

:/ BIS :/

JUST FOR ME

NORIKO
OGAWA

PLAYS
JAPANESE
PIANO
MUSIC

Just For Me · Noriko Ogawa plays Japanese Piano Music

TAKI, Rentarō (1879–1903)

Two Piano Pieces

①	Menuetto in B minor (1900)	4'26
②	Grudge (1903)	2'10
		2'10

MITSUKURI, Shūkichi (1895–1971)

Three Piano Pieces after the Flower (Ongaku-no-Tomo Sha)

③	Night Rhapsody (1935)	5'15
④	Sakura (1940)	4'00
⑤	Es ist März, der Frühling (1957)	3'48

SUGAWARA, Meiro (1897–1988)

⑥	Steam (Souién) (1933) (Ongaku-no-Tomo Sha)	6'26

HASHIMOTO, Kunihiko (1904–49)

Three Piano Pieces (1934)

⑦	Pluie dans la rue	4'19
⑧	Sortie de leçon de la petite danseuse	2'35
⑨	Nocturne	3'24

KIYOSE, Yasuji (1900–81)

Ryūkyū Dances (1936) (Ongaku-no-Tomo Sha)

⑩	Andante	1'51
⑪	Lento	1'52
⑫	Andante	1'43

KANAI, Kikuko (1911–86)		
13	Maidens Under the Moon from <i>Ryūkyū Dances</i> (<i>Gendai-Shichō Sha</i>)	3'45
HAYASAKA, Fumio (1914–55)		
14	Autumn (1948) (<i>Manuscript</i>)	3'05
KOYAMA, Kiyoshige (1914–2009)		
15	Kagome-Variation (1967) (<i>Zen-On</i>)	5'10
YASHIRO, Akio (1929–76)		
16	Nocturne (1947) (<i>Ongaku-no-Tomo Sha</i>)	4'46
NAKATA, Yoshinao (1923–2000)		
17	Variational Étude (1966) (<i>Shunjūsha Ed.</i>)	7'55
SAKAMOTO, Ryuichi (b. 1952)		
Piano Suite (1970) (<i>Yano Publ. Co.</i>)		4'36
18	Vivace scherzando	1'51
19	Lento	1'18
20	Risoluto	1'22
21	Just For Me (1981) (<i>Yano Publ. Co.</i>)	4'40

TT: 78'30

Noriko Ogawa piano

Repertoire adviser: Yukihisa Miyayama

Western music was first brought to Japan together with Christianity in the 16th century, and the existence of harpsichords and organs was documented in the 1570s. In the early 17th century, however, Christianity was forbidden by the Samurai, the governing class of the time. Commercial and cultural exchange was strictly limited and very little Western music reached Japan before the mid-19th century, when the country once more opened its doors to the world.

In 1868, Japan went through a major political transformation – the Meiji Restoration. The Samurai class lost their power to the Emperor, and the modernization of Japan became the policy for the newly formed government. Japan was eager to learn from the West; Western technology and culture were introduced and Western systems were adopted in various fields. Western music was reintroduced after 250 years of absence.

In 1879, the new government set up a research institution for Western music (*Ongaku Torishirabegakari*) which laid the foundation for the birth of the Tokyo Academy of Music in 1887. It was **Rentarō Taki** (1879–1903), a graduate of the Academy, who wrote the first Japanese solo piano piece in 1900: *Menuetto* – a minuet in G sharp minor with a trio in B major, written in the classical tradition following in the wake of similar works by Beethoven and other classical composers.

Taki, the son of a government official, was born in Tokyo in 1879 and grew up in a village in Oita – a prefecture in western Japan. He entered the Academy in 1894, and in 1899 he was offered a teaching post there. In 1901, a year after he composed *Menuetto*, he went to Germany to study under Salomon Jadassohn at the Leipzig Music Conservatory. Unfortunately, he had to cut his study short: Taki contracted tuberculosis soon after his arrival at the Conservatory and his illness eventually forced him to return to Japan in 1902. *Grudge* (1903) is a short piece, *Allegro marcato* in D minor, written during his convalescence in Oita. Here, Taki yields himself to a tumultuous Beethovenian passion, demonstrated by the frequent employment of octaves – perhaps an expression of his determination to fight against his disease. Despite an unflinching spirit, he succumbed to his illness and died in 1904; he was 24 years old. Taki left the two

piano pieces which are recorded on this CD and about forty songs, some of which are so popular that there is hardly any Japanese who does not recognize the tunes.

Japanese composers made steady progress after Taki's death. In 1912, Koçak Yamada completed the first Japanese symphony, written in the style of Mendelssohn, and the following decade saw a burst of charming semi-classical compositions. In the 1920s and 30s, Debussy, Ravel, Stravinsky and their contemporaries had a great influence on aspiring Japanese composers, who emerged as a 'new generation': six composers on this CD, from Mitsukuri to Hayasaka, belong to this group.

Shūkichi Mitsukuri (1895–1971), the son of a scholar who studied European history under Ranke in Germany, was born in Tokyo. Mitsukuri studied engineering at the Tokyo Imperial University and went on to Berlin for further study (1921–25). Though his main subject was physics, he had always been interested in Western music and learned music theory from Georg Schumann during his stay in Berlin.

On his return, he took a position as a technical officer at the Naval Technical Research Department and at the same time he embarked on his musical career with the publication of his first compositions. His works at this time reflect his experiments in different musical styles such as Classicism, Romanticism and Impressionism; his first world-wide success, a Sinfonietta (1934), was neo-classical music like Prokofiev's Symphony No. 1.

His search for style gradually took a course towards nationalism and Mitsukuri eventually found the key to his musical identity in the traditional music of Japan. He wrote melodies drawn from the two pentatonic scales it employed: the *inakabushi* (country tune) scale [C–D–F–G–B flat] and *miyakobushi* (town tune) scale [C–D flat–F–G–A flat], and elaborated themes by applying 'Japanese Harmony', his unique method of harmonization based on the intervals of the fifth. *Dix Haikai de Basho* (1937, revised edition in 1947), a piece for small orchestra which was performed by Stokowski, and the three pieces recorded on this CD are a good illustration of his method.

Three Piano Pieces after the Flower is a suite which consists of three pieces written

independently and later put together by the composer. *Night Rhapsody* drew the attention of Alexander Tcherepnin, one of the École de Paris composers, who visited Japan twice in the 1930s and who sponsored its publication by Universal and other publishers. Mitsukuri repeatedly uses arpeggios in this piece, imitating the sound of the *koto*, a traditional Japanese plucked instrument. *Sakura* (1940) and *Es ist März, der Frühling* (*Haru no Yayoi* 1957) are contrapuntal variations on the themes of medieval ballads; the first was dedicated to Wilhelm Kempff, the latter to Halina Czerny-Stefańska.

After the war Mitsukuri devoted himself entirely to music and taught at the Tokyo College of Music. He was regarded as old-fashioned in post-war Japan, however, and died in obscurity in 1971.

Meiro Sugawara (1897–1988) – who, with Western audiences in mind, spelt his name in French as Meireau Sœgaharat – was an ardent admirer of modern French music and made a great contribution to its introduction to Japan. He was born in Akashi, a town near Kobe, and was closely associated with members of military and naval bands stationed at nearby bases while teaching himself music. In the 1920s and 1930s he led an active life as a conductor and took the podium for the Japanese premières of works by Delius, Satie, Honegger, Milhaud, Poulenc and others.

As a composer, he pioneered an attempt to marry the beauty of traditional Japanese melody with Debussy-like harmony and tone colour, possibly the first Japanese to do so. He found that there was much to learn from French music, which has a leaning towards archaic modes; it was a source of inspiration for Sugawara, who composed within the framework of Western music, incorporating not only the *inakabushi* and *miyakobushi* scales but also the *gagaku* scale from ancient court music. His intention is well illustrated in *Souïén* (Steam; 1933), a piece from *Trois Poèmes au Hakouho*; fragments of melodies drawn from the *miyakobushi* and *gagaku* scales surface ubiquitously on waves of impressionistic arpeggios which are divided into semiquaver *gruppetti* (in nines, sevens and sixes). A *souïén* is a flame-shaped finial on a temple roof top – the composer was said to have a mental image of *souïén* on the roof of Yakushiji temple

in Nara (built in the 7th century) at the time of composition.

The second half of the 1930s showed a marked change in Sugawara's style: he came to be drawn to the church modes, Italian baroque, Pizzetti and Catholicism. Gradually he isolated himself from the Japanese musical world and lived a reclusive life, continuing to write music somewhat anachronistic for the period. He died in 1988, collapsing over manuscript paper while composing and leaving a mass of work from this period including masses and symphonies.

Kunihiko Hashimoto (1904–48) was born in Tokyo and grew up in Osaka. After studying at the Tokyo Academy of Music, he became a successful songwriter, producing a string of songs in various styles – Debussy-esque, *chanson*-like and so forth, a reflection of the prevailing modernism in Tokyo at the time. During this period he also worked as an arranger of light music for Japan Victor Record Co., while working on his own compositions and attempting to write quarter-tone music after Hába. Hashimoto left Japan for the United States and Europe in 1934; most of his time abroad was spent studying in Vienna under Egon Wellesz, and he also had opportunities to learn from Schoenberg and Křenek. On returning to Japan in 1937, he became a professor at his old school, where he taught composition and held the position of musical director of the students' orchestra. In 1940 he published his major work – Symphony No. 1; here he succeeds in blending Japanese sentiments and the late romantic style in perfect harmony. With the onset of the Pacific War in 1941, he produced numerous military strains to whip up a spirit of war, for which he was forced to leave the school after the war. He suffered from cancer towards the end of his life and died in adversity.

Pluie dans la rue, *Sortie de leçon de la petite danseuse* and *Nocturne* were written in 1934, just before his departure overseas, as a farewell present for his Japanese audience. He took his inspiration from a triptych by Kiyokata Kaburagi, who worked in the tradition of Ukiyoe. Each piece of the triptych depicts a Japanese beauty wearing the *kimono* in Tokyo streets at the turn of the century, at which time much modernization was in progress. The theme of the painting is quite clear: the harmony and conflict

between East and West, a feeling which Hashimoto shared. He attempted, in these three piano pieces, to combine Japanese melodies and the style of French impressionistic piano music, in much the same way as Sugawara did in writing *Souïén*.

The first piece (*Animé, mais doucement*) is based on a picture of a geisha sheltering from rain in front of a Kabuki theatre; she is tilting her head slightly, with a Japanese umbrella in her hand. The pianist's left hand imitates the sound of rain in an impressionistic style while the right hand portrays the image of the geisha through the use of Japanese melody. The second piece (*Allegretto humoriste*) is in the style of rhythmic Japanese dance music; it tells a story of a little girl on her way home from her Japanese dance lesson – she keeps getting stuck while trying to remember choreography. The third piece (*Larghetto quasi andante*) is about a Japanese woman in a kimono, but with a western hairdo, who is taking a walk by a quay where foreign ships are harboured; the last piece contains the fewest Japanese elements.

Yasuji Kiyose (1900–81), a prominent figure among Japanese nationalistic composers, was born into a wealthy family in Oita, in western Japan, and apart from a brief period when he studied under Koçak Yamada, he taught himself composition. Kiyose's music was of nationalistic character right from the beginning, unlike that of Yamada, Sugawara and Mitsukuri who went through Impressionism and Romanticism before reaching nationalism. Some of his work attracted Alexander Tcherepnin's attention in the 1930s and he gradually achieved considerable renown. Throughout his career Kiyose kept his music uncomplicated, reflecting the Japanese inclination for simplicity; his influence on Tōru Takemitsu, one of his pupils, is apparent in the early work of Takemitsu, who expressed his musical thoughts in a highly condensed, economical way. Kiyose admired Federico Mompou for his individual style of composition.

Ryūkyū Dances (1936), a three-movement suite (*Andante – Lento – Andante*) was written after he saw a performance of Ryūkyū Dance in Tokyo; the music inspired him in much the same way as East European folk music affected Bartók who adopted a similar technique when writing *For Children* and *Mikrokosmos*. The Ryūkyūs are a

group of islands south of Japan of which Okinawa is a part; their lifestyle had been influenced by China and South-East Asia far more than by the Japanese mainland and they had developed a culture unique to this region. The Ryūkyūan pentatonic scale (C–E–F–G–B) differs from that used on the mainland, but it is also found in Indonesia. It has an exotic ring to mainland composers and they often divert to this pentatonic mode when expressing their yearning for the southern countries. In 1930s and 40s Japan, there was growing military, economic and cultural interest in South-East Asia. Kiyose's contemporaries, such as Hashimoto and Sireau Fucal, also used the Ryūkyūan scale in their compositions.

Kikuko Kanai (1911–86) worked solely in the Ryūkyūan pentatonic scale throughout her career; she was born on the island of Miyako-jima, one of the Ryūkyū islands, and her musical roots lie deep in the music of this region. After studying at the Tokyo Academy of Music under Kanichi Shimofusa – a pupil of Hindemith and Taijiro Go, an admirer of German romanticism – she went on to compose songs and orchestral music with Ryūkyū-style melody and ‘functional’ harmony. She went to Brazil in 1954 to study the dodecaphonic method under H. J. Koellreutter and it subsequently became her quest to write atonal music using the Ryūkyūan scale to its full effect. ***Maidens Under the Moon*** is a piece from her *Ryūkyū Dances*: an optimistic *Allegro* with a gentle introduction and coda.

Fumio Hayasaka (1914–55) is known as a composer who wrote scores for the films of Akira Kurosawa and Kenji Mizoguchi. He was born into a poor family in northern Japan and had no musical education; he taught himself music while working to earn a living. In the late 1930s his piano pieces gained recognition from Alexander Tcherepnin and in 1938 he was awarded first prize in the Weingartner competition for orchestral music written by Japanese composers, sponsored by the prominent conductor Felix Weingartner.

Hayasaka had a variety of musical styles; he worked in Debussy-esque Impressionism, Romanticism akin to Chopin, Satie-like compactness and the barbarism of Stra-

vinsky while clearly showing his feeling for ancient music such as Gregorian chant and *gagaku*. His experimentation in all these styles eventually led him to arrive, in the last years of his life, at a creative vision of ‘new oriental music’: an atonal music which conforms to no particular forms, shapes or rules, constantly changing and forever amorphous; his thinking had a great influence on his pupil, Tōru Takemitsu, throughout his career. Hayasaka died at the age of 41 after a long battle against tuberculosis.

Autumn (1948) was composed when he was still under the influence of post-war shock: he wrote mostly sentimental and introverted piano pieces during this period. His love of Debussy and Chopin is deeply felt in this little piece in ternary form.

Kiyoshige Koyama (1914–2009), born in the same year as Hayasaka, began his career as a composer only after the war. He studied composition under Komei Abe and his contemporaries, while teaching music at schools in Tokyo and Nagano – his home town in central Japan. His style was very simple, based on Japanese folk music, of the Nagano region in particular, and he resisted being a part of the mainstream of the music of the time: atonality, dodecaphony, serialism and aleatory music were in vogue, just as they were in the West, in the 1950s and in the following two decades. His work includes an opera, *Sansho Dayu*, and *Song of Aino*, a piece for string orchestra.

Kagome-Variation (1967) was commissioned by the Toho Gakuen school of music for its music class for children; the opening theme is a traditional nursery rhyme, followed by eight variations. The fourth variation is constructed on Japanese festival rhythms, the fifth is in the style of boogie-woogie and the sixth is reminiscent of a music-box.

Akio Yashiro (1929–76) was born in Tokyo, the son of a distinguished historian of European Art. After learning composition in his childhood from Saburo Moroi, a great admirer of Beethoven, Yashiro entered the Tokyo Academy of Music to study under Kunihiko Hashimoto and Tomojiro Ikenouchi, a pupil of Henri Busser. He subsequently went to the Paris Conservatoire (1951–56) where he became a pupil of Tony Aubin and Olivier Messiaen. He wrote concertos, sonatas and a symphony; his ambition was

to combine Beethovenian structure with the fluidity and sense of colour of modern French music. He made a considerable contribution to the promotion of musical education in Japan. He died at the age of 47 from heart failure.

Nocturne (1947), written while he was still studying at the Academy, shows a marked progression from modern French music and his predecessor, Kunihiko Hashimoto. A right-hand melody at the beginning, suggesting E minor, continues expressively.

Yoshinao Nakata (1923–2000) was born in Tokyo. His father was a professor at the Tokyo Academy of Music and a song writer, a contemporary of Rentarō Taki. As an aspiring young musician, Nakata held Chopin, and later Fauré, in great esteem. He entered the Tokyo Academy of Music where he studied piano under Noboru Toyomasu and theory under Hashimoto. His work includes many popular songs, piano pieces and choral works. *Variational Étude* (1966) was commissioned by the Toho Gakuen school as a piece for children, like *Kagome-Variation* by Koyama. The opening theme in A minor in the first 13 bars is followed by eight variations. The seven-year-old Noriko Ogawa played this piece at a public performance.

Ryuichi Sakamoto (b. 1952), born in Tokyo, the son of a magazine editor, has achieved considerable renown for his film scores – *Merry Christmas, Mr. Lawrence* and the two Bertolucci films *The Last Emperor* and *Sheltering Sky*. Throughout his musical education, from his childhood to his time at the Tokyo National University of Fine Arts and Music (latter-day Tokyo Academy of Music), Sakamoto had only one teacher – Taminosuke Matsumoto, a pupil of Kanichi Shimofusa and a follower of Hindemith. Sakamoto was prolific in writing instrumental and vocal pieces until his mid-twenties, when he turned to pop music and subsequently formed his techno-pop group called Yellow Magic Orchestra in 1978; this led him to New York, where he has since been based. His musical style is a highly sophisticated amalgamation of classical tradition, minimalism and ethnic music.

Piano Suite (1970), consisting of three sections: *Vivace scherzando* – *Lento* – *Risoluto*, with no pause between the second and third sections, reflects the teenage

Sakamoto's fervent admiration for Messiaen and Akira Miyoshi, a Japanese expressionistic composer, and demonstrates a fusion of Miyoshi-like barbaric dynamism and the ecstatic chords of Messiaen.

Just For Me (1981) is one of his later works, written after he had achieved much recognition as a pop musician, and there is a clear difference in style from the piece mentioned above. Sakamoto describes this piece as 'Schumann-esque'; he wrote down his musical thoughts following his imagination, wherever it took him. The monody in the opening passage and at the end is influenced by the Asian pentatonic scale; since the 1980s Sakamoto has been greatly inspired by the traditional music of Japan and other parts of Asia – despite the apparent difference on the surface, one can clearly see that the musical aspirations of Mitsukuri, Sugawara, Kiyose and others who shared the same thoughts have been passed on to Sakamoto and his generation.

© Motohide Katayama 1997

Noriko Ogawa has achieved considerable renown throughout the world since her success at the Leeds International Piano Competition. Her 'ravishingly poetic playing' (*The Telegraph*) sets her apart and has earned her recognition as a fine Debussy specialist, with her recording of Debussy *Images* named top recommendation in BBC Radio 3 *Record Review*'s 'Building a Library'. She appears with the major European, Japanese and US orchestras and in 2013 made her BBC Proms début, returning the following year.

A renowned recitalist and chamber player, Noriko Ogawa has collaborated with musicians such as Steven Isserlis, Martin Roscoe, Michael Collins, Peter Donohoe and the Berlin Philharmonic Wind Ensemble. With her piano duo partner Kathryn Stott she has appeared at the BBC Proms, toured in Japan and premièred Graham Fitkin's double piano concerto *Circuit*. An advocate of new music, she has been involved in numerous premières including works by Dai Fujikura and Richard Dubugnon.

As an adjudicator, Noriko Ogawa regularly judges competitions including the BBC Young Musician Competition and the Munich International Piano Competition, and she is the chairperson of the Hamamatsu International Piano Competition and music director of the Hamamatsu International Piano Academy. Professor at the Guildhall School of Music and Drama, Noriko Ogawa is also a ‘Specially Appointed Professor’ at Tokyo College of Music and artistic advisor to the MUZA Kawasaki Symphony Hall. She has received the Art Prize of the Japanese Ministry of Education in recognition of her outstanding contribution to the cultural profile of Japan throughout the world. Noriko Ogawa is passionate about charity work, and has raised over £40,000 for the British Red Cross Japan Tsunami Fund. She is the Cultural Ambassador to the National Autistic Society (UK) and the founder of Jamie’s Concerts (for autistic children and their parents).

www.norikoogawa.co.uk

Die abendländische Musik wurde zusammen mit dem Christentum im 16. Jahrhundert erstmals nach Japan gebracht, und das Vorhandensein von Cembali und Orgeln wurde in den 1570er Jahren dokumentiert. Im frühen 17. Jahrhundert wurde aber das Christentum von der damals herrschenden Klasse, den Samurai, verboten. Der kaufmännische und kulturelle Austausch wurde stark begrenzt, und nur sehr wenig abendländische Musik erreichte Japan vor der Mitte des 19. Jahrhunderts, als das Land nochmals seine Tore zur Welt öffnete.

1868 erlebte Japan einen großen politischen Wandel, die Meiji-Restauration. Die Samuraiklasse verlor ihre Macht an den Kaiser, und die Modernisierung Japans wurde zur Politik der neugebildeten Regierung. Man wollte eifrig vom Westen lernen; abendländische Technologie und Kultur wurden eingeführt, und auf verschiedenen Gebieten wurden westliche Systeme übernommen. Nach einer Abwesenheit von 250 Jahren wurde nun auch wieder westliche Musik rezipiert.

1879 gründete die neue Regierung ein wissenschaftliches Institut für abendländische Musik (*Ongaku Torishirabegakari*), das als Grundlage für die Geburt der Tokioer Musikakademie 1887 dienen sollte. **Rentarō Taki** (1879–1903), ein Absolvent der Akademie, schrieb 1900 das erste japanische Stück für Klaviersolo: **Menuetto**, ein Menuett in gis-moll mit einem Trio in H-Dur, in der Tradition ähnlicher Werke von Beethoven und anderer klassischer Komponisten.

Taki wurde 1879 in Tokio als Sohn eines Regierungsbeamten geboren und wuchs in einem Dorf in Oita auf – einer Präfektur im westlichen Japan. 1894 wurde er Student an der Akademie und 1899 wurde ihm dort ein Lehrerposten angeboten. 1901, ein Jahr nachdem er das Menuetto komponiert hatte, reiste er nach Deutschland, um bei Salomon Jadassohn am Leipziger Konservatorium zu studieren. Leider musste er das Studium frühzeitig unterbrechen: bald nach seiner Ankunft erkrankte Taki an Tuberkulose, und durch die Krankheit wurde er gezwungen, 1902 nach Japan zurückzukehren. **Groll** (1903) ist ein kurzes Stück, *Allegro marcato* in d-moll, das er während seiner Genesung in Oita schrieb. Hier gibt sich Taki einer tumultartigen, Beethovenschen Leidenschaft

hin, die durch die häufige Verwendung von Oktaven markiert wird, vielleicht ein Ausdruck seiner Entschiedenheit, die Krankheit zu bekämpfen. Trotz seines unerschrockenen Geistes erlag er seiner Krankheit und starb 1904 im Alter von 24 Jahren. Taki hinterließ die zwei hier vorliegenden Klavierstücke, außerdem etwa 40 Lieder, von denen manche so beliebt sind, dass es kaum einen Japaner gibt, der die Melodien nicht erkennt.

Nach Takis Tod machten die japanischen Komponisten stete Fortschritte. 1912 vollendete Koçak Yamada die erste japanische Symphonie, in Mendelssohns Stil geschrieben, und im folgenden Jahrzehnt gab es eine Explosion von anmutigen, halbklassischen Kompositionen. In den 1920er und 30er Jahren übten Debussy, Ravel, Strawinsky und ihre Zeitgenossen einen großen Einfluss auf die aufstrebenden japanischen Komponisten aus, die als „neue Generation“ hervortraten: sechs Komponisten auf dieser CD, von Mitsukuri bis Hayasaka, gehörten zu dieser Gruppe.

Shūkichi Mitsukuri (1895–1971), der Sohn eines Wissenschaftlers, der bei Ranke in Deutschland europäische Geschichte studiert hatte, wurde in Tokio geboren. Mitsukuri studierte Technik an der Kaiserlichen Universität in Tokio und ging zwecks weiterer Studien nach Berlin (1921–25). Obwohl Physik sein Hauptfach war, hatte er sich stets für abendländische Musik interessiert, und während seines Berliner Aufenthaltes lernte er Musiktheorie bei Georg Schumann.

Bei seiner Rückkehr wurde er technischer Offizier an der Technisch-Wissenschaftlichen Abteilung der Marine, während gleichzeitig durch die Veröffentlichung seiner ersten Kompositionen seine musikalische Karriere begann. Seine damaligen Arbeiten spiegeln seine Experimente mit verschiedenen Musikstilen wider, wie Klassizismus, Romantik und Impressionismus; sein erster Welterfolg, die Sinfonietta (1934), war neoklassizistische Musik wie Prokofjews Symphonie Nr. 1. Seine stilistische Suche wandte sich allmählich dem Nationalismus zu, und Mitsukuri fand schließlich in der traditionellen japanischen Musik den Schlüssel zu seiner musikalischen Identität. Er schrieb Melodien, die auf den beiden dort verwendeten pentatonischen Skalen

basierten: der Inakabushi-(Landmelodie-) Skala [C-D-F-G-B] und der Miyakobushi-(Stadtmelodie-) Skala [C-Des-F-G-As], und erarbeitete Themen unter Verwendung der „japanischen Harmonik“, seiner einzigartigen Harmonisierungsmethode, die auf dem Quintintervall basiert. *Dix Haikai de Basho* (1937, revidierte Fassung 1947), ein Stück für kleines Orchester, das von Stokowski gespielt wurde, und die drei auf dieser CD eingespielten Stücke sind gute Beispiele dieser Methode.

Drei Klavierstücke nach der Blume ist eine Klaviersuite aus drei Stücken, die unabhängig voneinander geschrieben und später vom Komponisten zusammengestellt wurden. *Nächtliche Rhapsodie* erweckte die Aufmerksamkeit von Alexander Tcherepnin, einem der Komponisten der École de Paris, der in den 1930er Jahren Japan zweimal besuchte, und der die Veröffentlichung durch Universal Edition und andere Verlage finanziell unterstützte. In diesem Stück verwendet Mitsukuri wiederholt Arpeggios, um den Klang eines Koto (traditionelles japanisches Zupfinstrument) zu imitieren. *Sakura* (1940) und *Es ist März, der Frühling* (*Haru no Yayoi* 1957) sind kontrapunktische Variationen über Themen mittelalterlicher Balladen; ersteres Werk wurde Wilhelm Kempff, das zweite Halina Czerny-Stefańska gewidmet.

Nach dem Krieg widmete er sich ausschließlich der Musik und unterrichtete an der Musikhochschule in Tokio. Im Japan der Nachkriegszeit wurde er aber als altmodisch betrachtet, und als er 1971 starb, war er in Vergessenheit geraten.

Meiro Sugawara (1897–1988) – der, an das westliche Publikum denkend, seinen Namen auf Französisch „Meireau Soegaharat“ schrieb – war ein leidenschaftlicher Bewunderer der französischen Musik und trug wesentlich zu ihrer Einführung in Japan bei. Er wurde in Akashi, einer Stadt in der Nähe von Kobe, geboren und war, während er Musik im Selbststudium lernte, mit Mitgliedern von Armee- und Marineorchestern eng verbunden, die in der Nachbarschaft stationiert waren. In den 1920er und -30er Jahren war er als Dirigent tätig und leitete die japanischen Erstaufführungen von Werken von Delius, Satie, Honegger, Milhaud, Poulenc etc.

Als Komponist leistete er Pionierarbeit beim Versuch, die Schönheit der tradition-

nellen japanischen Melodik mit einer Harmonik und Klangfarbe von der Art Debussys zu verschmelzen; vielleicht war er der erste Japaner, der dies tat. Er fand, dass er von der französischen Musik und ihrer Neigung zu archäischen Tonarten viel lernen konnte; dies war eine Inspirationsquelle für Sugawara, der im Rahmen westlicher Musik komponierte, aber dabei nicht nur die Inakabushi- und Miyakobushiskalen, sondern auch die Gagakuskala der alten Hofmusik mit einbezog. Seine Intentionen sind in *Souïén* (1933) gut erkennbar, einem Stück aus den *Trois Poèmes au Hakouho*: auf den Miyakobushi- und Gagakuskalen basierende Melodiefragmente tauchen überall auf den Wellen impressionistischer Arpeggios auf, die in Sechzehntelgruppen (im Neuner-, Siebener- und Sechserrhythmus) geteilt sind. Ein Souïén ist ein Ornament in Form einer Flamme auf dem Gipfel eines Tempeldaches – beim Komponieren soll Sugawara das geistige Bild des Souïén auf dem Dach des im 7. Jahrhundert errichteten Yakushiji-Tempels in Nara vor Augen gehabt haben.

Während der zweiten Hälfte der 1930er Jahre veränderte sich sein Stil: Sugawara fühlte sich von den Kirchentonarten, dem italienischen Barock, Pizzetti und dem Katholizismus angezogen. Er isolierte sich allmählich von der japanischen Musikwelt und lebte ein zurückgezogenes Leben, während er nach wie vor eine Musik komponierte, die für die damalige Zeit etwas anachronistisch war. Er starb 1988, als er beim Komponieren über einem Manuskript zusammenbrach, und hinterließ große Mengen Musik, die in jener Periode entstanden war, darunter Messen und Symphonien.

Kunihiko Hashimoto (1904–48) wurde in Tokio geboren und wuchs in Osaka auf. Nach Studien an der Tokioer Musikakademie wurde er ein erfolgreicher Liedkomponist, mit einer Reihe von Liedern in verschiedenen Stilen – *à la Debussy*, im Chanson-Stil und so weiter, eine Spiegelung des damals in Tokio vorherrschenden Modernismus. Er wirkte auch als Arrangeur leichter Musik für Japan Victor Co., während er an eigenen Kompositionen arbeitete, und versuchte, Vierteltonmusik nach Hába zu schreiben. 1934 verließ Hashimoto Japan, um in die USA und nach Europa zu fahren; die meiste Zeit im Ausland verbrachte er in Wien, wo er bei Egon Wellesz studierte, und auch Gelegen-

heit hatte, bei Schönberg und Křenek zu lernen. Bei seiner Rückkehr nach Japan 1937 wurde er Professor an seiner alten Schule, wo er Komposition unterrichtete und als musikalischer Leiter des Studentenorchesters wirkte. 1940 veröffentlichte er sein Hauptwerk, die Symphonie Nr. 1, wo es ihm gelingt, japanisches Empfinden mit spät-romantischem Stil in perfekter Harmonie zu vermischen. Zu Anfang des Pazifikkrieges 1941 schuf er viel Militärmusik um den Kriegsgeist anzufeuern, weswegen er nach dem Krieg die Schule verlassen musste. Gegen Ende seines Lebens litt er an Krebs, und er starb verarmt.

Pluie dans la rue, *Sortie de leçon de la petite danseuse* und *Nocturne* wurden als Abschiedsgeschenk für sein japanisches Publikum geschrieben, bevor er 1934 ins Ausland reiste. Er holte seine Inspiration aus einem Triptychon von Kiyokata Kaburagi, der in der Ukiyoe-Tradition arbeitete. Jedes Stück des Triptychons schildert eine japanische Schönheit im Kimono in den Straßen Tokios um die Jahrhundertwende, als sehr viel modernisiert wurde. Das Thema des Gemäldes ist deutlich: die Harmonie und der Konflikt zwischen Ost und West, ein Gefühl, das Hashimoto teilte. In diesen drei Klavierstücken versuchte er, japanische Melodien mit dem Stil französischer impressionistischer Klaviermusik zu kombinieren, ähnlich wie es Sugawara in *Souïén* getan hatte.

Das erste Stück (*Animé, mais doucement*) basiert auf dem Bild einer Geisha, die vor einem Kabuki-Theater Schutz vor dem Regen sucht; sie neigt leicht ihren Kopf, mit einem japanischen Schirm in der Hand. Die linke Hand des Pianisten imitiert das Geräusch des Regens im impressionistischen Stil, während die rechte Hand durch den Gebrauch von japanischer Melodik das Bild der Geisha zeichnet. Das zweite Stück (*Allegretto humoriste*) ist im Stil japanischer Tanzmusik. Es erzählt von einem kleinen Mädchen auf dem Weg nach Hause von einer Tanzstunde – sie bleibt dauernd stecken, während sie versucht, sich an die Choreographie zu erinnern. Das dritte Stück (*Larghetto quasi andante*) handelt von einer japanischen Frau im Kimono, aber mit westlicher Frisur, die entlang eines Kais spaziert, wo fremde Schiffe liegen. Dieses letzte Stück enthält die wenigsten japanischen Elemente.

Yasuji Kiyose (1900–81), eine bedeutende Gestalt unter den nationalistischen japanischen Komponisten, wurde als Sohn einer reichen Familie in Oita im westlichen Japan geboren, und abgesehen von einer kurzen Zeit als Schüler bei Koçak Yamada war er als Komponist Autodidakt. Kiyoses Musik hatte von Anfang an einen nationalistischen Charakter, zum Unterschied von den Werken von Yamada, Sugawara und Mitsukuri, die erst nach dem Impressionismus und der Romantik zum Nationalismus kamen. Einige seiner Werke erweckten in den 1930er Jahren Alexander Tcherepnins Aufmerksamkeit und er erreichte allmählich einen beachtenswerten Ruhm. Seine ganze Karriere lang blieb Kiyoses Musik unkompliziert und sie spiegelte die japanische Neigung zur Schlichtheit. Sein Einfluss auf Tōru Takemitsu, einem seiner Schüler, ist in Takemitsus frühen Werken offenbar; dieser brachte seine musikalischen Gedanken auf eine sehr ökonomische, komprimierte Art zum Ausdruck. Kiyose bewunderte Federico Mompou wegen seines individuellen Kompositionsstils.

Ryūkyū-Tänze (1936), eine dreisätzige Suite (*Andante – Lento – Andante*), wurde geschrieben, nachdem er eine Aufführung von Ryūkyū-Tänzen in Tokio gesehen hatte. Die Musik inspirierte ihn etwa auf dieselbe Art, wie die osteuropäische Volksmusik Bartók inspirierte, der eine ähnliche Technik verwendete, als er *For Children* und *Mikrokosmos* schrieb. Die Ryūkyūs sind eine Inselgruppe südlich von Japan, ein Teil Okinawas; der dortige Lebensstil war weit mehr von China und Südostasien als von Japan beeinflusst worden und es war dort eine für die Gegend einzigartige Kultur entstanden. Die pentatonische Skala der Ryūkyūs (C-E-F-G-H) unterscheidet sich von der in Japan selbst verwendeten, ist aber auch in Indonesien zu finden. Für Komponisten aus Japan selbst klingt sie exotisch, und sie gehen häufig zu dieser Skala über, wenn sie ihre Sehnsucht nach dem Süden zum Ausdruck bringen wollen. Im Japan der 1930er und 40er Jahre gab es ein wachsendes militärisches, ökonomisches und kulturelles Interesse für Südostasien. Kiyoses Zeitgenossen, wie Hashimoto und Sireau Fucal, verwendeten ebenfalls die Ryūkyū-Skala in ihren Kompositionen.

Kikuko Kanai (1911–86) arbeitete ihre ganze Karriere lang ausschließlich in der

pentatonischen Ryūkyūan-Skala. Sie wurde auf Miyako-jima geboren, einer der Ryūkyū-Inseln, und war musikalisch fest in der Musik dieser Gegend verwurzelt. Nach Studien an der Tokioer Musikakademie bei Kanichi Shimofusa, einem Schüler von Hindemith, und Taijiro Go, einem Bewunderer der deutschen Romantik, komponierte sie Lieder und Orchestermusik mit Melodik im Ryūkyū-Stil und Funktionsharmonik. 1954 führte sie nach Brasilien, um bei H. J. Koellreutter die Zwölftontechnik zu studieren, und anschließend strebte sie es an, atonale Musik unter voll ausgebauter Verwendung der Ryūkyūan-Skala zu schreiben. **Jungfrauen unter dem Mond** ist ein Stück aus ihren *Ryūkyūan-Tänzen*, ein optimistisches *Allegro* mit einer sanften Einleitung und einer Coda.

Fumio Hayasaka (1914–55) ist als Filmkomponist für Akira Kurosawa und Kenji Mizoguchi bekannt. Er wurde in Nordjapan als Sohn einer ärmlichen Familie geboren und bekam keine musikalische Ausbildung, sondern lernte im Selbstunterricht, während er zum Broterwerb arbeitete. In den späten 1930er Jahren wurden seine Klavierstücke von Alexander Tcherepnin gelobt, und 1938 erhielt er den ersten Preis in dem vom berühmten Dirigenten Felix Weingartner finanziell gestützten Weingartner-Wettbewerb für Orchestermusik japanischer Komponisten.

Hayasaka war stilistisch vielfältig: er arbeitete mit Impressionismus Debussyscher Art, einer mit Chopin verwandten Romantik, einer Komprimiertheit à la Satie und dem Barbarismus eines Strawinsky, während er deutlich seine Gefühle für alte Musik zutage bringt, wie gregorianischen Gesang und Gagaku. Sein Experimentieren in all diesen Stilen führte ihn letztlich in seinen letzten Lebensjahren zu einer kreativen Vision „neuer orientalischer Musik“, einer atonalen Musik, die keinen besonderen Formen oder Regeln entspricht, stets wechselnd und deswegen amorph. Sein Denken hatte einen bleibenden Einfluss auf seinen Schüler Tōru Takemitsu. Hayasaka starb im Alter von 41 Jahren nach einem langen Kampf gegen die Tuberkulose.

Herbst (1948) wurde komponiert, während er noch unter dem Einfluss des Nachkriegsschocks stand: er schrieb damals hauptsächlich sentimentale und introvertierte

Klavierstücke. Seine tiefen Liebe zu Debussy und Chopin ist in diesem kleinen Stück in dreigeteilter Form deutlich.

Kiyoshige Koyama (1914–2009), geboren im selben Jahr wie Hayasaka, begann erst nach dem Krieg seine Komponistenkarriere. Er studierte Komponieren bei Komei Abe und dessen Zeitgenossen, während er Musik in Schulen in Tokio und Nagano unterrichtete – seiner Heimatstadt in Mitteljapan. Sein sehr schlichter Stil basierte auf japanischer Volksmusik, insbesondere aus der Gegend von Nagano, und er weigerte sich, am damaligen Trend teilzunehmen: wie im Westen waren in den 1950er Jahren und den zwei folgenden Jahrzehnten Atonalität, Zwölftontechnik, Serialismus und aleatorische Musik höchste Mode. Sein Schaffen umfasst eine Oper, *Sansho Dayu*, und *Das Lied von Aino*, ein Stück für Streichorchester.

Die **Kagome-Variation** (1967) wurde von der Toho Gakuen-Musikschule für ihre Kinderklasse in Auftrag gegeben. Das Anfangsthema ist ein traditioneller Kinderreim, von acht Variationen gefolgt. Die vierte Variation basiert auf feierlichen japanischen Rhythmen, die fünfte ist im Stil eines Boogie-Woogie, und die sechste erinnert an eine Music-Box.

Akio Yashiro (1929–76) wurde in Tokio als Sohn eines hervorragenden Historikers europäischer Kunst geboren. Nachdem er in seiner Kindheit bei Saburo Moroi, einem großen Bewunderer Beethovens, Komposition gelernt hatte, ging er an die Tokioer Musikakademie, um bei Kunihiko Hashimoto und Tomojiro Ikenouchi (einem Schüler von Henri Busser) zu studieren. Anschließend ging er an das Pariser Konservatorium, wo er Schüler von Tony Aubin und Olivier Messiaen wurde. Er schrieb Konzerte, Sonaten und eine Symphonie. Sein Bestreben war, die Struktur eines Beethoven mit der Flüssigkeit und dem Gefühl für die Farben in der modernen französischen Musik zu kombinieren. Er trug wesentlich zur Förderung der Musikerziehung in Japan bei. Er starb an Herzversagen im Alter von 47 Jahren.

Das **Nocturne** (1947), noch während seiner Studienzeit an der Akademie geschrieben, weist einen deutlichen Fortschritt von der modernen französischen Musik und

seinem Vorgänger, Kunihiko Hashimoto, auf. Die Melodie der rechten Hand am Beginn (etwa e-moll) führt dauernd auf expressive Art weiter.

Yoshinao Nakata (1923–2000) wurde in Tokio geboren. Sein Vater war Professor an der Tokioer Musikakademie, zugleich ein Liedkomponist, Zeitgenosse von Rentarō Taki. Als aufstrebender junger Musiker bewunderte Nakata sehr Chopin, später Fauré. Er ging an die Tokioer Musikakademie, wo er bei Noburu Toyomasu Klavier und bei Hashimoto Theorie studierte. Sein Schaffen umfasst viele beliebte Lieder, Klavierstücke und Chorwerke. Die *Variational Étude* (1966) entstand im Auftrag der Toho Gakuen-Schule als ein Stück für Kinder, wie Koyamas *Kagome-Variation*. Das Anfangsthema, a-moll in den ersten 13 Takten, wird von acht Variationen gefolgt. Im Alter von sieben Jahren spielte Noriko Ogawa dieses Stück öffentlich.

Ryuichi Sakamoto (geb. 1925 in Tokio), Sohn eines Zeitschriftenredakteurs, wurde aufgrund seiner Filmmusiken berühmt – *Frohe Weihnachten*, *Mr. Lawrence* und die beiden Filme von Bertolucci, *Der letzte Kaiser* und *Sheltering Sky*. Im Laufe seiner musikalischen Ausbildung, von der Kindheit bis zur Zeit an der Tokioer Nationalen Universität für schöne Künste und Musik (heute Tokioer Musikakademie), hatte Sakamoto nur einen einzigen Lehrer: Taminosuke Matsumoto, Schüler von Kanichi Shimofusa und Hindemith-Anhänger. Bis er Mitte Zwanzig war, schrieb Sakamoto zahlreiche instrumentale und vokale Stücke, aber dann wandte er sich der Popmusik zu und gründete 1978 die Techno-Pop-Gruppe „Yellow Magic Orchestra“. Dies führte ihn nach New York, wo er seither seinen Hauptwohnsitz hat. Sein musikalischer Stil ist eine sehr raffinierte Mischung aus klassischer Tradition, Minimalismus und ethnischer Musik.

Die *Klaviersuite* (1970) besteht aus drei Abschnitten: *Vivace scherzando*, *Lento* und *Risoluto*, ohne Pause zwischen dem zweiten und dritten Teil. Sie spiegelt die inbrünstige Bewunderung des jungen Sakamoto für Messiaen und Akira Miyoshi, einen japanischen expressionistischen Komponisten, und sie weist eine Fusion von barbarischer Dynamik à la Miyoshi mit Messiaens ekstatischen Akkorden auf.

Just For Me (1981) ist ein späteres Werk, das geschrieben wurde, nachdem er als

Popmusiker bereits sehr anerkannt war, und es unterscheidet sich stilistisch erheblich von dem vorher erwähnten Stück. Sakamoto beschreibt dieses Stück als „Schumannesque“; er schrieb seine musikalischen Gedanken nieder, je nachdem wo ihn seine Phantasie hinbrachte. Die Monodie am Anfang und am Schluss ist von den asiatischen pentatonischen Skalen beeinflusst; seit den 1980er Jahren ist Sakamoto von der traditionellen Musik in Japan und anderen Teilen Asiens stark inspiriert worden, und trotz des offensichtlichen Unterschiedes an der Oberfläche ist es deutlich zu sehen, dass die musikalischen Ziele von Mitsukuri, Sugawara, Kiyose und anderen mit denselben Gedanken an Sakamoto und seine Generation weitergeführt worden sind.

© Motohide Katayama 1997

Seit ihrem Erfolg bei der Leeds International Piano Competition hat sich **Noriko Ogawa** in aller Welt einen Namen gemacht. „Hinreißend poetisches Spiel“ (*Daily Telegraph*) zeichnet sie aus und hat ihr Anerkennung als hervorragende Debussy-Spezialistin verschafft; ihre Einspielung der Images wurde von BBC Radio 3 (*Building a Library*) zu einer der besten Aufnahmen dieses Zyklus gekürt. Sie tritt mit den bedeutenden Orchestern Europas, Japans und der USA auf und debütierte 2013 bei den BBC Proms, um gleich im Jahr darauf wieder eingeladen zu werden.

Noriko Ogawa ist darüber hinaus eine renommierte Rezitalistin und Kammermusikerin, die mit Partnern wie Steven Isserlis, Martin Roscoe, Michael Collins, Peter Donohoe und den Bläsern der Berliner Philharmoniker zusammenarbeitet. Mit ihrer Klavierduo-Partnerin Kathryn Stott ist sie bei den BBC Proms sowie in Japan aufgetreten und hat Graham Fitkins Konzert für zwei Klaviere *Circuit* aus der Taufe gehoben. Als Fürsprecherin neuer Musik war sie an zahlreichen Uraufführungen beteiligt, u.a. in Werken von Dai Fujikura und Richard Dubugnon.

Noriko Ogawa ist Jurorin bei mehreren Wettbewerben (u.a. BBC Young Musician Competition, Internationaler Klavierwettbewerb München), Vorsitzende der Hama-

matsu International Piano Competition und Musikalische Leiterin der Hamamatsu International Piano Academy. Die Professorin an der Guildhall School of Music and Drama ist außerdem Specially Appointed Professor am Tokyo College of Music und Künstlerische Beraterin der MUZA Kawasaki Symphony Hall. Für ihre hervorragenden Verdienste um das kulturelle Ansehen Japans in der Welt wurde sie mit dem Kunstpreis des japanischen Erziehungsministeriums ausgezeichnet. Noriko Ogawa engagiert sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke und hat über 50.000€ für den British Red Cross Japan Tsunami Fund eingeworben. Für autistische Kinder und Eltern hat sie eine eigene Konzertreihe – Jamie's Concerts – ins Leben gerufen.

www.norikoogawa.co.uk

La musique occidentale arriva au Japon dans le sillage du christianisme au 16e siècle et l'existence de clavecins et d'orgues est documentée dans les années 1570. Le christianisme fut cependant défendu au début du 16e siècle par les samouraïs, la classe gouvernante de l'époque. Les échanges commerciaux et culturels furent strictement limités et seule une toute petite partie de la musique occidentale atteignit le Japon avant la moitié du 19e siècle quand le pays réouvrit ses portes au monde.

En 1868, le Japon subit une transformation politique majeure – la restauration des Meiji. La classe des samouraïs perdit son pouvoir à l'empereur et la modernisation du Japon devint la politique du nouveau gouvernement. Les Japonais étaient assoiffés d'apprendre de l'Ouest ; la technologie et la culture occidentales furent introduites et les systèmes occidentaux furent adoptés dans plusieurs domaines. La musique occidentale fut réintroduite après 250 ans d'absence.

En 1879, le nouveau gouvernement mit sur pied une institution de recherches en musique occidentale (*Ongaku Torishirabegakari*) qui prépara la naissance de l'Académie de Musique de Tokyo en 1887. C'est **Rentarō Taki** (1879–1903), un diplômé de l'Académie, qui écrivit la première pièce japonaise pour piano solo en 1900: *Menuetto* – un menuet en sol dièse mineur avec un trio en si bémol majeur, écrit dans la tradition classique à la suite d'œuvres semblables de Beethoven et d'autres compositeurs classiques.

Taki, le fils d'un officiel gouvernemental, est né à Tokyo en 1879 et grandit dans un village d'Oita – une préfecture au Japon de l'ouest. Il entra à l'Académie en 1894 et, en 1899, on lui offrit un poste de professeur à la même institution. En 1901, un an après avoir composé *Menuetto*, il se rendit en Allemagne étudier avec Salomon Jadassohn au Conservatoire de Musique de Leipzig. Il devait malheureusement couper court à son séjour : Taki contracta la tuberculose peu après son arrivée au conservatoire et sa maladie finit par le forcer à retourner au Japon en 1902. **Rancune** (1903) est une petite pièce, *Allegro marcato* en ré mineur, écrite au cours de sa convalescence à Oita. Ici, il

épanche une passion beethovénienne tumultueuse démontrée par l'emploi fréquent d'octaves – peut-être l'expression de sa détermination à vaincre sa maladie. Malgré un esprit stoïque, il succomba à la tuberculose et mourut en 1904 à l'âge de 24 ans. Taki laissa les deux pièces pour piano enregistrées sur ce CD et une quarantaine de chansons dont certaines sont si populaires que presque tout Japonais en reconnaîtra les airs.

Les compositeurs japonais firent de constants progrès après la mort de Taki. En 1912, Koçak Yamada termina la première symphonie japonaise écrite dans le style de Mendelssohn et la décennie suivante vit une explosion de charmantes compositions semi-classiques. Dans les années 1920 et 30, Debussy, Ravel, Stravinsky et leurs contemporains exercèrent une grande influence sur les compositeurs japonais ambitieux qui surgirent comme une « nouvelle génération » : six compositeurs sur ce disque, de Mitsukuri à Hayasaka, appartiennent à ce groupe.

Shūkichi Mitsukuri (1895–1971), fils d'un érudit qui avait étudié l'histoire européenne avec Ranke en Allemagne, est né à Tokyo. Mitsukuri a enseigné l'ingénierie à l'Université Impériale de Tokyo et se rendit à Berlin poursuivre ses études (1921–25). Quoiqu'il fût physicien, il a toujours été intéressé par la musique occidentale et il apprit la théorie de la musique avec Georg Schumann au cours de son séjour à Berlin. A son retour, il occupa un poste d'officier technique au département de la Recherche technique navale et il entreprit en même temps sa carrière musicale avec la publication de ses premières compositions. Ses œuvres à cette époque reflètent ses expériences dans différents genres musicaux dont le classicisme, le romantisme et l'impressionnisme ; son premier succès mondial, *Sinfonietta* (1934) est de la musique néo-classique comme la Symphonie n° 1 de Prokofiev.

Sa recherche stylistique le conduisit petit à petit vers le nationalisme et Mitsukuri finit par trouver la clé de son identité musicale dans la musique traditionnelle du Japon. Il écrivit des mélodies tirées des deux gammes pentatoniques qu'elle utilise : la gamme *inakabushi* (air campagnard) [do-ré-fa-sol-si bémol] et la gamme *miyakobushi* (air citadin) [do-ré bémol-fa-sol-la bémol] et il élabora des thèmes en appliquant « l'har-

monie japonaise », sa méthode unique d'harmonisation basée sur les intervalles de quintes. *Dix Haikai de Basho* (1937, édition révisée en 1947), une pièce pour petit orchestre que Stokowski a dirigée, et les trois pièces enregistrées sur ce CD illustrent bien cette méthode.

Trois Pièces pour piano d'après la fleur est une suite pour piano qui consiste en trois pièces écrites indépendamment mais assemblées ensuite par le compositeur. *Rhapsodie nocturne* attira l'attention d'Alexander Tcherepnine, l'un des compositeurs de l'Ecole de Paris qui visita le Japon à deux reprises dans les années 1930 et qui patronna la publication de l'œuvre chez Universal et d'autres éditeurs. Mitsukuri fait constamment emploi d'arpèges dans cette pièce, imitant le son du *koto*, un instrument japonais traditionnel à cordes pincées. *Sakura et Es ist März, der Frühling* (*C'est le mois de mars, le printemps*) (*Haru no Yayoi* 1957) sont des variations contrapuntiques sur des thèmes de ballades médiévales ; la première fut dédiée à Wilhelm Kempff, la deuxième à Halina Czerny-Stefańska.

Après la guerre, il se consacra entièrement à la musique et enseigna au Collège de Musique de Tokyo. Il fut considéré comme vieux jeu au Japon de l'après-guerre et il mourut dans l'obscurité en 1971.

Meiro Sugawara (1897–1988) – qui, en pensant au public occidental, écrivait son nom en français Meireau Sœgaharat – était un fervent admirateur de la musique française moderne et il contribua beaucoup à son introduction au Japon. Né à Akashi, une ville près de Kobe, il fut étroitement associé aux membres d'orchestres militaires et navals stationnés dans des bases environnantes tandis qu'il enseignait lui-même la musique. Dans les années 1920 et 30, il mena une vie active de chef d'orchestre et dirigea la première japonaise d'œuvres de Delius, Satie, Honegger, Milhaud et Poulenc entre autres.

En tant que compositeur, il fut le premier à essayer de manier la beauté de la mélodie japonaise traditionnelle à l'harmonie et à la couleur tonale débysistes, possiblement le premier Japonais à le faire. Il trouva qu'il y avait beaucoup à apprendre de la

musique française qui a un penchant vers les modes archaïques ; ce fut une source d'inspiration pour Sugawara qui composa dans le cadre de la musique occidentale, incorporant non seulement les gammes *inakabushi* et *miyakobushi* mais aussi la *gagaku* de l'ancienne musique de cour. Son intention est bien illustrée dans *Souién* (1933), une pièce tirée de *Trois Poèmes au Hakouho* ; des fragments de mélodies tirées des gammes *miyakobushi* et *gagaku* font constamment surface sur les vagues d'arpèges impressionnistes qui sont divisés en *gruppetti* de doubles croches (groupes de neuf, sept et six notes). Un *souién* est un épis de faîtage en forme de flamme en haut du toit d'un temple – on dit que le compositeur avait une image mentale du *souién* sur le toit du temple de Yakushiji à Nara (bâti au 7e siècle) au moment de la composition.

Son style changea carrément dans la seconde moitié des années 1930 : Sugawara fut attiré par les modes du plain-chant, le baroque italien, Pizzetti et le catholicisme. Il s'isola graduellement du monde musical japonais et mena une existence recluse, continuant d'écrire de la musique un peu anachronique pour l'époque. Il mourut en 1988, s'écroulant sur du papier manuscrit pendant qu'il composait ; il laissa un grand nombre d'œuvres de cette période dont des messes et des symphonies.

Kunihito Hashimoto (1904–1948) est né à Tokyo et a grandi à Osaka. Après des études à l'Académie de Musique de Tokyo, il remporta du succès comme écrivain de chansons, produisant une série de chansons dans des styles variés – débyssiste, style chanson et ainsi de suite, une image du modernisme en vogue à Tokyo en ce temps-là. Au cours de cette période, il fit aussi des arrangements de musique légère pour la Japan Victor Record Co. (Cie de disques Victor du Japon) tout en travaillant à ses propres compositions et essayant d'écrire de la musique en quarts de ton sur le modèle de Hába. Hashimoto quitta le Japon pour les Etats-Unis et l'Europe en 1934 ; il passa la majeure partie de son temps à Vienne à étudier avec Egon Wellesz et il eut aussi l'occasion de prendre des cours de Schoenberg et de Křenek. A son retour au Japon en 1937, il devint professeur à son ancienne école ; il y enseigna la composition et occupa le poste de directeur musical de l'orchestre des étudiants. En 1940, il publia son œuvre majeure –

Symphonie n° 1 ; il réussit ici en parfaite harmonie à joindre des sentiments japonais au style romantique tardif. Avec le début de la guerre du Pacifique en 1941, il produisit de nombreuses œuvres militaires dans un effort pour stimuler l'esprit de guerre ; c'est pourquoi il dut quitter l'école après la guerre. Il souffrit de cancer vers la fin de sa vie et il mourut dans l'adversité.

Pluie dans la rue, *Sortie de leçon de la petite danseuse* et *Nocturne* datent de 1934 ; il les écrivit juste avant son départ à l'étranger comme cadeau d'adieu à son public japonais. Il puise son inspiration dans un triptyque de Kiyokata Kaburagi qui travaillait dans la tradition Ukiyoe. Chacune des pièces du triptyque décrit une beauté japonaise portant le kimono dans les villes de Tokyo au tournant de siècles, un moment où une grande modernisation avait lieu. Le thème de la peinture est clair : l'harmonie et le conflit entre l'Est et l'Ouest, un sentiment partagé par Hashimoto. Il essaya, dans ces trois pièces, d'allier des mélodies japonaises au style de la musique pour piano impressionniste française, assez comme Sugawara avait fait en écrivant *Souien*.

La première pièce (*Animé, mais doucement*) repose sur une peinture d'une geisha se protégeant de la pluie devant un théâtre Kabuki ; elle penche un peu la tête avec un parapluie japonais dans la main. La main gauche du pianiste imite le son de la pluie dans un style impressionniste tandis que la main droite décrit l'image de la geisha au moyen d'une mélodie japonaise. La seconde pièce (*Allegretto humoriste*) est dans le style de musique rythmique de danse japonaise ; elle raconte l'histoire d'une petite fille qui rentre chez elle après sa leçon de danse japonaise – elle butte continuellement en essayant de se rappeler la chorégraphie. La troisième pièce (*Larghetto quasi andante*) traite d'une femme japonaise en kimono mais avec une coiffure occidentale, qui prend une marche sur un quai où sont accostés des bateaux étrangers ; la dernière pièce est celle qui renferme le moins d'éléments japonais.

Yasuji Kiyose (1900–1981), une figure importante parmi les compositeurs nationalistes japonais, est né dans une riche famille à Oita au Japon de l'ouest ; il est autodidacte en composition sauf une brève période au cours de laquelle il étudia avec Koçak

Yamada. Contrairement à la musique de Yamada, Sugawara et Mitsukuri qui passèrent par l'impressionnisme et le romantisme avant d'arriver au nationalisme, celle de Kiyose exposa un caractère nationaliste dès le début. Certaines de ses œuvres attirèrent l'attention d'Alexander Tcherepnine dans les années 1930 et il parvint à une renommée considérable. Tout au long de sa carrière, Kiyose garda sa musique simple, reflétant l'inclinaison japonaise pour la simplicité ; son influence sur Tōru Takemitsu, l'un de ses élèves, est apparente dans la première production de Takemitsu qui exprima ses pensées musicales d'une manière hautement condensée et économique. Kiyose admirait Federico Mompou pour son style individuel de composition.

La suite de danses en trois mouvements (*Andante – Lento – Andante*) *Danses de Ryūkyū* fut écrite après que Kiyose ait vu une représentation de danse des Ryūkyū à Tokyo ; la musique l'inspira assez comme la musique folklorique de l'Europe de l'Est affecta Bartók qui adopta une technique semblable quand il écrivit *For Children* et *Mikrokosmos*. Les Ryūkyū sont un archipel au sud du Japon dont Okinawa fait partie ; leur style de vie a été influencé par la Chine et l'Asie du Sud-Ouest beaucoup plus que par les principales îles japonais et le peuple a développé une culture unique à cette région. La gamme pentatonique des Ryūkyū (do–mi–fa–sol–si bémol) diffère de celle utilisée sur les îles principales mais on la trouve aussi en Indonésie. Elle exerce un attrait exotique sur les compositeurs des grandes îles du Japon et ils choisissent souvent ce mode pentatonique pour exprimer l'attrait exercé sur eux par les pays du sud. L'intérêt militaire, économique et culturel pour l'Asie du Sud-Ouest s'accrut au Japon des années 1930 et 40. Des contemporains de Kiyose dont Hashimoto et Sireau Fucal utilisèrent aussi la gamme des Ryūkyū dans leurs compositions.

Kikuko Kanai (1911–1986) a travaillé seulement à partir de la gamme pentatonique des Ryūkyū toute sa carrière ; elle est née sur l'île de Miyako-jima, l'une des îles Ryūkyū et ses racines musicales sont profondément ancrées dans la musique de cette région. Après avoir étudié à l'Académie de Musique de Tokyo avec Kanichi Shimofusa – un élève de Hindemith et de Taijiro Go, un admirateur du romantisme allemand –

elle se mit à composer des chansons et de la musique pour orchestre avec des mélodies et une harmonie « fonctionnelle » dans le style des Ryūkyū. Elle se rendit au Brésil en 1954 pour étudier la méthode dodécaphonique avec H. J. Koellreutter et elle se mit ensuite à rechercher la composition de musique atonale utilisant la gamme des Ryūkyū avec un effet maximal. *Jeunes filles sous le clair de lune* est une pièce tirée de ses *Danses des Ryūkyū* : un *Allegro* optimiste avec une douce introduction et coda.

Fumio Hayasaka (1914–1955) est connu comme un compositeur qui écrivit des partitions pour les films d’Akira Kurosawa et de Kenji Mizoguchi. Né dans une famille pauvre dans le Japon du nord, il n’avait pas d’éducation musicale ; il apprit la musique par lui-même tout en travaillant pour gagner sa vie. Vers la fin des années 1930, ses pièces pour piano furent reconnues par Alexander Tcherepnine et, en 1938, il gagna le premier prix du concours Weingartner pour musique orchestrale écrite par des compositeurs japonais, patronné par l’éminent chef d’orchestre Felix Weingartner.

Hayasaka a adopté une variété de styles musicaux ; il travailla dans l'impressionnisme debussyste, le romantisme de Chopin, la compacité de Satie et le barbarisme de Stravinsky tout en montrant clairement son goût pour la musique ancienne comme le chant grégorien et le *gagaku*. Son expérimentation dans tous ces styles finit par le mener, dans les dernières années de sa vie, vers une vision créative de la « nouvelle musique orientale » : une musique atonale qui se conforme à aucune forme, style ou loi particulière, changeant constamment et toujours amorphe ; sa pensée a grandement influencé son élève, Tōru Takemitsu, tout au long de sa carrière. Hayasaka est mort à l'âge de 41 ans après une longue lutte contre la tuberculose.

Automne (1948) est une pièce composée quand Hayasaka se trouvait encore sous l'influence du choc de l'après-guerre : il écrivit surtout de la musique pour piano sentimentale et introvertie au cours de cette période. On sent, dans cette petite pièce de forme ternaire, combien il aimait Debussy et Chopin.

Kiyoshige Koyama (1914–2009), né la même année que Hayasaka, entreprit sa carrière de compositeur après la guerre seulement. Il étudia la composition avec Komei

Abe et ses contemporains tout en enseignant la musique à des écoles de Tokyo et Nagano – sa ville d'origine au Japon central. Son style était très simple, basé sur la musique folklorique japonaise, de la région de Nagano en particulier ; il résista au courant principal de la musique de ce temps : l'atonalité, le dodécaphonie, le sérialisme et la musique aléatoire étaient en vogue, tout comme dans l'Ouest, dans les années 1950 et les deux décennies qui suivirent. Son œuvre comprend un opéra, *Sansho Dayū* et *Chant d'Aino*, une pièce pour orchestre à cordes.

Kagome-Variation (*Variation de Kagome*) (1967) est une commande de l'école de musique Toho Gakuen pour sa classe de musique pour enfants ; le thème d'ouverture est une comptine traditionnelle suivie de huit variations. La quatrième variation est construite sur des rythmes de festival japonais, la cinquième présente un style de Boogie-Woogie et la sixième rappelle une boîte à musique.

Né à Tokyo, **Akio Yashiro** (1929–1976) est le fils d'un historien distingué de l'art européen. Après avoir étudié la composition dans son enfance avec Saburo Moroi, un grand admirateur de Beethoven, Yashiro entra à l'Académie de musique de Tokyo pour étudier avec Kunihiko Hashimoto et Tomojiro Ikenouchi, un élève d'Henri Busser. Il fréquenta ensuite le Conservatoire de Paris (1951–56) où il devint l'élève de Tony Aubin et d'Olivier Messiaen. Il écrivit des concertos, des sonates et une symphonie ; son ambition était d'allier la structure beethovénienne au coulant et au sens de la couleur de la musique française moderne. Il apporta une contribution considérable à la promotion de l'éducation musicale au Japon. Il mourut à l'âge de 47 ans suite à un arrêt cardiaque.

Nocturne (1947), écrit pendant que Yashiro étudiait encore à l'Académie, montre un pas marqué en avant de la musique française moderne et de son prédécesseur, Kunihiko Hashimoto. Une mélodie à la main droite au début, suggérant mi mineur, se poursuit avec expression.

Yoshinao Nakata (1923–2000) est né à Tokyo. Son père était professeur à l'Académie de Musique de Tokyo et un écrivain de chansons, un contemporain de Rentarō

Taki. En tant que jeune musicien inspiré, Nakata estima beaucoup Chopin, puis Fauré. Il entra à l'Académie de Musique de Tokyo où il étudia le piano avec Noboru Toyomasu et la théorie avec Hashimoto. Son œuvre comprenait plusieurs chansons populaires, des pièces pour piano et des compositions chorales. *Étude de variation* (1966) fut commandée par l'école Toho Gakuen comme pièce pour enfants, tout comme *Variation de Kagome* par Koyama. Le thème d'ouverture en la mineur dans les 13 premières mesures est suivi de huit variations. Noriko Ogawa joua la pièce en public à l'âge de sept ans.

Fils d'un éditeur de magazine, Ryuichi Sakamoto (1952–) est né à Tokyo ; il acquit une réputation considérable pour ses partitions de film – *Merry Christmas, Mr. Lawrence* et les deux films de Bertolucci *The Last Emperor* et *Sheltering Sky*. Tout au long de son éducation musicale, de son enfance à ses études à l'Université Nationale des Beaux-Arts et de Musique de Tokyo (aujourd'hui l'Académie de Musique de Tokyo), Sakamoto n'eut qu'un seul professeur – Taminosuke Matsumoto, un élève de Kanichi Shimofusa et un disciple de Hindemith. Sakamoto écrivit un grand nombre de pièces instrumentales et vocales jusqu'à l'âge de 25 ans environ, puis il se tourna vers la musique pop et forma ensuite son groupe de techno-pop appelé Yellow Magic Orchestra en 1978 ; cela le mena à New York où il a maintenant sa base. Son style musical est un amalgame hautement raffiné de tradition classique, de minimalisme et de musique ethnique.

Suite pour piano (1970) consiste en trois sections : *Vivace scherzando – Lento – Risoluto*. Sans intervalle entre les seconde et troisième sections, elle reflète la fervente admiration de Sakamoto adolescent pour Messiaen et Akira Miyoshi, un compositeur expressionniste japonais, et elle montre une fusion de dynamisme barbare à la Miyoshi et d'accords extatiques de Messiaen.

Just For Me (1981) est l'une de ses dernières compositions, écrite après avoir été reconnu comme musicien pop ; le style de la pièce diffère clairement de celui de la composition mentionnée ci-haut. Sakamoto décrit cette œuvre comme « schumanesque » ;

il écrivit ses pensées musicales suivant son imagination, où qu'il fût. La monodie dans le passage du début et à la fin est influencée par la gamme pentatonique asiatique ; depuis les années 1980, Sakamoto a été profondément influencé par la musique traditionnelle du Japon et d'autres parties de l'Asie – malgré l'influence apparente à la surface, on peut clairement voir que les aspirations musicales de Mitsukuri, Sugawara, Kiyose et d'autres qui partagent les mêmes idées ont été transmises à Sakamoto et à sa génération.

© Motohide Katayama 1997

Noriko Ogawa a acquis une réputation enviable à travers le monde depuis son succès au Concours international de piano de Leeds. Son « jeu merveilleusement poétique » (*The Telegraph*) lui permet de se distinguer et d'acquérir une réputation de spécialiste de l'œuvre de Debussy. Son enregistrement des *Images* de ce compositeur a d'ailleurs fait partie de la sélection de la chaîne Radio 3 de la BBC dans sa série consacrée à l'établissement d'une discothèque idéale. Elle s'est produite en compagnie des plus grands orchestres européens, japonais et américains et a fait ses débuts en 2013 aux BBC Proms où elle a à nouveau été invitée l'année suivante.

Noriko Ogawa est une récitaliste et une chambriste réputée. Elle a travaillé en compagnie de musiciens tels Steven Isserlis, Martin Roscoe, Michael Collins, Peter Donohoe ainsi que l'Ensemble à vents du Philharmonique de Berlin. Sa partenaire musicale, la pianiste Kathryn Stott et elle se sont produites dans le cadre des BBC Proms, ont réalisé une tournée au Japon et ont créé le Concerto pour deux pianos de Graham Fitkin, *Circuit*. Défenseure de la nouvelle musique, elle a participé à de nombreuses créations incluant des œuvres de Dai Fujikura et Richard Dubugnon.

Noriko Ogawa apparaît régulièrement comme juge dans des concours de piano incluant le concours BBC Young Musician et le Concours international de piano de Munich. Elle est la présidente du Concours international de piano de Hamamatsu ainsi

que directrice musicale de son Académie internationale de piano. En 2021, Noriko Ogawa était professeure à la Guildhall School of Music and Drama de Londres ainsi que professeure spécialement nommée au Conservatoire de musique de Tokyo et conseillère artistique de la Salle symphonique Muza Kawasaki. Elle a reçu le Prix des Arts du Ministère de l'éducation du Japon en reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle au profil culturel du Japon à travers le monde. Noriko Ogawa se consacre également avec passion aux œuvres de charité et a recueilli 40 000 £ pour le Tsunami Fund de la Croix rouge britannique. De plus, elle a fondé les «Jamie's Concerts», une série de concerts pour les enfants autistes et leurs parents.

www.norikoogawa.co.uk

Instrumentarium:

Grand piano: Steinway D

[DDD]

Recording Data

Recording: 17th–28th December 1996 at Danderyd Grammar School (Danderyds Gymnasium), Sweden
Producer: Robert von Bahr
Sound engineer: Ingo Petry
Piano technician: Greger Hallin
Equipment: Neumann microphones; Studer 961 mixer; Fostex D-10 DAT recorder, Stax headphones
Post-production: Editing: Robert von Bahr

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Motohide Katayama 1997

Translations: Hiroko Tsuji Dean (English); Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph of Noriko Ogawa: © Per Ströhm

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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   info@bis.se   www.bis.se

BIS-854 © 1996 & ® 1997, BIS Records AB, Sweden.