

The art of the
Japanese Koto,
Shakuhachi & Shamisen

THE YAMATO ENSEMBLE

楓
の
花

三
曲
合
奏

a selection of old and new japanese chamber music

ENGLISH P. 2

DEUTSCH S. 9

The Art of the Japanese Koto, Shakuhachi & Shamisen

YAMATO ENSEMBLE

RICHARD STAGG is an orchestral flute-player who has been studying and performing on the shakuhachi for thirty years. He studied under the late Yoshikazu Iwamoto, who was a leading exponent of the Kinko School of shakuhachi and who had been a pupil of the famous master Katsuya Yokoyama. In addition to performing on the shakuhachi, Richard repairs, modifies and tunes instruments. He teaches people at all levels from beginners to advanced, seeking to share with them a clear understanding of all aspects of style, posture and blowing techniques.

KIKUKO SATOH

Kikuko's first lessons were from her mother and she later studied under Miyagi Kiyoko. In 1997 she graduated from NHK Ginsha Ikuseikai (Association for promotion of technicians of Japanese music) at the age of 25. She is also a music graduate of Tokyo Gedai University, where she completed a post-graduate course in 1987 and later worked as a teaching assistant between 1994 and 1996.

She has given lecture-recitals and concerts in the United States, China, Turkey, Hungary, Russia, Sweden, Colombia, Switzerland, France, Germany, Czech Republic, Slovakia and Slovenia. She took part in the 1991 recording of Japanese Music for "Dragon-Quest". She is a member of Miyagi-kai, Mori-no-kai and Mutsu-no-o, a lecturer at I.C.A. Edo Cultural centre and a frequent broadcaster.

AIKO HASEGAWA

Aiko was born into a musical family and began koto lessons with her mother at the age of four. Later she studied under Masateru Ando, assistant professor at Gedai. In 1987 she graduated at Gedai. She subsequently gave the inaugural lecture at the Yamato Shimin Open University koto course, and won 2nd prize in the 25th Miyagi Association competition. She then performed for the European Community Academy, and in Central America represented the Japan Foundation and the Ministry of Foreign Affairs in 1989. Aiko gave her first major solo recital in 1994. She played shamisen in an opera by Ikuma Dan in 2000. She is a member of the Miyagi Concert Team and the group *Tenebroso*.

MAKOTO HASEGAWA

He studied koto from the age of nine and shamisen from the age of fourteen. In 1986 he began studying under Masateru Ando. In 1994 he graduated from Gedai and went on to study music education. He acquired his diploma in musicology in 1997. He was a prize winner at the 33rd Miyagi Association koto competition in 1998. His gifts for talking and lecturing about music and supplying programme notes are frequently called upon, and he has taken an energetic part in the diffusion of Japanese culture abroad, particularly in Germany, the Ivory Coast, Australia and Nepal (where he performed for the Royal Family). He performs and teaches in the districts of Kakamigahara, Gifu and Yamato-shi in Kanagawa. He is a member of many prominent Hogaku (Japanese traditional music) associations, and leads the Makoto-koto concert group.

THE INSTRUMENTS

The **SHAMISEN**, otherwise known as *sangen* ("three strings") is a long-necked, fretless banjo, with parchment stretched across the front, and whose strings are struck with a heavy ivory plectrum (*bachi*). The player also articulates notes with the left hand, whose main work it is to control string length as on a guitar or banjo. A bright attack and rapid sliding effects are characteristic features of the shamisen. Its traditional role is that of accompaniment for the voice of the player. It is frequently used for *kabuki* (people's theatre). In the *sankyoku ensemble* (as on this recording) the shamisen-player is usually the leader and controls the rhythm and the tempo of the performance.

The **KOTO** is a long, narrow thirteen-stringed zither, made from hollowed-out paulownia wood (a small tree, noted for its pronounced growth-ring markings). Each string has its own moveable bridge and is adjustable for tension. The player must re-tune by setting the bridges before every piece and sometimes during the music. Various different scales are used – such as Common Pentatonic (F G A C D), Japanese Pentatonic (G Ab C D F ascending, and G Eb D C Ab descending) plus its many variations and transpositions, as well as Western diatonic scales major and minor. The strings are plucked with plectrums on the right-hand fingers, while the left hand presses down on strings beyond the bridges to achieve chromatic notes. Most koto-players are expected to be equally proficient on the shamisen, and for both instruments must learn to sing and play simultaneously. Gentlemen who play the koto or the shamisen sing the same notes in the same octave as the ladies. Special control of the voice is developed to achieve this within this narrow compass, resulting in a very distinctive vocal sound.

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 ca. 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.

SHAMISEN

KOTO

SHAKUHACHI

1. **SHIN MUSUME DOJOJI** (The Young Girl of Dojoji)
(Aiko Hasegawa: *koto, voice*, Kikuko Satoh: *shamisen, voice*, Richard Stagg: *shakuhachi*)

“Shin Musume Dojoji” is a *sankyoku* piece (trio-piece), written for a trio of instrumentalists, two of whom also sing. The poem is based upon an old legend contained in the *Konjaku monogatari* (“Tales of Long Ago”), an 11th century collection of Indian, Chinese and Japanese stories. The title means “Final Story of the Girl of Dojoji”, Dojoji being the name of a Buddhist temple in the province of Kishu (present-day Wakayama). The piece is also known by the name “Kamigaseki” (Cape of Temple Bell).

The story relates how the lone priest Anchin of Shirakawa, on an annual pilgrimage to the Kumano Shrine, stays at the house of Masago no Shoji, whose daughter falls in love with him.

To avoid her he hides under the Dojoji temple bell but unfortunately the girl turns herself into a demon-snake, swims across the river and wraps herself around the bell (in seven coils) with such heat and fury that she dissolves both the bell and the priest.

Years later, when the priests have re-cast the bell and are preparing to consecrate it, a female street-dancer asks to be allowed to dance at the ceremony.

During the dance the bell falls on her with a tremendous clang, and on being lifted reveals a giant fire-breathing snake. What lasting fury!

The poem of the song makes allusions to the story but is essentially a background adaptation which depicts the fleeting world of romance in the pleasure-quarters of the great cities.

The second part of the poem is a ball-bouncing song in which the numbers refer to the rhythm of the ball. The beginning of this coincides with the *tegoto* (instrumental interlude).

Kane ni urami wa
kazukazu gozaru
shoya no kane wo
tsuku toki wa
shogyo-mujo to
hibikunari

The great temple bell
Has dark stories to tell.
Struck at midnight,
The bell echoes
The evanescence
Of all things.

Goya no kane wo
tsuku toki wa
zesho-meppo to
hibikunari

Struck at the ghost hour
The bell echoes
The birth and death
Of all beings.

Jinjo no hibiki wa
shometsu-metsui
iriai wa
jakumetsu-iraku to
hibikedo mo
kiite odoroku
hito mo nashi
ware mo gosho no
kumo harete
shinnyo no tsuki wo
hagame akasan

Struck at daybreak,
The bell echoes
Supreme enlightenment.
Struck at sunset,
The bell echoes
The gospel of Nirvana.
All who hear understand.
Clouds of the Five Tribulations
Have cleared.
Now I will behold
The moon of absolute truth.

Iwazu kataranu
waga kokoro
midareshi kami no
midaruru mo
tsurenai wa
tada utsurigi na
dodemo otoko wa
akushomono

I will not tell you all
But my heart is in disarray
Like my hair.
Heartless
Or simply
Changeable,
All men are
The same.

Sakura sakura to
utawarete
iute tamoto no
wake futatsu
tsutome sae
tada ukauka to
dodemo onago wa
akushomono
miyako-sodachi wa
hasuha na
monojae

Their tears
Are worth no more
Than showers of cherry blossom.
But then it's true
That women idle away their time
In daydreams.
All women are
The same.
City women
Are shallow,
So shallow.

Koi no wake-zato
kazoe kazoerya
bushi mo dogu wo
fuseamigasa de
hari to ikiji no
yoshiwara

Count them, the samurai who
On errands of love
Hide their weapons
And their faces in the proud
And respectable Yoshiwara
District.

Hana no miyako wa
uta de yawaragu
shikishimabara ni
tsutome suru mi wa
tare to fushimi no
Bonno bodai no
shumokumachi yori
naniwa-yosuji ni
kayoi kitsuji ni
kamuro-dachi kara
muro no hayazaki
sore ga honni
iro ja
hi fu mi yo

The flowery city is
Soft with singing
The one who works in Shimabara,
Her dark-clad escort is from
Fushimi sumizome
Earthly passions are
The spiritual food of
Shumoku-machi, and so it is
With the Yosuji of Naniwa
And the Kitsuji of Nara.
Muro is the hothouse of
Early flowering, that's the
Way of it.
One, two, three, four.

Yotsuyu yuki no hi
shimonoseki-ji mo
tomo ni kono mi wo
najimi kasanete
naka wa maruyama
tada marukare to
omoisometaga
en jae

In the days of dew and frost
My friend from Shimonoseki
Became steadily closer.
In Maruyama
We knew
That love
Was our fate.

2. **TSURU NO SUGOMORI** (Tenderness of Cranes) (Richard Stagg: *shakuhachi*)

The title means "Tenderness of Cranes". The crane is a large black and white feathered bird with a red crest which can be seen in profusion on Hokkaido, the northern island of Japan. It features frequently in Japanese pictorial art and upon decorative objects.

This shakuhachi tune is said to be very ancient although it was not written down until the 18th century. It may have dated from a thousand years earlier. The only thing we can be sure about is that the original version must have differed enormously from the various versions current today.

On this recording it is played on a standard-size modern instrument (1'8"). The technique of koro-koro (double-trill) is used to imitate the bird's call. Tsuru (cranes) are famous for their devotion and protectiveness towards their young ones in the nest, as well as for their elaborate mating rituals and their beauty in flight.

3. YUKI (Snow)

(Kikuko Satoh: *shamisen, voice*)

Yuki ("Snow") is a song with shamisen accompaniment. It is the lament of a nun for her lost love of long ago in which the title sets the scene which symbolises purity and crystallised emotion. The singer phrases certain patterns of ornaments which are always studied and adhered to with care. The voice must have a certain tinge of age in it, whether the singer is old or young, male or female. Much use is made of internal sonority or "head sound", so that on occasions no movement of the mouth is visible, in spite of strongly projected sound and syllables.

Hana mo yuki mo
haraeba kiyoki
tamoto kana

When I brush away
The flowers and the snow –
How bright my sleeves become!

Honni mukashi no
mukashi no koto yo
waga matsu hito mo
ware wo machiken

Truly it was long ago
That it happened.
The one I waited for
May still wait for me.

Oshi no otori ni
mono omoiba no
koru fusuma ni
naku ne wa sazona
sanaki dani
kokoro mo toki
yowa no kane

When I hear the call
Of the mandarin duck
Through the frozen doorway
It surely reminds me
Of the tolling
Of the temple bell
Through the bitter winter cold.

Kiku mo samishiki
hitorine no
makura ni hibiku
arare no oto mo
moshiya to isso
sekikanete
otsuru namida no
Tsurara yori
tsuraki inochi wa
oshikaranedomo
koishiki hito wa
tsumi fukaku

As I hear the sound,
Cold and lonely,
Of the hailstones
Reaching my pillow
I wonder if he will return,
And my tears start to become
Icicles.
I can no longer think
Wrong of the one I loved.
The unexpected
Brings such sadness

Omowanu koto no
kanashisa ni
suteta uki

And such waste.
Oh, the sadness
Of uncertainty,

Suteta ukiyo no
yamakazura.

Of discarded
Blossoms!

4. **HOSHUN** (Springtime)

(Aiko Hasegawa: *koto*, Richard Stagg: *shakuhachi*)

Born in 1923, Katsutoshi Nagasawa studied composition with Yasuhara Kiyose at Nihon Daigaku (Japan University) and graduated from the Art Department, where he later went on to become a lecturer. In 1964 he formed the Japan Music Group with colleagues.

His output for traditional Japanese instruments is considerable. These instruments include *biwa* (a pear-shaped, vertically-held type of zither), *taiko* (a large-ish double-ended drum) and *kokyū* (a single-string fiddle).

Hoshun was written for *koto* and *shakuroku* in the key of A minor, whereas most pieces of this type are in G minor or D minor. The *shakuroku* is 6 cm shorter than the standard-size *shakuhachi* and sounds one whole tone higher. The piece was first performed in 1971 by the Ensemble Nipponia (Nihon Ongaku Shudan) with Kinuko Shirane, *koto* and Sakata Seizan, *shakuroku*.

The tempo and metre vary considerably while the melodic and harmonic construction are simple and direct. The Aeolian mode predominates, giving an antique flavour, while the use of fast three-time in the final section of the piece declares modern European identity.

The *koto* is given passages of solo, virtuosic writing which establish it as an equal if not dominant partner in the duo.

5. **SHIKYOKU ICHIBAN** (Poem No. 1)

(Kikuko Satoh: *koto*, Richard Stagg: *shakuhachi*)

Shikyoku Ichiban ("Poem No. 1", of two) was written for *koto* and *shakuhachi* in 1969 by Teizo Matsumura, who was born in 1929 in Kyoto and studied composition with Yujiro Ikeuchi and Harmony with Toshio Nagahiro. The piece was commissioned by Osaka Expo and was his first composition for traditional Japanese instruments. Although the harmonic invention deliberately breaks free from older patterns, the phrasing and ornamentation are firmly rooted in the idiomatic styles of each instrument, showing that the composer had studied them closely in spite of the piano being his own instrument.

The rhythmic freedom has an arresting effect, particularly when the two instruments play together, almost as if improvising simultaneously.

6. **RYUKYU MINYO NI YORU KUMIKYOKU** (Folksongs from Okinawa)

(Kikuko Satoh: *koto*, Makoto Hasegawa: *koto*, Aiko Hasegawa: *jushichigen*, Richard Stagg, *shakuhachi*)

Ryukyu minyo ni yoru Kumikyoku ("Suite Based on Okinawan Folk Melodies") is the final piece in this selection. It involves four players: two *kotos*, *jushichigen* (17-string *koto*) and *shakuhachi*.

Okinawa is the principal island of the Ryukyu archipelago to the south of Japan, which has had musical connections with the Japanese mainland over several centuries. The Ryukyu influence has been the main channel for the infiltration of Chinese musical culture during this period. In this piece the Chinese flavour is quite distinct, likewise the Indonesian flavour which pervades the opening and closing sections.

The Indonesian scale (see illustration) is rather like the European diatonic major with the second and sixth steps left out. In its purest form, however, it is not quite so simple, since the "F sharp" in the illustration lies $\frac{3}{4}$ of a tone below "G". Likewise "C" lies $\frac{3}{4}$ of a tone above "B" (and $\frac{3}{4}$ of a tone below "D"). Hours of fun can be had attempting to sing this!

The scale is by no means unique in having microtonal intervals built in to it; however, this particular subtlety is largely unobserved today in Ryukyu folk music and the performance on this album is, in intention at least, firmly semitonal. In addition to the two *kotos* there is a 17-string *koto* (*jushichigen*) which adds depth to the bass-line as well as having a lower range.

Makino Yutaka, the composer, studied composition with Kosaku Yamada. This piece was the result of a commission by Kyoko Miyagi, Michio Miyagi's niece and heiress.

The Art of the Japanese Koto, Shakuhachi & Shamisen

YAMATO ENSEMBLE

Richard Stagg ist ein Orchester-Flötist und studierte und spielte 30 Jahre lang die Shakuhachi. Er studierte bei dem inzwischen verstorbenen Yoshikazu Iwamoto, der einer der führenden Vertreter der Kinko-Schule des Shakuhachi-Spiels, und seinerseits ein Schüler des berühmten Meisters Katsuya Yokoyama war. Neben seinen Shakuhachi-Konzerten repariert, modifiziert und stimmt Richard die Flöten. Er unterrichtet Flötenspieler aller Stufen, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Flötisten und vermittelt ihnen ein klares Verständnis aller Aspekte von Stil, Haltung und Techniken.

Kikuko Satoh

Ihren ersten Unterricht bekam sie von ihrer Mutter und später studierte sie unter Miyagi Kiyoko. Im Alter von 25 Jahren graduierte sie bei der NHK Ginsha Ikuseikai (Gesellschaft zur Förderung von Fachleuten der Japanischen Musik). Sie absolvierte auch ein Musikstudium an der Tokyo Gedai Universität, wo sie 1987 abschloß und danach von 1994 bis 1996 unterrichtete.

Sie gab Meisterklassen und Konzerte in den USA und in China, der Türkei, Ungarn, Russland, Schweden, Kolumbien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei und Slowenien. 1991 nahm Kikuko an den Aufnahmen von japanischer Musik für "Dragon-Quest" teil. Sie ist Mitglied von Miyagi-kai, Mori-no-kai und Mutsu-no-o, Dozentin am I.C.A. Edo Cultural Centre und ist häufig im Rundfunk zu hören.

Aiko Hasegawa

Sie wurde in einer musikalischen Familie geboren und bekam im Alter von vier Jahren Koto-Unterricht von ihrer Mutter. Später studierte sie unter Masateru Ando, Assistenz-Professor an der Gedai Universität, wo sie 1987 abschloß. Später gab sie die Eröffnungsvorlesung für den Koto-Kurs an der Yamato Shimin Open University und gewann den zweiten Preis beim 25. Miyagi-Association-Wettbewerb. Dann trat sie für die European Community Academy auf und repräsentierte die japanische Stiftung und das Auswärtige Amt im Jahre 1989. Aiko gab ihr erstes großes Solokonzert im Jahre 1994. Im Jahr 2000 spielte sie die Shamisen in einer Oper von Ikuma Dan. Aiko ist Mitglied des Miyagi Konzert-Teams und der Gruppe Tenebroso.

Makoto Hasegawa

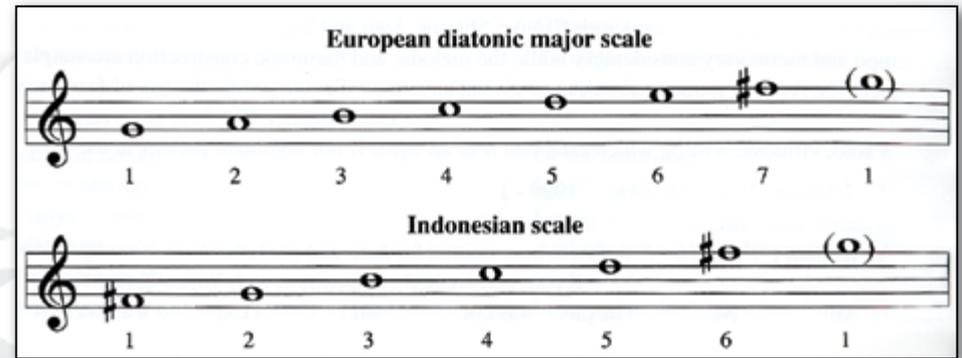
Im Alter von neun Jahren begann er Koto zu studieren, und ab vierzehn studierte er auch Shamisen. Von 1986 an studierte er bei Masateru Ando. Im Jahr 1994 machte er an der Gedai Universität seinen Abschluß und studierte von da an musikalische Erziehung. Im Jahr 1997 machte er sein Diplom als Musikologe. Er gewann Preise beim 33. Miyagi Association Koto-Wettbewerb. Seine Begabung zu sprechen, Vorträge über Musik zu geben und Notizen für Programme zu liefern, ist sehr begehrt, und er hat einen wesentlichen Teil zu der Verbreitung der japanischen Kultur im Ausland beigetragen, besonders in Deutschland, der Elfenbeinküste, Australien und Nepal, wo er vor der königlichen Familie spielte. Makoto gibt Konzerte und unterrichtet in den Gegenden von Kakamigahara, Gifu und Yamato-shi in Kanagawa. Makoto ist Mitglied vieler bekannter Hogakuverbindungen und leitet die Makoto-Koto Konzertgruppe.

DIE INSTRUMENTE

Die **SHAMISEN**, auch als *Sangen* bekannt („drei Saiten“), ist ein langhalsiges bundloses Banjo mit pergamentbespannter Vorderseite, dessen Saiten mit einem schweren Plektron aus Elfenbein (*bachi*) angeschlagen werden. Der Spieler bringt auch Töne mit der linken Hand hervor, deren Hauptarbeit es ist, die Länge der Saiten wie bei einer Gitarre oder einem Banjo zu kontrollieren. Ein heller, kraftvoller Anschlag und schnelle gleitende Effekte sind charakteristisch für die Shamisen. Es ist ihre traditionelle Rolle, den Gesang des Spielers zu begleiten. Häufig wird sie für *kabuki* (Volkstheater) benutzt. Im *Sankyoku Ensemble* (wie auf dieser Aufnahme) ist der Shamisen-Spieler gewöhnlich der Leiter und kontrolliert den Rhythmus und das Tempo der Darbietung.

Die **KOTO** ist eine lange, schmale Zither mit 13 Saiten, die aus ausgehöhlttem Paulownia-Holz (ein kleiner Baum mit stark ausgeprägten Wachstumsringen) gemacht ist. Jede Saite hat ihren eigenen beweglichen Steg und regulierbare Spannung. Der Spieler muß das Instrument vor jedem Stück und manchmal während des Vortrages neu stimmen, indem er die Stege in die richtigen Positionen setzt. Mehrere verschiedene Tonleitern werden benutzt - wie z.B. Allgemeine Pentatonik, die Tonleiter (F G A C D), Japanische Pentatonik (G Ab C D F aufwärts, und G Eb D C Ab abwärts) und ihre vielen Variationen und Transpositionen sowie die westlichen diatonischen Tonleitern in Dur und Moll. Die Saiten werden mit Plektronen auf den Fingern der rechten Hand gezupft, während mit der linken Hand jenseits der Stege auf die Saiten gedrückt wird, um chromatische Töne zu erreichen. Von den meisten Koto-Spielern wird erwartet, daß sie auch die Shamisen gleichermassen beherrschen und lernen, zu beiden Instrumenten auch gleichzeitig zu singen. Männer, die Koto oder Shamisen spielen, singen dieselben Töne in derselben Oktave wie die Frauen. Eine spezielle Kontrolle der Stimme muß entwickelt werden, um das innerhalb dieses engen Umfangs zu erreichen, was der Stimme einen ganz bestimmten Klang gibt.

Die **SHAKUHACHI** ist eine Bambusflöte mit vier Fingerlöchern und einem Daumenloch. Zusammen mit dem Loch im unteren Ende steht somit eine 6-Ton-Leiter zur Verfügung: D F G A C D. Das Daumenloch, weit davon entfernt, nur einen überschüssigen Ton zu produzieren, eröffnet in Wirklichkeit eine Fülle von Klangmöglichkeiten und erlaubt große Flexibilität und Variationen von Klangfarben. Die kleine Anzahl und die Tiefe der Löcher (ca. 9 mm) geben der Shakuhachi ihren ungewöhnlichen Klang, der manchmal mit dem eines Rohrblattinstruments verwechselt wird. Chromatische Töne werden durch halbes Abdecken von Löchern und Kopfbewegungen, die den Anblaswinkel verändern, hervorgebracht. Vibrato wird auch durch Kopfbewegungen erreicht und variiert eher die Tonhöhe als die Intensität. Die moderne Shakuhachi geht etwa auf das Jahr 1800 zurück und ist ein Instrument von ausgereifter Präzision. Ihre Bohrung muß perfekt dimensioniert sein und durch Lackieren geformt werden und durch Experimentieren genau auf die Weite, Position und Tiefe der Fingerlöcher abgestimmt werden.

Die Musik:

1. SHIN MUSUME DOJOJI (Das junge Mädchen von Dojoji)

(Ishikawa Koto, frühes 19. Jahrhundert)

(Aiko Hasegawa: *Koto, Gesang*; Kikuko Satoh: *Shamisen, Gesang*; Richard Stagg: *Shakuhachi*)

„Shin Musume Dojoji“ ist ein Sankyoku (Trio)-Stück, das für drei Instrumentalisten geschrieben worden ist, von denen zwei auch singen. Das Gedicht basiert auf einer alten Legende, die in den Konjaku monogatari („Geschichten aus vor langer Zeit“), einer Sammlung indischer, chinesischer und japanischer Geschichten aus dem 11. Jahrhundert, enthalten ist. Der Titel bedeutet „Die letzte Geschichte von dem Mädchen vom Dojoji“. Dojoji ist der Name eines buddhistischen Tempels in der Provinz Kishu (heute Wakayama). Das Stück ist auch unter dem Namen „Kamigaseki“ („Kap der Tempelglocke“) bekannt.

Die Geschichte erzählt, wie der einsame Priester Anchin von Shirakawa auf einer der jährlichen Pilgerfahrten zum Kumano Schrein im Haus von Masago no Shoji bleibt, dessen Tochter sich in ihn verliebt. Um ihr aus dem Weg zu gehen, versteckt er sich unter der Dojoji Tempelglocke, aber unglücklicherweise verwandelt sich das Mädchen in eine Dämonenschlange, schwimmt über den Fluß und windet sich um die Glocke (in 7 Windungen) mit einer solch wütenden Leidenschaft, daß sie sowohl die Glocke als auch den Priester auflöst.

Nach 5 Jahren, als die Priester die Glocke neu gegossen haben und sie für die Weihe vorbereiten, bittet eine Straßentänzerin, bei der Feier tanzen zu dürfen. Während des Tanzes fällt die Glocke mit gewaltigem Dröhnen über die Tänzerin, und als sie wieder hochgehoben wird, kommt eine riesige, feuerspeiende Schlange zum Vorschein. Welche nachtragende Wut!

Das Gedicht zum Lied macht Anspielungen auf diese Geschichte, ist aber im wesentlichen eine Umarbeitung des Hintergrundes, die die flüchtige Welt der Romanze in den Vergnügungsvierteln der großen Städte beschreibt.

Der zweite Teil des Gedichts ist ein Ballspiel-Lied, in dem sich die Zahlen auf den Rhythmus des Balles beziehen. Der Anfang fällt mit dem *tegoto* (instrumentalen Zwischenspiel) zusammen.

2. **TSURU NO SUGOMORI (Zartheit der Kraniche)**

(Anonym, aufgezeichnet von Kurosawa Kinko, 1710 - 1770)

(Richard Stagg: *Shakuhachi*)

Der Titel bedeutet „Zartheit der Kraniche“. Der Kranich ist ein großer, schwarz-weiß gefiederter Vogel mit einer roten Haube, der in verschwenderischer Fülle auf Hokkaido, der nördlichen Insel Japans, vorkommt. Man sieht ihn häufig in der Bildkunst und auf dekorativen Gegenständen.

Man sagt, diese Shakuhachi-Melodie sei sehr alt, obwohl sie erst im 18. Jahrhundert aufgezeichnet wurde. Möglicherweise ist sie schon 1000 Jahre früher entstanden. Das einzige, worüber wir sicher sein können, ist, daß die Originalversion sich erheblich von den verschiedenen gegenwärtigen Versionen unterscheiden haben muß.

In dieser Aufnahme wird sie auf einem modernen Instrument in Standardgröße („1.8“ = 1 Fuß 8 Zoll, ca. 51 cm) gespielt. Die Technik des Koro-koro (Doppeltrillers) wird verwendet, um den Vogelruf zu imitieren.

Tsuru (Kraniche) sind berühmt sowohl für ihre Hingabe und Fürsorglichkeit ihren Jungen im Nest gegenüber als auch für ihre kunstvoll komplizierten Balzrituale und ihre Schönheit im Flug.

3. **YUKI (Schnee)**

(Minezaki Koto, spätes 18. Jahrhundert)

(Kikuko Satoh: *Shamisen, Gesang*)

Yuki („Schnee“) ist ein Lied mit Shamisen-Begleitung. Es ist die Wehklage einer Nonne um ihre verlorene Liebe von vor langer Zeit, in welcher der Titel die Szene hinstellt, die Reinheit und kristallisierte Emotion symbolisiert. Der Sänger phrasiert Verzierungen, die gründlich einstudiert werden und an denen immer sorgfältig festgehalten wird. Die Stimme muß einen gewissen Klang von ‚Alter‘ haben, egal ob der Sänger alt oder jung, männlich oder weiblich ist. Interne Resonanz oder Kopfstimme werden viel verwendet, so daß manchmal ohne sichtbare Mundbewegung dennoch deutlich artikulierte Töne und Silben erzeugt werden.

4. **HOSHUN („Frühling“)**

(Katsutoshi Nagasawa, geb. 1923)

(Aiko Hasegawa: *Koto*, Richard Stagg: *Shakuhachi*)

Katsutoshi Nagasawa, 1923 geboren, studierte Komposition bei Yasuhara Kiyose an der japanischen Universität Nihon Daigaku und graduierte in der Abteilung für Kunst, wo er jetzt unterrichtet. 1964 formierte er mit Kollegen die „Japanische Musikgruppe“.

Was er alles für die traditionellen japanischen Instrumente geschrieben hat, ist beachtenswert. Diese Instrumente umfassen die *Biwa* (eine birnenförmige, senkrecht gehaltene Art Zither), die *Taiko* (eine relativ große doppelseitige Trommel) und die *Kokyū* (eine einsaitige Fiedel). Hoshun wurde für *Koto* und *Shakuroku* in A-Moll geschrieben, wogegen die meisten Stücke dieser Art in G-Moll oder D-Moll sind. Die *Shakuroku* ist 6 cm kürzer als die *Shakuhachi* in Standardgröße und klingt einen Ganzton höher. Das Stück wurde erstmals 1971 von dem Ensemble Nipponia (Nihon Ongaku Shudan) mit Kinuko Shirane, *Koto*, und Sakata Seizan, *Shakuroku*, gespielt.

Tempi und Takte variieren beträchtlich, während die melodische und harmonische Konstruktion einfach und direkt sind. Der äolische Modus herrscht vor und gibt einen antiken Hauch, während der Gebrauch von schnellem Dreiertakt im Endteil des Stückes moderne europäische Identität bescheinigt.

Für die Koto wurden virtuose Solopassagen geschrieben, die die Koto als gleichgestellten, wenn nicht sogar dominanten Partner im Duo etablieren.

5. SHIKYOKU ICHIBAN (Gedicht Nr. 1)

(Teizo Matsumura, geb. 1929)

(Kikuko Satoh: *Koto*, Richard Stagg: *Shakuhachi*)

Shikyoku Ichiban („Gedicht Nr. 1“ von zweien) wurde 1969 von Teizo Matsumura für *Koto* und *Shakuhachi* geschrieben. Er wurde 1929 in Kyoto geboren und studierte Komposition bei Yujiro Ikeuchi und Harmonie bei Toshio Nagahiro. Das Stück wurde von der Osaka Expo in Auftrag gegeben und war seine erste Komposition für traditionelle japanische Instrumente. Obwohl die Komposition in der Harmonie absichtlich aus alten Mustern ausbricht, sind Ausdruck und Verzierungen fest im idiomatischen Stil jedes Instruments verwurzelt, was zeigt, daß der Komponist diese genau studiert hat, obwohl eigentlich das Klavier sein Hauptinstrument ist.

Die rhythmische Freiheit hat einen atemberaubenden Effekt, besonders wenn die beiden Instrumente zusammen spielen, fast so, als würden sie gleichzeitig improvisieren.

6. RYUKYU MINYO NI YORU KUMIKYOKU (Folklore aus Okinawa)

(Makino Yutaka, geb. 1930)

(Kikuko Satoh: *Koto*, Makoto Hasegawa: *Koto*, Aiko Hasegawa: *Jushichigen*, Richard Stagg: *Shakuhachi*)

Ryukyu minyo ni yoru Kumikyoku („Suite, die auf Folklore-Melodien aus Okinawa basiert“) ist das letzte Stück in dieser Sammlung. Vier Spieler sind vertreten: Zwei *Kotos*, *Jushichigen* (17-saitige *Koto*) und *Shakuhachi*.

Okinawa ist die Hauptinsel des Ryukyu Archipels im Süden Japans. Es bestanden musikalische Verbindungen mit dem japanischen Hauptland über mehrere Jahrhunderte hinweg. Chinesische Musikkultur ist hauptsächlich über Ryukyu während dieser Periode in japanische Musik eingeflossen. In diesem Stück ist ein chinesischer Anklang deutlich erkennbar, wie auch der indonesische Einfluß in Eröffnungs- und Schlußteil.

Die indonesische Tonleiter (siehe Illustration) sieht wie die europäische diatonische Dur-Tonleiter aus, wobei der zweite und sechste Schritt ausgelassen sind. In ihrer reinsten Form ist sie jedoch nicht ganz so einfach, da das *F#* in der Illustration einen $\frac{3}{4}$ -Ton unter dem *G* liegt. Genauso liegt das *C* einen $\frac{3}{4}$ -Ton über dem *H* (und einen $\frac{3}{4}$ -Ton unter dem *D*). Der Versuch, dies zu singen, kann für stundenlange Unterhaltung sorgen!

Die Skala ist keinesfalls einzigartig, was Mikroton-Intervalle betrifft. Diese Feinheiten werden jedoch heute in der Ryukyu-Folklore größtenteils nicht mehr beachtet, und die Darbietung auf diesem Album ist, zumindest in ihrer Absicht, entschieden halbtönartig. Zusätzlich zu den zwei *Kotos* gibt es eine 17-saitige *Koto* (*Jushichigen*), die einen tiefer angesetzten Tonbereich hat und Tiefe in die Baß-Linie hineinbringt.

Makino Yutaka, der Komponist, studierte Komposition bei Kosaku Yamada. Dieses Stück entstand im Auftrag von Kyoko Miyagi, Michio Miyagi's Nichte und Erbin.

YAMATO ENSEMBLE

Aiko Hasegawa – *koto, jushichigen, voice*

Kikuko Satoh – *koto, shamisen, voice*

Richard Stagg – *shakuhachi*

Makoto Hasegawa – *koto*

An **ARC Music Production**

Recorded at: **Sound Area**, Yamato, Japan, and **MARS**, Bellingdon, Nr. Chesham, UK

Sound engineers: **Naoki Hagiwara** and **Martyn Atkinson**

Mastering: **Diz Heller**

Liner notes: **Richard Stagg** and **Makoto Hasegawa**

Cover design: **Sarah Ash**

Japanese script on cover: **Richard Stagg**

Photographs: **Hibino Narihiko / Takeshi Ikeda / Syuhei Hirose**

Typesetting/layout: **Sarah Ash**