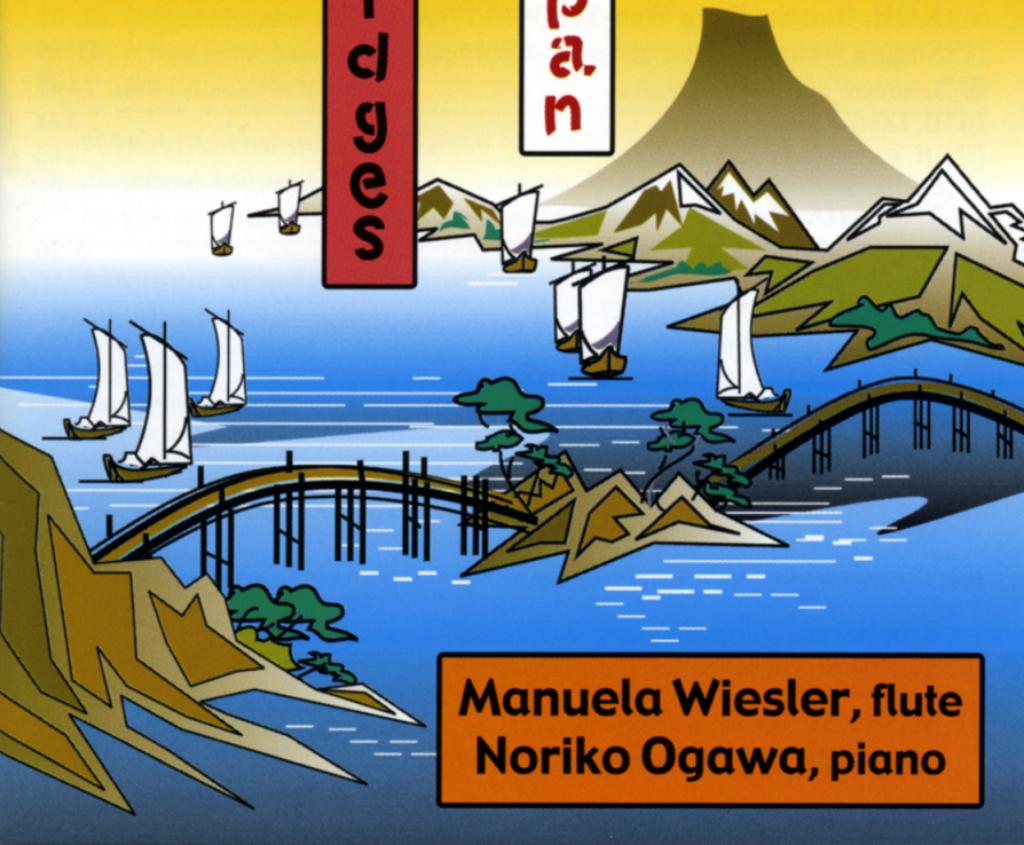

BIS
CD-1059 DIGITAL

Bridges to Japan

Manuela Wiesler, flute
Noriko Ogawa, piano

Bridges to Japan

KOH, Bunya (Jiang Wen-Ye) (1910-1983)

Sonata festosa for flute and piano, Op. 17 (1937) (*Ryugin-sha*)

[1]	I. <i>Allegro animato con festoso</i>	4'45
[2]	II. <i>Lento amoro</i>	3'41
[3]	III. <i>Prestissimo gaio</i>	2'43

YAMADA, Kazuo (1912-1991)

[4]	Notturno for flute and piano, Op. 23 (1945) (<i>Ongaku-no-tomo-sha</i>)	5'26
-----	--	------

SUGAWARA, Meirō (1897-1988)

[5]	La joueuse de flûte for declamation and flute (1931) (<i>Yamano-gakki-ten</i>) Poem by Sumako Fukao (performed in Japanese)	4'33
-----	---	------

KANAI, Kikuko (1906-1986)

[6]	Variations on Tensagunu-hana for flute and piano (1974) (M/s)	4'41
-----	--	------

HIROTA, Ryūtarō (1893-1952)

[7]	Variations on Kutsuga-naru for flute and piano (1943) (<i>Towa Ongaku-sha</i>)	3'10
-----	---	------

SAEGUSA, Shigeaki (b. 1942)

[8]	The Blue Angel for flute and piano (1999) (M/s)	6'47
-----	--	------

YAMADA, Kosaku (1886-1965)

[9]	Variations on Kono-michi for flute and piano (1930) (<i>Towa Ongaku-sha</i>)	6'09
-----	---	------

YOSHIMATSU, Takashi (b. 1953)

Digital Bird Suite for flute and piano, Op. 15 (1982) (*Ongaku-no-tomo-sha*)

16'07

[10]	I. Bird-phobia. <i>Prestissimo</i>	3'39
[11]	II. A Bird in the Twilight. <i>Andantino</i>	2'32
[12]	III. Twitter Machine. <i>Scherzando</i>	2'00
[13]	IV. A Bird in the Noon. <i>Presto capriccioso</i>	2'21
[14]	V. Bird Circuit. <i>Prestissimo</i>	5'20

NAKATA, Yoshinao (1923-2000)

[15] Japanese Autumn Song **7'27**

for flute and piano (1993) (*The Japan Federation of Composers Inc.*)

Manuela Wiesler, flute

Noriko Ogawa, piano (and recitation [5])

Language coach: Toshio Ono ([5])

INSTRUMENTARIUM

Flute: Brannen-Cooper 2901

Grand Piano: Steinway D. **Piano technician:** Stefan Olsson

Recording data: July 1999 at Nybrokajen 11 (the former Academy of Music), Stockholm, Sweden

Balance engineer/Tonmeister: Uli Schneider

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

Producer: Uli Schneider

Digital editing: Uli Schneider

Cover text: © Morihide Katayama 2000

Translations: Noriko Otake (English); Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)

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

Colour origination: Jenson Studio Colour, 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

© & ℗ 1999 & 2000, BIS Records AB

Japan traded actively with European countries during the 15th and 16th centuries. Through these exchanges European music came to Japan. Christian churches with organs were built and church choirs were organized. However, the *Shogun* announced an isolation policy in 1639, and Japan closed its doors to foreign countries until 1853. During this period, only privileged Japanese had access to European culture via Dutchmen who were permitted to engage in limited trade.

During the 18th and 19th centuries, when the flute was developed in Europe, Japan was in its period of isolation. If the sound of the flute was heard at all in Japan during this time, it would only be on Dejima island in Nagasaki where Dutch tradesmen were permitted to stay. A member of the Dutch Factory would be playing the instrument for his own pleasure since he was far away from home.

After the isolation policy was lifted in 1853, the flute was brought to Japan along with many other Western instruments. The number of flute players and flute lovers began to increase. The quick acceptance was due to the popularity of military bands and also because the Japanese had traditionally enjoyed a wide variety of their own wind instruments. For example, there were vertical flutes such as various kinds of *Shakuhachi*, and the transverse types such as *Ryuteki* used in *Gagaku* (court music), *Nokan* used in *Noh*, and *Shinobue* used in *Kabuki* or in private homes. The *Shakuhachi* and *Shinobue* can make sounds quite similar to the Western flutes. Because of this, the Japanese may have spontaneously felt familiar with the new instrument.

Nevertheless, Japan had to wait until 1930 for a genuine ‘Japanese’ flute work to be composed. Japanese scores for brass band, orchestra, piano and opera had already been composed 20 to 40 years earlier. The flute came later, possibly because of the lack of solo flute players to emerge from early orchestras and wind ensembles.

Bunya Koh (1910-1983) was originally a Taiwan-born Chinese. Since Taiwan was a Japanese colony from 1895 until 1945, the Taiwanese were given Japanese nationality and taught in the Japanese language. ‘Bunya Koh’ is a Japanese pronunciation of the Chinese characters that make up the composer’s name. The same name pronounced in Chinese would be Jiang Wen-Ye. He thus grew up with two names and two nationalities. He came to Japan to study electronic engineering at Musashi Institute of Technology, and at the same time studied musical composition privately under Kosaku Yamada and Kunihiko Hashimoto. Koh initially wrote music close to the tradition of German late romanticism, which was a major influence on Yamada but, thanks to the influence of his other teacher, Hashimoto, he soon approached the music of Debussy and

then turned to Stravinsky and Bartók. Eventually, his style combined the idiom of Chinese, Japanese and native Taiwanese music with European impressionism, primitivism and nationalism. Koh's orchestral work *Taiwan Dance* received a prize at the Berlin Olympic Artistic Competition in 1936. In addition, his piano pieces, songs and chamber music were highly praised by Alexander Tcherepnin (who was visiting Japan at the time) and were published in Europe, the United States and China with Tcherepnin's sponsorship.

Sonata Festosa, Op.17 (1937), was one of the works published by Tcherepnin and was dedicated to Kishichiro Ohkura, a baron who was an admirer of the flute and supported many musicians. The work comprises three movements. The first movement, *Allegro animato con festoso*, has a rondo-like form (ABAB'ABA), and generates a festive East Asian mood, integrating Japanese and Chinese elements. The A section has the character of a dance, whereas the B section is more tuneful. The B' section is an extended middle section. The second movement, *Lento amoroso*, utilizes a folk melody from the Shinano region in the middle part of Japan. The melody is embellished with a repeated rising motif and melismatic lines. Koh spent his middle school period in Shinano, and met his future wife there. The title 'amoroso' reflects such an amorous memory. He evidently eloped with the wife-to-be, taking her away from her family. The third movement, *Prestissimo gaio*, has a prominent theme which suggests the Japanese flute in traditional *Kagurabayashi* (Shinto festival music). In 1941 the work was arranged by the composer himself for a quintet consisting of flute, clarinet, violin, cello and piano. When Japan lost the war in 1945, Koh decided to stay in China. From then on, he abandoned his Japanese name and lived as the Chinese composer Jiang Wen-Ye.

Kazuo Yamada (1912-1990), born in Tokyo, studied the piano under Leo Sirota and composition under Klaus Pringsheim (who was a pupil of Mahler) at the Tokyo Music School. He also studied conducting privately under Joseph Rosenstock. (During the war years, a number of distinguished European musicians resided in Tokyo as refugees.) Yamada's career as a composer-conductor began in the 1930s. As a conductor, he was a great advocate of Kosaku Yamada (no relation to Kazuo Yamada) and Bunya Koh and, as a composer, he wrote works in various styles including a symphonic poem in the style of Mahler, songs in the style of Debussy, orchestral pieces with folk themes in the manner of Ravel or Stravinsky, a cello sonata in the style of Bartók, and atonal piano pieces in an aphoristic style reminiscent of Schoenberg.

Notturno, Op.23, was completed on 9th October 1945, two months after the end of World War II, in the devastated city of Tokyo. In this work, which sings of a desolate but somehow

serene post-war Japan, Yamada skilfully combines the styles of Debussy's music and the music of the traditional Japanese *Shinobue* and *Nokan*. The middle section, in slower tempo, has a nationalistic flavour echoing the influences of *Koh* and of Akira Ifukube, whose music Yamada often conducted.

Meirō Sugawara (1897-1988) was born in Akashi near Kobe. Sugawara was fundamentally a self-taught composer, although there were disciplinary influences from Tokichi Setoguchi and Satoru Ohnuma (leaders of army bands) and Motoo Ohtaguro (a progressive music critic active in the 1920s). Sugawara differed from earlier composers such as Kosaku Yamada and Ryūtarō Hirota, who regarded German classicists and romantics as their mentors; Sugawara looked up to French composers such as Debussy, Ravel and the members of Les Six. Sugawara essentially tried to integrate the sounds of French impressionism and neo-classicism into that of Japanese traditional music. In this way Sugawara – for example in characteristic early works such as the symphonic suite *Festival Story* (1928) and the piano work *Trois poèmes de Hakouho* (1930) – aligned himself with other composers such as Kunihiko Hashimoto and Tomojiro Ikenouchi and initiated the current of French sympathizers in Japan – a trend which lead to Tōru Takemitsu.

La joueuse de flûte ('A Woman Piper') for flute and narrator was composed in 1931. The work was immediately recorded on an SP record. The score is written without tempo indications and mostly without bar lines. Thus the music is intended to be freely flexible according to the tempo of the narrator. The text is a poem by Sumako Fukao (1888-1974), who was influenced by French poets such as Baudelaire. *La joueuse de flûte* portrays a woman's sentiments while she plays the Japanese transverse flute *Shinobue* sitting in the porch of an old Japanese house. The sound of the flute captures her in an imaginary world. This poem was well known to Japanese composers as it had already been set to music as a song with orchestral accompaniment by Kunihiko Hashimoto in 1928. Sugawara's work treats the flute like the Japanese *Shinobue*, *Nokan* or *Ryuteki* and embellishes it with melodic lines in the style of *Gagaku*, *Noh* and *Kabuki*. At the end of the work, however, the music becomes Debussian, revealing the woman's admiration for the concept of Europe. This dichotomy readily demonstrates the range of Sugawara's creative style at that time.

Kikuko Kanai (1906-1986) studied under Taijiro Go (a pupil of Klaus Pringsheim) and Kanichi Shimofusa (a pupil of Paul Hindemith) at the Tokyo Music School. She is important in the history of Japanese music for two reasons. Firstly, she was a pioneer among female composers: she

was the first woman to compose symphonies and operas in Japan. Secondly, she was the first composer to show an interest in the music of Ryukyu Islands in the southern tip of Japan. The Ryukyu Islands, also called Okinawa, are culturally akin to China and Southeast Asia, and have developed traditions quite different from those of mainland Japan. The islands' indigenous music is generally based on a kind of pentatonic scale (C-E-F-G-B) which is closer to Indonesian than to Japanese music. Music plays a prominent rôle in everyday Ryukyu life, much more than it does in Japan. The lute-like three-stringed instrument called *Sanshin* is often a family treasure, and the Ryukyu people's greatest pleasure is to play the *Sanshin* and sing their copious folk tunes. Kikuko Kanai, a native of Miyako Island (one of the Ryukyu Islands), wished to exploit these rich musical sources.

Kanai's *Variations on Tensagunu-hana* ('The Balsam') were composed in 1974. The theme is a famous moral folk-song from Okinawa Island (the largest of the islands). The song preaches the importance of one's parents as it expresses the beauty of the flower, which was brought to Okinawa from South-East Asia. The work begins with a four-bar piano introduction, and the theme follows, with the entire song in the flute part. There are seven variations on the theme and a coda at the end. As with Yamada's and Hirota's works, the piece is modelled on classical variation form. The introduction and the first two variations are in D major, the third and fourth variations are in G major, the fifth and sixth variations are in E flat major, and the seventh variation and coda are again in G major.

Ryūtarō Hirota (1892-1952) was born in Kochi, on the Shikoku island in the western part of Japan. After studying at Tokyo Music School, he became a faculty member at the school. He also attended the Berliner Hochschule für Musik in 1928-29. From the 1910s onwards, Hirota was a successful composer of songs and children's tunes. Along with Yamada's *Kono-michi*, Hirota's songs *Shikararete*, *Haruyo-koi*, *Hamachidori* and *Kutsuga-naru* have long been popular in Japan. He also composed operas, cantatas, small orchestral works, Buddhist religious music, and film scores. His most important works are the opera *Nishiura-no Kami* ('The God of Nishiura'; 1943) and the music for the animated film *Spider and Tulip* (1943) which was composed in the style of an opera.

The *Variations on Kutsuga-naru* ('The Shoes Make Sounds') are based on an original song by the composer. The original, the most famous song by Hirota, was composed in 1919, and the composer wrote these variations in 1943 for the flautist Tadashi Mori. The work begins with a four-bar piano introduction; the theme is then played in its entirety, and four variations and a

coda follow. The song *Kutsuga-naru* depicts the lively marching of children outdoors. The scenery is represented by the constant use of a D major motif in march rhythm, and the flute part gradually increases in technical virtuosity as the variations proceed. There is a four-bar piano interlude before each variation.

Shigeaki Saegusa (b. 1942) was born in Tokyo, and studied composition under Yoshio Hasegawa (a pupil of Klaus Pringsheim) at the Tokyo National University of Fine Art and Music (formerly known as the Tokyo Music School). Saegusa's early compositions were influenced by the music of Hindemith but, after 1970, he took a new route towards a more avant-garde and Dadaistic style. An example of Saegusa's work from this time is a concerto for piano, wind players blowing Coca-Cola bottles, and screaming female chorus. From the end of the 1970s, however, he began to claim that contemporary music should become more open to the general public by adopting popular styles such as rock and techno, and he composed 'rock operas' and synthesizer music. Since the 1980s, Saegusa has titled himself a neo-romanticist and composed grand operas and large scale concertos.

The Blue Angel (1999) was composed for the flautist Takeshi Endo. Saegusa considers his neo-romantic music as a revival of nineteenth-century European music in a Japanese style. 'Japanese' in this case does not imply the use of traditional Japanese idioms, but rather a reference to form. In Saegusa's mind, Japanese people are extremely emotional and illogical by nature; music should therefore represent this trait. In his works, melodies with a sentimental flavour are often extended endlessly and arranged in an arbitrary way. Confirming this view, *The Blue Angel* contains several sentimental motifs that are reiterated and combined in an improvisatory manner. In order to create a latent uniformity, these motifs are related to the opening of the piece by the use of the interval of a second and by a triplet rhythm.

The first Japanese flute composition, from 1930, is the *Variations on Kono-michi* by **Kosaku Yamada** (1886-1965). Known as the father of Japan's music scene, Yamada was born in Tokyo. He studied under Heinrich Werkmeister at Tokyo Music School and went to Europe shortly before the outbreak of World War I to study under Karl Leopold Wolf at Berliner Hochschule für Musik. He is the composer of the earliest extensive Japanese works in such genres as opera, orchestral music, symphony and string quartet. He acted both as an organizer of the first Japanese opera company and symphony orchestra and as a popular conductor. He conducted concerts with the Berlin Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic Orchestra and Leningrad Phil-

harmonic Orchestra from the 1910s until the 1930s.

The theme of the *Variations on Kono-michi* ('This Path') is an original work by Yamada from 1927. The initial tune is a famous children's song, a setting of lyrics by Hakushū Kitahara. The *Variations* consist of an introduction, the theme, eight variations and a coda. In the introduction (lasting about 40 seconds), the piano plays some fragments from the theme. The theme follows (about 35 seconds), and the complete tune is presented by the flute. Each of the eight variations and coda is 20 to 45 seconds in its length and demonstrates the theme in different modifications. The fourth variation is a waltz, and the fifth is a sorrowful *Lento* in G minor (the rest of the work is in G major). The modifications of the theme become most complex in the seventh and eighth variations. The work was completed on 19th September 1930 and was premièreed on 7th October of the same year by Masao Okamura in the concert to celebrate the 25th year of Yamada's musical career.

Takashi Yoshimatsu (b. 1953), born in Tokyo, is mainly self-taught as a composer except for a brief period of study under Teizo Matsumura (who was under the patronage of Ryūtarō Hirota's family for a time). Yoshimatsu's music shows many influences ranging from Tchaikovsky, Sibelius and Shostakovich to rock music, jazz, minimalism, Tōru Takemitsu and Teizo Matsumura. Since the 1970s, Yoshimatsu – like Saegusa – has consistently identified himself as a neo-romanticist. Rebelling against avant-garde music, he has turned more towards romantic melodies and harmonies, and to the rhythms of pop music. Yoshimatsu's ambition has always been to become known as a symphonic composer – to compose symphonies in traditional three- or four-movement format: between 1990 and 2000 he completed three symphonies. His orchestral, chamber and instrumental works from before 1990 all seem to be sketches for future symphonies.

Digital Bird Suite, Op. 15 (1982), is unquestionably a group of sketches for the scherzo movement of a symphony. The work's is arranged as follows; *Bird-phobia*'s tempo indication is *Prestissimo*; *A Bird in the Twilight* is *Andantino*; *Twitter Machine* is *Scherzando*; *A Bird in the Noon* is *Presto capriccioso* and *Bird Circuit* is *Prestissimo*. Except for the second piece, the entire suite is made up of scherzo-like music. In addition, Yoshimatsu often uses birds as a symbol in his works. This is a characteristic which shows the influence of Tōru Takemitsu and of Kenji Miyazawa, a well-known Japanese story-writer from the first half of the 20th century. Birds are here recognized as ideal symbols of 'lightness' and 'soaring' (or a scherzo), and Yoshimatsu believes that a contemporary scherzo should attain a machine-like speed. Consequently, the digital bird appears, and the bird becomes a troubadour of the modernistic scherzo.

Yoshinao Nakata (1923-2000) was born in Tokyo, and studied the piano under Noboru Toyomasu and theory under Kunihiko Hashimoto at the Tokyo Music School. His father, Akira Nakata, was a composer in the same generation as Kosaku Yamada. Yoshinao Nakata initially wanted to pursue a career as a pianist, but a two-year hiatus (while he was serving in the war as an air force pilot) made this impossible. Nakata then changed course and became a composer. Influenced by the music of Chopin and Fauré, Nakata composed many works which involve singing. Among his songs, choral works, nursery tunes and piano pieces, *Yukinofuru-machio* ('The Snowing Town') and *Medakano-gakko* ('A Killifish School') are among the most popular songs in Japan.

Japanese Autumn Song takes the form of variations on an original song by Nakata from the 1950s called *Chiisai-aki-mitsuketa* ('Children Found a Sign of Autumn'). The song is considered to be the most representative tune of the season in Japan; thus, the title *Japanese Autumn Song* is not an overstatement. At the beginning of the piece, the flute plays a Japanese folk melody-like tune, which is taken from the piano introduction of the original song. First the piano and then the flute play the theme, and there are six variations. The first variation consists primarily of *staccato* figurations, and the second is a *moto perpetuo*. The third is *elegiaco*, the fourth is *con grazia*, the fifth is *Allegretto*, and the sixth is *Allegretto con spirito*. Each variation deviates freely away from the theme. After the variations, the piano plays a passionate interlude, and the return of the theme brings the work to the end.

In essence, the music recorded on this CD exhibits a history of familiar Japanese flute music from 1930 to 1999. While the earlier works call to mind the sounds of traditional Japanese flutes and folk elements, newer ones – such as those by Saegusa and Yoshimatsu – do not. Times have certainly changed in this respect.

© Morihide Katayama 2000

Manuela Wiesler (also known as MaWie) was born in Brazil in 1955, grew up in Vienna and qualified as a flautist there in 1971. She then undertook further studies under Alain Marion in Paris and under James Galway and Aurèle Nicolet in Switzerland. Manuela began her career on Iceland, where she lived for ten years. In 1976 she won first prize at the Nordic Chamber Music Competition in Helsinki, and in 1980 she made her breakthrough at the Biennale in Copenhagen. In 1985, after spending three years in Sweden, she returned to Vienna, where she now lives. She gives concerts all over Europe as a solo flautist; in Sweden she collaborates regularly

with the Kroumata Percussion Ensemble and the guitarist Göran Söllscher.

With an ambition to broaden the horizons of her instrument, and the capacity to make even unfamiliar music palatable for her listeners, she has inspired many composers to write new works. So far, more than fifty pieces have been written specially for Manuela and her flute.

Manuela Wiesler has made numerous recordings for BIS. Her CD 'Manuela plays French Solo Flute Music' (BIS-CD-459) was awarded the Swedish music prize 'Stämgaffeln' in 1991.

MaWie first travelled to Japan at the age of eight – not yet as a musician, but as the star of the television series *Manuela's Diary*. The magic of Japan, with all its scents, colours, tastes and sounds, has captivated her ever since. The following year she also became captivated by the flute. After a performance of Mozart's opera *The Magic Flute* (in which the flute defeats evil powers, touches people's hearts, comforts them and leads them safely through danger) Manuela realized that she had found her instrument for life.

These early impressions made an indelible impression on her consciousness and gave birth to the dream of combining the magic of Japan with the magic of the flute. Or, as an unknown *Haiku* poet expressed it:

*How swift beguiles me
With fragrant plum tree blossom
The flute's sweet music.*

When **Noriko Ogawa** was awarded third prize in the 1987 Leeds International Piano Competition, the scholarships she had won and support she had inspired over the years were amply rewarded. Since then, she has achieved considerable renown in Europe, America and, of course, in her native Japan where she is a national celebrity. In 1988, Noriko Ogawa was awarded the Muramatsu Prize for her outstanding contribution to the musical life of Japan. In Britain she remains much in demand, appearing at major arts festivals, performing regularly with the major orchestras and making regular radio and television broadcasts. Noriko Ogawa's recent releases on the BIS label have consolidated her major profile in Japan.

Following her success at Leeds, Noriko Ogawa has gained a devoted following in the UK, and she now spends over half the year in Europe. She records regularly for the BBC as a recitalist and soloist, gives chamber recitals – in particular with the Korean violinist Dong-Suk Kang – and appears regularly with major orchestras such as the Philharmonia Orchestra, San Diego Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, St. Petersburg Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Hallé Orchestra, Singapore

Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra and New Japan Philharmonic Orchestra. Amongst the leading conductors with whom she has worked are Hans Vonk, Leonard Slatkin, Osmo Vänskä, Tadaaki Otaka, Gennady Rozhdestvensky, Yan Pascal Tortelier, Kasper de Roo and Günter Herbig.

Since 1997 Miss Ogawa has been an exclusive recording artist for BIS label. Her recordings include works by Japanese composers (including Takemitsu), Rachmaninov's *Second* and *Third Piano Concertos* with the Malmö Symphony Orchestra (which was selected by *The Times* as one of the best releases of 1997) and Mussorgsky's *Pictures from an Exhibition* which was selected as the Critics' Choice 1998 by BBC Music Magazine. In March 1999, Noriko Ogawa was awarded the Japanese Agency of Culture's Ministry of Education Award.

Manuela Wiesler and Minako Ichikawa in Japan in 1963

(Photos: Dr. Helmut Wiesler)

Japan betrieb im 15. und 16. Jahrhundert einen regen Handel mit europäischen Ländern. Durch diesen Austausch kam europäische Musik nach Japan, Kirchen mit Orgeln wurden errichtet und Kirchenchöre gegründet. 1639 kündigte der *Shogun* aber eine Isolationspolitik an, worauf Japan bis 1853 seine Tore für fremde Länder schloß. Während dieser Periode hatten lediglich privilegierte Japaner Zugang zur europäischen Kultur, dieses durch Holländer, denen es erlaubt war, in begrenztem Ausmaß Handel zu betreiben. Als im 18. und 19. Jahrhundert in Europa die Flöte weiterentwickelt wurde, befand sich Japan in dieser Phase der Isolation. Wenn damals in Japan überhaupt ein Flötenklang zu hören war, war es nur auf der Dejima-Insel in Nagasaki, wo holländischen Geschäftsleuten der Aufenthalt erlaubt war.

Nach dem Ende der Isolationspolitik 1853 kam die Flöte zusammen mit vielen anderen abendländischen Instrumenten nach Japan. Die Zahl der Flötenspieler und der Liebhaber des Instruments begann zu wachsen. Die Beliebtheit der Militärorchester sowie der Umstand, daß die Japaner stets eine Vielfalt eigener Blasinstrumente gehabt hatten, trugen zur schnellen Akzeptanz bei. Es gab beispielsweise Vertikalflöten, wie verschiedene Arten der *Shakuhachi*, und Querflöten wie die im *Gagaku* (der Hofmusik) verwendete *Ryuteki*, die im *Noh* verwendete *Nokan*, und die in *Kabuki* oder Privatwohnungen verwendete *Shinobue*. *Shakuhachi* und *Shinobue* können Klänge hervorbringen, die jenen westlicher Flöten ganz ähnlich sind. Dies kann ein Grund dafür gewesen sein, daß sich die Japaner spontan mit dem neuen Instrument vertraut fühlten.

Trotzdem mußte Japan bis 1930 warten, bevor ein echt „japanisches“ Flötenwerk komponiert wurde. Japanische Werke für Blechblasensemble, Orchester, Klavier und Opern entstanden bereits 20 oder 40 Jahre früher. Die Flöte kam später, vielleicht weil die frühen Orchester und Bläserensembles nur wenige Soloflötiisten hervorbrachten.

Bunya Koh (1910-1983) war dem Ursprung nach aus Taiwan stammender Chinese. Während Taiwan 1895-1945 eine japanische Kolonie war, erhielten Taiwaner die japanische Staatsbürgerschaft und wurden in Japanisch unterrichtet. „Bunya Koh“ ist die japanische Aussprache der chinesischen Schriftzeichen, aus welchen der Name des Komponisten besteht, und die auf Chinesisch „Jiang Wanye“ gesprochen werden. Bunya Koh reiste nach Japan, um Elektronik zu studieren, studierte aber gleichzeitig Komposition bei Kosaku Yamada und Kunihiko Hashimoto. Anfangs schrieb Koh Musik, die der Tradition der deutschen Spätromantik nahe stand und Yamada wesentlich beeinflußte, aber dank des Einflusses von Hashimoto näherte er sich bald der Musik von Debussy, Stravinsky und Bartók. Später kombinierte sein Stil das Idiom chinesischer, japanischer und taiwanesischer Musik mit europäischem Impressionismus, Primitivismus und Nationalismus.

Die **Sonata Festosa**, op. 17 (1937) wurde Kishichiro Ohkura gewidmet, einem Magnaten, der die Flöte bewunderte und viele Musiker unterstützte. Das Werk umfaßt drei Sätze. Der erste, *Allegro animato con festoso*, hat eine rondoähnliche Form und kombiniert japanische und chinesische Elemente. Der zweite Satz, *Lento amorooso*, verwendet eine Volksmelodie aus der Shinanogegend im mittleren Japan. Der dritte Satz, *Prestissimo gaio*, hat ein prominentes Thema, das an die japanische Flöte im traditionellen *Kagurabayashi* (Shinto-Festmusik) erinnert. 1941 wurde das Werk vom Komponisten für ein Quintett aus Flöte, Klarinette, Violine, Cello und Klavier gesetzt. Als Japan 1945 den Krieg verlor, beschloß Koh, in China zu bleiben. Er legte seinen japanischen Namen ab und lebte fortan als der chinesische Komponist Jiang Wenye.

Der in Tokio geborene **Kazuo Yamada** (1912-1990) studierte Klavier bei Leo Sirota und Komposition bei Klaus Pringsheim an der Tokioer Musikschule. Privat studierte er auch Dirigieren bei Joseph Rosenstock. (Während der Kriegsjahre lebten einige hervorragende europäische Musiker als Flüchtlinge in Tokio.) Yamadas Karriere als Komponist und Dirigent begann in den 1930er Jahren. Als Dirigent war er ein großer Förderer von Kosaku Yamada (mit ihm nicht verwandt) und Bunya Koh, und als Komponist schrieb er Werke in verschiedenen Stilen.

Das **Notturno** op. 23 wurde am 9. Oktober 1945 in der zerstörten Stadt Tokio vollendet, zwei Monate nach Ende des zweiten Weltkrieges. In diesem Werk, das ein verwüstetes aber irgendwie klares Nachkriegs-Japan besingt, kombiniert Yamada geschickt die Stile der Musik Debussys und der Musik der traditionellen japanischen *Shinobue* und *Nokan*. Der langsamare Mittelteil ist nationalistisch gefärbt und weist Einflüsse von Koh und Akira Ifukube auf, deren Musik Yamada häufig dirigierte.

Meirō Sugawara (1897-1988) wurde in Akashi bei Kobe geboren. Sugawara war größtenteils Autodidakt. Er bewunderte französische Komponisten wie Debussy, Ravel und die Mitgliedern von Les Six und versuchte, Klänge von französischem Impressionismus und Neoklassizismus mit jenen der traditionellen japanischen Musik zu verschmelzen. Somit schloß er sich Komponisten wie Kunihiko Hashimoto und Tomojiro Ikenouchi an.

La joueuse de flûte („Die Flötistin“) für Flöte und Erzähler wurde 1931 komponiert. Die Partitur ist ohne Tempoangaben geschrieben, größtenteils ohne Taktstriche – die Musik soll sich dem Tempo des Erzählers frei anpassen. Der Text ist von Sumako Fukao (1888-1974), welcher von französischen Dichtern wie Baudelaire beeinflußt war. *La joueuse de flûte* beschreibt die Gefühle einer Frau, während sie – sitzend im Vorbau eines alten japanischen Hauses – die japa-

nische Querflöte *Shinobue* spielt. Dieses Gedicht war japanischen Komponisten gut bekannt, da es bereits 1928 von Kunihiko Hashimoto als Orchesterlied vertont worden war.

Kikuko Kanai (1906-1986) studierte bei Taijiro Go und Kanichi Shimofusa an der Tokioer Musikschule. Sie war nicht nur die erste Frau, die in Japan Symphonien und Opern komponierte, sondern auch der erste Komponist, der ein Interesse für die Ryukyuinseln an der Südspitze Japans an den Tag legte. Die Ryukyuinseln, auch Okinawa genannt, sind kulturell mit China und Südostasien verwandt und haben Traditionen entwickelt, die sich von jenen des japanischen Festlandes völlig unterscheiden. Die einheimische Musik der Inseln basiert allgemein auf einer Art pentatonischer Skala (C-E-F-G-H), welche der indonesischen näher als der japanischen Musik steht. Das größte Vergnügen des Ryukyuvolkes ist es, *San shin* zu spielen (ein lautenähnliches Instrument mit drei Saiten) und seine zahlreichen Volksmelodien zu singen. Kanai stammte aus der Miyakoinsel (einer der Ryukyuinseln) und wollte dieses reiche musikalische Gut zur Verwendung bringen.

Kanais *Variationen über Tensagunu-hana* („Das Springkraut“) wurden 1974 komponiert. Das Thema ist ein berühmtes moralisierendes Volkslied von der Insel Okinawa (der größten der Inseln). Das Lied betont die Wichtigkeit der Eltern, indem es die Schönheit der Blume zum Ausdruck bringt, die aus Südostasien nach Okinawa gebracht wurde. Das Stück entspricht der klassischen Variationsform.

Ryūtarō Hirota (1892-1952) wurde in Kochi auf der Insel Shikoku im westlichen Japan geboren. Nach Studien an der Tokioer Musikschule wurde er dort Lehrkraft. 1928-29 besuchte er die Berliner Hochschule für Musik. Hirota war ein erfolgreicher Komponist von Liedern und Kindermelodien. Er komponierte ferner Opern, Kantaten, Orchesterwerke, buddhistische sakrale Musik und Filmmusik. Seine wichtigsten Werke sind die Oper *Nishiura-no Kami* („Der Gott von Nishiura“; 1943) und die Musik zum Zeichentrickfilm *Spinne und Tulpe* (1943).

Die *Variationen über Kutsuga-naru* („Schuhe machen Geräusche“) basieren auf einem Originallied des Komponisten. Dieses Original, Hirotas berühmtestes Lied, wurde 1919 komponiert, und der Komponist schrieb 1943 die Variationen für den Flötisten Tadashi Mori. Das Lied beschreibt das lebhafte Marschieren von Kindern im Freien. Die Szene wird durch die stete Verwendung eines D-Dur-Motives im Marschrhythmus beschrieben, und im Laufe der Variationen wird der Flötenpart technisch immer schwieriger.

Shigeaki Saegusa wurde 1942 in Tokio geboren und studierte Komposition bei Yoshio Hasegawa an der Tokioer Nationalen Universität für Kunst und Musik. Seine frühen Kompositionen waren durch Hindemiths Musik beeinflußt, aber nach 1970 ging er neue Wege in Richtung eines avantgardistischeren, dadaistischen Stils. Ein Beispiel des Schaffens von Saegusa aus dieser Zeit ist ein Konzert für Klavier, Bläser, die auf Coca-Cola-Flaschen spielen, und einen schreienden Frauchor. Ende der 1970er Jahre forderte er, daß die zeitgenössische Musik sich dem allgemeinen Publikum durch die Einbeziehung populärer Stile wie Rock und Techno öffnen sollte, und komponierte „Rockopern“ und Musik für Synthesizer. Seit den 1980er Jahren bezeichnet er sich als „Neoromantiker“ und komponierte große Opern und groß angelegte Konzerte.

Der blaue Engel (1999) wurde für den Flötisten Takeshi Endo komponiert. Saegusa versteht seine neoromantische Musik als Wiederbelebung europäischer Musik des 19. Jahrhunderts in einem japanischen Stil. In seinen Werken werden sentimental gefärbte Melodien häufig unendlich hinausgezogen und willkürlich arrangiert. *Der blaue Engel* enthält mehrere solche Motive, die durch die Verwendung einer Sekunde und eines Triolenrhythmus mit dem Beginn des Stücks verwandt sind.

Die erste japanische Flötenkomposition aus dem Jahre 1930 ist eine *Variationen über Konomichi* von **Kosaku Yamada** (1886-1965). Yamada wurde in Tokio geboren und studierte bei Heinrich Werkmeister an der Tokioer Musikscole. Kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges reiste er nach Berlin, um bei Karl Leopold Wolf zu studieren. Yamada ist Komponist der ersten umfangreichen japanischen Werke in solchen Gattungen wie Oper, Orchestermusik, Symphonie und Streichquartett. Er organisierte die erste japanische Operngesellschaft und das erste Symphonieorchester, und war als beliebter Dirigent tätig. Von den 1910er bis zu den 1930er Jahren dirigierte er Konzerte mit dem Berliner Philharmonischen Orchester, dem New York Philharmonic Orchestra und dem Leningrader Philharmonischen Orchester.

Das Thema der *Variationen über Kono-michi* („Dieser Pfad“) ist ein Originalwerk Yamadas aus dem Jahre 1927. Die einleitende Melodie ist ein berühmtes Kinderlied, die Vertonung eines Textes von Hakushu Kitahara. Die Variationen bestehen aus einer Introduktion, dem Thema, acht Variationen und einer Coda. Das Werk wurde am 19. September 1930 vollendet und am 7. Oktober des selben Jahres von Masao Okamura bei einem Konzert zur Feier der 25-jährigen musikalischen Karriere von Yamada uraufgeführt.

Takashi Yoshimatsu, geboren 1953 in Tokio, ist als Komponist hauptsächlich Autodidakt. Seine Musik weist viele Einflüsse auf, von Tschajkowskij, Sibelius und Schostakowitsch, bis zum Rock, Jazz, Minimalismus, Tōru Takemitsu und Teizo Matsumura. Seit den 1970er Jahren bezeichnet sich Yoshimatsu als Neoromantiker. Er rebelliert gegen die avantgardistische Musik und wandte sich eher romantischen Melodien und Harmonien, sowie den Rhythmen des Pops zu. Es war schon immer Yoshimatsus Ziel, als Symphoniker bekannt zu werden und zwischen 1990 und 2000 vollendete er drei Symphonien. Seine Orchester-, Kammer- und Instrumentalwerke aus der Zeit vor 1990 muten durchwegs wie Skizzen für spätere Symphonien an.

Digital Bird Suite op. 15 („Digitale Vogelsuite“, 1982) ist zweifelsohne eine Reihe von Skizzen für den Scherzosatz einer Symphonie. Mit Ausnahme des zweiten Satzes besteht die gesamte Suite aus Musik, die wie ein Scherzo anmutet. Yoshimatsu verwendet in seinen Werken häufig Vögel als Symbole. Dieses Charakteristikum zeugt von Einflüssen von Tōru Takemitsu und Kenji Miyazawa, einem bekannten japanischen Erzähler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Vögel werden hier als ideale Symbole von „Leichtigkeit“ und „Aufsteigen“ gedeutet (oder einem Scherzo), und Yoshimatsu meint, daß ein zeitgenössisches Scherzo schnell wie eine Maschine sein sollte.

Yoshinao Nakata (1923-2000) wurde in Tokio geboren und studierte Klavier bei Noboru Toyomasu und Theorie bei Kunihiko Hashimoto an der Tokioer Musikschule. Anfangs wollte er Pianist werden, aber eine zweijährige Pause (während er im Krieg Luftwaffenpilot war) machte dies unmöglich. Nakata wurde daraufhin Komponist, von Chopins und Faurés Musik beeinflußt. Unter seinen Liedern, Chorstücken, Kinderliedern und Klavierstücken gehören *Yukinofurumachio* („Die schneiende Stadt“) und *Medakano-gakko* („Eine Killifish-Schule“) zu den beliebtesten Liedern in Japan.

Japanisches Herbstlied hat die Form von Variationen über das Lied *Chiisai-aki-mitsuketa* („Kinder fanden ein Herbstzeichen“), das Nakata in den 1950er Jahren schrieb. Das Lied wird als für diese Jahreszeit in Japan besonders typisch angesehen. Am Beginn des Stücks spielt die Flöte ein Thema, das an eine japanische Volksmelodie erinnert und der Klaviereinleitung des ursprünglichen Lieds entstammt. Das Thema wird zuerst vom Klavier und dann von der Flöte gespielt. Sechs Variationen werden von einem leidenschaftlichen Klavierzwischenspiel gefolgt worauf die Rückkehr des Themas das Werk zu seinem Ende bringt.

Die Musik auf dieser CD ist eine Geschichte bekannter japanischer Flötenwerke aus der Zeit von 1930 bis 1999. Während die früheren Werke die Klänge traditioneller japanischer Flöten und volksmusikalischer Elemente in Erinnerung bringen, ist dies bei den neueren, etwa jenen von Saegusa und Yoshimatsu, nicht der Fall. In dieser Hinsicht haben sich die Zeiten wahrhaftig verändert.

Aus Texten © Morihide Katayama 2000

Manuela Wiesler (MaWie) wurde 1955 in Brasilien geboren, wuchs in Wien auf und legte dort bereits 1971 die Reifeprüfung im Flötenspiel ab. Es folgten weitere Studien in Paris bei Alain Marion und in der Schweiz bei James Galway und Aurèle Nicolet. Manuela startete ihre Karriere von Island aus, wo sie zehn Jahre lebte. (1976 1. Preis beim Skandinavischen Kammermusikwettbewerb in Helsinki, 1980 Durchbruch auf der Biennale in Kopenhagen). Nach drei Jahren Aufenthalt in Schweden kehrte sie 1985 nach Wien zurück, wo sie seither lebt. Sie konzertiert in ganz Europa als Flötensolistin, in Schweden arbeitet sie regelmäßig mit dem Schlagzeugensemble Kroumata und dem Gitarristen Göran Söllscher zusammen.

Mit ihrer Ambition, die Grenzen ihres Instrumentes zu erweitern, und der Fähigkeit, ihrem Publikum auch ungewohnte Musik schmackhaft zu machen, hat sie viele Komponisten zu neuen Werken inspiriert. So sind bis jetzt über 50 eigens für MaWie und ihre Flöte komponierte Musikstücke entstanden. MaWie ist auf zahlreichen weiteren BIS-Aufnahmen zu hören; die CD „Manuela plays French Solo Flute Music“ (BIS-CD-459) wurde 1991 mit dem schwedischen Musikpreis „Stämgaffeln“ ausgezeichnet.

MaWie bereiste Japan schon mit 8 Jahren – damals noch nicht als Musikerin, sondern als Hauptperson der Fernsehserie *Manuelas Tagebuch*. Der Zauber Japans mit all seinen Düften, Farben, Geschmäcken und Klängen ließ sie nicht mehr los. Ein Jahr später verfiel MaWie dem Zauber der Flöte. Nach einer Aufführung von Mozarts Oper *Die Zauberflöte*, in der die Flöte böse Mächte bezwingt, Menschen im Herzen berührt, sie tröstet und sicher durch Gefahren führt, wußte Manuela, daß sie ihr Instrument fürs Leben gefunden hatte.

Diese frühen Eindrücke prägten sich unauslöschlich in ihr Bewußtsein ein und ließen den Traum reifen, einmal den Zauber Japans mit dem Zauber der Flöte vereinen zu dürfen. Oder, wie ein unbekannter Haiku-Dichter sagt:

*Wie leicht betört man
beim Duft der Pfauenblüten
mit Flötentönen.*

Als **Noriko Ogawa** beim Internationalen Klavierwettbewerb in Leeds 1987 den dritten Preis erhielt, wurden die Stipendien und die Unterstützung, die ihr im Laufe der Jahre zuteil worden waren, vollauf belohnt. Seither errang sie beträchtlichen Ruhm in Europa, Amerika, und natürlich in ihrer japanischen Heimat, wo sie eine nationale Berühmtheit ist. 1988 erhielt sie den Muramatsu-Preis für außerordentliche Beiträge zum japanischen Musikleben. In Großbritannien ist sie nach wie vor sehr gefragt, und sie erscheint bei den großen Festivals, spielt regelmäßig mit den wichtigsten Orchestern und tritt häufig im Rundfunk und Fernsehen auf. Noriko Ogawas jüngste Aufnahmen bei BIS festigten ihren Ruf in Japan.

Seit ihrem Erfolg in Leeds hat Noriko Ogawa in Großbritannien eine hingabevolle Anhängerschaft, und sie verbringt jetzt das halbe Jahr in Europa. Für den BBC macht sie regelmäßige Aufnahmen mit und ohne Orchester, sie tritt bei Kammermusikkonzerten auf – besonders mit dem koreanischen Violinisten Dong-Suk Kang – und zusammen mit großen Orchestern wie dem Philharmonia Orchestra, dem San Diego Symphony Orchestra, dem Göteborger Symphonieorchester, dem BBC Philharmonic Orchestra, dem St. Petersburger Symphonieorchester, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Hallé Orchestra, dem Singapore Symphony Orchestra, dem NHK-Symphonieorchester, dem Tokioer Philharmonischen Orchester und dem Neuen Japanischen Philharmonischen Orchester. Unter den führenden Dirigenten, mit denen sie arbeitete, sind Hans Vonk, Leonard Slatkin, Osmo Vänskä, Tadaaki Otaka, Gennady Rozhdestvensky, Yan Pascal Tortelier, Kasper de Roo und Günter Herbig.

Seit 1997 macht Noriko Ogawa ausschließlich bei BIS ihre Aufnahmen. Zu diesen gehören Werke japanischer Komponisten (darunter Takemitsu), Rachmaninows zweites und drittes Klavierkonzert mit dem Symphonieorchester Malmö (von *The Times* als eine der besten Aufnahmen des Jahres 1997 bezeichnet), und Musorgskijs Bilder einer Ausstellung, die von der *BBC Music Magazine* zur Wahl der Kritiker 1998 erkoren wurden. Im März 1999 erhielt Noriko Ogawa die Auszeichnung des Unterrichtsministeriums der Japanischen Kulturagentur.

Le Japon commerçait activement avec les pays européens au cours des 15e et 16e siècles. Grâce à ces échanges, la musique européenne entra au Japon. On bâtit des églises chrétiennes avec des orgues et on organisa des chorales d'église. Le *Shogun* annonça cependant une politique d'isolation en 1639 et le Japon ferma ses portes aux pays étrangers jusqu'en 1853. Au cours de cette période, seuls des Japonais privilégiés eurent accès à la culture européenne grâce aux Hollandais avec lesquels on entretenait un commerce limité. Au cours des 18e et 19e siècles, quand la flûte se développa en Europe, le Japon était dans sa période d'isolation. Si le son de la flûte était entendu du tout au Japon en ce temps-là, ce n'était que sur l'île de Deshima à Nagasaki où les commerçants hollandais pouvaient rester en transit.

Après la levée de la politique d'isolation en 1853, la flûte arriva au Japon avec plusieurs autres instruments occidentaux. Le nombre de ceux qui jouaient et qui aimaient la flûte commença à augmenter. Elle fut rapidement acceptée grâce à la popularité des orchestres militaires et parce que les Japonais appréciaient par tradition une grande variété de leurs propres instruments à vent. Il y avait par exemple des flûtes verticales comme plusieurs sortes de *shakuhachi* et des types de traversières comme la *ryuteki* utilisée en *gagaku* (musique de cour), *nokan* utilisée dans *nô* et *shinobue* utilisée dans les maisons privées. Les flûtes *shakuhachi* et *shinobue* peuvent produire des sons assez semblables à ceux des flûtes occidentales. C'est pourquoi les Japonais pourraient avoir spontanément ressenti de la familiarité avec le nouvel instrument.

Quoi qu'il en soit, le Japon dut attendre jusqu'en 1930 pour qu'une œuvre authentiquement "japonaise" soit composée pour la flûte. Des partitions japonaises pour fanfare, orchestre, piano et opéra dataient déjà de 20 à 40 ans. La flûte vint après, peut-être parce que peu de flûtistes solistes émergèrent des premiers orchestres et harmonies.

Bunya Koh (1910-1983) est à l'origine un Chinois né à Taiwan. Puisque Taiwan fut une colonie japonaise de 1895 à 1945, ses habitants avaient la nationalité japonaise et apprenaient le japonais. "Bunya Koh" est une prononciation japonaise des caractères chinois qui forment le nom du compositeur. Le même nom prononcé en chinois serait Chiang Wen-Ye. Il vint au Japon pour faire des études d'ingénieur en électronique et il étudia en même temps la composition musicale avec Kosaku Yamada et Kunihiko Hashimoto. Koh écrivit d'abord de la musique se rapprochant de la tradition du romantisme tardif allemand qui exerçait une influence majeure sur Yamada mais, grâce à l'influence de Hashimoto, il s'approcha rapidement de la musique de Debussy, Stravinsky et Bartók. Son style finit par allier l'idiome de la musique chinoise, japonaise et taiwanaise natale aux expressionnisme, primitivisme et nationalisme européens.

Sonata Festosa op. 17 (1937) fut dédiée à Kishichiro Ohkura, un baron qui admirait la flûte et soutenait plusieurs musiciens. L'œuvre renferme trois mouvements. Le premier, *Allegro animato con festoso* est de forme rondo et intègre des éléments japonais et chinois. Le second mouvement, *Lento amorooso*, utilise une mélodie populaire de la région de Shinano au centre du Japon. Le troisième mouvement, *Prestissimo gaio*, a un thème distinctif qui suggère la flûte japonaise dans le *kagurabayashi* traditionnel (festival de musique shinto). En 1941, l'œuvre fut arrangée par le compositeur pour quintette composé de flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano. Quand le Japon perdit la guerre en 1945, Koh décida de rester en Chine. A partir de ce moment, il abandonna son nom japonais et vécut comme le compositeur chinois Chiang Wen-Ye.

Né à Tokyo, **Kazuo Yamada** (1912-1990) a étudié le piano avec Leo Sirota et la composition avec Klaus Pringsheim à l'Ecole de Musique de Tokyo. Il prit aussi des cours privés de direction avec Joseph Rosenstock. (Pendant les années de guerre, plusieurs musiciens européens distingués vécurent à Tokyo comme réfugiés.) La carrière de Yamada comme compositeur-chef d'orchestre commença dans les années 1930. Comme chef, il fut un grand défenseur de Kosaku Yamada (aucun lien avec Kazuo Yamada) et Bunya Koh et, comme compositeur, il écrivit des œuvres dans des styles variés.

Notturno op. 23 fut terminé le 9 octobre 1945, deux mois après la fin de la seconde guerre mondiale, dans la ville dévastée de Tokyo. Dans cette œuvre, qui chante un Japon de l'après-guerre désolé mais tout de même serein, Yamada allie habilement les styles de la musique de Debussy et de la musique japonaise traditionnelle *shinobue* et *nokan*. En tempo plus lent, la section centrale exhume un parfum nationaliste faisant écho aux influences de Koh et d'Ekira Ifukube dont Yamada dirigea souvent la musique.

Meirō Sugawara (1897-1988) est né à Akashi près de Kobe. Sugawara est fondamentalement un compositeur autodidacte. Il admirait des compositeurs français tels que Debussy, Ravel et les membres des Six. Il essaya essentiellement d'intégrer les sons de l'impressionnisme français et du néo-classicisme à la musique traditionnelle japonaise. C'est ainsi qu'il s'aligna avec des compositeurs comme Kunihiko Hashimoto et Tomojiro Ikenouchi.

La joueuse de flûte pour flûte et narrateur date de 1931. La partition est écrite sans indication de tempo et en majeure partie sans lignes de mesure; la musique se veut librement flexible suivant le tempo du narrateur. Le texte est de Sumako Fukao (1888-1974) qui était influencé par Baudelaire et d'autres poètes français. *La joueuse de flûte* décrit les sentiments d'une femme

tandis qu'elle joue de la flûte traversière japonaise *shinobue* assise sur le porche d'une vieille maison japonaise. Ce poème était bien connu des compositeurs japonais puisqu'il avait déjà été mis en musique comme chanson avec accompagnement orchestral en 1928 par Kunihiko Hashimoto.

Kikuko Kanai (1906-1986) a étudié avec Taijiro Go et Kanichi Shimofusa à l'Ecole de Musique de Tokyo. Elle n'était pas seulement la première femme à composer des symphonies et des opéras au Japon, mais encore le premier compositeur à montrer un intérêt pour la musique des îles Ryukyu à l'extrême sud du Japon. Les îles Ryukyu, aussi appelées Okinawa, culturellement parentes avec la Chine et l'Asie du sud-est, ont développé des traditions bien différentes de celles du grand Japon. La musique indigène des îles repose généralement sur une sorte de gamme pentatonique (do-mi-fa-sol-si) plus près de la musique indonésienne que de la japonaise. Le plus grand plaisir des habitants de Ryukyu est de jouer le *sanshin* (un instrument de type luth à trois cordes) et de chanter leurs nombreux airs folkloriques. Née sur l'île de Miyako (l'une des îles Ryukyu), Miyako désira exploiter ces riches sources musicales.

Les *Variations sur Tensagunu-hana* ("Le beaume") de Kanai datent de 1974. Le thème est une célèbre chanson folklorique morale de l'île Okinawa (la plus grande des îles). La chanson prêche l'importance de ses parents en exprimant la beauté de la fleur qui fut apportée à Okinawa de l'Asie du sud-est. La pièce est modelée sur la forme classique de variations.

Ryūtarō Hirota (1892-1952) est né à Kochi sur l'île de Shikoku dans la partie occidentale du Japon. Après des études à l'Ecole de Musique de Tokyo, il en devint membre du corps enseignant. Il fréquenta aussi la Berliner Hochschule für Musik en 1928-29. Hirota fut un compositeur de chansons et d'airs pour enfants couronné de succès. Il composa aussi opéras, cantates, œuvres orchestrales, musique religieuse bouddhiste et partitions de film. Ses œuvres les plus importantes sont l'opéra *Nishiura-no Kami* ("Le dieu de Nishiura"; 1943) et la musique du film d'animation *Spider and Tulip* (1943).

Les *Variations sur Kutsuga-naru* ("Les souliers font du bruit") reposent sur une chanson originale du compositeur. L'originale, la chanson la plus célèbre d'Hirota, fut composée en 1919 et le compositeur écrivit ces variations en 1943 pour le flûtiste Tadashi Mori. La chanson *Kutsuga-naru* décrit la marche animée des enfants dehors. Le paysage est représenté par l'emploi constant d'un motif en ré majeur en rythme de marche et la virtuosité technique de la partie de flûte s'accroît tout au long des variations.

Shigeaki Saegusa (1942-) est né à Tokyo et a étudié la composition avec Yoshio Hasegawa à l'Université Nationale des Beaux-Arts et Musique de Tokyo. Les premières compositions de Saegusa furent influencées par la musique d'Hindemith mais, après 1970, il se dirigea plutôt vers un style plus dadaïste et d'avant-garde. Un exemple du travail de Saegusa de cette période est un concerto pour piano, des bouteilles de Coca-Cola jouées par des instrumentistes à vent et des cris d'un chœur de femmes. A la fin des années 1970 cependant, il commença à soutenir que la musique contemporaine devait s'ouvrir plus au grand public en adoptant des styles populaires comme le rock et le techno, et il composa des "opéras rock" et de la musique pour synthétiseur. Depuis 1980 environ, Saegusa se qualifie de néo-romantique et compose de grands opéras et concertos.

L'Ange bleu (1999) fut composé pour le flûtiste Takeshi Endo. Saegusa considère sa musique néo-romantique comme un renouveau de la musique européenne du 19e siècle dans un style japonais. Dans ses œuvres, les mélodies à saveur sentimentale sont souvent étendues à l'infini et arrangées de façon arbitraire. *L'Ange bleu* renferme des motifs semblables qui sont reliés au début de la pièce par l'emploi de l'intervalle d'une seconde et par un rythme de triolet.

La première composition japonaise pour flûte, de 1930, est *Variations sur Kono-michi* par **Kosaku Yamada** (1886-1965). Né à Tokyo, Yamada a étudié avec Heinrich Werkmeister à l'Ecole de Musique de Tokyo et il se rendit à Berlin peu avant l'éclatement de la première guerre mondiale pour étudier avec Karl Leopold Wolf. Il est le compositeur des premières grandes œuvres japonaises en opéra, musique orchestrale, symphonie et quatuor à cordes. Il travailla comme organisateur de la première compagnie d'opéra et orchestre symphonique japonais et comme chef d'orchestre populaire. Il a dirigé des concerts avec les orchestres philharmoniques de Berlin, New York et Leningrad dans les années 1910 à 1930.

Le thème des *Variations sur Kono-michi* ("Ce chemin") est une œuvre originale de Yamada datant de 1927. L'air initial est une célèbre chanson d'enfant, un arrangement de poème de Hakushu Kitahara. Les *Variations* consistent en une introduction, le thème, huit variations et une coda. L'œuvre fut terminée le 19 septembre 1930 et créée le 7 octobre de la même année par Masao Okamura lors du concert marquant le 25e anniversaire de la carrière musicale de Yamada.

Né à Tokyo, **Takashi Yoshimatsu** (1953-) est un compositeur en majeure partie autodidacte. La musique de Yoshimatsu montre plusieurs influences passant de Tchaïkovski, Sibelius et Chostakovitch au rock, jazz, minimalisme, Tōru Takemitsu et Teizo Matsumura. Depuis les années

1970, Yoshimatsu s'est constamment identifié comme néo-romantique. En rébellion contre la musique d'avant-garde, il s'est tourné vers des mélodies et harmonies plus romantiques et vers les rythmes de la musique pop. L'ambition de Yoshimatsu a toujours été de devenir connu comme compositeur symphonique; entre 1990 et 2000, il termina trois symphonies. Ses œuvres orchestrales, instrumentales et de chambre d'avant 1990 semblent toutes être des esquisses de symphonies futures.

Digital Bird Suite op.15 (1982) est de toute évidence un groupe d'esquisses pour le mouvement de scherzo d'une symphonie. Sauf le second mouvement, la suite en entier est formée de musique de scherzo. Yoshimatsu utilise souvent des oiseaux comme symbole dans ses œuvres. C'est une caractéristique qui montre l'influence de Tōru Takemitsu et de Kenji Miyazawa, un nouvelliste japonais célèbre de la première moitié du 20e siècle. Les oiseaux sont reconnus ici comme des symboles idéals de "légèreté" et "d'envol" (ou un scherzo) et Yoshimatsu croit qu'un scherzo contemporain devrait atteindre la vitesse d'une machine.

Yoshinao Nakata (1923-2000) est né à Tokyo et a étudié le piano avec Noboru Toyomasu et la théorie avec Kunihiko Hashimoto à l'Ecole de Musique de Tokyo. Il voulut d'abord poursuivre une carrière de pianiste mais un arrêt de deux ans (son service dans la guerre comme pilote dans les forces aériennes) rendit ce projet impossible. Nakata changea alors de cours et devint compositeur, influencé par la musique de Chopin et Fauré. De ses chansons, œuvres chorales, berceuses et pièces pour piano, *Yukinofuru-machio* et *Medakano-gakko*, comptent parmi les chansons les plus populaires du Japon.

Chanson d'automne au Japon est une forme de variations sur une chanson originale de Nakata des années 1950 intitulée *Chisai-aki-mitsuketa* ("Des enfants trouvèrent un signe d'automne"). La chanson est considérée comme l'air le plus représentatif de la saison au Japon. Au début de la pièce, la flûte joue un air de mélodie folklorique japonaise qui provient de l'introduction au piano de la chanson originale. Joué d'abord au piano puis à la flûte, le thème est suivi de six variations et d'un interlude passionné au piano; le retour du thème clôt l'œuvre.

En essence, la musique enregistrée sur ce CD montre une histoire de la musique familiale japonaise pour flûte de 1930 à 1999. Tandis que les œuvres les plus anciennes rappellent les sons des flûtes et éléments populaires japonais traditionnels, les plus récentes – comme celles de Saegusa et Yoshimatsu – ne le font pas. Le temps a certainement changé sous ce rapport.

D'après des notes de © Morihide Katayama 2000

Née au Brésil, **Manuela Wiesler** (MaWie) grandit à Vienne où elle se qualifia comme flûtiste en 1971. Elle entreprit ensuite des études supplémentaires avec Alain Marion à Paris, James Galway et Aurèle Nicolet en Suisse. Manuela commença sa carrière en Islande où elle vécut pendant dix ans. En 1976, elle gagna le premier prix au Concours de Musique de Chambre Nordique à Helsinki et, en 1980, elle perça à la Biennale à Copenhague. En 1985, après avoir passé trois ans en Suède, elle retourna à Vienne où elle vit maintenant. Elle donne des concerts partout en Europe comme flûtiste soliste; en Suède, elle collabore régulièrement avec l'ensemble de percussion Kroumata et le guitariste Göran Söllscher.

Avec l'ambition d'élargir les horizons de son instrument et la possibilité de rendre de la musique même inconnue agréable à ses auditeurs, elle a inspiré plusieurs compositeurs d'écrire des œuvres nouvelles pour elle. Jusqu'ici, plus de cinquante pièces ont été composées pour Manuela et sa flûte.

Manuela Wiesler a fait de nombreux enregistrements pour BIS. Son CD "Manuela plays French Solo Flute Music" (BIS-CD-459) gagna le prix de musique "Stämgaffeln" (Diapason) en 1991.

Manuela Wiesler a voyagé au Japon à huit ans – non encore comme musicienne mais comme étoile de la série télévisée *Le Journal de Manuela*. La magie du Japon, avec tous ses parfums, couleurs, goûts et sons, l'a toujours captivée depuis. L'année suivante, elle devint aussi captivée par la flûte. Après une représentation de l'opéra *La Flûte enchantée* de Mozart (dans lequel la flûte subjuge les pouvoirs du mal, touche le cœur des gens, les réconforte et les conduit sûrement hors de danger), Manuela comprit qu'elle avait trouvé l'instrument de sa vie.

Ces premières impressions laissèrent une marque indélébile dans sa conscience et donnèrent naissance au rêve d'allier la magie du Japon à la magie de la flûte. Ou, ainsi qu'un poète inconnu du haïku l'exprima:

Vite ensorcelante

La douc' musique de la flûte

Comm' prunier en fleur

Quand **Noriko Ogawa** reçut le troisième prix du Concours International de Piano de Leeds en 1987, les bourses et l'encouragement dont elle avait bénéficié au cours des années furent largement récompensés. Elle s'est depuis fait connaître considérablement en Europe, Amérique et, évidemment, dans son Japon natal où elle est une célébrité nationale. En 1988, Noriko Ogawa gagna le Prix Muramatsu pour son extraordinaire contribution à la vie musicale du Japon. Elle

est toujours très demandée en Grande-Bretagne, apparaissant à d'importants festivals artistiques, jouant régulièrement avec les principaux orchestres et faisant des enregistrements pour la radio et la télévision. Les récentes sorties de Noriko Ogawa sur étiquette BIS ont consolidé son profil au Japon.

Après son succès à Leeds, Noriko Ogawa s'est gagné de nombreux admirateurs au Royaume-Uni et elle passe maintenant plus de six mois par an en Europe. Elle enregistre régulièrement pour la BBC comme récitaliste et soliste, donne des récitals de chambre – surtout avec le violoniste coréen Dong-Suk Kang – et joue souvent avec des ensembles aussi importants que, par exemple, l'Orchestre Philharmonia, les orchestres symphoniques de San Diego, Gothenbourg, Saint-Petersbourg, Singapour et NHK, les orchestres philharmoniques de la BBC, Royal, Tokyo et New Japan et l'Orchestre Hallé. Parmi les principaux chefs avec lesquels elle a travaillé, nommons Hans Vonk, Leonard Slatkin, Osmo Vänskä, Tadaaki Otaka, Gennady Rozhdestvensky, Yan Pascal Tortelier, Kasper de Roo et Günter Herbig.

Depuis 1997, Mlle Ogawa est une artiste exclusive à l'étiquette BIS. Ses enregistrements incluent des œuvres de compositeurs japonais (dont Takemitsu), les *second* et *troisième concertos pour piano* de Rachmaninov avec l'Orchestre Symphonique de Malmö (sortie choisie par *The Times* comme l'une des meilleures de 1997) et les *Tableaux d'une exposition* de Moussorgsky, disque qui fut choisi comme le "Critics' Choice 1998" par le *BBC Music Magazine*. En mars 1999, Noriko Ogawa gagna le prix de l'Agence japonaise du ministère de l'Education en Culture.

Meirō Sugawara: La joueuse de flûte for declamation and flute

Poem by Sumako Fukao (performed in Japanese)

I play the flute... and have regrets,
I play the flute... and pray,
I play the flute... and live!
And in so doing I play, like a child, simply
On a tiny, hand-made bamboo flute.

My flute is like the first lightning fist in the rapid waters,
Its sound a violet mystery...
I play the flute... it is the truth, it is divine!

When I play the flute, the little dog stands still,
The sparrows dance, the walls listen...
I heard the voice of the street vendor, and stopped playing...
And began again...

'Hiyu, hiyu'... thus I played the lonely flute...
Pierrot long ago shed his tears,
Everything is so transient, pointless...
Despite which I play the flute, and lament...

And, exhausted by lamentation, I once more play the flute.
My hope resides in this little bit of flute.

I play of longing...
Everything transient appears crazy...
I am a slave to the flute.

Spring!
I stride across the bridge of clouds and shall astonish the gate of heaven!
Tonight I am playing madrigals from a distant country.
And change the violet scent into sound...
Let yourself be intoxicated by it!

The moon appears so alien,...
And mysterious...

Manuela Wiesler, flute

Noriko Ogawa, piano