

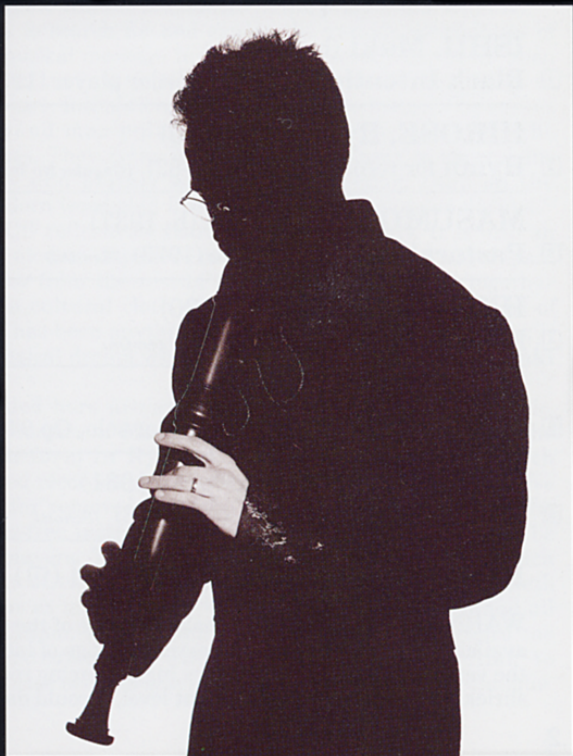
WORLD PREMIÈRE RECORDING

THE JAPANESE RECORDER

MUSIC BY
ISHII, HIROSE,
MASUMOTO AND
SHINOHARA

DAN LAURIN,
RECORDERS &
TAM-TAM

THE JAPANESE RECORDER

ISHII, Maki (b. 1936)

- ① **Black Intention** for one recorder player (1975) (*Zen-On*) **10'32**
-

HIROSE, Ryohei (b. 1930)

- ② **Hymn** for recorder solo (1979-82) (*Ongaku No Tomo Sha*) **8'56**
-

MASUMOTO, Kikuko (b. 1937)

- ③ **Pastorale** for recorder solo (1973) (*Zen-On*) **8'33**
-

HIROSE, Ryohei (b. 1930)

- ④ **Meditation** for recorder solo (*Zen-On*) **9'10**
-

ISHII, Maki (b. 1936)

- ⑤ **east•green•spring** for recorder solo, Op.94 (1991) (*Moeck*) **9'24**
-

SHINOHARA, Makoto (b. 1931)

- ⑥ **Fragmente** for recorder solo (1968) (*Schott*) **7'37**
-

Dan Laurin, recorders and (□) tam-tam

WARNING! This recording makes full use of the extensive dynamics available on CD. It contains an extreme range of intensities and pitches from the very low (tam-tam) to the very high (piercing recorder tones and human shrieks). If played at an imprudent level, it could damage your equipment.

It is virtually impossible to find a single, logical angle of approach to describe this music simply. Its means of expression and its forms are too rich and on occasion so varied. The only common factor is the instrument: the recorder. Therefore I should like to quote Kikuko Masumoto in the preface to *Pastorale*:

'My aim in this piece is to search for and expose the various possibilities of the recorder; to convey a musical message in a way the recorder has never been treated. Simplicity of structure, lack of keys and pads, etc., flexibility in producing various tone colours, intonations and very delicate nuances by means of the *embouchure* and hand manipulation are unique characteristics the recorder genuinely possesses. They make it possible for a player to express his feelings more sensitively and plainly with greater freedom than on the mechanically-equipped modern woodwind instruments such as flute or clarinet.'

The repertoire on this CD reflects 25 years of recorder history. It is also an excellent demonstration of modern Japanese music. In a fascinating way Japan, shielded for three centuries from the rest of the world, has brought together tradition and renewal in a cultural cloth of many colours. The divergence of ritual and high technology has been anything but destructive: on the contrary, it is a prerequisite for the musical drama which is most clearly expressed in **Maki Ishii's *Black Intention***.

All of the works recorded here are astonishingly dramatic and dynamic, ranging from the brusque nature of **Makoto Shinohara's *Fragments*** to the enormous classical arch form in **Ryohei Hirose's *Meditation***. With appreciation the experienced recorder player will note the composers' expressive use of the instrument, so far removed from the conventional opinion that the recorder is a naïve, nuance-free instrument — a view which even seems to be shared by some recorder players. The recorder is in fact an instrument which can produce a rich variety of effects. Recorder terminology in the twentieth century includes such terms as multiphonics, microintonation, glissandi and all manner of forms of articulation. In the traditional *shakuhachi* repertoire the method of playing the instrument — which may seem very 'peculiar' to Westerners — has for centuries been an essential part of performance technique.

This is clear from the way in which the composers handle their material, never descending into affectation.

Despite its title, **Kikuko Masumoto's** *Pastorale* (1973) is a dramatic work full of conflict. The piece consists of three sections: the first and third are played on the tenor recorder whilst the rather more *cantabile* middle section is written for the descant recorder. Masumoto calls for violent contrasts: the player changes instrument, high notes confront low notes, loud notes with quiet, all in order to depict conflict and division. Right from the start we are thrust into a chaotic *crescendo*, a quasi-toccata which leads to... silence. The composer has written the player's breathing into the music, turning it into part of the musical expression. The second section is more lyrical in character. Suddenly there is complete silence; the act of *not* writing a single note (what a challenge for a composer!) is as important as its opposite. This is the closest that we come to the 'pastorale' of the title. The phrases are hesitant, sporadic, asymmetrical, with elements of improvisation. The work finishes with a veritable *tour de force* for the recorder: a powerful *stretto* through a mighty mix-up of big-band chords, bebop arabesques, ornamentation and ugly, strident noises, all thrown down on top of a monotonous march-like motif. The last phrase is reminiscent of a distant *shakuhachi*.

Ryohei Hirose's *Hymn* is in many ways closely related to *Meditation*. There are many similarities in terms both of expression and of choice of motifs, and the composer's refined combination of modality and chromaticism makes an impression on even the hardened modernist. Hirose quite simply writes lovely music; his phrases possess a classical beauty. *Hymn* exists in two versions, one in manuscript for treble recorder and the other a revised and shortened edition for transverse flute. I have selected this latter version, but I have modified all the multiphonic sounds in accordance with the manuscript version because the transverse flute is constructed according to different acoustic principles.

Maki Ishii's *east•green•spring* is a piece commissioned by the international recorder competition in Calw, Germany in 1992. The work consists of three sections played *attacca*. The distressing, beautiful melody of the opening is cut to pieces in the same bestial manner that we experienced in *Black*

Intention. The second section presents a whole collection of compositional tricks in order to disguise the relatively limited number of themes. The illusion of multiplicity is created by continual variation of accentuation, articulation, dynamics and note values — all within a rondo form which is in fact quite simple. The piece comes to an end with a cascade of notes.

Dan Laurin

Dan Laurin was born in 1960 of Russian and Swedish parents. He studied the recorder in Denmark and in the Netherlands. He combines his career as a recorder soloist with teaching the instrument. He is currently Professor of the recorder at Bremen as well as Dozent at the Fünen Academy of Music, Odense. Dan Laurin also gives special courses in the musical rhetoric of the baroque and the interpretation of modern music. His development of greater dynamic expressivity in recorder playing has encouraged contemporary composers to write music for him and his next recording for BIS will include a number of contemporary recorder concertos. He appears on 4 other BIS records.

Es ist schlicht und einfach unmöglich, diese Musik einfach und logisch zu beschreiben. Ihre Ausdrucksformen sind dafür zu vielfältig und wechseln stellenweise zu sehr. Der einzige gemeinsame Nenner ist das Instrument: die Blockflöte. Deswegen möchte ich das Vorwort von Kikuko Masumoto zur *Pastorale* zitieren:

„Es ist meine Absicht, in diesem Stück die verschiedenen Möglichkeiten der Blockflöte zu erforschen und vorzuführen, die musikalische Botschaft auf eine Weise zu bringen, auf welche die Blockflöte noch nie behandelt wurde. Die Einfachheit der Struktur, das Fehlen einer Mechanik, die Flexibilität hinsichtlich des Hervorbringens verschiedener Klangfarben, Intonationen und sehr feinfühler Nuancen durch die *embouchure* und die Behandlung durch die Hand, sind einzigartige Charakteristika der Blockflöte. Sie ermöglichen es dem Spieler, seine Gefühle sensibler und deutlicher zum Ausdruck zu bringen als auf mechanisch ausgerüsteten, modernen Holzblasinstrumenten wie Flöte oder Klarinette.“

Das Repertoire auf dieser CD spiegelt 25 Jahre der Blockflötengeschichte. Es ist zugleich eine ausgezeichnete Vorführung moderner japanischer Musik. Auf eine faszinierende Weise hat das dreihundert Jahre lang vom Rest der Welt abgeschirmte Japan Tradition und Erneuerung in einem vielfarbigen kulturellen Gewebe zusammengefügt. Die Divergenz zwischen Rituellern und Hochtechnologie war dabei alles andere als destruktiv; sie ist im Gegenteil eine Voraussetzung für das musikalische Drama, das in **Maki Ishiis *Black Intention*** am deutlichsten zum Ausdruck kommt.

Sämtliche hier eingespielte Werke sind erstaunlich dramatisch und dynamisch, von der barschen Natur in **Makoto Shinoharas *Fragmenten*** bis zur enormen, klassischen Bogenform in **Ryohei Hiroses *Meditation***. Der erfahrene Blockflötenspieler nimmt mit Wohlwollen zur Kenntnis, daß der Komponist das Instrument auf expressive Weise einsetzt, so weit entfernt von der konventionellen Meinung, die Blockflöte sei ein naives, nuancenloses Instrument — eine Meinung, die sogar von einigen Blockflötenspielern geteilt wird. In Wirklichkeit ist die Blockflöte fähig, eine reiche Vielfalt von Effekten hervorzubringen. Die Blockflötenterminologie des 20. Jahrhunderts umfaßt Wörter wie Multiphonie, Mikrointonation, Glissandi und alle erdenklichen Varianten der Artikulation. Im traditionellen *shakuhachi*-Repertoire ist die Spielweise — die abendländischen Hörern „seltsam“ vorkommen mag — seit Jahrhunderten ein wichtiger Teil der Technik. Dies geht deutlich aus der Weise hervor, auf welche die Komponisten ihr Material behandeln; sie gehen niemals in Affektiertheit über.

Trotz ihres Titels ist **Kikuko Masumotos *Pastorale*** (1973) ein dramatisches, konfliktgeladenes Werk. Das Stück besteht aus drei Teilen: der erste und dritte wird auf der Tenorblockflöte gespielt, während der kantablere Mittelteil für Sopranflöte geschrieben ist. Masumoto bringt heftige Effekte: der Spieler wechselt die Instrumente, hohe Töne werden tiefen Tönen gegenübergestellt, laute Töne ruhigen Tönen, alles um Konflikt und Zerspaltung zu schildern. Gleich zu Beginn werden wir in ein chaotisches *crescendo* geworfen, eine Quasi-Toccata, die ins... Schweigen führt. Der Komponist schrieb das Atmen des Spielers in den Noten vor und machte somit daraus einen Teil

des musikalischen Ausdruckes. Der Charakter des zweiten Teiles ist eher lyrisch. Plötzlich herrscht ein totales Schweigen; *keine* einzige Note zu schreiben (was für eine Herausforderung an einen Komponisten!) ist genauso wichtig wie das Gegenteil. Näher zum „Pastorale“ des Titels kommen wir nicht. Die Phrasen sind zögernd, sporadisch, asymmetrisch, mit improvisatorischen Elementen. Das Werk endet mit einem veritablen Glanzstück der Blockflöte: ein kraftvolles *stretto* durch eine gewaltige Mischung von Big-Band-Akkorden, Be-Bop-Arabesken, Verzierungen und häßlichen, durchdringenden Klängen, alles auf ein monotones, marschähnliches Thema geworfen. Die letzte Phrase erinnert an ein fernes *shakuhachi*.

Ryohei Hirose *Hymnus* ist auf mannigfaltige Art mit der *Meditation* eng verwandt. Sowohl ausdrucksmäßig als auch hinsichtlich der Themenwahl gibt es viele Ähnlichkeiten, und die raffinierte Kombination von Modalität und Chromatik beeindruckt selbst einen abgehärteten Modernisten. Hirose schreibt ganz einfach eine Musik, deren Phrasen von klassischer Schönheit sind. Es gibt zwei Fassungen des *Hymnus*, eine als Manuskript für Altblockflöte und eine revidierte und gekürzte Fassung für Querflöte. Ich wählte diese Fassung, modifizierte aber sämtliche multiphonischen Klänge dem Manuskript entsprechend, da die Querflöte nach anderen akustischen Grundsätzen gebaut ist.

Maki Ishii *east•green•spring* ist ein Auftragswerk für den internationalen Blockflötenwettbewerb in Calw, Deutschland, 1992. Das Werk besteht aus drei *attacca* gespielten Abschnitten. Die besorgniserregende, schöne Melodie des Anfangs wird auf dieselbe bestialische Weise zerschnitten, die wir bereits in *Black Intention* erlebten. Der zweite Teil bringt eine ganze Sammlung von kompositorischen Tricks, die es verbergen sollen, daß die Anzahl der Themen relativ begrenzt ist. Die Illusion der Vielfalt wird durch dauernde Variationen von Akzenten, Artikulation, Dynamik und Notenwerten hervorgezaubert — alles innerhalb einer im Grunde genommen ganz einfachen Rondoform. In einer Kaskade von Tönen wird das Ende des Stücks erreicht.

Dan Laurin

Dan Laurin wurde 1960 als Sohn russischer und schwedischer Eltern geboren. Er studierte Blockflöte in Dänemark und den Niederlanden. Neben seiner solistischen Karriere unterrichtet er auch Blockflöte: derzeit ist er Professor in Bremen und Dozent an der Fünen-Musikakademie in Odense. Er gibt auch Sonderkurse für die musikalische Rhetorik des Barockzeitalters und für die Interpretation moderner Musik. Seine Entwicklung der dynamischen Expressivität des Blockflötenspiels hat zeitgenössische Komponisten dazu angeregt, für ihn Musik zu schreiben. Seine nächste BIS-Aufnahme wird einige zeitgenössische Blockflötenkonzerte umfassen. Er erscheint auf vier weiteren BIS-Platten.

Il est presque impossible de choisir une seule facette logique qui nous permettrait de décrire aisément cette musique — les moyens d'expression et les formes sont trop riches et parfois trop différentes l'une de l'autre pour ce faire. Le seul dénominateur commun est l'instrument: la flûte à bec. C'est pourquoi je voudrais citer Kikuko Masumoto dans sa préface de *Pastorale*:

“Mon but avec cette pièce est de rechercher et d'exposer les différentes possibilités de la flûte à bec de transmettre un message musical d'une façon encore jamais requise de la flûte douce. Simplicité dans la structure, absence de clés et de tampons, flexibilité dans la production des différentes couleurs tonales, intonations et nuances très délicates au moyen de l'embouchure et de l'emploi de la main sont des caractéristiques bien typiques de la flûte à bec. Elles permettent au flûtiste d'exprimer ses sentiments avec plus de sensibilité et d'aise et avec plus de liberté que sur les instruments à vent modernes comme la flûte ou la clarinette qui sont équipées d'un mécanisme.”

Le répertoire sur ce disque reflète 25 ans d'histoire de la flûte à bec. Il est aussi un excellent indice de la nouvelle musique composée au Japon. Pendant 300 ans sans communications avec le reste du monde, le Japon a, de façon fascinante, allié tradition et renouvellement dans un tissu culturel bigarré. La rupture entre le rituel et la haute technologie est loin d'être destructrice; au

contraire, elle est une condition pour le drame musical exprimé au mieux dans ***Black Intention* de Maki Ishii.**

Toutes les œuvres sont étonnamment dramatiques et dynamiques, de la brusquerie de ***Fragments* de Makoto Shinohara** à l'énorme forme d'arche classique dans ***Méditation* de Ryohei Hirose.** Un flûtiste chevronné se réjouit du traitement expressif de l'instrument, si éloigné de la conception traditionnelle de la flûte à bec qui en fait un instrument simplet sans nuances, opinion qui semble partagée par plusieurs joueurs de flûte douce. L'instrument est pourtant riche en effets. Son vocabulaire du 20e siècle renferme des mots comme "multiphoniques", "microintonation", glissandi et toutes sortes de formes d'articulation. Dans le répertoire traditionnel de la shakuhachi, les exigences d'exécution — bien trop étranges pour un occidental — font normalement partie de la technique de jeu depuis des siècles déjà. Cela se remarque car, dans leurs morceaux, les compositeurs ne versent jamais dans l'affectation.

En dépit de son titre, ***Pastorale* de Kikuko Masumoto** de 1973 est une œuvre dramatique aux nombreux conflits. Le morceau se compose de trois parties; la première et la troisième sont jouées sur une flûte à bec ténor alors que la section médiane, un peu plus cantabile, est destinée à la flûte soprano. Masumoto emploie des contrastes violents: on change d'instrument, l'aigu est confronté avec le grave, le fort avec le doux, tout pour décrire l'idée de conflit et de division. On est jeté dès le début dans un crescendo chaotique, une quasi-toccata qui mène... au silence. Le compositeur a incorporé les respirations au tissu musical — elles font partie de l'expression. La seconde partie est de caractère plus lyrique. Soudainement, c'est le silence complet; le fait de *ne pas* écrire une note (quel défi pour un compositeur) est aussi important que le contraire. Voilà tout le "pastoral" de cette œuvre. Le phrasé est hésitant, sporadique, asymétrique et parfois improvisatoire. L'œuvre se termine par un tour de force sur la flûte à bec ténor, une strette violente à travers un véritable méli-mélo d'accords de "bigband", d'ornements sinueux de be-bop et de tapage strident déversés sur un motif de marche monotone. La dernière phrase rappelle une shakuhachi lointaine.

Hymne de **Ryohei Hirose** est, de bien des façons, une œuvre sœur de *Méditation*. Les deux renferment des similitudes quant à l'expression et au choix des motifs et l'alliage raffiné, du compositeur, de la modalité et du chromatisme impressionne même les modernistes endurcis que nous sommes. Hirose écrit tout simplement de la belle musique. Ses phrases sont d'une beauté classique. Il existe deux versions d'*Hymne*, une en manuscrit pour flûte douce alto et une édition révisée ultérieure, écourtée, pour flûte traversière. C'est cette dernière que j'ai choisie. J'ai pourtant modifié tous les sons "multiphones" conformément à ceux existant dans le manuscrit car la flûte traversière est bâtie selon d'autres principes acoustiques.

east•green•spring de **Maki Ishii** est une œuvre commandée pour le concours international de flûte à bec de Calw en Allemagne en 1992. Les trois mouvements sont joués *attacca*. La mélodie d'une beauté douloureuse de l'introduction est déchiquetée aussi bestialement que dans *Black Intention*. La seconde partie de l'œuvre présente une foule de trucs compositionnels afin de dissimuler un nombre relativement restreint de thèmes. L'illusion de multiplicité est créée par une variation continuelle de l'accentuation, des nuances et des valeurs de notes, le tout dans une forme de rondo en fait assez simple. L'œuvre culmine finalement dans une cascade de notes. **Dan Laurin**

Dan Laurin est né en 1960 de parents russe et suédois. Il étudia la flûte à bec au Danemark et aux Pays-Bas. Il associe sa carrière de soliste à celle de professeur de flûte à bec. Il est actuellement professeur de flûte à bec à Brême ainsi que "Dozent" à l'Académie de Musique de Fyn, Odense. Dan Laurin donne aussi des cours spéciaux en rhétorique musicale du baroque et en interprétation de musique moderne. Il a développé une expression dynamique accrue dans le jeu de la flûte à bec, ce qui encouragea des compositeurs contemporains à écrire de la musique pour lui et son prochain disque BIS inclura des concertos contemporains pour flûte à bec. Il a enregistré sur 4 autres disques BIS.

INSTRUMENTARIUM

Ishii, *Black Intention*: Moeck a=440 Hz and a=415 Hz descant recorders and

Yamaha tenor recorder. Tam-tam: Paiste

Hirose, *Hymn*: Frans Twaalhoven acrylic treble recorder

Masumoto, *Pastorale*: Yamaha tenor and descant recorders

Hirose, *Meditation*: Frederick Morgan Denner treble recorder, a=440 Hz

Ishii, *east•green•spring*: Yamaha tenor recorder

Shinohara, *Fragmente*: Yamaha tenor recorder

I am indebted to Yamaha Sweden for generously supplying the tenor recorders used on this recording — D.L.

Recording data: 1993-11-27/29 at Furuby Church, Sweden

Recording engineer: Robert von Bahr

2 Neumann U89 microphones; microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm;

Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Robert von Bahr

Digital editing: Robert von Bahr

Cover text: Dan Laurin

English translation: Andrew Barnett

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front & back cover photographs: Anders Annell

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

England

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

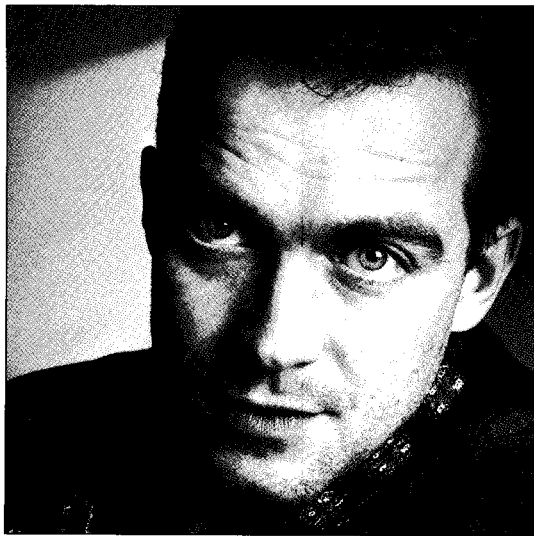
If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & © 1993 & 1994, BIS Records AB

Dan Laurin

**The acrylic
recorder made by
Frans Twaalhoven
and used in this
performance of
Hirose's *Hymn***