, wants a lot.
Eleven pulls itself together. Eleven sticks to the script.
Eleven sidles up to an emerging form. Eleven turns.
In this, Eleven is superior to us in every way. Eleven lives.*
- 12 *In old age, to remain bound to one's subjectivity.
And to thus roam the world to reach oneself.
In old age, to put up with self-confidence as a digression.
To put the world first, and oneself second.
This is what, in the West, music can make us aware of.*
- 13 *I only had one cat when I died.
The neighbours were on the alert. They called
My non-existent son. He came.
Good old bureaucracy handled the rest.
Good administration. The coroners.
I had only had one cat about me. And now?*
- 14 *Tracks Tracks Band Voices Band Traces
Everything is open again. Catastrophe has
made it possible. This openness is thus how
it arrives, in the wake of bewilderment. We will all
remember it for a long time. It will seem as if
this bewilderment had been our youth.*

- 15 *This is sad. It comes from an overextended gestalt.
Not focused, but rather scattered, forlorn,
In its much-too-large, unpaid-for apparel. Go cry, then !*
- 16 *I want to donate this stomach to you.
It is well made, and spacious, too.
These days a steady stomach is crucial.
For everything has been split in two. And will never
never, never ever be one again. Here is the swimmer,
while over there are people who drown as he is swimming.*
- 17 *How does it end? It wanders off in all directions.
But the wherefrom and whereto remains unclear.
Is it not a bit too short? There is 1:26.
Time and again 1:26 towards things to come.
I seem to stand at halfway point. I have had
what I had, thought, gathered, and felled.
Luckily that which I did not think persists.*

Translated by Sandeep Bhagwati

Ranjit Hoskote

The Tide is Right: Lipograms from a Lost World

Responses to Sandeep Bhagwati: Miyagi Haikus

1 # PQ Haiku 11

This is not a coup
the spoken word
rules

Congratulations, you have won
your card

is being processed.
An offer, just for you
Birds

birds skittering at the whisper of a storm
whack of cymbals in a lotus sky
scree scree scree

2 # PQ Haiku 17

wailing voices of water
plucked souls
where

in this garden of unsealed tombs

did we lose our serenades?

3 # VA Haiku 9

thunder whispers thunder growls
thunder does voices thunder chuckles
the salt in our veins is ready to explode
the sawmill claps the last jet engine sputters
who'd have thought?

- 4 # VA Haiku 15 zu 16
 the cat sits glazed
 forgotten
 on a window sill
 in Pompeii
 a marriage party on its way home
 its trumpets frozen
 in silt
 the sky purrs today just as it did
 before it roared
- 5 # BR Haiku 1
 gurgle of rising waters
 the tide is right cries of gulls
 you thrash through sludge
 stay in the dance
 stay slay
- 6 # BR Haiku 12
 abugida
 the lock on your tongue
 breaks
 you find tongue and pause
 vi rā ma
 pluck – let go
 touch – let go
 hoot – screech – whisper
 did you call down
 this darkness on yourself?

7 # TT Haiku 15

Snatch at every straw.
for.
I thought
you were doing something right:
Swallowing swords
when you could so easily have been
sewing buttons.

8 # SX Haiku 10

a voice
that could call down rain
that could snatch and weave commandments
that could knot and braid prophecies
that could shiver the clouds into chants

draw the air into a bowstring

9 # SX Haiku 11

Seeing is a kind
of spelling out
hurrying to escape
the hominid light
when the rain pauses
at the dry coconut palm
as tares explode
on the bare shore
A man plucks his clothes
from a mulberry tree
behind him folds of earth
tumble down a slope
he plucks a curse from the tree

and aims it
Iron grid, lick of rising flames

When we leave, we leave

Ranjit Hoskote - The Tide is Right:
Lipograms from a Lost World
Responses to Sandeep Bhagwati: Miyagi Haikus

1 #PQ Haiku 11

Dies ist kein Coup

Es gilt das gesprochene

Wort

Glückwunsch, sie haben gewonnen

Ihre Karte ist

In Bearbeitung.

Ein Angebot nur für Sie

Vögel,

Vögel zerstiebend vor dem Raunen des Sturms

Zimbelschlag in lotusfarbnem Himmel

Skrih Skrih Skrih

2 #PQ Haiku 17

wehklagende Stimmen des Wassers

zerpflückte Seelen

wo

in diesem Garten der unversiegelten Gräber

haben wir unsere Serenaden verloren?

3 **#VA Haiku 9**

*Donner flüstert Donner grollt
Donner imitiert Stimmen Donner gluckst
Das Salz in unseren Venen ist nahe am Platzen
Die Sägemühle klappert das letzte Triebwerk stottert
wer hätte das gedacht?*

4 **#VA Haiku 15 zu 16**

*die Katze sitzt glasiert
auf einem Fensterbrett
vergessen
in Pompei
ein Hochzeitszug auf dem Heimweg
seine Trompeten gefroren
im Schlick
der Himmel schnurrt heute genauso wie damals
bevor er losbrüllte*

5 **#BR Haiku 1**

*Gurgeln des steigenden Wassers
Die Flut hat recht Möwengeschrei
Du schlägst dich durch den Schlamm
lässt Dich im Tanz tragen
Mittragen Erschlagen*

6 #BR Haiku 12

abugida

die Sperre auf deiner Zunge

bricht auf

du findest Zunge und Pause

vi rā ma

zupf – lass los

berühre – lass los

johle – kreische – flüstere

hast du selbst

diese Dunkelheit einberufen?

7 #TT Haiku 15

Greif rasch nach jedem Halm

Pass auf was Du dir wünschst.

Ich dachte

Du hättest was richtig gemacht:

Schwerter schlucken

Wo du doch einfach nur hättest

Knöpfe annähen können.

8 #SX Haiku 10

eine Stimme

die Regen herabrufen könnte

die Gebote greifen und verweben könnte

die Wahrsagungen knoten und flechten könnte

die Wolken in Gesänge hineinzittern könnte

die Luft zu einer Bogensehne ausziehen

9 **#SX Haiku 11**

Sehen ist eine Art

Ausbuchstabieren

Auf eiliger Flucht vor

dem hominiden Licht

solange der Regen Rast macht

bei der trocknen Kokospalme

und Tollkörner platzen

am blanken Strand

Ein Mann pflückt seine Kleider

von einem Maulbeerbaum

Hinter ihm poltern

Erdfalten den Abhang hinab

Er pflückt einen Fluch vom Baum

Und zielt damit

Eisenrost, die Flammen lecken empor

Wenn wir gehen, dann gehen wir

Übersetzt von Sandeep Bhagwati

Christian Filips
Haiku-Hörprotokoll (23.8.2018)

- 1 Der Laut sagt: Ja! Jedoch: ich höre
So gar kein Nein heraus
aus ihm
- 2 *
- 3 Ich lehne das ab!
Als Frosch ungeküst
in einen Kessel zu springen
- 4 !
- 5 Huch! Schon wieder alle
achthunderttausend
Silben verbraucht?
- 6 Najaso... Duldungs-
Starre
- 7 Ach, lasst doch wenigstens
die Knochen an
den Knochen, hilf!
- 8 (:) Musik pur.
- 9 Das hab ich wohl
kaputt
gelacht

- 10 Wer gern in einem Bunker wohnt,
den sperren wir morgen Code 5-7-5
in den nächstbesten Humbug hinein.
- 11 Nein, es gibt keine Leere in einem Haus,
das bereits vor langer Zeit
für immer verlassen wurde.
- 12 Klingt wie ein Vorbereiten aufs nächste
- 13 Wieso denn Silben ohne Not
in Stechformen (Christen-Fisch!)
ausbacken lassen?
- 14 Die Tür, die aufgeht, in der Angel hängen-
bleibt, geht mit dem nächsten Wehen,
Windzug wieder zu, auf, zu...
- 15 Die Frage ist doch: Bricht das
Schiff nicht ohne Dich
auch so entzwei?
- 16 das Unglück der anderen nicht
Nicht du – dein
metrisches Wir!
- 17 Nichts abgezählt
betrachten!
(Erbsensuppe)

Christian Filips
Haiku-Hörprotokoll (23.8.2018)

1 *The lout says: yes ! Yet: I hear
no No at all
come out.*

2 *

3 *I refuse !
To jump into a kettle
As an unkissed frog*

4 !

5 *Gosh! Did I run out of all
eight-hundred-thousand
syllables, again?*

6 *yeah, so ... stiff
upper hip*

7 *Man, just keep your
bones on your
bones, help !*

8 *(:) pristine music*

9 *I probably laughed
This one
To bits*

- 10 *Whoever likes to live in a bunker
We will lock him up Code 5-7-5
Into the nearest bullshit*
- 11 *No, there's no emptiness
In a house that a long time ago
was abandoned forever*
- 12 *Sounds like a preparation for the next*
- 13 *Why unnecessarily
deep-fry syllables (Christian fish!)
In cookie-cutters ?*
- 14 *The door ajar that gets stuck at the
hinge will, with the next waft,
draught, shut, open, shut...*
- 15 *That's the question: will the
ship not break apart just fine
even without you ?*
- 16 *not the misfortune of others
not you – your
metric Us !*
- 17 *To consider nothing as
numbered !
(pea soup!)*

Translated by Sandeep Bhagwati

Sandeep Bhagwati

MIYAGI HAIKUS

CD 1

I Gabriel Dharmoo (vocals) Jieun Kang (haegeum) Matthias Bauer (double bass)

II Peter Evans (trumpets) Dave Taylor & Felix Del Tredici (bass trombones)

CD 2

III Martin Losert (saxophones solo)

IV Felix Borel (violin) Scott Roller (cello) Michael Kiedaisch (percussion) Jürgen Kruse (piano)

V Vincent Royer (viola solo)

This edition includes 5 cycles of poems by **Yoko Tawada**, **Yang Lian**, **Monika Rinck**, **Ranjit Hoskote**, and **Christian Filips**, written in response to these recordings.

*Diese Ausgabe enthält 5 Gedichtzyklen von **Yoko Tawada**, **Yang Lian**, **Monika Rinck**, **Ranjit Hoskote** und **Christian Filips**, die als Reaktion auf diese Aufnahmen geschrieben wurden.*

www.dreyer-gaido.de
info@dreyer-gaido.de

Made in Germany