

SHAKUHACHI

the japanese bamboo flute

尺八の真髓

richard stagg

RICHARD STAGG has been a professional orchestral *flute*-player for the last thirty-five years, working in the Scottish National Orchestra and then in the BBC Symphony Orchestra in London, from which he recently retired. In the early nineteen-eighties he was a pupil of the late Iwamoto Yoshikazu, and has been studying the *shakuhachi* and performing on it for over thirty years. He now teaches shakuhachi and also makes, repairs and tunes instruments. He regularly performs on the shakuhachi in Japan. With Aiko Hasegawa and Kikuko Satoh he co-founded the Yamato Ensemble in 1988.

The **SHAKUHACHI** is a bamboo flute with four finger-holes on the front and one thumb-hole at the back. Together with the hole in the lower end these provide a six-note scale D F G A C D. The thumb-hole, far from merely producing a redundant note, actually opens up a range of tonal possibilities, allowing great flexibility and colour-variation. The small number of holes and the depth of those holes (approx. 9mm) are the factors which give the shakuhachi its unusual sound, which is sometimes mistaken for that of a reed instrument.

Chromatic notes are produced by half-holing and head movements which alter the blowing-angle. Vibrato is also produced by head movements and varies pitch more than intensity. The modern shakuhachi (dating from about 1800) is a precision-finished instrument, whose bore must be perfectly sized and shaped by lacquering and correctly matched, by experiment, to the width, position and depth of the finger-holes.

1. **DAHA** – The Beating of the Waves

This is a nineteenth century adaptation of a piece dating from some 800 years earlier. Pulsating figures and pulsating held notes depict the waves of the title as they beat against the sides of a boat. It is played here on a *nishaku-issun* (2.1 shaku) a longer type of shakuhachi, which gives the piece a certain raw assertiveness.

2. **SHINGETSU** – New Moon

New moon can also be translated as ‘moon of the heart’. It continues the theme of solitary music drifting over a misty lake in the night. The mood is calmer and more wistful.

3. **TAMUKE** – Offering

This is the most inward of this group of three related pieces. It contains some extremely long phrases, which are closer to the *jiuta*, or song tradition, than to the typical ancient shakuhachi style, which seldom has phrases longer than three main notes.

4. **HI FU MI NO HACHI GAESHI** – One, Two, Three, Return the Bowl

The title alludes to the practice of “singing for one’s supper”. A wandering monk would be given a bowl of rice in return for a tune on the shakuhachi. The numbers allude to counting-songs, something we meet in the *jiuta*-based koto repertoire. This version and its style remain as true as possible to the little we know of the original. It is a combination of material from the masters Kurosawa and Chikuho.

5. **AKITA NO SUGAGAKI** – Piece from the Akita Region

Like *Hi fu mi*, *Akita no Sugagaki* belongs to the central honkyoku repertoire (original pieces). The middle section has a swinging, rhythmic feel to it, which is unusual, since most honkyoku are distinguished by their freedom from metre. *Sugagaki* is a very old word about which scholars cannot entirely agree. Suggested meanings are: weave, texture, reed fence, prelude.

6. **KUMOI JISHI** – Celestial Lion Dance

Another almost dance-like honkyoku, whose character is revealed by the title. Lion-dances were a popular feature of festivals and carnivals, and originated in China. Kumoi means heaven, cloud or sky, and may allude to the court of the shogun, where music was provided by koto players.

7. **GEKKO ROTEKI** – A Flute in the Moonlight

A piece in the Edo style by a twentieth century composer, representing a whole genre of music of this type which harked back to an earlier golden age. Parallels in European music are abundant. It settles into a “modern” metrical rhythm, which suits the kotos which often accompany it.

8. **AKI** – Autumn

One movement from a series entitled “The Four Seasons of Bamboo”. Hozan Yamamoto is a virtuoso shakuhachi player who has made a speciality of jazz improvisation and jazz arrangements. His original compositions, such as this one, have their roots in the honkyoku style of the Tozan School, which was founded in the nineteenth century with the purpose of simplifying and popularizing shakuhachi playing and notation.

9.-11. **PORTRAIT OF GENROKU** – Song from Fukushima, **Kiso Melody** – Song from the Nagano District, **Soran bushi** – Fishermen’s Song from Hokkaido

Arrangements by Yamamoto, which we might call rhapsodies, of three favourite melodies well-known in Japan. The first two are played on the *shakuroku* (meaning one foot six). This has a compass one whole-tone higher than that of the *shakuhachi* (meaning one foot eight).

尺八の真髓

Richard Stagg war in den vergangenen 35 Jahren Flötist des Scottish National Orchestra und danach des BBC Symphony Orchestra in London. Er ist seit kurzem im Ruhestand. In den frühen 1980er Jahren war er Schüler des inzwischen verstorbenen Iwamoto Yoshikazu und er studiert und spielt seit über 30 Jahren *Shakuhachi*. Richard Stagg unterrichtet nun Shakuhachi und baut, repariert und stimmt Instrumente. Er gibt regelmäßig Konzerte in Japan und gründete 1988 zusammen mit Aiko Hasegawa und Kikuko Satoh das Yamato Ensemble.

1. **Daha** – Das Schlagen der Wellen

Dies ist eine im 19. Jahrhundert erfolgte Bearbeitung eines Stückes, das etwa 800 Jahre früher komponiert worden war. Pulsierende Figuren und pulsierende anhaltende Noten stellen die Wellen des Titels dar, wie sie gegen die Seiten eines Bootes schlagen. Es wird hier auf einer *Nishaku-issun* (2,1 Shaku = 63,6 cm lang) gespielt, einer längeren Variante der Shakuhachi, die dem Stück eine gewisse rauhe Bestimmtheit verleiht.

2. **Shingetsu** – Neumond

Neumond kann auch als ‚Mond des Herzens‘ übersetzt werden. Das Thema einer einsamen Musik, die nachts über einen nebeligen See schwebt, wird hier fortgesetzt. Die Stimmung hier ist stiller und sehnsuchtsvoller.

3. **Tamuke** – Die Gabe

Dies ist das am meisten einwärts-blickende aus dieser Gruppe dreier verwandter Stücke. Es enthält einige extrem lange Phrasen, die sich näher an die *Jiuta*, oder Liedtradition, anlehnen als an den typischen alten Shakuhachi-Stil, bei dem es selten Phrasen gibt, die länger als drei Hauptnoten sind.

4. **Hi fu mi no hachi gaeshi** – Eins, zwei, drei, gib die Schale zurück

Der Titel spielt auf die Praktik des „Singens für Essen“ an. Man gab einem wandernden Mönch eine Schale Reis als Gegenleistung für eine Melodie auf der Shakuhachi. Die Zahlen spielen auf Zähl-Lieder an, denen wir in dem auf der *Jiuta* basierenden Koto-Repertoire begegnen. Diese Version und ihr Stil halten sich so eng wie möglich an das wenige, was uns vom Original bekannt ist. Es ist eine Kombination aus dem Material der Meister Kurosawa und Chikuo.

5. **Akita no sugagaki** – Stück aus Akita

Wie *Hi fu mi* gehört auch *Sugagaki* zum zentralen Honkyoku-Repertoire (Originalstücke). Der mittlere Teil hat eine schwingende, rhythmische Stimmung, was ungewöhnlich ist, da Honkyoku sich meistens durch das Fehlen eines festen Rhythmus auszeichnet. *Sugagaki* ist ein sehr altes Wort, über dessen Bedeutung sich die Gelehrten nicht ganz einig sind. Mögliche Bedeutungen sind: Gewebe, Gefüge, Schilfrohrzaun, Präludium.

6. **Kumoi jishi** – Himmlischer Löwentanz

Noch ein fast tänzerischer Honkyoku, dessen Charakter im Titel beschrieben ist. Löwentänze waren bei Festivals und beim Karneval sehr beliebt; sie kamen ursprünglich aus China. *Kumoi* bedeutet ‚Himmel‘ oder ‚Wolke‘ und spielt wahrscheinlich auf den Hof des Shogun an, wo Musik von Kotospielern dargeboten wurde.

7. **Gekko roteki** – Eine Flöte im Mondlicht

Ein Stück im Edo-Stil von einem Komponisten des 20. Jahrhunderts, das eine ganze Musikgattung dieser Art repräsentiert, die auf ein früheres goldenes Zeitalter zurückgeht. Es gibt reichlich Parallelen hierzu in europäischer Musik. Es geht in einen „modernen“ Rhythmus über, der gut für die Kotos geeignet ist, die solche Stücke oft begleiten.

8. **Aki** – Herbst

Ein Satz aus einer Serie mit dem Titel „Die vier Jahreszeiten des Bambus“. Hozan Yamamoto ist ein virtuoser Shakuhachi-Spieler, dessen Spezialität Jazzimprovisationen und Jazzarrangements sind. Seine Originalkompositionen, wie diese hier, wurzeln im Honkyoku-Stil der Tozan-Schule, die im 19. Jahrhundert mit dem Ziel gegründet wurde, das Spielen und die Notenschrift der Shakuhachi zu vereinfachen und allgemein zugänglicher zu machen.

9.-11. **Portrait of Genroku** – Lied aus Fukushima, **Kiso Melody** – Lied aus Nagano, **Soran bushi** – Fischerlied aus Hokkaido

Arrangements dreier beliebter und sehr bekannter japanischer Melodien von Yamamoto, die man als Rhapsodien bezeichnen könnte. Die ersten beiden werden auf der *Shakuroku* (bedeutet „1 Fuß 6“ = 48.5 cm Länge) gespielt, deren Tonumfang um einen Ganzton höher ist als der der *Shakuhachi* (bedeutet „1 Fuß 8“ = 54.5 cm Länge).

Richard Stagg

*solo nishaku-issun (2.1),
shakuhachi (1.8),
shakuroku (1.6)*

An **ARC Music Production**

*Recorded at **Blue Moon Studios**, London &
St. Peter's Church, Strumpshaw, Norfolk*

*Production: **Hossam Ramzy & Richard Stagg***

*Engineering & mixing: **David Knowles** at Blue Moon
and **Roger Mayor** at St. Peters Church*

*Mastering: **Diz Heller***

*Liner notes: **Richard Stagg***

*Digital illustration of Japan Mountains by **Tony Hurst Illustration***

*Cover design & typesetting / layout: **Sarah Ash***