

MARTY REGAN

Scattering Light, Scattering Flowers

SELECTED WORKS FOR JAPANESE INSTRUMENTS, VOL. 3

和楽器による作品集 III

光を
散らす
と

A Few Words from the Composer

In spring 2011, I was asked by Mika Kimula to compose a mono-opera using an exquisite and richly meaningful poem written by Haruka Nakanishi based on the story of Prince Tōru, a character found in the writings of the 16th-century playwright Ze'ami. The compositional process was a cathartic and challenging one for me, as I attempted to capture and express the various narrative voices through distinct musical material and stark contrast. The resulting work, *Scattering Light, Scattering Flowers* (2011), is the title track of this album, the third in a series dedicated to my selected works for Japanese instruments.

The image of light refracting on a moonlit lake and scattered into a kaleidoscope of vibrant colors is somewhat analogous to my relationship with Japan and its musical culture. The standard definition of refraction is the turning or bending of any wave, such as a light or sound wave, when it passes from one medium into another of different density. Since 2000, I have cultivated a deep relationship with the musical culture of Japan. Japanese instruments, aesthetics, and traditional repertoire have provided a resource enabling me to enrich and expand my compositional language. Similar to rays of light refracting on a lake, this encounter with Japan and its musical culture has opened new spectra and vistas to me and has changed the direction of my life.

I have always been fascinated at how travel can change one's perspective. In the two concertos on this recording, I wanted to explore how "place" may be reflected in the compositional process. *21-String Koto Concerto No. 1: "Spirit of the Mountains"* (2008) is an attempt to musically represent Saku City, a small community nestled in the mountains of Nagano Prefecture. *Shakuhachi Concerto No. 1: "Southern Wind"* (2008) was composed in Australia during a bitter July, when fierce winter winds howled and shook the house where I worked. The influence of place is subtler, and perhaps approached more abstractly, in the remaining works. In *Scattering Light, Scattering Flowers* (2011), I attempted to transport the listener back in time to the Heian Period (794-1185) by painting a musical portrait of Ze'ami's Prince Tōru and his gradual descent into ascetic fanaticism. Similarly, in *Beyond the Sky* (2005), the performers and audience are transported to an imagined soundscape that is new and unfamiliar for Japanese instruments, while *phoenix* (2009) draws the listener into the magical world of a mythical creature.

I hope you allow the works on this album to transport you to new places, both real and imagined.

Marty Regan

Tokyo, Japan
July 2013

Program Notes

Beyond the Sky (2005)

Performed by AURA-J

Shakuhachi I: Seizan Sakata

Shakuhachi II: Kenji Yamaguchi

Shakuhachi III: Ichirō Seki

Shinobue: Yuka Sawada*

Koto I: Reiko Kimura, Kaori Kimoto*

Koto II: Hiroko Kuwako, Erina Matsumura

17-string koto: Michie Kobayashi

Biwa: Akiko Sakurai

Shamisen: Tetsuya Nozawa

Percussion: Nobuhiro Wakatsuki

*non AURA-J member supporting performer

I started composing *Beyond the Sky* with the intention of writing a fanfare for Japanese instruments, a work that would take Japanese instrumentalists *beyond* what they are normally accustomed to; hence the bright, optimistic, and noble opening, which announces that something great is about to happen. The shakuhachi plays a prominent role throughout, carrying the melody and ending the opening fanfare with a wild, *muraiki* burst of air that leads into the main section of the piece. This animated, pulse-oriented rhythmic section is characterized by lively contrapuntal activity in the kotos that support soaring melodies in the shakuhachi, evoking the poetic sentiment found in the title. This section uses a pentatonic scale that, in combination with the rhythmic energy, imparts a positive spirit and youthful vigor. A slow, lyrical middle section provides contrast, where the three shakuhachi play expressively and create warm, rich, and resonant harmonies. A transition leads back to the main section of the piece, winding up to a wild and fiery finish.

21-String Koto Concerto No. 1: "Spirit of the Mountains" (2008)

21-string koto soloist: Reiko Kimura

Koto I: Chie Sakurai, Maya Sasai

Koto II: Aya Nakajima, Mayumi Motohashi

17-string koto: Yuriko Yoshikawa, Juri Hirano

This piece was commissioned by Reiko Kimura and Group Yū and was premiered in Saku City, Nagano Prefecture, Japan on September 27, 2008. Since Saku City is surrounded by beautiful mountains, my aim in this piece is to musically depict living conditions in a mountain area: delicious water, clean air, the sound of a running river, magnificent natural beauty, and the energy of Japan in the summer as boisterous festivals liven the

mountain town. It is a monothematic composition, with a sweet, memorable theme that remains in the hearts of the performers and listeners. This theme is passed between the 21-string koto soloist and the koto ensemble in various ways as it is developed throughout the composition.

Scattering Light, Scattering Flowers (2011)

Female voice: Mika Kimula

Shakuhachi: Akihisa Kominato

25-string koto: Karin Nakagawa

Scattering Light, Scattering Flowers, for female voice, 2.1 shakuhachi, and 25-string koto is the result of a collaborative process between a performer, poet, and composer separated by many miles. It involved setting an evocative, deeply poetic text written by Haruka Nakanishi in the manner of a mono-opera for one singer and instrumental accompaniment. The text manifests several characteristics found in Noh theater, a masked theatrical form from the 14th-century full of wonderment, mystery, and illusion in which audience members are asked to suspend their disbelief as the actors undergo transformation and time is often depicted in a nonlinear manner. Prince Tōru, an elegant, well-cultivated artisan borrowed from the writings of the 16th-century playwright Ze'ami, is juxtaposed with the character of Ludwig II, the 19th-century King of Bavaria. His gradual transformation from an old man to a young man full of fanatic estheticism, marked in the last verse by his obsessive repetition of the words "*ma-i o, ma-i, ma-i, ni ma-wa-rete*" (Dancing a dance and the dance makes me dance) seemed to suggest a *jo-ha-kyū* form, which results in a gradual acceleration of tempo and energy throughout the work. The various narrative roles that appear in the poem implied a sectional musical form characterized by distinct musical material. The harmonic palette of the piece is largely based on the *hirajōshi*, or *miyako-bushi* scale, which creates a nostalgic "Japanese" soundscape. *Scattering Light, Scattering Flowers* was premiered on the Modern Japanese Songs with Traditional Instruments concert series (Vol. 6), sponsored by the Nihon Kakyoku Association in 2011.

Scattering Light, Scattering Flowers text (written by Haruka Nakanishi)

Traveling priest – *waki*:

Coming through the clouds, coming across the seas and over the mountains, I live night after night on a journey with the grass as my pillow.

I am a traveling Buddhist monk. This evening again, I have come for temporary lodging in the moonlight at this deserted, ruined castle.

How wondrous! I sense a human presence in the castle.

Who is it? Sir, are you a local? Do you live around here?

Old man – *shite*, as *mae-jite*:

Certainly. I am the caretaker of this castle.

Invited by the moonlight, I came here to visit a priest who has traveled from afar to tell him a story of the old days. Look! The moon appears!

Long ago, the lord of this castle was an elegant aesthete who recreated a gorgeous seashore landscape inside his castle. Oh, how dear are my old days!

(The old man returns to the image of when he was young and alive.)

Lord Tōru, a young prince transformed from an old man – *shite, as nochi-jite*:
From the abyss to the heavenly body, the minds of lives are deeply linked with each other.
The celestial palace reflects on the sea. How delightful to dance in the moonlight!
Birds nest in the trees on the beach and fish sleep on the moonlit waves.

The fish lie at the bottom of the sea, unified in the depths from whence they regard the moon.
Their eyes reflect the image of the Moon Prince, whose name will be heard throughout the distant future.

(*Haya-mai*: rapid dance)

Tōru and chorus/narrator(s):
Clouds are my sleeves on which the snow falls around me.
Dancing a dance and the dance makes me dance in this autumn night.
I look all around and find the clear moon.
Scattering its light like flower petals down onto the world, my heart is purified with the sea breeze while I am dancing a dance and the dance makes me dance, dancing between life and death.

Dancing in between the abyss and the heavenly body.
Yet, the moon still stays high above heaven and the water still stays deep in the sea.

Moonlight moves along the dancer's sleeves.
When the dawn has already come with clouds and rain.
Oh, what a dear image of him dancing! What a dear image of him dancing!
He's dancing a dance and the dance makes him dance...

(English translation: Mika Kimula and Marty Regan)

phoenix (2009)

Flute: Yuka Sawada

Shamisen: Tetsuya Nozawa

In this composition, I tried to capture the mystical energy of the phoenix, a mythical bird with a colorful plumage and a tail of gold and scarlet. It has a life cycle of 500 to 1,000 years, near the end of which it builds itself a nest that then ignites. Both burn fiercely and are reduced to ashes, from which a new, young phoenix arises, reborn to live again. The piece is in a large A–B–A' arch form. The A section is *moto perpetuo*, and driving rhythmic energy is created through extensive use of mixed meter. The end of the phoenix's life is represented by the tranquility of the B section. Material from A returns towards the end, slightly altered to represent transformation and rebirth in a fierce fire of wild energy and intensity.

Shakuhachi Concerto No. 1: "Southern Wind" (2008)

Performed by AURA-J

Shakuhachi soloist: Seizan Sakata

Shakuhachi I: Ichirō Seki, Shōzan Sakurai*

Shakuhachi II: Kenji Yamaguchi, Daisuke Abe

Shinobue: Yuka Sawada*

Koto I: Erina Matsumura, Kaori Kimoto*

Koto II: Aya Shinozuka, Hiroko Kuwako

17-string koto: Michie Kobayashi

Biwa: Akiko Sakurai

Shamisen: Tetsuya Nozawa

Percussion: Nobuhiro Wakatsuki

*non AURA-J member supporting performer

The title of this composition refers to the place, environment, and conditions in which it was composed, during an intense period of working in Australia, where the strong winter winds of the southern hemisphere blow. It is divided into three movements, each with a distinctive character. The first movement begins with a magnificent fanfare, and soon afterwards the solo shakuhachi soars above lively ostinato laid down by the ensemble. The slow, lyrical second movement provides stark contrast, and this is followed by a driving, aggressive third movement that captures the fierce energy of southern winds.

Performer Biographies

AURA-J is a professional musical ensemble dedicated to performing and promoting new music composed for Japanese instruments. Based in Tokyo, the ensemble is comprised of some of Japan's finest musicians, and performs both as a large ensemble of up to twenty instrumentalists and in smaller groups of one to five players. Since its founding by eminent composer Minoru Miki in 1998, AURA-J has presented numerous concerts and lectures in Tokyo, as well as in various rural areas in Japan. In addition, AURA-J participates in a cultural program called *Honmono no Butaigeijutsu Taiken Jigyō* (Authentic Stage Arts Experience Program), sponsored by the Ministry of Cultural Affairs and is active in education, giving lectures and concerts at public schools. To cultivate multicultural approaches to music, AURA-J frequently collaborates with composers from outside of Japan in creating works that incorporate Japanese, Western and other Asian instruments, as well as voice.

Seizan Sakata (shakuhachi) studied under Seizan Jinno and Living National Treasure Hanzan Shimabara. Awarded the bronze medal at the 1969 World Music Festival Competition, he has performed extensively throughout Japan, the United States, and Europe, including solo appearances with the Leipzig Gewandhaus Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Honolulu Symphony, and Opera Theatre of St. Louis. While serving as President of AURA-J, he also directs the Chiba Hōgaku Ensemble, Tokyo Hōgaku Ensemble, and Kanagawa Hōgaku Ensemble.

Born in Tokyo in 1967, **Kenji Yamaguchi** (shakuhachi) graduated with a degree in physics from Aoyama Gakuin University. He studied shakuhachi with National Living Treasure Reibo Aoki and Seifū Sasaki and performance techniques with Norihiro Ishikawa. In 1995 he graduated from the NHK Japan Broadcasting School of Traditional Music and Japanese Traditional Music Institute, and in 1999 from the Institute Contemporary-Traditional Japanese Music at Sensoku Gakuen College of Music. In March 2000, he passed the NHK Hōgaku audition. He has performed in Germany, the Netherlands, Australia, the USA, Canada, and China. One of his lifelong projects includes promoting masterpieces of contemporary music for Japanese instruments and newly commissioned works through a concert series entitled "Shakuhachi Today," founded in 2000. He has created and assumed leadership responsibilities for various workshops focusing on new methods of music education. He currently supervises an applied shakuhachi studio, is an instructor at Sensoku Gakuen College of Music, and supervises the Institute for Contemporary-Traditional Japanese Music affiliated with the college. He is active as a member of AURA-J and manages a digital library of traditional Japanese music performances at Sensoku Gakuen College of Music.

Ichirō Seki (shakuhachi) was born in Tokyo and studied shakuhachi with Katsuya Yokoyama and composition with Shūko Mizuno, Yoriaki Matsudaira, Hiroshi Aoshima, and Yūji Takahashi. Since winning First Prize for Japanese traditional music as a performer at the Pan-Music Festival, he has performed worldwide, playing Minao Shibata's *Oiwakebushi-kō* with the Tokyo Philharmonic Chorus and others almost 1,000 times since 1980 in Japan, China, the USA, Sweden, Belgium, Estonia, Finland, Hungary, Spain, and Canada. He performed *Francis Xavier: The Route to the Orient*, directed by viola da gambist Jordi Savall with his early music ensemble

in France (1996, 2007, 2009), Spain (2006, 2010), Switzerland (2008) and Poland (2010). He performed with Reigakusha in 2004, and held performances and workshops in 2010 in Cyprus. In 2008, he conducted his work *Bamboo Metamorphosis* for 4 shakuhachi soloists, marimba, taiko, and over 100 shakuhachi performers at the World Shakuhachi Festival in Sydney. He performed *Oiwakebushi-kō* in Germany, Austria, and Slovenia with the Ritsuyū-Kai choir and in Tolosa, Spain with the Yūka choir in 2010. His composition *Sakura/Cherry Blossoms* for mixed chorus and shakuhachi was premiered in Germany. He was awarded First Prize in the composition competitions for Japanese instruments held by the Agency of Cultural Affairs in 1995 and the National Theater in 1999.

Yuka Sawada (shinobue, flute) graduated from Toho Gakuen College of Drama and Music. She studied flute under Ryū Noguchi and Fumiko Anami and shinobue under Kōhei Nishikawa. She specializes in contemporary-traditional music for Japanese instruments, chamber music, and contemporary music. She performed in concerts entitled "Works by Japanese Composers" and "Ryōhei Hirose: The Flute Orchestra World" at the Japan Flute Composium. In addition to performing in a concert series entitled "Chamber Music in Transition," she premieres new works and participates in lecture concerts and recordings. She is an instructor at the Institute for Contemporary-Traditional Japanese Music affiliated with Senzoku Gakuen College of Music.

Following her studies at Seiha Ongakuin, **Reiko Kimura** (21-string koto) received First Prize in the 1979 Pan Musique Contemporary Music Competition and was awarded the Agency for Cultural Affairs Arts Prize for her 1994 recital. She has played in more than 20 countries, including a performance in celebration of the 50th anniversary of the United Nations. As a soloist she has appeared with major ensembles such as the New York Philharmonic, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Japan Philharmonic Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Honolulu Symphony, Niki Kai Opera Foundation, Opera Theatre of St. Louis, and Pro Musica Nipponia.

From an early age, **Kaori Kimoto** (koto) studied with her mother, Kiyomi Fujii. She continued her studies with Seihō Nomura, Yuko Nomura, and Chieko Kanazu. She graduated from the traditional Japanese music course at Tokyo University of the Arts. She also graduated from the 37th NHK School for Young Professionals and passed the NHK Traditional Japanese Music audition. In 1996, she was awarded the Kenjun Grand Prize at the Kenjun Memorial Koto Competition. From 1999, she was the resident soloist for the Dolce Traditional Japanese Music Ensemble (Seizan Sakata, music director) for 11 years. She is an Ikuta School-Seigensha style grandmaster, a member of Mori-no-kai Association, Sankyoku Association of Abiko City, and serves as vice president of the Sawarabi Association. She is a founding member of the Kasane Traditional Japanese Music Ensemble, formed in 2011. In the spring of 2013, she toured Chicago as a member of this ensemble.

Hiroko Kuwako (koto) graduated from Keiō University and participated in the Third Japan International League of Artists Music Competition. A certificated koto teacher at the Sawai School, she frequently performs solo recitals in the Tokyo and Yokohama areas and presents various workshops for schoolchildren.

Erina Matsumura (koto) has performed extensively throughout the world, presenting concerts in the U.S., France, Switzerland, Spain, Israel, UAE, Oman, India, Singapore, and Korea, as well as touring in China under the auspices of the Japan Foundation. She has released five compact discs in collaboration with artists cultivating a variety of styles. In addition to performing, she manages her own koto school in Tokyo and Kōchi Prefecture.

Michie Kobayashi (17-string koto) was born in Osaka and currently resides in Tokyo. She graduated from Takasaki Art Center College with a degree in music and received a performance certificate from the same school. She studied koto with Kazue Sawai and the late Tadao Sawai and Jiuta shamisen with Miho Ashigaki. She graduated from the 35th NHK School for Young Professionals and passed the NHK Traditional Japanese Music Audition. To date she has given two recitals. She received the Best New Artist prize at the Osaka Prefecture Performing Arts Award and performed on NHK's radio show "A Moment for Japanese Music." She was selected as a trainee for new artists' training program at the Agency for Cultural Affairs. Under the auspices of the Japan Foundation, she has performed in Belgium, France, Germany, the continental USA, Hawai'i, Canada, Thailand, India, Malaysia, Peru, and Ecuador. She has participated in many premieres and compact disc recording projects. A certificated koto teacher at the Sawai School, she is member of the Tadao Sawai Koto Ensemble and AURA-J.

Akiko Sakurai (biwa) graduated from Tokyo College of Music and studied Satsuma-biwa with Yukio Tanaka. In 2008 she received First Prize in the nationwide Japanese Biwa Competition. She has performed at Matsue Castle and at the Asia Society in New York, most notably in 2012, with additional performances at the Metropolitan Museum of Art, Juilliard School of Music, and Massachusetts Institute of Technology. She has also performed in Hungary, Italy, Beijing, Indonesia, Texas, and Hawai'i. She is currently an instructor at the Kagoshima Prefecture Satsuma Biwa Popularization Society and a member of AURA-J.

Tetsuya Nozawa (shamisen) began his studies at the age of 19 and later entered the Institute for Contemporary-Traditional Japanese Music at Sensoku Gakuen College of Music. He has received many awards at music competitions, including First Prize at the Tokyo Hōgaku Competition in 2005. An instructor at Sensoku Gakuen College of Music and a strong proponent of new music for shamisen, he has commissioned over 70 new works from living composers—both Japanese and non-Japanese—and released 13 compact discs to date.

Nobuhiro Wakatsuki (percussion) graduated from Sakuyo Music University. In addition to performing on Japanese, Western and Chinese percussion instruments, he founded an Asian Ethnic Music Research Group and published a guide to the music of kabuki.

Chie Sakurai (koto) studied under Utashizu Kimura and Reiko Kimura. She took first place at the Ikuta School-Seiha style koto instructor examination and holds a degree from the music department of the Seiha School of Music. She also graduated from the 30th NHK School for Young Professionals and passed the NHK Traditional Japanese Music Audition. In 1985, she joined Pro Musica Nipponia and participated in their 22nd international tour to South Korea in 1996 and the 25th tour to Paris, Montpellier, and Prague in 2001. In 2010, she was an instructor at the Traditional Culture School for Children, a project funded by the Agency for Cultural Affairs. The following year she started a traditional music school for children. Currently she is a member of Pro Musica

Nipponia, an Ikuta School-Seiha style koto grandmaster, and a member of the Tōin Association. She performs and teaches in the Tokyo area.

A native of Shimane Prefecture, **Maya Sasai** (koto) studied with Utahiro Kumagaya from the age of 4 and currently studies koto and shamisen with Sumiko Gotō. She graduated from Seiha School of Music and completed her studies at the graduate course of the same school. She also graduated from the NHK School for Young Professionals. She has performed in concerts and outreach programs supported by the Japan Foundation for Regional Art-Activities. She serves as a leader of the Traditional Japanese Music School for Kids, a program funded by Iwami Arts Center, Grand Toit. As the leader, each year she participates in projects related to traditional Japanese music. She composed the music for *Sando no Mai*, an original dance production presented by Grand Toit. She performs frequently in Tokyo and Shimane. In addition to her appearances at Grand Toit, she performs at temples, gives workshops at schools, and produces compact discs for the Tōin Association. Currently she is a *Seiha* style koto music master and a member of the Tōin Association and the Shimane Traditional Japanese Music Ensemble.

A Hokkaidō native, **Aya Nakajima** (koto) currently resides in Tokyo. She graduated from Tenshi Women's Junior College in Sapporo, the music education course of Seiha School of Music (39th class), and the graduate course of the same school. She also completed her studies at the 46th NHK School for Young Professionals. As a member of the Toyama Arts Delegation, she performed in the Czech Republic in 2005 and Monaco and Hungary in 2009. Since 2012, she has coached the koto club at Uehara Elementary School in Tokyo. As a performer, she has appeared frequently around the country on television, radio, in professional and school concerts, and has recorded several compact discs. She is a master of *Seiha* style koto music and is a member of the Tōin Association, Seiha Ensemble, the Mutsunō Traditional Japanese Orchestra, Japan Sankyoku Association, and Ikuta Association.

A native of Tokyo, **Mayumi Motohashi** (koto) studied koto and shamisen with Gareii Ōkubo. She graduated from the Seiha School of Music as a President's Award recipient in 2009, and completed the graduate course in the following year. Currently she performs frequently in the Tokyo area. She is a *Seiha* style koto music master with the stage name Gashō Motohashi. She is a member of the Tōin Association and the Seiha Ensemble.

Yuriko Yoshikawa (17-string koto) graduated at the top of her class from Seiha School of Music. In addition, she received the President's Award and completed the graduate course at the same school. She is a graduate from the 44th NHK School for Young Professionals. In 1989, under the mentorship of the late Ikuko Takada of Yonin-no-kai Tokyo, she gave her first solo recital. She gave her second solo koto and 25-string koto recital in 2004. In 2002, she passed the NHK Traditional Japanese Music audition, and in the following year was selected as a trainee for new artists' training program at the Agency for Cultural Affairs. In 2007, she participated in an international festival held in Moscow and was awarded the Encouragement Prize at the Kenjun Memorial Koto Competition. In 2008, she was a runner up at the 8th Contemporary Music Performance Competition, Kyōgaku VIII. She is a *Seiha* style koto music master with the stage name Utahari Yoshitaka. She studied koto and shamisen with Sumiko Gotō of Yonin-no-kai Tokyo.

A native of Ehime Prefecture, **Juri Hirano** (17-string koto) began to study koto with Masakiyo Saotome at the age of 13, and continued her study with Sachiko Miyamoto. In 2007, she graduated from the Seiha School of Music as a President's Award recipient. In the following year, she completed the graduate course at the same school. She graduated from the 54th NHK School for Young Professionals in 2009, and in the same year performed at the Ehime Prefecture Newcomer Concert. In 2011, she gave numerous outreach programs and workshops supported by the Japan Foundation for Regional Art-Activities. She took 3rd place in the ensemble division of the 8th Romanian International Music Competition in Japan. Currently she performs frequently in Tokyo and Ehime Prefecture. She is a *Seiha* style koto music master with the stage name Masajusō Hirano. She is a member of the Tōin Association and the Seiha Ensemble.

Mika Kimula (voice) graduated from Tokyo University of Fine Arts with a degree in vocal music performance. She has incorporated Italian vocal music, *Noh* vocalization, *nagauta* singing style, and Noguchi physical exercise method into her studies to further explore the theatrical vocalization in the Japanese language. She continues to develop a singing method that harnesses linguistic, vocal, and physical skills. Since 1982, she has continuously performed a repertoire of both traditional and contemporary Japanese vocal music at festivals in Japan and around the world. She has also taught classes and workshops at colleges in and outside of Japan. As a Fulbright scholar from 1997 to 1998, she researched pedagogical methods regarding Japanese singing and speech at Chatham College, USA. In 2008, she appeared on the DVD *Japanese Voices—A Video Archive of Singing and Techniques in the Japanese Language* (AD POPOLO Inc.; compiled by I. Nakayama, Osaka University of Arts), which features the singing styles of 79 performers across 32 genres of classical and contemporary Japanese vocal music. She also provided the English translation of the DVD liner notes. She presently is a lecturer at Ferris University.

Karin Nakagawa (25-string koto) started playing the 25-string koto at the age of 12 and began composing music when she was 14. After graduating from Tokyo University of the Arts with a degree in Ikuta School koto performance, she concentrated on performing genres involving 25-string koto and voice. Her principal teachers include Sōjū Nosaka for koto and Satomi Fukami for koto and Jiuta style shamisen. As a versatile improvisatory musician, she continues to explore fresh, original musical idioms through collaborative efforts with many artists in various genres. Currently she performs at music festivals in Germany and Italy, among other European countries. In 2009, she received the Best Debutant of the Year Award in Music. In the same year, she appeared as a guest artist in Porno Graffiti's first Tokyo Dome concert. Supported by the Japan Foundation, she toured Sweden in 2000 and Africa in 2007, and served as leader for the 2010 Southeast Asia tour. In total, she has performed in 18 countries across the globe.

Akihisa Kominato (shakuhachi) started singing in the Minyō folk ballad tradition and first appeared on stage at the age of four. He started playing shakuhachi in 1990. In 1995, he studied with the late Gorō Yamada, a living national treasure who was the leading exponent of the *Chikumei-sha* style of shakuhachi performance. He graduated from Tokyo University of the Arts in 2001 and made his major label debut with Avex Entertainment in 2004 as a shakuhachi player and vocalist in the group ZAN, which toured the USA in 2008. As a soloist and in ensembles, he has performed in 20 countries, often under the sponsorship of the Japan Foundation. He has

performed and recorded with many musicians around the globe and has frequently appeared on television and recorded for anime, TV dramas, and video games. His range of work spans many genres, from classical Japanese to contemporary music. He is a descendant in a direct line from the head of *Kominato* style of the Minyō folk ballad tradition. In 2011, he served as the music director of *Sōsei Kagura*, a stage production performed in Italy that was sponsored by J-ART, a division of the Agency for Cultural Affairs.

Shōzan Sakurai (shakuhachi) graduated from the traditional Japanese music course at Tokyo University of Arts and completed her postgraduate course at the same school. Her principal teachers include living national treasure Hōzan Yamamoto and the late Seizan Ishigaki. She has performed for national guests at the state guest house and participated in recording projects, such as for the film *Twentieth Century Boys* and the dance-verse drama *La Femme et son ombre*, starring Fukusuke Nakamura. She has won numerous awards at competitions, and appears frequently on radio and television. She has performed in Canada, Germany, Republic of Maldives, Indonesia, and Vietnam. She runs shakuhachi schools in Kamakura and Tokyo.

Daisuke Abe (shakuhachi) graduated from Yokohama National University and received a Prize of Excellence in the Second “Japanese Sonority” Competition. He belongs to the Yokohama Japanese Traditional Music and Dance Association.

From an early age, **Aya Shinozuka** (koto) studied koto and shamisen under her grandmother. She also played the piano from the age of 5. She graduated from the traditional Japanese music course at Tokyo University of the Arts, postgraduate course at the same school, and the NHK School for Young Professionals. She won the Special Jury Award at the first International Yangtze River Cup Competition. She has performed and recorded in Japan and around the world. Currently she is involved in various musical activities, including collaborations with Western music instrumentalists. Committed to the education of young musicians, she teaches at Tokyo University of the Arts Faculty of Music and the affiliated high school. She is a member of the Mori-no-kai.

はじめに～作曲家から

2011年の春、私はきむら みか氏から連絡を受け、世阿弥の作品に登場する典雅で教養の高い趣味人であった皇子・源融(みなもとのとおる)を題材とする、モノ・オペラの作曲を依頼された。それから間もなく、能楽の趣を反映した深い詩的なテキストを、それまで面識のなかった——そして今日に至るまで面識のない——詩人の中西 遙氏より受け取った。作曲にあたり、私は印象的な主題や際立った対比を用いて、多様な語り手たちを描き、表現しようと試みた。この工程は困難であったが、突破口を見出す喜びもあった。そうして結実した作品、「光を花と散らす」を、私の和楽器による作品集シリーズCDにおける、第三作のタイトルとして選んだ。

月の輝きが湖面に屈折し、その光が万華鏡のように煌めいて、乱舞するイメージは、私と日本、ひいては日本音楽との関係に似ているのかもしれない。自然科学において屈折とは、光や音などの波長が密度の異なる媒体を通過することにより、方向を変え、折れ曲がることを指す。2000年以来、私は日本音楽に深く親しみ、日本の音楽家と親交を温めてきたが、和楽器や日本の伝統音楽、そしてそれらのもつ美意識は、私の音楽世界を豊かに成長させる媒体となったと言えよう。湖に屈折する光の束のように、日本や日本音楽との出会いによって、私の人生も大きく転換した。

人は旅することで物の見方が変わってしまうことに、私は常々興味を惹かれている。では、作曲の過程で「場所」は、どのようにして作品へと反映されるのであろうか？本ディスクでは二つの協奏曲で、その問いを追求してみた。「二十絃箏協奏曲第一番：山々の精霊」(2008)は、山々に囲まれた小さな地域、長野県佐久市を音楽で描写する試みである。「尺八協奏曲第一番：南の風」(2008)は7月の凍てつくオーストラリアで作曲された。激しい冬風が吹き荒れ、創作中に家が揺れるほどであった。収録中の残りの作品については、場所の影響は微妙で、曖昧に捉えられている。「光を花と散らす」(2011)では、皇子・融が次第に狂おしい美の世界に囚われ、溺れゆく様を描くことで、聴き手が平安時代へとタイムスリップするよう試みた。「空の果てへ」(2005)においては、邦楽器にとって異質で、かつ新鮮な響きを要求することで、演奏者たちを、心に思い描かれた音風景へ送り込もうとした。一方、「不死鳥」(2009)を聴けば、神話上の生き物が棲む、幻想的な世界へと誘われるであろう。

このディスクに収められている作品が、現実、あるいは想像上の、未知の世界へ旅する手引きとなることを、切に願ってやまない。

マーティン・リーガン

東京にて

2013年7月

曲目解説

空の果てへ (2005)

オーラJによる演奏
尺八 I: 坂田 誠山
尺八 II: 山口 賢治
尺八 III: 関 一郎
篠笛: 澤田 由香*
箏 I: 木村 玲子、樹本 佳音里*
箏 II: 桑子 裕子、松村 エリナ
十七絃箏: 小林 道恵
琵琶: 櫻井 亜木子
三味線: 野澤 徹也
打楽器: 若月 宣宏

*助演者

邦楽器のためのファンファーレを作りたい、そして、邦楽器の演奏家が慣れ親しんでいるスタイルの殻を破るような音楽を作りたい、という構想から、私は「空の果てへ」を作曲し始めた。そんな曲想にふさわしく、明るく、楽天的で、堂々とした幕開けを持ち、これから何か素晴らしい事が起きるような予感を、伝えようとした。竹の共奏という演奏会のテーマを念頭において、全体を通じて尺八に主な旋律を担当させた。そしてファンファーレの最後に奏される激しいムラ息が、生き生きとした律動的な曲の主要部分へ、と聴き手を導く。この部分は箏の軽快で対位的な動きによって特徴づけられる。その動きに支えられて、題名の詩的な情緒を反映した尺八のメロディーが、高く鳴り響く。ここでは、五音音階と躍動的なリズムを組み合わせるにより、リズムカルなエネルギーと躍進する心、そして若々しい活力を表現した。対照的に、ゆっくりとした情緒的な中間部分では、3パートに分かれた尺八が、温かで朗々としたハーモニーを表情豊かに奏でる。移行部を経て、主要部分が再現され、曲は激しく熱いエンディングに辿り着く。

二十絃箏協奏曲第一番:山々の精霊 (2008)

二十絃箏ソロ: 木村 玲子
箏 I: 桜井 智永、佐々井 麻矢
箏 II: 中島 彩、本橋 麻由美
十七絃箏: 吉川 由里子、平野 寿里

本作品は、木村 玲子氏とぐるーぶ結によって委嘱され、2008年9月27日に長野県佐久市で初演された。佐久市は美しい山々に囲まれており、おいしい水、きれいな空気、川の流れの音、驚くべき自然の美しさ、そして賑やかな夏祭りに代表される、日本のエネルギーに溢れている。この曲では、そんな山地での暮らしぶりがどのようなものか、音楽的に描

いてみようを試みた。演奏家や聴衆の心に残るような愛らしく、覚えやすいメロディーを基に、単主題の作品として作曲した。この主題は、新箏ソロと箏アンサンプルの間で、曲全体を通して様々に変奏され、展開してゆく。主題のメロディーが演奏家や聴衆の心に響くことを願っている。

「光を花と散らす」(2011)

女声：きむら みか
尺八：小湊 昭尚
二十五絃箏：かりん(中川 果林)

制作ノート—メーキング・オヴ「光を花と散らす」

中西 遙(詩人)

能《融(とおる)》に「舞返(まいがえし)」という小書(こがき 通常の演じ方と異なる特別演出)がある。文字通り舞を繰り返す、つまり〈早舞〉だけでは終わらず、再び舞を舞う(通常は〈急ノ舞〉を舞い返す)ことによって、シテである融の「昔恋しや」という思いや邸内のかつての豪華絢爛たる風情をいつまでも惜しむという演出である。主人公の源融は、豪華な邸内に塩釜の海辺の風景を模して広大な庭を作り、そこで汐汲みをさせたという人物である。風流をはるかに超えたやむにやまれぬ執心。しかしそれは表現する人間にとっては純粹で根源的なものではないか。

その考えは、私の中で大野一雄さんの姿と重なった。晩年の大野さんがリストの「愛の夢」に合わせてひたすら舞う姿。見た目は「老翁」だが、そこには光り輝く気高い空気が満ちている。舞い果てない姿はさらに世阿弥の言葉と結びついた。伝書の一つ『二曲三体人形図』に記された「天女ノ舞」に添えられた文に「舞を舞ひ舞に舞はれて」とある。シテは舞を舞いながら意識的な世界を離れ無心に舞う。同時に舞そのものがすべてを超越した世界をみせている。どこまでも自由である。そのようなイメージの連関を、能の語り口によって物語にして、創造することの真の自由さと、はてしない表現世界の高みを目指さずにはいられない衝動を、いつまでも舞い続ける貴公子の姿に映したいと思った。

タイトルをはじめとして言葉の多くは能《融》の詞章からとり、大野一雄さんが書いた以下のような言葉のイメージも重ね合わせ、新たな言葉を加えて再構成したのが今回の詩である。

○大野一雄さんの言葉

「深淵から天体(コスモス)まで愛のつながりである。」

「魚の目のなかで、あなたの指の動きは、手の動きは何を語っているのかな。」

「花がそこにある。花がそこにあるけれども、ふっといったらそこにはなかった。」

「死と生が一緒になって、離れがたくひとつだ。」

《融》は大好きな能の一つで、いつかその世界を詩で表現してみたいと思っていた。その詩に作曲してくださるのがアメリカ人のマーティン・リーガンさんになるとは夢にも思っていなかった。マーティン・リーガンさん、そして、そのご縁をくださり初演して下さるきむら みかさん、二十五絃のかりんさん、尺八の小湊昭尚さんに心から感謝申し上げたい。

マーティン・リーガン(作曲家)

女声と尺八(二尺一寸管)と二十五絃箏のための「光を花と散らす」は、互いに何マイルも隔たった歌手と詩人と作曲家の間で行なった共同作業プロセスの結果として出来た。歌手一人と器楽伴奏のためのモノ・オペラとして、中西 遙による能楽の趣を反映した深い詩的なテキストを伴う。この詩では、主人公の皇子・融(とおる)は、世阿弥の作品に登場する典雅で教養の高い趣味人であり、耽美に生きたバヴァリア王、ルートヴィッヒ二世のキャラクターにもなぞらえられている。彼が老人の姿から次第に、狂おしい美の世界に生きる若者——最後の一節、「舞を舞ひ、舞に舞はれて」と取り憑かれたように繰り返す——へと変容してゆく様は、自然な序・破・急のフォームを示唆しているように思えた、結果、曲全体を通してだんだんにテンポとエネルギーが高まってゆくことになる。詩にはワキ、地謡、前ジテ、後ジテ、といった様々な語り手役たちが登場するおかげで、音楽は、異なる音楽素材で書き分けられたセクションの組み合わせによるフォーム (sectional musical form) を取る次第となった。曲の和声パレットは大部分が、平調子、または都節を下敷きにしている。郷愁を誘う「日本的な」音の風景を描く。2011年、東京・津田ホールにて、日本歌曲振興会主催(による年次演奏会)「第六回・邦楽器とともに」で初演。(きむら みか訳)

きむら みか(音楽奏者)——文化、コトバ、世代、スタイルの波打ち際——

ニホン歌曲とは…と語り始める前に、何がニホンをニホンにしているのか(?)と問いたくなる。勿論、敢えて「ニホン」を持ち出さなければ、日常生活には不要な視点ではある。でも例えば、こんな非常事態——お巡りさんに「お家はどこ?」と訊かれて、「僕んち(僕の家)。」と答え続ける子供はいつまでも迷子だろう。どんな自宅がどこに在るか、という事実は、自分の思い入れはともかくも、実は自宅以外の領域(街区や道順や御近所)が勝手に規定している。ただの自分のウタであったものが、ニホン歌曲を名乗った時から、それは自づとニホン以外の音楽・文化領域によって姿を決定されてくるものであるという事実に、目をつぶってはいられなくなる。

今回の私たち(詩人、作曲家、歌手)の課題の一つは、非ニホン文化圏の創り手とコラボレーションすることであった。詩人については、日本歌曲振興会会員の中から、旧知であり学校能楽教育の研究者である中西遙さんがテキスト(詩)の提供に応じてくれた。作曲は、これも幸い友人のマーティン・リーガンさん(作曲・米国)が、ゲスト参加を快諾してくれた。三木 稔氏の著作「日本楽器法」の英訳者でもある。和楽器には詳しい。とは言え、中西さんはふだん釧路で教鞭を取っている(北海道教育大)し、マーティンさんは今期、中国の上海を拠点に東アジアを研究旅行中。私は東京。かくして、今春(2011)、EメールとスカイプとMIDI(シンセ録音データ)による遠距離コラボレーションが始まった。当初、作曲家は仕事の合間に日本にも足を伸ばして、演奏者たちと議論百出のリハーサルに立ち会う、ことになっていた。が、そこに震災がやってきて旅行の足は大混乱、作曲家自身も上海で二度の入院を余儀なくされる不調に見舞われ、挙げ句、来日は断念せざるを得なくなった。——これは演奏の現場にとってはちょっと厳しい。でも、やるしかない(!?)

国内外を問わず、西洋音楽を主体に学んだ作曲家にとって、「和楽器」のための曲を書く事自体がまだまだ冒険ではあるが、これが歌曲となるとハードルは更にもう一つ。「ニホン語」である。音声の奏法がなかなか複雑な「楽器」だと思ふ。日本語ネイティブの作曲家にとっても難しい課題のようだ。(歌の「楽器」は第一に「コトバ」です。コトバの音楽構造と機能を、作曲の人、もっと真面目に研究して下さい!)ともあれ、マーティンさんは直前まで、私とのスカイプ・セッションにこれ以上はないほど誠実に、忍耐強く対応してくれた。自分の伝統(or 流儀)を他者に伝えるということは、相手に消化されながら実は自分の伝統も変容してゆく、ということ。おかげで、私の言葉の力も鍛えられる。彼に感謝!

遠距離コラボ、たとえば、二十五絃箏のかりんさんも現在はイタリア在住。今回帰国中の慌ただししい期間に出演してくれることになった。相変わらずエネルギッシュな絃さばき。民謡尺八出身で現代邦楽もポップスも飄々と吹き抜いてしまふ小湊昭尚さんの尺八(二尺一寸管)と勢いがマッチングして、お二人のおかげで、何だかすごい邦楽ポップ・ロックの「融(とおる)」が出現しそうだ。

作品の主人公、源融(みなもとのとおる)は、九世紀に実在した皇子で、「源氏物語」の主人公、光源氏のモデルの一人と言われる。別名、河原左大臣として百人一首では「みちのくの偲ぶもぢずり誰ゆえに…」の恋の歌で知られるロマンチックな貴公子であるが、中西さんはそこに更に、19世紀末バヴァリアの狂人王、ルートヴィヒ二世と昨年亡くなった舞踏の大野一雄の舞台イメージを重ねているらしい。融はまた、美の創造への執念凄まじく、彼自身がその美しさに憧れた みちのく・塩竈(しおがま)の海辺の景色を、わざわざ京都の自邸の庭に海砂を運ばせて再現してしまった、という酔狂ぶりでも有名。津波に見舞われた仙台・塩竈の浦の再興のイメージが、どうしても脳裡に重なって来る。

光を花と散らす (作: 中西 遙)

雲を分け 舟路を渡り 山を越え
草枕 夕べを重ね旅寝かな
これは旅の僧にて候 今宵も月下の仮の宿
うら淋しくも 荒れ果つる城に辿りつきにけり

不思議やな この荒城に人の気配のすなり
いかに これなる尉殿 御身はこの辺の人か

さん候 この城の守人にて候
月の光に誘はれて 遙々来たりしお僧に
昔を語りばやと思ひ候
や 月こそ出でて候へ

昔この城の主は 海浜の景色を
城の内に移されたる
あら 昔恋しや 昔恋しや

〔昔の姿に戻る〕

深淵から天体へ つながる想ひなほ深く
月の都を海原にうつし 月下の遊舞面白き
鳥は海辺の樹に宿し
魚は月下の波に伏す
海底に伏す魚は 深淵とひとつとなりて
やがて 月を観る
魚の目にうつるは我が姿
遠き世にその名を残す月の皇子

(早舞)

雪をめぐらす雲の袖
舞を舞ひ舞に舞はれて秋の夜の
ながめわたせば明月の
光を花と散らすよそほひ
浦風に心も澄みて舞を舞ひ
舞に舞はれて生と死のあいだを舞ひて
あいだを舞ひて
一輪も降らず
萬水も昇らず

月影をめぐらす舞の袖
はや明方の雲となり雨となる
あら 名残惜しの舞姿
名残惜しの 舞姿
舞を舞ひ 舞に舞はれて

不死鳥 (2009)

フルート：澤田 由香
三味線：野澤 徹也

この作品において、私は不死鳥の神秘的なエネルギーを表現しようと試みた。不死鳥は、色鮮やかな羽に、金と深紅色の尾をもつ神秘的な鳥である。500年から1000年のライフサイクルを終える間に巣を作り、そして巣とともに自らを焼きつくす。すべてが灰に帰すると、生まれ変わった不死鳥が現れ、新しく若い生命を謳歌する。この曲は、A-B-A1というアーチ型の構成である。Aセクションは、moto perpetuo(無窮動)で、度重なる拍子の変化によって、力強くリズミカルなエネルギーが生まれる。不死鳥の最期は、Bセクションの静けさによって表現される。曲の終盤、Aセクションのモチーフが再び現れ、原型をわずかに変化させたAのモチーフと共に奏でられる。この部分では不死鳥の変容、そして燃え盛る炎の中での、激しい再生のエネルギーを描こうとした。

尺八協奏曲第一番:南の風 (2008)

オーラJによる演奏
尺八ソロ: 坂田 誠山
尺八 I: 関 一郎、櫻井 咲山*
尺八 II: 山口 賢治、阿部 大輔
篠笛: 澤田 由香*

箏 I: 松村 エリナ、樹本 佳音里*
箏 II: 篠塚 綾、桑子 裕子
十七絃箏: 小林 道恵
琵琶: 櫻井 亜木子
三味線: 野澤 徹也
打楽器: 若月 宣宏

*助演者

「尺八協奏曲第一番: 南の風」は、私が滞在したオーストラリアの土地、環境、そしてこの曲を集中して作曲している際に経験した、気象条件について表している。ちょうど、南からの強い冬風が吹き荒れており、私はその南風のエネルギーを音楽で表現しようと努めた。この曲は、三つの楽章に分かれており、それぞれが特徴的な性格を持っている。第1楽章は、壮大なファンファーレで幕を開け、様々な拍子に変化するセクションへと移行する。そこでは”ささら”による演奏と、箏のオスティナートによる伴奏に支えられ、尺八独奏が活き活きとしたテーマを奏でる。自由な拍子による中間部では、アボリジニのクラッピングスティックと長管が演奏され、コントラストを形成しているが、やがて段階的にメインテーマへと戻る。第2楽章は、第1楽章や第3楽章とは対照的に、ゆっくりとした叙情的な楽章である。中間部では、印象的な対位法を伴った、暖かで豊かな響きの和声を管楽器が奏でる。その和声に支えられた表情豊かな尺八独奏が、対比される。第3楽章は本作品中、最もエネルギーで激しい楽章である。

演奏者のプロフィール

オーラJ

邦楽創造集団 オーラJ は、日本の各種伝統楽器による新しい作品を作曲し、演奏する優秀な人材を団員として、日本国内だけでなく国際的に活動をしている専門的な創造集団です。また邦楽器に限らず、他の民族楽器とも自由に連携し、地球上の様々な民族の音楽を吸収しつつ、今までにない新たな音楽の創造開発と演奏活動を展開しようとしています。オーラJ は、人のエネルギーが発せられるオーラ(Aura)とJapanのJから付けられた名ですが、JoinやJoyも意味する民族の「共生共楽」を願って、21世紀の先駆者たらんと意気高く行動しています。

坂田 誠山(さかた せいざん): 尺八

尺八界の一方の雄。1967年の世界民族音楽コンクール受賞以来国際的に活動。その迫力ある演奏と同時に、邦楽合奏の指揮など楽界での信望も厚い。ヨーヨー・マなどのソリストとの共演も多く、クルト・マズア指揮での三木稔作曲「急の曲」「大地の記憶」、セントルイスオペラ劇場のオペラ「じょうり」各世界初演、サボンリンナオペラ祭「春琴抄」などで尺八ソリストとして参加。1997年、長年貢献した日本音楽集団副代表を辞し、1998年「オーラJ」を結成、代表を務める。また千葉邦楽合奏団、東京邦楽合奏団、神奈川邦楽合奏団を創立してアマチュア邦楽合奏団運動にも貢献中。

山口 賢治(やまぐち けんじ):尺八

東京都出身。1967年生まれ。青山学院大学理工学部物理科卒。尺八を青木鈴慕(人間国宝)、佐々木晴風、演奏法を石川憲弘に師事。第39期NHK邦楽技能者育成会卒(95年卒)。現代邦楽研究所研究科卒(99年卒)。NHK邦楽オーディション合格(00年3月)。ドイツ、オランダ、オーストリア、アメリカ、カナダ、中国等国内外で活動。コンサートシリーズ「尺八の現在」にて尺八を中心とする優れた現代作品の演奏と作品委嘱をライフワークとする。音楽づくりワークショップの制作やリーダーを務め、新しい音楽教育法を実践する。現在、山口尺八演奏研究室主宰。洗足学園音楽大学現代邦楽コース講師、同大学附属機関現代邦楽研究所主任・講師。邦楽創造集団オーラJ団員。洗足学園音楽大学伝統音楽デジタルライブラリーにて演奏を配信。

関 一郎(せき いちろう):尺八

東京で生まれ、琴古流尺八を横山勝也氏に師事する。1975年「日本伝統楽器による現代演奏コンクール」独奏の部第一位優秀賞受賞、以後内外において広く演奏活動を行う。特に「追分節考」(柴田南雄)は東京混声合唱団他、多くの合唱団と国内を含め中国、北米、スウェーデン、ベルギー、エストニア、フィンランド、ハンガリー、スペイン、カナダ等1980年より今日まで1000回近く演奏する。近年は西洋古楽器アンサンブル(音楽監督、Jordi Savall)による「フランシスコ ザビエル／東洋への道」の公演に参加し、フランス(1996、2007、2009年)スペイン(2006、2010年)スイス(2008年)ポーランド(2010年)で演奏する。2004年にキプロスで伶楽舎と2010年にキプロスの演奏家と共演する。2008年シドニーで開催された国際尺八フェスティバルで”竹の変容－4人の尺八奏者、マリмба、大太鼓、100人の尺八群の為に”(自作曲)を指揮する。2009年「追分節考」をドイツ、オーストリア、スロベニアで栗友会合唱団と、スペインのトロサで合唱団ゆうかと共演し、同時に「さくら－混声合唱と尺八のために」(関一郎作曲)がドイツで世界初演される。作曲の分野では水野修孝、松平頼暁、青島広志、高橋悠治の諸氏に教えを受け95年度文化庁舞台芸術創作奨励特別賞(第1位)、99年第2回国立劇場作曲コンクールにおいて優秀作品賞(第1位)を受賞する。

澤田 由香(さわだ ゆか):篠笛、フルート

桐朋学園大学短期大学部芸術科卒業、同専攻科修了。篠笛を西川浩平、フルートを野口龍、阿南文子の各氏に師事。現代邦楽、室内楽、現代音楽を中心に活動中。日本フルートコンベンションにおいて「邦人作品集」「廣瀬量平 フルードオーケストラの世界」に出演。連続演奏会「室内楽の変遷」に出演するほか、新作初演やレコーディング、レクチャーコンサートにも参加。洗足学園音楽大学現代邦楽研究所講師。

木村 玲子(きむら れいこ):二十絃箏

二十絃箏最高のソリストの一人。価値ある受賞歴で実証されるように、その清楚で的確な演奏はまさにどの国においても深い感動で迎えられる。79年パナムジーク現代音楽演奏コンクール第一位。三木作品による第4回リサイタルで94年度文化庁芸術祭賞受賞。04年三木作品シリアスシリーズ全5曲演奏、オペラ「春琴抄」、00年「源氏物語」の世界初演、翌年の日本初演で二十絃箏ソリストとして重要な役割を果たす。ワシントンDCでのリサイタル、NY国連50周年コンサート等海外公演も数多い。「箏譚詩集第4集」の委嘱初演初め、多くの作曲家の新作を手掛ける。今までにNYフィル、ゲヴァントハウスオーケストラ、読売交響楽団、東京都交響楽団等と協演。

樹本 佳音里(きもと かおり):箏

幼少より母藤井清美に箏の手ほどきを受ける。その後、野村正峰、野村祐子、金津千重子師に師事。東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。NHK邦楽技能者育成会37期卒業。NHK邦楽オーディション合格。96年賢順記念全国箏曲コンクールにて大賞「賢順賞」受賞。99年より11年間ドルチェ邦楽合奏団(坂田誠山代表)箏ソリスト担当。現在、生田

流正絃社大師範、森の会会員、我孫子市三曲協会会員、さわらび会副会長。2011年邦楽グループ「かさね」結成、同年シカゴ公演。

桑子 裕子(くわこ ひろこ):箏

慶応義塾大学卒業。国際芸術連盟主催JIRA音楽コンクール、第三位。沢井箏曲院教師。現在は東京、横浜でリサイタルを行いつつ、子どものための作品を創作しながら、学校での公演もおこなっている。

松村 エリナ(まつむら えりな):箏

箏を沢井忠夫・一恵氏に師事。胡弓を中井猛氏に師事。NHK邦楽技能者育成会卒。NHK邦楽オーディション合格。国際交流基金の派遣などにより、アメリカ、フランス、スイス、スペイン、イスラエル、オマーン、UAE、インド、シンガポール、中国、韓国等で公演を行う。国内においては、リサイタル、ライブを開催する他、CM、舞台音楽の録音、TVラジオ出演もこなす。あらゆるジャンルの芸術とのコラボレーションも展開中。現在7枚目のCDをリリース。日中韓首脳会談、韓国大統領就任式典公演などでも演奏。沢井忠夫合奏団団員。日韓中の民族楽器による、オーケストラアジア団員。邦楽創造集団オーラJ団員。高知三曲協会顧問。高知土佐女子中学高等学校邦楽部講師。松村エリナと桃組主催。

小林 道恵(こばやし みちえ):十七絃箏

大阪府出身。現在東京都在住。高崎短期大学音楽科卒業。同専攻科卒業。故沢井忠夫、沢井一恵に師事。地歌三絃を芦垣美穂に師事。NHK邦楽技能者育成会第35期終了。NHK邦楽オーディション合格。リサイタル2回開催。大阪府舞台芸術奨励新人賞受賞。NHK「邦楽のひととき」にて独奏演奏。文化庁新進芸術家国内研修員に選ばれる。国際交流基金派遣による海外演奏、ベルギー、フランス、ドイツ、アメリカ合衆国本土、ハワイ、カナダ、タイ、インド、マレーシア、ペルー、エクアドル。初演、CD録音など多数。沢井箏曲院師範。沢井忠夫合奏団団員。邦楽創造集団オーラJ団員。

櫻井 亜木子(さくらい あきこ):琵琶

東京音楽大学卒業。在学中に鶴田流薩摩琵琶を田中之雄師に師事。2008年、日本琵琶楽コンクール優勝。松江城天守閣にて演奏。2011年、NYにて公演。2012年、同じくNYアジアソサエティ及びメトロポリタン美術館、ジュリアード音楽院、ボストン、マサチューセッツ工科大学にて演奏。他、ハンガリー、テキサス、ハワイ、北京、インドネシア、イタリアなど国内外で活躍中。現在、鹿児島県さつま琵琶普及の会講師。邦楽創造集団オーラJ団員。

野澤 徹也(のざわ てつや):三味線

三絃を西潟昭子氏に師事。現代邦楽研究所研究科修了。受賞歴は2005年東京邦楽コンクール第一位受賞、他多数。NHK教育TV「日本音楽の祭典」、NHKFM「邦楽百番」、「邦楽のひととき」等に出演。2008年、三木稔作曲『三味線協奏曲』初演ソリストを務める。2012年日本フィルハーモニー交響楽団と競演。演奏がNHK-FMで放送される。2013年(～現在も)NHK-Eテレ「にっぽんの芸能」テーマ曲の演奏を担当。CDは3枚組『message-三味線独奏曲集-(TYサポート受賞作品)』の他、計13枚をリリース。洗足音楽大学、現代邦楽研究所の三味線講師。

若月 宣宏(わかつき のぶひろ):打楽器

作陽音楽大学打楽器科卒。亞洲民楽研究所主宰・和洋中打楽器奏者。オペラ、歌舞伎、京劇各打楽器音楽を歴学。アジア地域における劇音楽について模索中。著書に歌舞伎囃子解体新書「ここだけのはやし」がある。

桜井 智永(さくらい ちえ):箏

木村雅楽慈寿・木村玲子両師に師事。生田流箏曲正派邦楽会准師範試験に首席登第。正派音楽院本科音楽科卒業。NHK邦楽技能者育成会30期卒業、1985年日本音楽集団に入団。NHK邦楽オーディション合格。1996年日本音楽集団海外公演第22次(韓国)・2001年第25次(パリ、モンペリエ、プラハ)に参加。2010年度文化庁委託事業・伝統文化こども教室にて講師を務め、2011年よりこども教室を開催。現在、日本音楽集団団員、生田流正派邦楽会大師範、桐韻会会員。東京を中心に演奏・指導等の活動を行っている。

佐々井 麻矢(ささい まや):箏

島根県出身。4歳より熊谷雅楽映師に、現在箏・三絃を後藤すみ子師に師事。正派音楽院本科卒業・同研究科修了、NHK邦楽技能者育成会修了。(財)地域創造邦楽地域活性化事業に参加し、アウトリーチやコンサートを行う。島根県立いわみ芸術劇場(グラントワ)の「キッズ邦楽塾」にリーダーとして参加し、毎年同館の邦楽事業に参加。グラントワ公演「創作舞踊『産土の舞』」の作曲、グラントワやお寺等でのコンサート、学校ワークショップや桐韻会CD製作等、東京・島根を中心に活動中。正派邦楽会師範、桐韻会、島根邦楽集団等所属。

中島 彩(なかじま あや):箏

北海道出身、現在は東京在住。天使女子短期大学(札幌)卒業、正派音楽院師範科卒業(第39期)、同研究科卒業、NHK邦楽技能者育成会第46期修了。富山芸術代表団として2005年にチェコ、2009年にモナコ、ハンガリーにて公演。2012年より渋谷区立上原小学校箏曲部の講師になった他、テレビ、ラジオ、コンサート、学校公演、CD録音などの活動を全国にて展開している。正派邦楽会師範、桐韻会、正派合奏団、和楽器オーケストラむつのを、日本三曲協会、生田会、など多数の音楽団体に所属。

本橋 麻由美(もとほし まゆみ):箏

東京都出身。箏・三絃を大久保雅礼に師事。2009年正派音楽院本科卒業(総裁賞受賞)。2010年正派音楽院研究科修了。卒業後、東京を中心に演奏活動を行う。正派邦楽会師範(雅号 雅翔)。桐韻会、正派合奏団に所属。

吉川 由里子(よしかわ ゆりこ):十七絃箏

正派音楽院首席卒業・総裁賞受賞、研究科修了。NHK邦楽技能者育成会第44期修了。故・高田育子氏(4人の会)の指導のもと、89年16歳で第1回リサイタルを開催、04年「第2回吉川由里子 箏・二十五絃箏リサイタル」開催。02年NHK邦楽オーディション合格、03年文化庁新進芸術家国内研修制度国内研修員に選ばれる。07年、国際フェスティバル(モスクワ)参加。第14回賢順記念全国箏曲コンクール奨励賞受賞。08年、第8回現代音楽演奏コンクール「競楽Ⅷ」第2位受賞。正派邦楽会師範(雅号・雅楽巴里)。箏三絃を後藤すみ子氏(4人の会)に師事。

平野 寿里(ひらの じゅり):十七絃箏

愛媛県出身。13歳より箏を五月女雅稀世に師事。後に宮本幸子に師事。2007年正派音楽院本科卒業。(総裁賞受賞)。2008年正派音楽院研究科修了。2009年NHK邦楽技能者育成会54期修了。同年、第44回愛媛県新人演奏会に出演。2011年財団法人地域創造邦楽地域活性化事業に参加し学校アウトリーチやワークショップ等多数行う。2012年第8回ルーマニア国際音楽コンクールアンサンブル部門において第3位受賞。東京、愛媛を中心に演奏活動中。正派邦楽会師範(雅号 雅寿草)桐韻会、正派合奏団に所属。

きむら みか:声楽奏者

東京芸術大学音楽学部声楽科卒。日本語の舞台語発声を探って、イタリア歌曲、謡曲、長唄、野口体操、等を経て、コトバ・声・身体を育むものとしてのウタを学ぶ。1982年～現在、近・現代の日本の声楽曲を演目に国内外の音楽祭や大学滞在プログラムで演奏・授業・ワークショップを続ける。1997-98年、フルブライト・プログラムで米国チャタム大学に滞在、日本(語)歌曲の指導法を研究。2008年、「映像アーカイブ、日本語を歌・唄・謡う」(中山 一郎・著、古今の日本の歌唱法32分野79名の歌唱記録DVD)に出演、解説書を英訳。フェリス女学院大学生涯学習課講師。

かりん/中川 果林(なかがわ かりん):二十五絃箏

12歳で十五絃箏と出会い、14歳で自作楽曲を発表。東京芸術大学邦楽科生田流箏曲専攻卒業後、二十五絃箏弾き語りを始める。箏を野坂操壽師に、箏と地歌三絃を深海さとみ師に師事。即興的な柔軟さを持ち様々なジャンルのアーティストと共演し新しい表現を追求する。独、伊を中心にヨーロッパの様々な音楽祭出演等で活動中。09年ベストデビュタント賞/音楽部門受賞、ポルノグラフィティの初東京ドームライブ ゲスト出演。国際交流基金により00年スウェーデン07年アフリカツアー等 海外公演18カ国。10年東南アジアツアーではリーダーを務める。

小湊 昭尚(こみなと あきひさ):尺八

4歳より民謡の唄を始め初舞台。1990年尺八を始め1995年竹盟社宗家故人間国宝山口五郎師に師事。2001年東京芸術大学卒業。2004年avexからZANの尺八、Voとしてメジャーデビュー。2008年にZANとして全米デビュー。個人、ユニットで国際交流基金等の派遣として世界20カ国で公演。多数のTVに出演。世界各国多数のアーティストのCDの録音、共演、アニメ、ドラマ、ゲームの録音。古典から現代音楽迄ジャンルを問わず活動中。民謡小湊流家元。2011年イタリアで上演された、文化庁事業J-ART「創生神楽」の音楽監督を務める。

櫻井 咲山(さくらい しょうざん):尺八

東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業、同大学院修了。迎賓館での国賓歓迎演奏、映画「20世紀少年」音楽録音参加、中村福助主演舞踊詩劇「女と影」で録音演奏参加ほか、各音楽コンクールでの受賞多数。ラジオ、TV出演番組多数。古典を基にした演奏を心がけ、カナダ、ドイツ、モルディブ、インドネシア、ベトナムなど国内外にて活動。鎌倉、東京にて尺八教室を主宰。山本邦山(人間国宝)、故石垣征山、各氏に師事。

阿部 大輔(あべ だいすけ):尺八

横浜国立大学卒業、NHK邦楽技能者育成会51期卒業。第二回和の響きグループコンテストin塩原にて優秀賞を受賞。横浜邦楽邦舞家協会所属。

篠塚 綾(しのづか あや):箏

幼少より祖母に箏、三弦の手ほどきを、5歳よりピアノをはじめ。東京芸術大学邦楽科卒業、同大学院修了。NHK邦楽技能者育成会修了。第一回長江杯国際コンクール審査員特別賞受賞。国内外にてコンサート及び録音を行う他、洋楽器との共演など様々な演奏活動を展開している。東京芸術大学及び附属高校で教鞭をとるなど、後進の育成にも力を注ぐ。森の会会員。

空の果てへ / **Beyond the Sky** (2005)
was recorded on January 11, 2013

二十絃箏協奏曲第一番:山々の精霊 / **21-String Koto Concerto No. 1: "Spirit of the Mountains"** (2008)
was recorded on January 11, 2013

光を花と散らす / **Scattering Light, Scattering Flowers** (2011)
was recorded on August 20, 2012

不死鳥 / **phoenix** (2009)
was recorded on July 27, 2010

尺八協奏曲第一番:南の風 / **Shakuhachi Concerto No. 1: "Southern Wind"** (2008)
was recorded on January 11, 2013

Marty Regan (b.1972) has composed over 60 works for traditional Japanese instruments and since 2002 has been affiliated with AURA-J, one of Japan's premiere performance ensembles of contemporary-traditional Japanese music. In 2002 his composition *Song-Poem of the Eastern Clouds*(2001), for shakuhachi and 21-string koto, was premiered at the 5th Annual Composition Competition for Traditional Japanese Instruments at the National Theatre of Japan. His English translation of Minoru Miki's orchestration manual, *Composing for Japanese Instruments* was published in

2008 by the University of Rochester Press. In 2010, Navona Records released a compact disc of his works entitled *MARTY REGAN'S SELECTED WORKS FOR JAPANESE INSTRUMENTS, VOL. 1: FOREST WHISPERS...* The second volume in the Selected Works for Japanese Instruments series, subtitled *MAGIC MIRROR*, was released in 2012. His chamber opera, entitled *The Memory Stone*, was commissioned by the Houston Grand Opera and was premiered in April 2013 at the Asia Society Texas Center. He completed his Ph.D. in Music with an emphasis in Composition at the University of Hawai'i, Manoa in 2006. He is an Associate Professor of Music at Texas A&M University. For more information, visit www.martyregan.com

今までに60曲を超える邦楽作品を作曲している。'02年以降は、現代邦楽を演奏する主要グループの一つであるオーラJに所属。'02年文化庁舞台芸術創作奨励国立劇場作曲コンクールに尺八と二十絃箏のための「東雲の詩」(2001)で入賞。三木稔著「日本楽器法」(音楽之友社)の英語版翻訳を'08年版。'10年ナバーナレコードによって、自作品CD「マーティン・リーガンの和楽器による作品集 第一巻: 森が囁いて...」がリリースされた。そして和楽器の為の作品第II集となるCD「魔鏡」は、同レーベルより2012年にリリースされた。ヒュストングランドオペラによって委嘱された「メモリー・ストーン」という室内オペラはテキサスセンターのアジアソサイティにて2013年4月に初演。'06年ハワイ大学作曲科博士課程修了。現在、アメリカのテキサス州、A&M大学にて教授として後進の指導にあたる。WEBサイト参照:www.martyregan.com

ACKNOWLEDGEMENTS

Producer: Marty Regan

Recording engineer(s)/editing and mixing: Hiroyuki Misaki: Shirakaba Studio, Tokyo (*phoenix*), Masanaka Matsuoka: Nakano Zero Hall, A-Studio, Tokyo (*Scattering Light, Scattering Flowers*), Iwao Kojima: Sagamiko Cultural Exchange Center, Kanagawa Prefecture (*Beyond the Sky, 21-String Koto Concerto No. 1: "Spirit of the Mountains"* and *Shakuhachi Concerto No. 1: "Southern Wind"*)

Funding for this recording was generously provided by: 2013 Program to Enhance Scholarly and Creative Activities (PESCA) and the Academy for the Visual and Performing Arts Faculty Enrichment Program (2013) at Texas A&M University

Digipak portrait photography by: k. Norwood Portraiture

Artwork and design: Manami Miura

English-Japanese translations: A Few Words from the Composer by Hikaru Tamaki and Program Notes by Yoko Sato

Japanese-English translations: Performer Biographies by Marty Regan and Hikaru Tamaki

Special thanks to: Soloists Seizan Sakata, Reiko Kimura, and the members of AURA-J, Kaori Kimoto, Yuka Sawada, Shōzan Sakurai, Mika Kimura, Akihisa Kominato, Karin Nakagawa, Chie Sakurai, Maya Sasai, Aya Nakajima, Mayumi Motohashi, Yuriko Yoshikawa, Juri Hirano, Hiroyuki Misaki, Masanaka Matsuoka, Iwao Kojima, Yoko Sato, Hikaru Tamaki, Mori Kakuzan, Ouchi Kadowaki, Alan Houtchens, Yuri Satone, and Parma Recordings

All works © by Marty Regan, ASCAP

Executive Producer Bob Lord

Product Manager Jeff LeRoy

Mastering Shaun Michaud

Art Direction & Production Brett Picknell

Graphic Designer Renée Greenspan

A&R Mike Juozokas

PR Coordinator Ariel Oxaal

info@navonarecords.com
www.navonarecords.com
223 Lafayette Road
North Hampton NH 03862

Navona Records is a PARMA Recordings company

Biwa player Akiko Sakurai

Recording *Beyond the Sky*

17-string koto player Michie Kobayashi

Vocalist Mika Kimula

Shakuhachi player Akihisa Kominato

25-string koto player Karin Nakagawa

Tetsuya Nozawa and Yuka Sawada recording *phoenix*

Engineer Iwao Kojima

空の果てへ / Beyond the Sky (2005)

和楽器アンサンブル / Japanese instruments ensemble

1 ..... 8:05

二十絃箏協奏曲 第一番: 山々の精霊 / 21-String Koto Concerto No. 1: "Spirit of the Mountains" (2008)

二十絃箏ソロ, 箏 (I-II), 十七絃箏 / 21-string koto soloist, koto (I-II), and 17-string koto

2 ..... 16:02

光を花と散らす / Scattering Light, Scattering Flowers (2011)

女声, 尺八, 二十五絃箏 / female voice, shakuhachi, and 25-string koto

3 ..... 13:18

不死鳥 / phoenix (2009)

フルート, 三味線 / flute, shamisen

4 ..... 10:15

尺八協奏曲第一番: 南の風 / Shakuhachi Concerto No. 1: "Southern Wind" (2008)

尺八ソロ, 和楽器アンサンブル / shakuhachi soloist and Japanese instruments ensemble

5 I. ♩ = 116 ..... 6:17

6 II. ♩ = 72 ..... 5:40

7 III. ♩ = 136 ..... 7:26

THIS PRODUCT © 2014 NAVONA RECORDS LLC. THE NAVONA IMPRINT IS A REGISTERED TRADEMARK OF PARMA RECORDINGS LLC.
ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORIZED DUPLICATION IS A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS.

