

 BIS

CD-969 DIGITAL

Japanese Music for Flute and Guitar

The Sea in Spring

Susan Hoepfner, flute
Rachel Gauk, guitar

The Sea in Spring

Japanese Music for Flute and Guitar

MIYAGI, Michio (1894-1956)

- ① **Haru no Umi (The Sea in Spring)** **6'38**
for flute and guitar (1929) *(Zen-On Music Company, Ltd.)*
-

NODA, Teruyuki (b. 1940)

- ② **'Kokiriko' Variations** **3'31**
on a Japanese Folk-Tune, for flute and guitar (1976) *(Gendai Guitar Company, Ltd.)*
-

TAKEMITSU, Tōru (1930-1996)

Toward the Sea for alto flute and guitar (1981) *(Schott Japan Company, Ltd.)* **11'17**

- ③ I. The Night **3'27**
④ II. Moby Dick **4'04**
⑤ III. Cape Cod **3'34**
⑥ **Air** for flute (1995) *(Schott Japan Company, Ltd.)* **5'35**
-

NAGASAWA, Katsutoshi (b. 1933)

- ⑦ **Hoshun** for flute and guitar *(Zen-On Music Company, Ltd.)* **8'58**
-

GANRYŪ, Yoshiharu (b. 1937)

- ⑧ **Misebaya** for flute and guitar *(M/s)* **8'12**

TRADITIONAL, arr. YŌKŌ, Yukihiro (b. 1925)

- 9 **Sakura: Theme and Variations on an old Japanese Folk-Song** 8'10
for solo guitar (*Gendai Guitar Magazine No. 96*)
-

SUGIYAMA, Haseo (1889-1952)

- 10 **Hanayome Ningyo (Bride Doll)** for flute and guitar (*M/S*) 2'00
-

HIROTA, Ryūtarō (1892-1952)

- 11 **Shikararete (They Were Scolded)** for flute and guitar (*M/S*) 3'44
-

MIYATA, Kōhachirō (b. 1938)

Kusabue no Koro (Time of the Grass Flute) 13'05

Trio for flute and guitar (arr. Rachel Gauk) (*M/S*)

- 12 I. River 5'45
13 II. Grass Flute 3'48
14 III. Drifting Cloud 3'27
-

Susan Hoepfner, flute

Rachel Gauk, guitar

INSTRUMENTARIUM

Susan Hoepfner: Yamaha YFL 892 H flute

Rachel Gauk: guitar by Daryl Perry

During the Meiji Restoration (1868-1912) a broad diffusion of Western music flowed into Japan, first in the form of military band music and, later, Protestant hymns. By 1900, recitals of piano, violin and song were quite popular. Composers like Prokofiev, and performers such as Heifetz, Kreisler and Segovia also encouraged this musical direction, which strongly followed German Romanticism and French Impressionism. The new Western repertoire found a place with the traditional Japanese music, *hōgaku*, and as the two traditions came in contact, a new and unique form of music emerged. One of the most fascinating developments in Japanese music was the introduction of new instruments in the south of Japan, and their metamorphosis as they migrated north via Kyoto and Tokyo. As in many Canadian works, several composers on this disc have focused on natural themes, with water being a favourite and obvious choice. The works have been chosen to give a sampling of the diversity of Japanese music, from the beautiful, traditional folk-songs to the complex and challenging multi-movement works, many of which evoke the traditional instruments, namely *shakuhachi* and *koto*.

The modern *shakuhachi* comes from the Edo period (1615-1868), though the instrument is most closely related to the Chinese *hsiao* (*xiao*), as an end-blown bamboo flute with five finger holes. The instrument developed at this time primarily via basket-hatted wandering priests, *komuso*, who were reputed to be spies, travelling incognito. In the late Edo period, the instrument was used in *koto* ensemble music and as a secular solo instrument. Later in the 1920-1930s, Michio Miyagi's *Haru no Umi* (1929 – *The Sea in Spring*), a work featured on this disc, exemplified a successful attempt to experiment in a new era of Japanese music, incorporating traditional instruments into new works.

The *koto* developed out of a court tradition of nobility in Japan, and refers to any horizontal plucked zither. The modern *koto* has thirteen nylon strings and a body of paulownia wood, with two sound holes. In this century, *koto* music has achieved the most success by creating a new style of music, that incorporates the influences of the west with *hōgaku* forms. One of the most important figures in this development was **Michio Miyagi** (1894-1956), a blind man, who began the New Japanese Music Movement (*Shin Nihon Ongaku*) in 1920, in an attempt to utilize elements of European music in compositions for Japanese instruments. A prolific composer and brilliant *koto* player, he wrote many instrumental and vocal works featuring the *koto*, and even invented several types of *koto*, including the 17-

string bass *koto*. *Haru no Umi* was originally written for *shakuhachi*, *koto* and *sho*, and has become one of his most popular works.

A work that originated for flute and guitar, the *Kokiriko Variations* were written in 1976 by **Teruyuki Noda** (b. 1940). The work is based on a folk tune from Gokayama, Toyama prefecture (North-central Japan), and was allegedly given to the composer by an old woman. The *kokiriko* refers also to the name of a percussive instrument that is made of bamboo, as the text of the original song describes. Noda was born in Mie prefecture and has pursued active careers in both composition and teaching, and is currently a professor at Tokyo National University of Fine Arts and Music.

One of the most influential Japanese composers of the century, **Tōru Takemitsu** (1930-1996) has drawn international attention to Japan and developed a unique style of composition that combines elements of both traditional Japanese and European classical music. The alto flute and guitar duet *Toward the Sea* (1981) and the solo flute work *Air* are both representative of his great appreciation for the natural world and its essential elements. *Toward the Sea* features a tonal intensity, where the intermittent silent pauses are particularly effective in each of the three movements, *The Night*, *Moby Dick* and *Cape Cod*. If one studies the German musical notation, a clever three-note motif (E flat ['Es' in German], E and A) creates the word 'sea'. *Air* was composed late in 1995 to celebrate the 70th birthday of long-term colleague, flautist Aurèle Nicolet. The title characterizes the recurring fragments that create a melodic flow, sustained by that one element crucial to the instrument's voice: air.

Katsutoshi Nagasawa's (b. 1933) *Hoshun* is a work in free form that evokes the blossoming of life in spring. Written for *koto* and *shakuhachi*, the piece relies on a style of traditional *koto* repertoire, utilizing a development through a sectionalized format. With only these two instruments at his disposal, Nagasawa manages an effective type of orchestration and pacing that creates a very exciting work, from start to finish.

Yoshiharu Ganryū wrote *Misebaya* as a study for *shakuhachi* and *koto* players. The title refers to a flower and, loosely translated, means 'I want to show it to you, because it is so beautiful'. The *misebaya* flower was used for tea ceremonies, and would often decorate Japanese tea houses in autumn. Ganryū suggests that the work should express a 'tender and caring heart', reflecting the use of children's songs, and the affection between mother

and child. The first two songs depict children playing innocently, while the third is a lullaby of a mother's love for her child, which is confirmed with greater emphasis in the last song. These melodies are connected in a medley format in *Misebaya*. Born in 1937, the composer studied at Tokyo National University of Fine Arts and Music and currently focuses his compositional activity around traditional folk music.

Sakura: Theme and Variations on an old Japanese Folk-song is a set of six variations for solo guitar, arranged by composer and guitarist, **Yukihiro Yōkō** (b. 1925). One of Japan's most famous folk melodies, *Sakura* harkens to the cherry blossom time in Japan, and evokes a mood of grace and peaceful calm; the fragility of the blossoms and their short tenure also reflects life's fragility. The poem behind the melody is as follows:

*Cherry Blossoms, cherry blossoms
As far as I can see
The sky in March is hazy and cloudy
The fragrance of blossoms –
Now let's go to see.*

Continuing the folk theme, *Shikararete (They Were Scolded)* is a lovely song by **Ryū-taro Hirota** (1892-1952). Like many composers on this recording, Mr. Hirota studied at the Tokyo University of Fine Arts and Music, before travelling to Berlin to further his compositional studies. Of great importance in his career was the development of music education for children, and many of his songs have special meaning in Japan. He also composed many arias and an opera, *Nishiura no kami*. Another graduate of the Tokyo University of Fine Arts and Music, **Haseo Sugiyama** (1889-1952), composed the second work, the wedding song *Hanayome Ningyo (Bride Doll)*. Mr. Sugiyama was a violinist in his early career, and composed many works for violin, as well as songs of all types and film scores.

The last work on the disc, *Kusabue no Koro (Time of the Grass Flute)*, is originally for *shakuhachi*, *koto* and bass *koto*. Thanks to the composer's generous permission and input, Ms. Gauk transcribed this work into a flute and guitar duet, faithfully preserving the original sound. Born in Tokyo in 1938, the composer, **Kōhachirō Miyata**, began playing the

shakuhachi at age 17. By the early 1960s he was organizing various musical groups, such as the *Nihon Ongaku Shodan*, that would continue the growth and creation of Japanese traditional music. He has toured extensively abroad on several cultural missions, and his works have been performed in Canada, the United States, Mexico, Russia and Yugoslavia. *Kusabue no Koro* refers to the composer's youthful memory of a time in the countryside, beginning with the first movement, *Kawa (River)*, with his depiction of children swimming and floating a toy bamboo boat. This movement sees the rainfall driving the creek to flow more fiercely. In the second movement, *Kusabue*, the simplest form of flute can be heard, making its sound by placing a grass leaf on one's lip. *Nagare-gumo*, or 'drifting cloud', reflects the dark and fast-moving cloud that drives the third movement, like a picture of the wind.

© *Rachel Gauk* 1999

Susan Hoepfner and **Rachel Gauk** have been collaborating as a duo since 1990, with recent performances in Canada, the United States, England and Japan. Their concerts have been frequently broadcast on CBC Stereo, including a special New Year's Eve satellite broadcast, where the duo performed together live from two different cities. Their performance at the Glenn Gould Studio was described by the *Globe and Mail* as 'thoroughly engaging', and their concert in this CBC recital hall was to a capacity audience. They each pursue an active solo career in addition to their duo performances throughout Canada. The duo recently toured in Japan, where they were featured as both duo and solo artists at the Takefu International Music Festival. This disc of Japanese repertoire is their debut recording for the BIS label.

Während der Meiji-Reformen (1868-1912) strömte ein breiter Fluß abendländischer Musik nach Japan hinein, zunächst in der Form von Militärmusik, dann als protestantische Kirchenlieder. Um 1900 waren Konzerte mit Klavier, Violine und Gesang ziemlich beliebt. Komponisten wie Prokofjew und Interpreten wie Heifetz, Kreisler und Segovia förderten auch diese musikalische Richtung, die sich stark an der deutschen Romantik und dem französischen Impressionismus orientierte. Das neue abendländische Repertoire fand sich mit der traditionellen japanischen Musik *Hōgaku* zusammen, und durch den Kontakt dieser Traditionen entstand eine neue, einzigartige Musikform. Eine der faszinierendsten Entwicklungen in der japanischen Musik war die Einführung neuer Instrumente in Südjapan, und ihre Metamorphose während sie via Kyoto und Tokio nach dem Norden reisten. Wie bei vielen kanadischen Werken widmeten sich mehrere Komponisten auf dieser CD Themen der Natur, wobei Wasser eine bevorzugte und selbstverständliche Wahl war. Die Werke wurden ausgewählt, um ein Beispiel der Vielfalt der japanischen Musik zu geben, von den schönen, traditionellen Volksliedern zu den komplexen, anspruchsvollen Werken in vielfacher Bewegung, unter denen viele die traditionellen Instrumente in Erinnerung rufen, namentlich *Shakuhachi* und *Koto*.

Das moderne *Shakuhachi* stammt aus der *Edo*-Periode (1615-1868), obwohl das Instrument am engsten mit der chinesischen *Xiao* verwandt ist, einer vom Ende angeblasenen Bambusflöte mit fünf Fingerlöchern. In der damaligen Zeit wurde das Instrument in erster Linie durch wandernde Priester mit geflochtenen Hüten entwickelt, *Komuso*, die angeblich Spione waren und inkognito reisten. In der späten *Edo*-Periode wurde das Instrument in *Koto*-Ensemblemusik verwendet, und als weltliches Soloinstrument. Später, in den 1920er-30er Jahren, war Michio Miyagis auf dieser CD gespieltes Werk *Haru no Umi* (1929 – *Das Meer im Frühling*) ein Beispiel eines erfolgreichen Versuchs in einer neuen Ära japanischer Musik, wo traditionelle Instrumente in neue Werke mit einbezogen wurden.

Das *Koto* wurde aus einer adeligen, höfischen Tradition in Japan entwickelt, und bezieht sich auf jede Art von gezupfter, horizontaler Zither. Das moderne *Koto* hat dreizehn Nylonsaiten und einen Klangkörper aus Paulowniaholz, mit zwei Tonlöchern. In diesem Jahrhundert erlangte die *Kotomusik* den größten Erfolg durch das Schaffen eines neuen Musikstils, der die abendländischen Einflüsse in die *Hōgaku*-Formen einbezieht. Eine der wichtigsten Gestalten dieser Bewegung war **Michio Miyagi** (1894-1956), ein Blinder, der

1920 die Neue Japanische Musikbewegung begann (*Shin Nihon Ongaku*), in einem Versuch, Elemente europäischer Musik in Kompositionen für japanische Instrumente zu verwenden. Er war ein produktiver Komponist und glänzender *Kotospieler*, schrieb viele instrumentale und vokale Werke mit *Koto*, und entwarf sogar mehrere Kototypen, darunter den siebzehnsaitigen *Baßkoto*. *Haru no Umi* wurde ursprünglich für *Shakuhachi*, *Koto* und *Sho* geschrieben, und wurde eines seiner beliebtesten Werke.

1976 schrieb **Teruyuki Noda** (1940-) die ursprünglich für Flöte und Gitarre gesetzten *Kokiriko-Variationen*. Das Werk basiert auf einer Volksmelodie aus Gokayama, Toyama-Präfektur (im Norden des zentralen Japan) und wurde dem Komponisten angeblich von einer alten Frau gegeben. *Kokiriko* bezieht sich auch auf den Namen eines Schlagzeuginstruments aus Bambus, wie es der Text des ursprünglichen Liedes beschreibt. Noda wurde in der Mie-Präfektur geboren und machte aktive Karrieren als Komponist und als Lehrer. Derzeit ist er Professor an der Nationalen Universität für Kunst und Musik in Tokio.

Tōru Takemitsu (1930-96), einer der einflußreichsten japanischen Komponisten des Jahrhunderts, richtete die internationale Aufmerksamkeit auf Japan und entwickelte einen einzigartigen Kompositionsstil, der Elemente der traditionellen japanischen und der klassischen europäischen Musik kombiniert. Das Duo für Altflöte und Gitarre *Toward the Sea* (1981) und das Werk für Soloflöte *Air* sind Beispiele seiner großen Wertschätzung der Naturwelt und ihrer Elemente. *Toward the Sea* ist tonal intensiv, während die dazwischenliegenden Pausen des Schweigens in jedem der drei Sätze besonders effektiv sind, *The Night*, *Moby Dick* und *Cape Cod*. Ein Motiv aus drei Tönen, Es-E-A, ergibt das Wort „sea“. *Air* wurde spät im Jahre 1995 komponiert, anlässlich des 70. Geburtstages des Kollegen seit langer Zeit, des Flötisten Aurèle Nicolet. Der Titel charakterisiert die sich wiederholenden Fragmente, die einen melodischen Strom bilden, von jenem Element getragen, das für die Stimme des Instruments notwendig ist: der Luft.

Katsutoshi Nagasawas (1933-) *Hoshun* ist ein Werk in freier Form, das an das Erblühen des Lebens im Frühling erinnert. Das für *Koto* und *Shakuhachi* geschriebene Stück basiert auf dem Stil eines traditionellen *Kotorepertoires*, und entwickelt sich durch ein partikularistisches Format. Nagasawa hat zwar nur diese beiden Instrumente zur Verfügung, aber es gelingt ihm eine Art effektvolle Orchestration und ein Aufbau, die zusammen ein von Anfang bis Ende sehr aufregendes Werk bilden.

Yoshiharu Ganryū schrieb *Misebaya* als Etüde für *Shakuhachi*- und *Kotospieler*. Der Titel bezieht sich auf eine Blume und bedeutet in freier Übersetzung „Ich möchte sie dir zeigen, weil sie so schön ist“. Die *Misebayablume* wurde für Teezeremonien verwendet, und im Herbst häufig als Dekoration japanischer Teehäuser. Ganryū meint, das Werk sollte ein „zartes und liebevolles Herz“ zum Ausdruck bringen, den Gebrauch von Kinderliedern und die Liebe zwischen Mutter und Kind spiegelnd. Die ersten beiden Lieder schildern das unschuldige Spiel der Kinder, während das dritte ein Wiegenlied der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist, was im letzten Lied noch nachdrücklicher zum Ausdruck gebracht wird. In *Misebaya* werden diese Melodien im Potpourriformat gebracht. Der 1937 geborene Komponist studierte an der Nationalen Universität für Kunst und Musik in Tokio, und derzeit konzentriert er seine kompositorische Tätigkeit auf traditionelle Volksmusik.

Sakura: Thema und Variationen über ein altes japanisches Volkslied besteht aus sechs Variationen für Sologitarre, vom Komponisten und Gitarristen **Yokihiko Yōkō** (1925-) gesetzt. *Sakura* ist eine der berühmtesten japanischen Volksmelodien, bezieht sich auf die Zeit der Kirschenblüten in Japan, und beschwört eine Stimmung von Anmut und friedevoller Ruhe auf; die Zerbrechlichkeit der Blüten und ihre kurze Lebensdauer spiegeln auch die Zerbrechlichkeit des Lebens. Folgendes ist das Gedicht hinter der Melodie:

*Kirschblüten, Kirschblüten
So weit ich sehen kann
Ist der Märzhimmel dunstig und neblig
Der Duft der Blüten –
Jetzt wollen wir sehen gehen.*

Als Fortsetzung des Volksthemas ist *Shikararete* (*Sie wurden geschimpft*) ein schönes Lied von **Ryūtarō Hirota** (1892-1952). Wie so viele Komponisten bei dieser Aufnahme studierte Hirota an der Universität für Kunst und Musik in Tokio, bevor er nach Berlin reiste, um seine Kompositionsstudien fortzusetzen. Von großer Bedeutung in seiner Karriere war die Entwicklung des Musikunterrichts für Kinder, und viele seiner Lieder haben in Japan eine besondere Bedeutung. Er komponierte auch viele Arien und eine Oper, *Nishiura no kami*. Ein weiterer Absolvent der Universität für Kunst und Musik in

Tokio, **Haseo Sugiyama** (1889-1952), komponierte das zweite Werk, das Hochzeitslied *Hanayome Ningyo (Die Brautpuppe)*. In früheren Jahren war Sugiyama Violinist, und er schrieb viele Werke für Violine, Lieder aller Gattungen, und Filmpartituren.

Das letzte Werk auf dieser CD, *Kusabue no Koro (Zeit der Grasflöte)*, ist ursprünglich für *Shakuhachi, Koto* und *Baßkoto*. Dank der großzügigen Genehmigung des Komponisten konnte Rachel Gauk das Werk als Duo für Flöte und Gitarre transkribieren, wobei sie den Originalklang getreu beibehielt. Der 1938 in Tokio geborene Komponist, **Kōhachirō Miyata**, begann mit 17 Jahren, *Shakuhachi* zu spielen. In den frühen 1960er Jahren organisierte er verschiedene Musikgruppen, wie *Nihon Ongaku Shodan*, die den Zuwachs und das Schaffen japanischer Traditionsmusik weiterführen sollten. Er machte umfangreiche Auslandsreisen in verschiedenen kulturellen Aufträgen, und Werke von ihm wurden in Canada, den USA, Mexiko, Rußland und Jugoslawien aufgeführt. *Kusabue no Koro* bezieht sich auf die Jugenderinnerung des Komponisten an eine Zeit auf dem Lande; im ersten Satz, *Kawa (Der Fluß)*, schwimmen Kinder und stoßen ein Spielzeugboot aus Bambus vor sich hin. Dieser Satz beschreibt, wie der Bach durch die Regenfälle lebhafter fließt. Im zweiten Satz, *Kusabue*, ist die schlichteste Art einer Flöte zu hören, deren Klang entsteht, wenn man einen Grashalm auf die Lippe legt. *Nagare-gumo*, oder *Treibende Wolke*, spiegelt die dunkle, sich schnell bewegende Wolke, die den dritten Satz vorwärts treibt, wie ein Bild des Windes.

© **Rachel Gauk 1999**

Susan Hoepfner und **Rachel Gauk** arbeiten seit 1990 als Duo zusammen; in jüngerer Zeit spielten sie in Canada, den USA, England und Japan. Ihre Konzerte wurden häufig über CBC Stereo ausgestrahlt, und bei einer besonderen Satellitensendung zu Silvester spielten sie live zusammen aus zwei verschiedenen Städten. Ihr Erscheinen im Glenn-Gould-Studio wurde vom *Globe and Mail* als „durch und durch einnehmend“ beschrieben, und dieser Konzertsaal des CBC war bei jenem Konzert ausverkauft. Jede von ihnen widmet sich einer eigenen Solokarriere. Das Duo reiste unlängst in Japan, wo sie beim Internationalen Takefu-Musikfestival einzeln und als Duo erschienen. Diese CD ist ihr Debüt bei BIS.

Sous la restauration Meiji (1868-1912), la musique occidentale fut largement diffusée au Japon, d'abord sous forme de musique d'orchestre militaire et ensuite, d'hymnes protestantes. En 1900, les récitals de piano, violon et chant étaient assez populaires. Des compositeurs comme Prokofiev et des exécutants comme Heifetz, Kreisler et Segovia encouragèrent aussi cette direction musicale qui suivit avec succès le romantisme allemand et l'impressionnisme français. Le nouveau répertoire prit place à côté de la musique japonaise traditionnelle, *hōgaku*: le contact des deux traditions eut pour résultat l'émergence d'une forme de musique nouvelle et unique. L'un des développements les plus fascinants en musique japonaise fut l'introduction de nouveaux instruments dans le sud du Japon et leur métamorphose quand ils émigrèrent vers le nord via Kyoto et Tokyo. Comme dans maintes œuvres canadiennes, plusieurs compositeurs sur ce disque se sont concentrés sur des thèmes naturels, l'eau étant un choix préféré et évident. Les œuvres ont été choisies pour donner un exemple de la diversité de la musique japonaise, des ravissantes chansons folkloriques traditionnelles aux œuvres complexes et provocatrices en plusieurs mouvements, dont plusieurs évoquent les instruments traditionnels, soit la flûte *shakuhachi* et le *koto*.

La musique *shakuhachi* moderne provient de la période *edo* (1615-1868) quoique l'instrument soit intimement relié au *siao* chinois, une flûte à bec de bambou à cinq trous. L'instrument se développa à cette époque surtout grâce aux prêtres ambulants portant des chapeaux de paille, *komuso*, qui avaient la réputation d'être des espions voyageant incognito. A la fin de la période *edo*, l'instrument fut utilisé dans des ensembles de musique *koto* et comme instrument profane solo. Plus tard dans les années 1920-1930, *Haru no Umi* (1929 – *La mer au printemps*) de Michio Miyagi, une œuvre interprétée sur ce disque, présenta un effort réussi d'expérimentation dans un nouveau domaine de la musique japonaise, incorporant des instruments traditionnels dans des œuvres nouvelles.

Le *koto* se développa à partir d'une tradition de cour de la noblesse au Japon et s'applique à toute cithare pincée à l'horizontale. Le *koto* moderne a treize cordes de nylon et un cadre de bois percé de deux ouïes. Au cours du siècle présent, la musique de *koto* a remporté le plus de succès en créant un nouveau style de musique qui incorpore les influences de l'ouest aux formes de *hōgaku*. L'une des figures les plus importantes dans ce développement fut **Michio Miyagi** (1894-1956), un aveugle, qui lança le Mouvement de la nouvelle musique japonaise (*Shin Nihon Ongaku*) en 1920 dans une tentative d'utiliser des

éléments de musique européenne dans des compositions pour des instruments japonais. Un compositeur fécond et brillant dans la musique *koto*, il écrivit plusieurs œuvres instrumentales et vocales présentant le *koto* et il inventa même plusieurs types de *koto* dont le *koto* basse à 17 cordes. *Haru no Umi* fut originalement écrite pour *shakuhachi*, *koto* et *sho* et elle est devenue l'une de ses œuvres les plus populaires.

Une œuvre originalement écrite pour flûte et guitare, les *Variations Kokiriko* furent écrites en 1976 par **Teruyuki Noda** (1940-). Elles reposent sur un air folklorique de Gokayama dans la préfecture de Toyama (Japon du centre-nord), qui fut présumément donné au compositeur par une vieille femme. Le *kokiriko* se réfère aussi au nom d'un instrument de percussion fait de bambou, ainsi que le décrit le texte de la chanson originale. Noda est né dans la préfecture de Mie et il poursuit une carrière active de compositeur et de professeur; il enseigne présentement à l'Université Nationale des Beaux-Arts et Musique de Tokyo.

L'un des compositeurs japonais les plus influents du siècle, **Tōru Takemitsu** (1930-1996) a attiré l'attention internationale sur le Japon et développé un style unique de composition qui allie des éléments de la musique japonaise traditionnelle et de l'européenne classique. Le duo de flûte alto et de guitare, *Toward the Sea (Vers la mer)* et le solo pour flûte, *Air*, sont tous deux des exemples de sa grande appréciation pour le monde de la nature et ses éléments essentiels. *Vers la mer* présente une intensité tonale où les silences intermittents font des effets particuliers dans chacun des trois mouvements, *La Nuit*, *Moby Dick* et *Cape Cod*. Si on étudie la notation musicale allemande, un motif ingénieux de trois notes, soit mi bémol (es en allemand), mi (E) et la (A), forme le mot "sea". *Air* est une composition de la fin de l'année 1995 pour célébrer le 70e anniversaire d'un collègue de longue date, Aurèle Nicolet. Le titre caractérise les fragments répétés qui créent un cours mélodique, soutenu par cet élément crucial à la voix de l'instrument: l'air.

Hoshun de **Katsutoshi Nagasawa** (1933-) est une œuvre de forme libre qui évoque l'épanouissement de la vie au printemps. Ecrite pour *koto* et *shakuhachi*, la pièce se rattache à un style de répertoire traditionnel de *koto*, utilisant un développement grâce à des sections. Avec seulement ces deux instruments à sa disposition, Nagasawa réussit une orchestration et un débit à effet, créant une œuvre très excitante du début à la fin.

Yoshiharu Ganryū écrivit *Misebaya* à titre d'étude pour les joueurs de *shakuhachi* et de *koto*. Le titre fait allusion à une fleur et le titre pourrait grosso modo être traduit par "Je

veux te la montrer parce qu'elle est si belle." La fleur de *misebaya* est utilisée pour les cérémonies de thé et décore souvent les maisons de thé japonaises en automne. Ganryū suggère que l'œuvre pourrait exprimer "un cœur tendre et affectueux, reflétant l'emploi de chansons d'enfants et l'affection entre une mère et son enfant. Les deux premières chansons décrivent des enfants jouant avec innocence tandis que la troisième est une berceuse de l'amour d'une mère pour son enfant, ce qui est confirmé avec encore plus de force dans la dernière chanson. Ces mélodies sont reliées dans un format de pot-pourri dans *Misebaya*. Né en 1937, le compositeur a étudié à l'Université Nationale de Beaux-Arts et Musique à Tokyo et il concentre présentement ses compositions sur la musique folklorique traditionnelle.

Sakura: Thème et variations sur une vieille chanson folklorique japonaise est une série de six variations pour guitare solo, arrangées par le compositeur et guitariste **Yukihiro Yōkō** (1925-). L'une des mélodies folkloriques les plus connues du Japon, *Sakura*, traite de la floraison des cerisiers au Japon et évoque une atmosphère de grâce et de calme paisible; la fragilité des fleurs et leur brève période reflètent aussi la fragilité de la vie. Le poème de la mélodie est le suivant:

*Fleurs de cerisiers, fleurs de cerisiers
Aussi loin que je peux voir
Le ciel de mars est brumeux et couvert
Le parfum des fleurs –
Allons maintenant voir.*

Toujours sur le thème folklorique, *Shikararete (La réprimande)* est une jolie chanson de **Ryūtarō Hirota** (1892-1951). Comme plusieurs compositeurs sur cet enregistrement, M. Hirota a étudié à l'Université des Beaux-Arts et Musique de Tokyo avant de se rendre à Berlin poursuivre ses études de composition. Le développement de l'éducation musicale pour les enfants fut d'une grande importance dans sa carrière et plusieurs de ses chansons ont une signification spéciale au Japon. Il a aussi écrit plusieurs arias et un opéra, *Nishiura no kami*. Un autre diplômé de l'Université de Beaux-Arts et Musique de Tokyo, **Haseo Sugiyama** (1889-1952), composa la seconde œuvre, la chanson nuptiale *Hanayome*

Ningyo (Poupée de mariée). M. Sugiyama commença sa carrière comme violoniste et il composa plusieurs œuvres pour violon ainsi que des chansons de tous genres et de la musique de film.

La dernière œuvre sur ce disque, *Kusabue no Koro (L'heure de la flûte d'herbe)*, est originalement pour *shakuhachi*, *koto* et *koto* basse. Grâce à la généreuse permission et aux renseignements du compositeur, Rachel Gauk a transcrit cette œuvre en duo pour flûte et guitare, préservant soigneusement la sonorité originale. Né à Tokyo en 1938, le compositeur, **Kōhachirō Miyata**, commença à jouer du *shakuhachi* à l'âge de 17 ans. Au début des années 60, il organisa différents groupes musicaux comme le *Nihon Ongaku Shodan* dans le but de promouvoir la croissance et la création de musique traditionnelle japonaise. Il a fait d'importantes tournées à l'étranger dans plusieurs missions culturelles et ses œuvres ont été exécutées au Canada, Etats-Unis, Mexique, en Russie et Yougoslavie. *Kusabue no Koro* traite d'un souvenir de jeunesse du compositeur à la campagne, commençant par le premier mouvement *Kawa (Rivière)*, avec sa description d'enfants qui nagent et font flotter un bateau jouet en bambou. Ce mouvement voit la pluie grossir le débit du ruisseau. Dans le second mouvement, *Kusabue*, on entend la forme la plus simple de flûte, le son produit par un brin d'herbe contre les lèvres. *Nagare-gumo* ou nuage à la dérive reflète le nuage noir au mouvement rapide qui fait du troisième mouvement une peinture du vent.

© **Rachel Gauk 1999**

Susan Hoepfner et **Rachel Gauk** travaillent ensemble comme duo depuis 1990 et se sont produites récemment au Canada, aux Etats-Unis, en Angleterre et au Japon. Leurs concerts ont souvent été retransmis sur les ondes de CBC Stereo, y compris une diffusion spéciale par satellite la veille du jour de l'an alors que le duo se produisait en direct de deux villes différentes. Leur concert au Glenn Gould Studio fut décrit par le *Globe and Mail* comme "tout ce qu'il y a de plus engageant" et la salle de récital de la CBC était remplie à pleine capacité pour leur visite. Susan Hoepfner et Rachel Gauk poursuivent aussi leur propre carrière de solistes. Elles ont récemment fait une tournée au Japon où elles se sont produites comme solistes et en duo au Festival International de musique Takefu. Ce disque de répertoire japonais est leur enregistrement de débuts sur étiquette BIS.

Special thanks to Mizue Handa for her generous assistance with the translations, and also to Yamaha Canada for the use of the alto flute. Also, special thanks to Linda Kakō Caplan for her excellent assistance with *koto* research and the Miyata transcription, which was generously supported by the Music Section of the Canada Council for the Arts.

Recording data: September 1998 at Länna Church, Sweden

Balance engineer/Tonmeister: Hans Kipfer

Neumann microphones; Yamaha O2R mixer, Genex GX 8000 MOD recorder; Stax headphones

Producer: Hans Kipfer

Digital editing: Stefan Reich

Cover text: © Rachel Gauk 1999

Translations: Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Photograph: ImagePower; Mark Staff

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & © 1998 & 1999, BIS Records AB