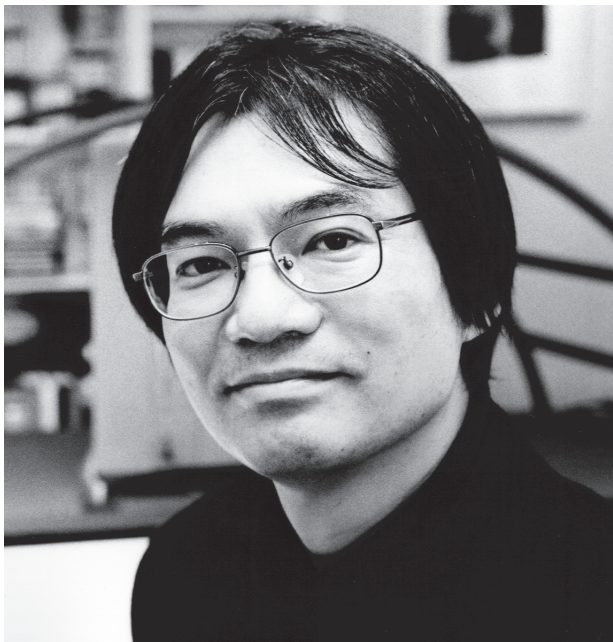

YOSHIHIRO KANNO | LIGHT, WATER, RAINBOW...
NORIKO OGAWA piano

YOSHIHIRO KANNO

Photo: © Akira Kinoshita

KANNO, YOSHIHIRO (b. 1953)

1	THE REMAINS OF THE LIGHT III, 'ANGEL'S LADDER'
for piano and computer	19'05
2	A PARTICLE OF LIGHT for piano and Nambu bell	13'07
3	A PARTICLE OF WATER for piano and Myochin hibashi	13'07
4	A PARTICLE OF RAINBOW for piano and Kabuki Orgel	11'53
5	LUNAR RAINBOW for piano, toy piano and computer	10'44
6	PRELUDE FOR ANGEL for piano	2'54

TT: 72'09

NORIKO OGAWA *piano*

All works in manuscript

The Remains of the Light III, ‘Angel’s Ladder’ for piano and computer (2006)

Angel’s Ladder depicts a scene of so-called crepuscular rays: rays of sunlight streaming through gaps in thick clouds. The parallel rays of sunlight descend onto the ground, but in the present interpretation of the phenomenon, they instead ascend as ribbons of light into heaven. The musical messages uttered by the piano are made to rise by means of computer processing. The piece was composed in 2006, marking the tenth anniversary of the death of the Japanese composer Tōru Takemitsu, as a commission by the pianist Noriko Ohtake, a specialist on Takemitsu’s music. Accordingly, the piece includes several musical quotations from works by Takemitsu. The quoted passages are processed real-time through a so-called ring modulator, resulting in an eccentric sound colour which would probably have pleased the master composer. The sounds climb up the curtain of light, the piano ascends the Angel’s Ladder. And one can imagine what is above...

About the Particles of Piano Series

The *Particles of Piano* series comprises three pieces: *A Particle of Light*, *A Particle of Water* and *A Particle of Rainbow*. The pianist plays not only the piano but also the Nambu bell (a Japanese wind chime made of iron), Myochin hibashi (metal chopsticks made by the Myochin family of master swordsmiths) and Kabuki Orgel (a set of metal bells of the type used in Kabuki performances) respectively. The series was commissioned by Noriko Ogawa and MUZA Kawasaki Symphony Hall for Ogawa’s solo recitals at MUZA in 2009, 2010, and 2011. The pieces ‘Light’ and ‘Water’ had their UK premières in 2010 and the third, ‘Rainbow,’ in 2011, all at the Guildhall School of Music and Drama and all performed by Ogawa.

As works of art, the compositions are intended to create a new concept of music: collaborations between Japanese ‘primitive’ sounds and a Western instrument. Purely in terms of physics, they are composites of the overtone structure of the piano,

consisting of harmonics, and the non-integer multiple frequencies ('inharmonic' sounds) of the collaborative instruments.

For a pianist to play these Japanese instruments simultaneously with the piano explores new possibilities for performance practice. At the same time, as the Japanese instruments emit a different overtone structure within the piano's field of resonance and therefore influence the resonance of the piano strings, an utterly novel acoustical construct is created.

To the audience, the sound of the piano appears to be amplified because the non-integer sounds fill in the spaces of the overtone series. During performances of these pieces, audiences are often struck by this original sound world – a previously unheard combination of Western and Japanese characteristics.

This is the first time these Japanese sound sources have been used in a musical composition with piano for the purpose of acoustical extension. The Nambu bell is an iron bell made traditionally to produce multiple frequencies at a single strike. These generate a subtle acoustical interference, of a kind avoided in Western music but which in Japanese tradition is credited with magical protective powers. The Myochin hibashi are made of the same pure steel that is used to forge Japanese samurai swords. When made to oscillate, the steel in its chopstick form can reverberate for as long as 40 to 60 seconds. That acoustical distinction is one element of this project. The sound is characterized by a unique interference which no other instrument can produce and which blends particularly well with the piano. The Kabuki Orgel consists of five hemispheric bells, rung with a wooden mallet. Their pitches resemble a pentatonic scale, but are based neither on equal temperament nor on pure (or just) intonation. Instead the bells are tuned according to a method founded on traditional Japanese aesthetics. In Kabuki performances, the bells are used to symbolize mysterious spirits or exotic beings. In short, these three instruments possess specifically 'Japanese' acoustical traits, and they lend themselves to both aesthetic and to scientific experiments.

The interactions of these instruments and the piano are a significant discovery, comparable to John Cage's invention of the prepared piano. By representing both musical and scientific innovations, these pieces fulfil my compositional aims and aspirations.

A Particle of Light for piano and Nambu bell (2009)

Imagine a moment when a light can be seen through the wind, a light like a drop of crystal sound. When composing this work, the idea was to 'make light audible' through the many sounds of the piano. The Nambu bell acts as a catalyst between the piano and the light and leads the light into the sound. The light glows amid the wash of sound produced by the piano. The strings of the piano are made of iron. Its powerful sound and soft tone both result from the vibrations of iron. While the piano sound is a musical 'iron sound', that of the Nambu bell is a mysterious one. These Western and Japanese 'iron sounds' each possesses a strong individuality and, at the same time, they have much in common. The work begins with the mysterious sound of the Nambu bell enveloping the musical sound of the piano, and for a while they respond to each other. The bell at times liberates the piano and occasionally encloses it, and gradually a light can be seen in the sounds. The piano part grows increasingly complex, and at a climax the two 'iron sounds' encounter again. They continue their journey further, and towards the end, in a *diminuendo*, they are absorbed by the light.

A Particle of Water for piano and Myochin hibashi (2010)

The ancient pond

A frog leaps in

The sound of the water. (English translation by Donald Keene)

This famous haiku by Matsuo Bashō (1644–94) depicts a frog leaping into water. The tiny sound of the splash seems to create an entire world. The leap of the frog sets off ripples that spread through the water, a three-dimensional movement that expands below the surface. Above it, surrounding the ancient pond, is silent space. For Bashō's contemporaries, his chosen subject will have been unexpected and unconventional. The way he expresses the movement of the water and the atmosphere is such that the poem encapsulates infinity. As I began composing *A Particle of Water*, these lines didn't leave me alone: a piece of programme music depicting a movement in the water caused by a leaping frog, and quite literally the movement of a particle of water. Once this movement begins, it is unstoppable and sets off a never-ending chain reaction, an image which is closely reflected by the sound of the Myochin hibashi. These chopsticks are made of *tamahagane*, the pure steel used to make traditional swords, and forged of an ancient metal they amplify the acoustical chain reaction further.

A Particle of Rainbow for piano and Kabuki Orgel (2011)

The third and last work of the *Particles of Piano* trilogy utilizes the Kabuki Orgel, depicting the seven colours of the rainbow woven out of water and light. To see a rainbow is somehow a moving experience, because of its beauty, perhaps, and its rarity. This spectral analysis of the light of the natural world represents one of the most beautiful phenomena on our earth. Granted, a rainbow has no sound; but precisely because of this we can hear music. The aura emitted by the delicate seven colours is the light of the earth; and also a reflection of the sun. This vibrant silence

is what I wanted to try to transfer to the piano. Among the Japanese instruments used in the series, the Kabuki Orgel (or *orugōru*) is the one with the strongest associations with musical performance, and is actually used among the instruments that accompany a Kabuki play. Although it received its name following the appearance of Western music boxes (*orugōru*, from Dutch ‘Orgel’) in the 19th century, this is more than anything else a reflection of the Japanese enthusiasm for things Western. Its characteristic sound brings to mind the distinctive beauty of the rainbow.

Lunar Rainbow for piano, toy piano and computer (2012)

A rainbow appearing on a moonlit night? Faint light emits pale colours. In contrast to the moonlight, the rainbow’s light diffuses into darkness. The piece was inspired by the idea of this dim light. What might the sound of such dim rainbow colours be? Although there are numerous works inspired by the image of moonlight, moonlight itself does not make any sound. Neither does its rainbow. In this piece, the colours of the rainbow are embodied in the sounds of the toy piano, processed by a computer in real time. The piece was commissioned and premièred by Noriko Ohtake. The pianist plays both the piano and the toy piano. The sounds of the toy piano, captured by a microphone, are sent to the computer, which transforms them, generating a layer of light. This veil of light then envelops the real piano.

Prelude for Angel for piano (1985)

The piece was composed for the experimental animated film by Mamoru Oshii, *Angel’s Egg*, in which it is heard after the film itself has ended... an ending which is also a beginning, a prelude – just as it is on the present disc.

© *Yoshihiro Kanno* 2014

Yoshihiro Kanno, born in Tokyo in 1953, graduated from the Tokyo University of Fine Arts and Music with the Master's Degree in 1980. In 1979, he won the Prince Pierre of Monaco Musical Composition Prize for his String Quartet. In 1994, his *Les Temps des Miroirs – L'Horizontale du Vent* for ryuteki, sho and electronic music was selected as a recommended work of the International Music Council, sponsored by UNESCO. In 2012, he won the Award for Creative Tradition of the Japan Arts Foundation for his compositions based on Japanese idioms and traditions. Among Kanno's representative works, the ballet music *Mandala*, premièred in Tokyo in 1987, was heard at the Edinburgh International Festival in 1988 and performed in New York and Washington, D.C. in 1991. The work for Gagaku orchestra *Moon Phase* was performed in Tokyo, Germany and Spain, and the work for Japanese traditional ensemble *A Lunar Note* was performed in Tokyo and several cities in the United States. In 2005, *City of Wind* for violin, shakuhachi, sho, koto, keyboard, computer sounds, video and acoustic control, commissioned by RITE Project, was performed in New York. *Earth Stream* for percussion and piano four-hands, commissioned by Noriko Ogawa, was premièred by Evelyn Glennie, Noriko Ogawa and Philip Smith in Kawasaki in 2007. In 2008, *Deep-Sea Maze* for flute and percussion was commissioned by and performed at KlangZeit Münster, Germany. In 2009–11, the *Particles of Piano* series was commissioned by Noriko Ogawa and MUZA Kawasaki Symphony Hall. Kanno's latest work is a commission by Suntory Hall in 2014, *Himiko – Memories of the Sun Goddess* which comprises Kabuki, Noh, Gagaku, Shomyo, Western instruments including the pipe organ, and traditional and modern dances, creating a whole new world of sound.

Kanno's compositions are founded on three genres – Western orchestral music, Japanese traditional instruments, and computer music. Employing the various elements freely and without constraint, he has composed a number of pieces based on Japanese idioms and traditions.

Since achieving her first great success at Leeds International Piano Competition, **Noriko Ogawa** has worked with leading orchestras and conductors including Charles Dutoit, Osmo Vänskä, Leonard Slatkin and Tadaaki Otaka. She is also renowned as a recitalist and chamber musician, performing with artists such as Evelyn Glennie. In 2001 Ogawa established a piano duo with Kathryn Stott.

Noriko Ogawa is associate artist at Bridgewater Hall in Manchester where she was artistic director for the ‘Reflections on Debussy’ festival, jointly presented by the BBC Philharmonic and Bridgewater Hall during the 2011–12 season. In 2015 she continues her relationship with Bridgewater Hall as associate artist for the Ravel and Rachmaninov Festival alongside Peter Donohoe.

Noriko Ogawa is an exclusive recording artist for BIS Records. Her discography includes Takemitsu’s *Riverrun* (Editor’s Choice, *Gramophone*) and Mussorgsky’s *Pictures from an Exhibition* (Critics’ Choice, *BBC Music Magazine*). Her recordings of Debussy’s complete piano music have won widespread critical acclaim.

Noriko Ogawa has received the Japanese Ministry of Education’s Art Prize in recognition of her outstanding contribution to the global cultural profile of Japan. Since 2004 she has acted as artistic advisor for the MUZA Kawasaki Symphony Hall.

Noriko Ogawa is passionate about charity work, particularly after the earthquake and tsunami which devastated Japan in early 2011. Since the earthquake she has raised over £20,000 for the British Red Cross Japan Tsunami Fund and is keen to keep fundraising, also working with the Japan Society throughout 2012. She has also founded Jamie’s Concerts, a series for autistic children and their parents.

For further information please visit www.norikoogawa.com

NAMBU BELL, MYOCHIN HIBASHI AND KABUKI ORGEL

Die Überreste des Lichts III „Engelsleiter“ für Klavier und Computer (2006)

Engelsleiter stellt eine Szene dar, die von sogenannten Dämmerungsstrahlen geprägt ist: Sonnenstrahlen, die durch die Lücken einer dichten Wolkenschicht scheinen. Die parallelen Strahlen des Sonnenlichts leuchten hinab bis auf den Boden, aber in der hier behandelten Interpretation des Phänomens steigen sie stattdessen als Lichtbänder himmelwärts. Die musikalischen Äußerungen des Klaviers werden mit Computerunterstützung in die Höhe getrieben. Das Stück wurde 2006 zum 10. Todestag des japanischen Komponisten Tōru Takemitsu komponiert und ist ein Auftragswerk der Pianistin Noriko Ohtake, einer Expertin für Takemitsus Musik. Aus diesem Grund enthält das Stück mehrere musikalische Zitate aus Takemitsus Werken. Die zitierten Passagen werden über einen sogenannten Ringmodulator in Echtzeit verarbeitet, was zu einer exzentrischen Klangfarbe führt, die dem großen Komponisten sicher gefallen hätte. Die Klänge erklimmen den Lichtervorhang, das Klavier steigen die Engelsleiter hinauf. Und man kann sich vorstellen, was dort oben folgt ...

Über den Particles of Piano-Zyklus

Der Zyklus *Particles of Piano* (Klavierpartikel) besteht aus drei Teilen: *A Particle of Light* (Ein Lichtpartikel), *A Particle of Water* (Ein Wasserpartikel) und *A Particle of Rainbow* (Ein Regenbogenpartikel). Der Pianist spielt nicht nur Klavier, sondern auch die Nambu-Glocke (ein japanisches Windspiel aus Eisen), Myochin hibashi (Metallstäbe, die von den Meisterschwertschmieden der Familie Myochin hergestellt wurden) sowie die Kabuki-Orgel (ein Satz gestimmter Metallglocken, wie sie bei Kabuki-Aufführungen verwendet werden). Der Zyklus wurde von Noriko Ogawa und der MUZA Kawasaki Symphony Hall für Ogawas dortige Recitals in den Jahren 2009, 2010 und 2011 in Auftrag gegeben. Ihre britische Erstaufführung (ebenfalls durch Ogawa) erlebten die „Licht“- und „Wasser“-Stücke 2010, das

„Regenbogen“-Stück ein Jahr später – alle drei an der Guildhall School of Music and Drama. Als Kunstwerke sollen die Kompositionen ein neues musikalisches Konzept vertreten: das Zusammenspiel von japanischen „primitiven“ Klängen mit einem westlichen Instrument. In rein physikalischer Hinsicht handelt es sich dabei um Komposita aus dem Obertonspektrum des Klaviers, das aus harmonischen Teiltönen besteht, und den nicht-ganzzahligen Frequenzverhältnissen („unharmonische“ Klängen) der beteiligten Instrumente.

Wenn ein Pianist auch die japanischen Instrumente spielt, ergeben sich neue Möglichkeiten für die Aufführungspraxis. Und weil die japanischen Instrumente innerhalb des Resonanzraums des Klaviers eine andere Obertonstruktur hervorbringen, welche ihrerseits das Resonanzverhalten der Klaviersaiten beeinflusst, entsteht eine völlig neuartige akustische Gestalt.

Dem Publikum erscheint der Klang des Klaviers gleichsam verstärkt, da die Lücken der Obertonreihen von den nicht-ganzzahligen Klängen aufgefüllt werden. Das Publikum ist von dieser originellen Klangwelt, die eine bisher nicht gekannte Kombination von westlichen und japanischen Charakteristika darstellt, oft verblüfft.

Es ist das erste Mal, dass diese japanischen Klangquellen in einer Klavierkomposition zur Zwecke der akustischen Erweiterung verwendet wurden. Die Nambu-Glocke ist eine Eisenglocke, die üblicherweise dafür verwendet wird, bei einem einzigen Anschlag mehrere Frequenzen abzugeben. Diese wiederum erzeugen subtile akustische Interferenzen, wie sie in der westlichen Musik vermieden werden, in der japanischen Tradition aber mit magischen Schutzmächten verbunden sind. Die Myochin hibashi-Stäbe werden aus demselben reinen Stahl hergestellt wie japanische Samurai-Schwerter. In Schwingung versetzt, kann der Stahl 40 bis 60 Sekunden nachklingen. Derlei akustische Differenzierung ist ein Charakteristikum dieses Projektes. Der Klang ist von einer einzigartigen Interferenz geprägt, die kein anderes Instrument hervorrufen kann und die sich besonders gut mit dem

Klavier mischt. Die Kabuki-Orgel besteht aus fünf halbkugelförmigen Glocken und wird mit einem Holzhammer gespielt. Ihre Tonhöhen ähneln einer pentatonischen Skala, basieren aber weder auf der gleichstufigen noch auf der reinen (oder natürlichen) Stimmung. Stattdessen werden die Glocken nach einem Verfahren gestimmt, das sich auf die traditionelle japanische Ästhetik stützt. Bei Kabuki-Aufführungen werden die Glocken verwendet, um geheimnisvolle Geister oder exotische Wesen zu symbolisieren. Kurz gesagt, besitzen diese drei Instrumente spezifisch „japanische“ akustische Eigenschaften, und sie eignen sich sowohl für ästhetische wie für wissenschaftliche Experimente.

Die Wechselwirkungen zwischen diesen Instrumenten und dem Klavier stellt eine bedeutende Entdeckung dar, die mit John Cages Erfindung des präparierten Klaviers vergleichbar ist. Indem diese Stücke musikalische und auch wissenschaftliche Innovationen verkörpern, verwirklichen sie meine kompositorischen Ziele und Bestrebungen.

Ein Lichtpartikel für Klavier und Nambu-Glocke (2009)

Stellen Sie sich einen Moment vor, in dem ein Licht durch den Wind zu sehen ist, ein Licht wie ein Tropfen kristallinen Klanges. Bei der Komposition dieses Werks ging es um die Idee, mittels der zahlreichen Klänge des Klaviers Licht „hörbar“ zu machen. Die Nambu-Glocke wirkt als Katalysator zwischen dem Klavier und dem Licht und überführt das Licht in Klang. Das Licht leuchtet inmitten der Klangschleier des Klaviers. Die Saiten des Klaviers sind aus Eisen; sein kraftvoller Klang und sein weicher Ton ergeben sich aus dem Schwingungsverhalten von Eisen. Während der Klavierklang ein musikalischer „Eisenklang“ ist, ist der der Nambu-Glocke geheimnisvoll. Die westlichen und japanischen „Eisenklänge“ besitzen beide eine starke Individualität und haben doch vieles gemein. Das Werk beginnt mit dem geheimnisvollen Klang der Nambu-Glocke, der den musikalischen Klavierklang um-

gibt, und eine Zeitlang reagieren beide aufeinander. Mal setzt die Glocke das Klavier frei, mal umschließt sie es, und allmählich zeigt sich ein Licht in den Klängen. Der Klavierpart wird zusehends komplexer, und auf einem Höhepunkt treffen die beiden „Eisenklänge“ aufeinander. Sie setzen ihre Reise fort, bis sie gegen Ende in einem Diminuendo vom Licht absorbiert werden.

Ein Wasserpartikel für Klavier und Myochin hibashi-Stäbe (2010)

Der alte Teich

Ein Frosch springt hinein

Das Geräusch des Wassers.

Dieses berühmte Haiku von Matsuo Bashō (1644–1694) handelt von einem Frosch, der ins Wasser springt. Das leise Geräusch hochspritzenden Wassers scheint eine ganze Welt zu erschaffen. Der Sprung des Frosches löst Wellen aus, die sich im Wasser ausbreiten – eine dreidimensionale Bewegung, die sich unter der Oberfläche fortsetzt. Darüber, den alten Teich säumend, ist stiller Raum. Für Bashōs Zeitgenossen muss dieses Sujet so unerwartet wie unkonventionell gewesen sein. In der Art und Weise, wie er die Bewegung des Wassers und die Stimmung ausdrückt, birgt dieses Gedicht Unendlichkeit. Als ich *Ein Wasserpartikel* zu komponieren begann, haben mich diese Zeilen begleitet: ein Stück Programmmusik, das eine Bewegung im Wasser schildert, von einem springenden Frosch verursacht, und ganz wörtlich: die Bewegung eines Wasserpartikels. Sobald diese Bewegung beginnt, ist sie unaufhaltbar und löst eine nie endende Kettenreaktion aus – ein Bild, das sich im Klang des Myochin hibashi widerspiegelt. Diese Stäbe bestehen aus Tamahagane, dem reinen Stahl für traditionelle Schwerter; aus altem Metall geschmiedet, verstärken sie die akustische Kettenreaktion weiter.

Ein Regenbogenpartikel für Klavier und Kabuki-Orgel (2011)

Das dritte und letzte Werk des *Particles of Piano*-Zyklus nutzt die Kabuki-Orgel, die die sieben Farben des aus Wasser und Licht gewebten Regenbogens darstellt. Der Anblick eines Regenbogens ist vielleicht wegen seiner Schönheit und wegen seiner Seltenheit eine bewegende Erfahrung. Diese Spektralanalyse des natürlichen Lichts ist eines der schönsten Phänomene auf unserer Erde. Zugegeben, ein Regenbogen hat keinen Klang; aber gerade deswegen können wir Musik hören. Die von den sieben zarten Farben erzeugte Aura ist das Licht der Erde und zugleich eine Reflektion der Sonne. Ich habe versucht, diese lebhaftige Stille auf das Klavier zu übertragen. Unter den in diesem Zyklus verwendeten japanischen Instrumenten steht die Kabuki-Orgel (oder *orugōru*) am ehesten mit musikalischen Aufführungen in Zusammenhang; tatsächlich gehört sie zu den Instrumenten, die im Kabuki-Theater zum Einsatz kommen. Obwohl sie ihren Namen erhielt, als im 19. Jahrhundert die westlichen Spieluhren (*orugōru*, nach dem deutschen „Orgel“) auftauchten, handelt es sich um mehr als ein Beispiel für die japanische Begeisterung für Dinge des Westens. Ihr charakteristischer Klang lässt an die aparte Schönheit des Regenbogens denken.

Mondregenbogen für Klavier, Spielzeugklavier und Computer (2012)

Ein Regenbogen, der in einer mondhellen Nacht entsteht? Schwaches Licht erzeugt blasse Farben. Im Gegensatz zum Mondlicht diffundiert das Licht des Regenbogens in die Dunkelheit. Das Stück wurde von der Idee dieses matten Lichts inspiriert. Wie könnten solche matten Regenbogenfarben klingen? Zwar gibt es zahlreiche Werke, die vom Bild des Mondscheins inspiriert sind, doch das Mondlicht selber erzeugt keinen Klang. Ganz wie sein Regenbogen. Die Farben des Regenbogens sind in diesem Stück, das von Noriko Ohtake in Auftrag gegeben und uraufgeführt wurde, in die Klänge eines Spielzeugklaviers eingewandert, die in Echtzeit von

einem Computer verarbeitet werden. Der Pianist spielt sowohl Klavier wie auch Spielzeugklavier; die mikrophonierten Klänge des Spielzeugklaviers werden an den Computer übermittelt, der sie in eine Ebene aus Licht verwandelt. Dieser Lichtschleier umhüllt dann das echte Klavier.

Präludium für Engel für Klavier (1985)

Das Stück wurde für den experimentellen Animationsfilm *Angel's Egg* von Mamoru Oshii komponiert, wo es nach dem eigentlichen Ende des Film erklingt ... ein Ende, das auch ein Vorspiel ist, ein Anfang – so wie bei der vorliegenden Einspielung.

© **Yoshihiro Kanno 2014**

Yoshihiro Kanno, 1953 in Tokio geboren, schloss sein Studium an der Tokyo University of Fine Arts and Music im Jahr 1980 mit dem Master ab. 1979 gewann er mit seinem Streichquartett den Prince Pierre of Monaco Musical Composition Prize. 1994 wurde seine Komposition *Les Temps des Miroirs – L'Horizontale du Vent* für Ryuteki, Sho und elektronische Musik vom Internationalen Musikrat der UNESCO in die Liste empfohlener Werke aufgenommen. 2012 gewann er für seine Kompositionen nach japanischen Redewendungen und Überlieferungen den Award for Creative Tradition der Japan Arts Foundation. Unter Kannos repräsentativen Werken ist etwa die 1987 in Tokio uraufgeführte Ballettmusik *Mandala* zu nennen, die 1988 auch beim Edinburgh International Festival sowie 1991 in New York und Washington, D.C., aufgeführt wurde. *Moon Phase* für Gagaku-Orchester wurde in Tokio, Deutschland und Spanien auf die Bühne gebracht, *A Lunar Note* für traditionelles japanisches Ensemble in Tokio und mehreren Städten der USA. Im Jahr 2005 kam das vom RITE Project in Auftrag gegebene *City of Wind* für Violine, Shakuhachi, Sho, Koto, Keyboard, Computerklänge, Video und Klangregie in New

York zur Aufführung. *Earth Stream* für Schlagzeug und Klavier zu vier Händen, von Noriko Ogawa in Auftrag gegeben, wurde 2007 von Evelyn Glennie, Noriko Ogawa und Philip Smith in Kawasaki uraufgeführt. Im Jahr 2008 wurde *Deep-Sea Maze* für Flöte und Schlagzeug vom Festival KlangZeit Münster in Auftrag gegeben und aufgeführt. Der *Particles of Piano*-Zyklus wurde 2009–2011 von Noriko Ogawa und der MUZA Kawasaki Symphony Hall in Auftrag gegeben. Kanno jüngstes Werk, *Himiko – Memories of the Sun Goddess*, entstand 2014 im Auftrag der Suntory Hall; es umfasst Kabuki, Nō, Gagaku, Shōmyō, westliche Instrumente einschließlich der Orgel sowie traditionelle und moderne Tänze und erschafft eine ganz neue Klangwelt.

Kannos Kompositionen basieren auf drei Genres: Westliche Orchestermusik, traditionelle japanische Instrumente und Computermusik. Er setzt die verschiedenen Elemente frei ein und hat eine Reihe von Stücken nach japanischen Redewendungen und Überlieferungen komponiert.

Seit ihrem ersten großen Erfolg bei der Leeds International Piano Competition hat **Noriko Ogawa** mit führenden Orchestern und Dirigenten wie Charles Dutoit, Osmo Vänskä, Leonard Slatkin und Tadaaki Otaka zusammengearbeitet. Außerdem ist sie eine renommierte Rezitalistin und Kammermusikerin, die mit Künstlerinnen wie Evelyn Glennie auftritt. 2001 gründete sie ein Klavierduo mit Kathryn Stott.

Noriko Ogawa ist Associate Artist der Bridgewater Hall in Manchester, wo sie Künstlerische Leiterin des Reflections on Debussy-Festivals war, das vom BBC Philharmonic Orchestra und der Bridgewater Hall in der Saison 2011/2012 veranstaltet wurde. 2015 ist sie neben Peter Donohoe erneut Associate Artist der Bridgewater Hall beim Ravel and Rachmaninov Festival.

Noriko Ogawa nimmt exklusiv für BIS Records auf; zu ihrer Diskographie gehören Takemitsus *Riverrun* (Editor's Choice, *Gramophone*) und Mussorgskys

Bilder einer Ausstellung (Critics' Choice, *BBC Music Magazine*). Ihre Debussy-Aufnahmen fanden weithin große Anerkennung.

Für ihre großen Verdienste um das kulturelle Profil Japans in der Welt wurde sie mit dem Kunstpreis des japanischen Erziehungsministeriums ausgezeichnet. Seit 2004 ist sie künstlerische Beraterin der MUZA Kawasaki Symphony Hall.

Noriko Ogawa engagiert sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke, insbesondere nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe, die Japan Anfang 2011 heimgesucht hat. Seither hat sie über 25.000€ für den British Red Cross Japan Tsunami Fund eingeworben und ist weiterhin hierfür aktiv; 2012 arbeitet sie darüber hinaus mit der Japan Society zusammen. Für autistische Kinder und ihre Eltern hat sie eine eigene Konzertreihe – Jamie's Concerts – ins Leben gerufen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.norikoogawa.com

The Remains of the Light III, « Angel's Ladder » pour piano et ordinateur (2006)

L'échelle de l'ange décrit une scène de dits rayons crépusculaires : rayons de soleil aperçus grâce à des trouées entre des nuages épais. Les rayons de soleil parallèles descendent sur le sol mais, dans l'interprétation actuelle du phénomène, ils montent plutôt comme des rubans de lumière au ciel. Les messages musicaux émis par le piano peuvent monter grâce au traitement de l'ordinateur. La pièce date de 2006 pour célébrer le dixième anniversaire de la mort du compositeur japonais Tōru Takemitsu et est une commande de la pianiste Noriko Ohtake, spécialiste de la musique de ce compositeur. C'est pourquoi la pièce inclut plusieurs citations musicales de ses œuvres. Les passages cités sont traités en temps réel par l'intermédiaire d'un dit « modulateur en anneau », ce qui donne lieu à une couleur sonore excentrique qui aurait probablement plu au maître compositeur. Les sons grimpent dans le rideau de lumière, le piano monte dans l'échelle de l'ange. Et on peut s'imaginer ce qu'il y a en haut...

Au sujet de Particles of Piano Series

Particles of Piano Series est formé de trois pièces : *A Particle of Light*, *A Particle of Water* et *A Particle of Rainbow*. La pianiste ne joue pas seulement du piano mais aussi respectivement de la cloche nambu (un carillon à vent de fer), de hibashi Myochin (baguettes de métal fondues par la famille Myochin, maîtres forgers d'épées) et d'un orgue kabuki (une série de cloches de métal accordées utilisées en théâtre kabuki). La série est une commande de Noriko Ogawa et de MUZA Kawasaki Symphony Hall pour les récitals solos d'Ogawa à MUZA en 2009, 2010 et 2011. Les pièces « Light » et « Water » ont été créées au Royaume-Uni en 2010 et la troisième, « Rainbow », en 2011, toutes trois à la Guildhall School of Music and Drama et jouées par Ogawa.

En tant qu'œuvres d'art, les compositions veulent créer un nouveau concept de

musique : collaborations entre des sons japonais « primitifs » et un instrument occidental. Purement en termes de physique, elles sont des composantes de la structure d'harmoniques du piano consistant en harmoniques et en partiels (sons inharmoniques) des instruments collaborateurs.

Un pianiste qui joue de ces instruments japonais simultanément avec le piano fera l'expérience de nouvelles possibilités de jeu. En même temps, comme les instruments japonais émettent une structure d'harmoniques différente au sein du champ de résonance du piano et influencent conséquemment la résonance des cordes du piano, une structure acoustique tout à fait nouvelle est créée.

Les auditeurs croiront que le son du piano est amplifié parce que les sonorités inharmoniques remplissent les espaces des séries d'harmoniques. Pendant l'exécution de ces pièces, le public est souvent frappé par ce monde sonore original – une combinaison jamais entendue auparavant de caractéristiques occidentales et japonaises.

C'est la première fois que ces sources sonores japonaises ont été utilisées dans une composition musicale avec piano dans le but d'obtenir une extension acoustique. La cloche nambu est une cloche de fer coulée traditionnellement pour produire des fréquences multiples à une seule attaque. Elles produisent une interférence acoustique subtile, d'une sorte évitée en musique occidentale mais à laquelle la tradition japonaise accorde des pouvoirs protecteurs magiques. Les hibashi Myochin sont faites du même acier pur que celui utilisé pour forger les sabres des samouraïs. Quand on le fait osciller, l'acier – sous la forme de baguettes – peut résonner pendant 40 à 60 secondes. Cette distinction acoustique est un élément de ce projet. Le son est caractérisé par une unique interférence qu'aucun autre instrument ne peut produire et qui se fusionne particulièrement bien avec le piano. L'orgue de kabuki consiste en cinq cloches hémisphériques frappées avec un maillet de bois. Leurs hauteurs de son ressemblent à une gamme pentatonique mais ne

reposent pas sur le tempérament égal ni sur une intonation pure (ou juste). Les cloches sont plutôt accordées selon une méthode esthétique japonaise traditionnelle. En théâtre kabuki, les cloches symbolisent des esprits mystérieux ou des êtres exotiques. Bref, ces trois instruments possèdent des traits acoustiques spécifiquement « japonais » et ils se prêtent à des expériences esthétiques et scientifiques.

L'interaction de ces instruments et du piano est une découverte importante, comparable à l'invention du piano préparé de John Cage. En exposant ces innovations musicales et scientifiques, ces pièces réalisent mes objectifs et aspirations en composition.

A Particle of Light pour piano et cloche nambu (2009)

Imaginez un instant qu'une lumière puisse être vue à travers le vent, une lumière comme une goutte de son de cristal. En composant cette œuvre, l'idée était de « rendre la lumière audible » à travers les nombreuses sonorités du piano. La cloche nambu sert de catalyseur entre le piano et la lumière et mène la lumière au son. La lumière brille parmi le tourbillon sonore produit par le piano. Les cordes du piano sont faites de fer. Les vibrations du fer peuvent donner une sonorité puissante et un timbre doux. Quand le son du piano est un « son de fer » musical, celui de la cloche nambu est mystérieux. Ces « sons de fer » occidentaux et japonais possèdent chacun une forte individualité et, en même temps, ils ont beaucoup en commun. L'œuvre commence avec le son mystérieux de la cloche nambu enveloppant le son musical du piano et, pendant un moment, ils se répondent. La cloche libère parfois le piano et à l'occasion elle l'enferme et, graduellement, on peut distinguer une lumière dans les sons. La partie de piano devient de plus en plus complexe et, au sommet, les deux « sons de fer » se rencontrent de nouveau. Ils poursuivent leur voyage et, vers la fin, leurs sons sont absorbés par la lumière dans un *diminuendo*.

A Particle of Water pour piano et hibashi Myochin (2010)

L'ancien étang

Un saut de grenouille

Le son de l'eau.

Ce célèbre haiku de Matsuo Bashō (1644–1694) décrit une grenouille qui saute dans l'eau. Le petit bruit de l'éclaboussure semble créer un monde entier. Le saut de la grenouille produit des ondulations qui se répandent dans l'eau, un mouvement tridimensionnel qui s'étend sous la surface. Au-dessus de lui, un espace silencieux entoure l'ancien étang. Le sujet choisi par Bashō aura semblé inattendu et non conventionnel à ses contemporains. La manière dont il exprime le mouvement de l'eau et l'atmosphère est telle que le poème encapsule l'infini. Quand j'ai commencé à composer *A Particle of Water*, ces lignes ne quittaient pas mon esprit : une pièce de musique à programme décrivant un mouvement dans l'eau causé par le saut d'une grenouille et, assez littéralement, le mouvement d'une particule d'eau. Une fois ce mouvement commencé, il est imparable et met en marche une chaîne infinie de réactions, une image étroitement reflétée par le son du hibashi de Myochin. Ces baguettes sont faites de tamahagane, l'acier pur utilisé pour les sabres traditionnels et, forgés d'un ancien métal, ils amplifient encore plus la chaîne acoustique de réactions.

A Particle of Rainbow pour piano et orgue de kabuki (2011)

La troisième et dernière pièce de la trilogie des *Particles of Piano* utilise l'orgue de kabuki, décrivant les sept couleurs de l'arc-en-ciel produit par l'eau et la lumière. La vue d'un arc-en-ciel est une expérience touchante à cause de sa beauté peut-être, et de sa rareté. Cette analyse spectrale de la lumière du monde naturel représente l'un des plus beaux phénomènes sur notre terre. Bien sûr, l'arc-en-ciel n'a pas de son ; mais c'est justement pourquoi on peut entendre de la musique. L'ambiance produite par les sept couleurs délicates est la lumière de la terre ; et aussi un

reflet du soleil. Ce silence vibrant est ce que je voulais transférer au piano. Parmi les instruments japonais utilisés dans la série, l'orgue de kabuki (ou *orugōru*) est celui aux associations les plus fortes à l'exécution musicale et il est en fait l'un des instruments qui accompagnent le théâtre kabuki. Quoique son nom ait suivi la sortie des coffrets de musique occidentale (*orugōru*, du hollandais « orgue ») au 19e siècle, ceci est plus que quoi que ce soit d'autre un reflet de l'enthousiasme japonais pour les choses occidentales. Sa sonorité caractéristique rappelle la beauté distinctive de l'arc-en-ciel.

Lunar Rainbow pour piano, piano jouet et ordinateur (2012)

Un arc-en-ciel dans une nuit de lune ? Une lumière faible émet des couleurs pâles. Contrairement à un clair de lune, la lumière de l'arc-en-ciel se répand dans la noirceur. La pièce provient de l'idée de cette pénombre. Quelle pourrait être la sonorité de telles couleurs tamisées de l'arc-en-ciel ? Quoiqu'il existe de nombreuses œuvres inspirées par l'image du clair de lune, le clair de lune en lui-même ne produit pas de son. Ni son arc-en-ciel. Dans cette pièce, les couleurs de l'arc-en-ciel sont incarnées dans les sonorités du piano jouet, traitées par un ordinateur en temps réel. La pièce fut commandée et créée par Noriko Ohtake. La pianiste joue du piano et du piano jouet. Les sonorités du piano jouet, captées par un microphone, sont envoyées à l'ordinateur qui les transforme, générant une couche de lumière. Ce voile de lumière enveloppe alors le vrai piano.

Prelude for Angel pour piano (1985)

La pièce a été composée pour le film d'animation expérimentale de Mamoru Oshii, *Angel's Egg*, dans lequel elle est entendue après la fin même du film... une fin qui est aussi un prélude, un commencement – juste comme c'est le cas sur ce disque.

© *Yoshihiro Kanno* 2014

Né à Tokyo en 1953, **Yoshihiro Kanno** a obtenu sa maîtrise à l'université des Beaux-Arts et Musique de Tokyo en 1980. En 1979, il a gagné le prix de composition musicale du prince Pierre de Monaco pour son Quatuor à cordes. En 1994, son *Les Temps des Miroirs – L'Horizontale du Vent* pour ryuteki, sho et musique électronique fut choisi comme morceau recommandé par le Conseil international de musique, parrainé par l'UNESCO. En 2012, il a gagné le prix pour Tradition créatrice de la Fondation des Arts Japonais pour ses compositions basées sur des idiomes et traditions du Japon. Parmi les œuvres importantes de Kanno, la musique du ballet *Mandala*, créée à Tokyo en 1987, fut entendue au festival international d'Edimbourg en 1988 et jouée à New York et à Washington, D.C. en 1991. La composition pour orchestre gagaku *Moon Phase* a été jouée à Tokyo, en Allemagne et en Espagne, et l'œuvre pour ensemble japonais traditionnel *A Lunar Note* a été entendue à Tokyo et dans plusieurs villes des Etats-Unis. En 2005, *City of Wind* pour violon, shakuhachi, sho, koto, keyboard, sons d'ordinateur, vidéo et contrôle acoustique, une commande du projet RITE, a été exécuté à New York. Evelyn Glennie, Noriko Ogawa et Philip Smith ont donné la création à Kawasaki en 2007 de *Earth Stream* pour percussion et piano à quatre mains, une commande de Noriko Ogawa. En 2008, *Deep-Sea Maze* pour flûte et percussion était commandée et jouée à KlangZeit Münster en Allemagne. En 2011, Noriko Ogawa et la salle symphonique MUZA à Kawasaki ont commandé la série des *Particles of Piano*. La plus récente œuvre de Kanno a été demandée par le Suntory Hall en 2014, *Himiko – Memories of the Sun Goddess* pour kabuki, noh, gagaku, shomyo, instruments occidentaux dont l'orgue à tuyaux, et des danses traditionnelles et modernes, créant un monde sonore entièrement nouveau.

Les compositions de Kanno se divisent en trois genres – musique occidentale pour orchestre, instruments japonais traditionnels et musique pour ordinateur. Utilisant les divers éléments librement et sans contrainte, il a composé plusieurs pièces basées sur les idiomes et traditions du Japon.

Après avoir remporté son premier grand succès au concours international de piano de Leeds, **Noriko Ogawa** a travaillé avec d'importants orchestres et chefs d'orchestre dont Charles Dutoit, Osmo Vänskä, Leonard Slatkin et Tadaaki Otaka. Elle est aussi réputée comme récitaliste que chambriste, jouant avec Evelyn Glennie par exemple. Ogawa joue en piano duo avec Kathryn Stott depuis 2001.

Noriko Ogawa est artiste associée au Bridgewater Hall à Manchester où elle a été directrice artistique du festival Reflections on Debussy présenté conjointement par la BBC Philharmonic et le Bridgewater Hall dans la saison 2011–12. En 2015, elle continuera sa collaboration avec le Bridgewater Hall en tant qu'artiste associée pour le festival Ravel et Rachmaninov à côté de Peter Donohoe.

Noriko Ogawa est une artiste qui enregistre exclusivement sur BIS Records. Sa discographie comprend *Riverrun* de Takemitsu (Editor's Choice, *Gramophone*) et *Tableaux d'une Exposition* de Moussorgsky (Critics' Choice, *BBC Music Magazine*). Son enregistrement de l'intégrale de la musique pour piano de Debussy a remporté un immense succès. Noriko Ogawa a reçu le Prix Artistique du ministère de l'Éducation du Japon en reconnaissance de sa contribution extraordinaire au profil culturel global du Japon. Depuis 2004, elle est conseillère artistique du hall symphonique de MUZA Kawasaki.

Noriko Ogawa se passionne pour les œuvres de charité, surtout depuis le tremblement de terre et le tsunami qui ont ravagé le Japon au début de 2011. Depuis le séisme, elle a levé plus de £20,000 pour le Fond du tsunami au Japon de la Croix Rouge britannique et elle continue son travail, travaillant aussi avec la Société du Japon tout au long de 2012. Elle a également fondé les Concerts de Jamie, une série pour enfants autistes et leurs parents.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.norikoogawa.com

This recording was supported by the Guildhall School of Music & Drama

Special thanks to Waseda University

INSTRUMENTARIUM:

Grand Piano: Steinway D

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: June 2014 at the Guildhall School of Music and Drama, London, England
Producer and sound engineer: Martin Nagorni
Piano technician: Malcolm McKeand

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and AKG, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Martin Nagorni

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Yoshihiro Kanno 2014
Translations: Noriko Ohtake (English); Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)
Front cover image: *Tiny rainbow spectrum II* © Toshihiro Oimatsu; licence: Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Back cover photo of Noriko Ogawa: © Irene Ramejkis
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

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-2075 © & © 2015, BIS Records AB, Åkersberga.

