

THE ART OF THE JAPANESE BAMBOO FLUTE AND KOTO

Yamato Ensemble

A SELECTION OF JAPANESE CHAMBER MUSIC

Yamato Ensemble (Yamato Ito-take)

Kikuko Satoh

Kikuko's first lessons were from her mother and she later studied under *Miyagi Kiyoko*. At the age of 25 she graduated from NHK Ginosha Ikuseikai (Association for promotion of technicians of Japanese music).

She is also a music-graduate of Tokyo Gedai University, where she completed a post-graduate course in 1987. She has given lecture-recitals in the United States and in China. She took part in the 1991 recording of Japanese Music for "Dragon-Quest". She is a member of *Miyagi-kai*, *Mori-no-kai* and *Mutsu-no-o*, a lecturer of I.C.A. Edo Culture and a frequent broadcaster.

Aiko Hasegawa

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

Richard Stagg has been a professional orchestral flute-player for the last thirty-five years, working in the *Scottish National Orchestra* and then in the *BBC Symphony Orchestra* in London, from which he recently retired. In the early 1980s he was a pupil of the late *Iwamoto Yoshikazu*, and has been studying the shakuhachi and performing on it for thirty years. He now teaches shakuhachi and also makes, repairs and tunes instruments. He regularly performs on the shakuhachi in Japan. With *Aiko Hasegawa* and *Kikuko Satoh* he co-founded the Yamato Ensemble in 1988.

The Instruments:

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

The **Koto** is a long, narrow, thirteen-stringed harp, laid horizontally and made from hollowed-out paulownia wood. Each string has its own moveable bridge and is adjustable for tension. The player must retune by

RICHARD
STAGG

setting the bridges before every piece, and sometimes during the music. Various different scales are used, such as common pentatonic (F G A C D), Japanese Pentatonic, G Ab C D F ascending and G Eb D C Ab descending, plus its many variations and transpositions, as well as Western diatonic scales major and minor. The strings are plucked with plectrums on the right hand fingers, whilst the left hand presses down on strings beyond the bridges to achieve chromatic notes. Most koto players are expected to be equally proficient on the shamisen, and for both instruments must learn to sing and play simultaneously. Gentlemen who play the koto or the shamisen sing the same notes in the same octave as the ladies. Special control of the voice is developing to achieve this within this narrow compass, resulting in a very distinctive vocal sound.

The **Shakuhachi** is a bamboo flute with four finger holes on the front and one thumb hole at the back. Together with the hole in the lower end these provide a six-note scale D F G A C D. The thumb hole, far from merely producing a redundant note, actually opens up a range of tonal possibilities, allowing great flexibility and colour variation. The small number of holes and the depth of those holes (approx. 9mm) are the factors which give the shakuhachi its unusual sound, which is sometimes mistaken for that of a reed instrument. Chromatic notes are produced by half-holing and head movements which alter the blowing angle. Vibrato is also produced by head-movements and varies pitch rather than intensity. The modern shakuhachi (dating from ca. 1800) is a precision-finished instrument, whose bore must be perfectly sized and shaped by lacquering and correctly matched, by experiment, to the width, position and depth of the finger-holes.

1. Hachidan

Hachidan is a piece for solo *koto*. The title means 'Eight Steps'. The piece belongs to the group of compositions known as *danmono*, literally 'step type'. The steps refer to sections of the overall form. Each section or *dan* has a specific number of bars, usually 26. The lowest two strings, tuned a fifth apart, are frequently sounded together, providing a kind of intermittent drone to accompany the melody above. The piece is composed by *Yatsushashi Kengyo*. The name *Kengyo* is in fact a title, the highest-ranking of its kind, conferred upon blind artists, amongst whom *koto* players were numbered, as well as acupuncturists, masseurs and shamisen players. The opening section contains slow syncopations in which the silences are as accurately measured as the sounded beats, and which set in train a long and very gradual increase in speed which reaches its maximum near the end.

- *Koto: Aiko Hasegawa*

2. Zangetsu

Zangetsu is a trio for *koto* with voice, *shamisen* with voice, and *shakuhachi*. The title means 'The Moon at Dawn' and the piece was composed as a lament upon the death of a young pupil of the composer. She was the daughter of a wealthy Osaka merchant, and the poem alludes to the name of his shop 'Matsuya'.

*Isobe no matsu ni
hagakurete
oki no katae to
iru tsuki no
hikare ya yume no
yo wo hayo
samete shinnyo no*

*akirakeki
tsuki no miyako ni
sumu yaran
Ima wa tsute dani
oboroyo no
tsuki hi bakari wa
meguri kite*

*Hidden among the pines
On the spreading shore,
The moon's beams
So early in the dawn
Are awakening, filling with light
Are awakening, filling with light
The moon's heavenly palace*

*Where you now belong.
Your fond memory
Will keep returning
In the dimness
Of the hazy moon
As the months
Run their course.*

The piece is often performed at memorial concerts. In the style typical of this *jiuta* piece ('local song'), which features *tegotomono* (purely instrumental interludes), the introduction and *maeuta* (opening song) feature an extremely slow tempo, which is here sustained for an unusually long time to give dramatic weight to the subject. The voices of both string players are heard at different points. The performance on this recording consists of a single take.

- Koto: Aiko Hasegawa
- Shamisen: Kikuko Satoh

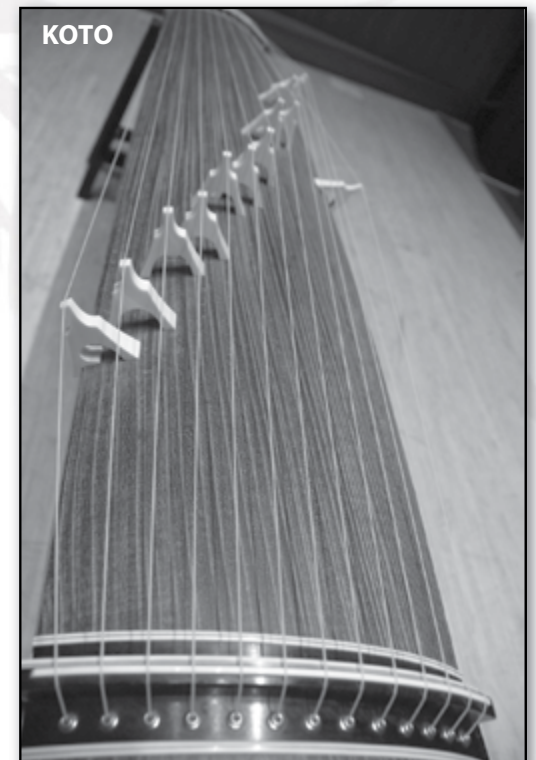
3. **Shika No Tone**

The third piece in the album, *Shika No Tone* for solo *shakuhachi*, belongs to the Edo Period *honkyoku*, a style of composition unique to the shakuhachi which was performed by wandering monks and *ronin* (ex-samurai). It is sometimes performed as a duet, since it represents the calls of deer to one another across the forest. The notes were first written down by Kurosawa Kinko in the late 18th century, but before this event the history of the piece is obscure. It has been suggested that it was used as a test piece or musical password for identifying bogus shakuhachi players (i.e. those who, underneath their basket hats were little more than spies or informers working for the shogunate). It exploits a wide variety of features of shakuhachi technique, including glissandi, head vibrato and *muraiki* (a rushing wind-sound).

- *Shakuhachi*: Richard Stagg

4. **Yaegoromo**

The original version of *Yaegoromo*, the fourth piece in the album, was for *shamisen* and voice and was created by Ishikawa Koto, who was active in Kyoto in the early 19th century. In spite of being the longest composition known in the *sankyoku* repertoire, it did not become well-known until it had had a koto part added by Yaezaki Kengyo, also of Kyoto, who received very active encouragement from Miyahara Kengyo of Kyushu in its completion. Sankyoku is the genre of composition which uses the trio of players above, and their voices, and has its existence purely as a piece of music without being intended for courtly proceedings, drama or festivals. It became widespread first of all in the places of entertainment in the cities and later in the nobles' houses, thus occupying the position of 'chamber music' in Japanese culture. The shakuhachi part of *Yaegoromo* would have been added later still, and accurately notated rhythms were a luxury not yet granted to the contemporary performers of these pieces. The difficulties of obtaining an accurate performance would have been formidable indeed. The shamisen part was notoriously difficult because of the use of *hon-choshi* tuning throughout. Pictorial references to the poem can be heard, in particular the rhythmic cloth-beating during one of the instrumental *tegoto*, and also the sounds of insects by means of *hajiki* and *bachikeshi* on the shamisen (plucking the string with the left hand whilst damping it with the hard edge of the plectrum). The poem dates from the 13th century and is a collection of five *waka* (31-syllable poems) from *Ogura hyakunin-issu* anthology. The word *koromo* ('robe') links the five poems, which also embrace the four seasons.

*Kimi ga tame
haru no no ni idete
wakana tsumu
waga koromode ni
yuki wa furitsutsu*

*Haru sugite
natsu kinikerashi
shirotae no
koromo hosucho
ama no kaguyama*

*Miyoshino no
yama no akikaze
sayo fukete
furusato samuku
koromo utsunari*

*Aki no ta no
kariho no yo no
toma wo arami
waga koromode wa
tsuyu ni nuretsutsu*

*Kirigirisu
nakuya shimoyo no
samushiro ni
koromo katashiki
hitori kamo nen*

*To serve thee
I venture into the fields
Gathering the spring harvest.
On the tumbling sleeves of my robe
The snow is falling.*

*Spring
Has almost turned to summer
As the whiteness
Of the drying robes
Mantles the holy mountain of Kagu.*

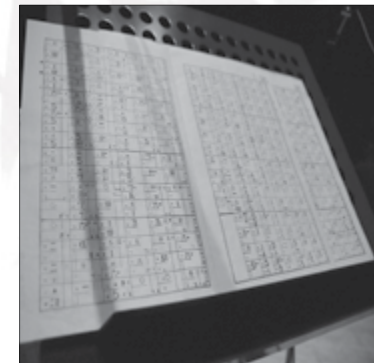
*How fiercely the autumn wind blows
Around Mount Yoshino!
In the chill
Of the village
The thudding of the cloth-beaters.*

*By the edge of a rice-field in autumn
A hut of rough thatch is one's shelter.
Wet through
Are the robe's sleeves
With the dew of the night.*

*A grasshopper chirps through the cold
Of the frosty night.
On this rope matting
With only my sleeves for company
Must I lie alone?*

SHAKUHACHIS

SANGEN TABLATURE
(SHAMISEN MUSIC)

5. Yamaji

The final piece in the selection is entitled *Yamaji*, a duet for *koto* and *shakuhachi*, composed in 1980 by Kozo Masuda. Although born in Korea his musical training was in Japan under Saburo Takada and Jo Shimaoki at Kunitachi Music Academy, where he now holds a professorship. He completed his studies at the Paris Conservatory. *Yamaji* was initially written for the famous artists Katsuya Yokoyama and Tadao Sawai and presents a rhapsodic, pastoral view of the Japanese countryside couched in, to modern ears, almost Debussyan language. Such a linkage becomes more obvious if we consider the extent to which Debussy and those of his generation were trying to absorb Chinese atmosphere into their music. If the scales and the mood here are Chinese, the treatment, as the piece develops is less easily classified. One must remember that the shakuhachi's basic scale consisting of D F G A C D and corresponding in fact to the common pentatonic scale associated with China, has to be constantly modified by the player in order to create the scale typical of sankyoku music, i.e. G A $\flat$ C D F ascending and G E $\flat$ D C A descending* (see examples below), plus its transpositions. This chromatic aspect of both instruments is used, in the central section, to create the dramatic tension as the imaginary climber, having surveyed the serene views from the foothills, now gets down to the serious business of the ascent of the mountain, complete with waterfalls, rainbows, dangerous overhangs, heat and breathlessness. When he finally gains the summit the serenity of the pentatonic section returns, this time bathed in delicate arpeggios from the koto. The climber's feelings are overwhelmed by the softness of the air and the beauty of the view.

- Koto: Kikuko Satoh

The image displays three musical staves illustrating scales. The first staff, labeled 'SHAKUHACHI BASIC SCALE', shows an ascending scale with notes corresponding to the numbers 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 above it. The second staff, labeled 'TYPICAL SANKYOKU SCALE', shows an ascending scale with notes corresponding to the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 1 above it. The third staff shows a descending scale with notes corresponding to the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 1 above it.

KIKUKO SATOH

Yamato Ensemble (Yamato Ito-take)

Kikuko Satoh

Ihren ersten Unterricht bekam sie von ihrer Mutter und später studierte sie unter Miyagi Kiyoko. Im Alter von 25 Jahren graduierte sie bei der NHK Ginosha Ikuseikai (Gesellschaft zur Förderung von Fachleuten der Japanischen Musik).

Sie absolvierte auch ein Musikstudium an der Tokyo Gedai Universität, wo sie 1987 abschloß. Sie gab Konzerte in den USA und in China. 1991 nahm Kikuko an den Aufnahmen von japanischer Musik für "Dragon-Quest" teil. Sie ist Mitglied von Miyagi-kai, Mori-no-kai und Mutsu-no-o, Dozent von I.C.A. Edo Culture und ist häufig im Rundfunk zu hören.

Aiko Hasegawa

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

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

Die Instrumente:

Die **Shamisen**, auch bekannt als „**Sangen**“ (drei Saiten'), ist ein langhalsiges Banjo ohne Bünde, vorne mit Pergament bespannt. Die Saiten werden mit einem schweren Elfenbeinplektron (*Bachi*) angeschlagen. Der Spieler spielt auch mit der linken Hand, deren Hauptaufgabe ist es, die Saitenlänge zu kontrollieren wie bei der Gitarre oder beim Banjo. Ein kräftiger Anschlag und schnelle Gleiteffekte sind charakteristisch für die Shamisen. Ihre traditionelle Rolle ist, den Gesang des Spielers zu begleiten. Sie wird häufig für *Kabuki* (Volkstheater) verwendet. Im *Sankyoku* Ensemble (wie in dieser Aufnahme) ist der Schamisen-Spieler gewöhnlich der Leiter und kontrolliert den Rhythmus und die Geschwindigkeit der Aufführung.

Die **Koto** ist eine lange, schmale 13-saitige Harfe, die man horizontal legt. Sie ist aus ausgehöhlttem Paulownia-Holz hergestellt. Jede Saite hat ihren eigenen beweglichen, verstellbaren Steg. Vor jedem Stück und manchmal während der Musik, muß der Spieler neu stimmen, indem er die Stege rückt. Verschiedene Tonleitern werden verwendet, wie z.B. allgemeine Pentatonik (F G A C D), japanische Pentatonik, G Ab C D F aufsteigend und G Eb D C Ab absteigend, zusammen mit vielen Variationen und Transpositionen, wie auch westliche diatonische Dur- und Moll-Tonleitern. Die Saiten werden mit den Plektren an den Fingern der rechten Hand gezupft, während die linke Hand die Saiten auf der anderen Seite der Stege nach unten drückt, um chromatische Noten zu spielen. Allgemein erwartet man von Koto-Spielern, daß sie auf der Shamisen genauso gut sind und beide Instrumente spielen und dazu singen können. Männer, die Koto oder Shamisen spielen, singen dieselben Noten in derselben Oktave wie die Frauen. Eine ausgeprägte Stimm-Kontrolle wird entwickelt, um das innerhalb dieses engen Rahmens erreichen zu können. Das Ergebnis ist ein unverwechselbarer Klang der Stimme.

Die **Shakuhachi** ist eine Bambusflöte mit vier finger-Löchern auf der Vorderseite und einem Daumen-Loch auf der Rückseite. Zusammen mit dem Loch am unteren Ende ergibt das eine sechsstufige Tonleiter D F G A C D. Weit davon entfernt, bloß eine überflüssige Note hervorzubringen, öffnet das Daumen-Loch eine Reihe von Möglichkeiten, die große Flexibilität und Variationen hervorbringt. Die kleine Anzahl der Löcher und die Tiefe dieser Löcher (ca. 9 mm) sind die Faktoren, die der Shakuhachi ihren ungewöhnlichen Klang verleihen, der manchmal mit dem einer Schilfrohrflöte verwechselt wird. Chromatische Noten werden durch halbe Bedeckung der Löcher und Kopfbewegungen produziert, die den Blaswinkel verändern. Vibrato wird ebenfalls durch Kopfbewegungen hervorgebracht und variiert eher die Tonhöhe als die Lautstärke. Die moderne Shakuhachi (ab etwa 1800) ist ein mit Präzision angefertigtes Instrument. Die Bohrung muß durch Lackierung in perfekten Durchmesser und Form gebracht werden und durch genaue Versuche der Weite, Position und Tiefe der Fingerlöcher korrekt angepasst werden.

1. Hachidan

Hachidan ist ein Stück für solo *Koto*. Der Titel bedeutet: ‚Acht Stufen‘. Das Stück gehört zu einer Gruppe von Kompositionen, die als „Danmono“ bekannt ist, was wörtlich ‚Stufen-Typ‘ bedeutet. Die Stufen beziehen sich auf Abschnitte der Gesamtform. Jede Sektion oder *dan* (Stufe) hat eine spezielle Anzahl an Takten, gewöhnlich 26. Die untersten 2 Saiten, in der Quinte gestimmt, werden häufig zusammen gespielt und ergeben eine Art Bordunton, der die darüberliegende Melodie begleitet. Komponist dieses Stückes ist Yatsushui Kengyo. Der Name *Kengyo* ist eigentlich ein Titel, der höchste seiner Art, der an blinde Künstler vergeben wird, unter denen viele Koto-Spieler, auch Akupunkteure, Masseure und Shamisen-Spieler sind. Der Eröffnungsteil beinhaltet langsame Synkopierungen, in denen die stillen Momente exakt wie die klingenden Takte gezählt werden und die einen sehr langen und stufenweisen Anstieg in der Geschwindigkeit verursachen, die ihren Höhepunkt zum Ende hin erreicht.

- *Koto: Aiko Hasegawa*

2. Zangetsu

Zangetsu ist ein Trio für Koto mit Gesang, Shamisen mit Gesang und Shakuhachi. Der Titel bedeutet ‚Der Mond in der Morgendämmerung‘. Das Stück wurde als Wehklage über den Tod einer jungen Schülerin des Komponisten komponiert. Sie war die Tochter eines wohlhabenden Händlers aus Osaka und das Gedicht spielt auf den Namen seines Ladens an: ‚Matsuya‘.

*Isobe no matsu ni
hagakurete
oki no katae to
iru tsuki no
hikare ya yume no
yo wo hayo
samete shinnyo no
akirakeki
tsuki no miyako ni
sumu yaran
Ima wa tsute dani
oboroyo no
tsuki hi bakari wa
meguri kite*

*Versteckt zwischen den Kiefern
an der weiten Küste,
erwachen die Strahlen des Mondes
so früh in der Dämmerung,
und füllen mit Licht
den himmlischen Palast des Mondes
wo Du jetzt hingehörst.
Die zärtliche Erinnerung an Dich
wird immer wiederkommen
im Dämmerlicht des verschwommenen Mondes,
wenn die Monate
ihren Lauf nehmen.*

Das Stück wird oft bei Gedenk-Konzerten aufgeführt. Im Stil, der typisch ist für dieses *jiuta*-Stück (örtliches Lied), das *tegotomono* (rein instrumentale Zwischenspiele) beinhaltet, präsentieren die Einführung und das *maeuta* (Eröffnungslied), ein extrem langsames Tempo, welches hier ungewöhnlich lange anhält, um dem Thema dramatisches Gewicht zu verleihen. Man kann die Stimmen von beiden Saiten-Spielern an verschiedenen Stellen hören. Die Darbietung auf dieser Aufnahme wurde in einem Stück aufgenommen.

- Koto: Aiko Hasegawa
- Sungen: Kikuko Satoh

3. **Shika No Tone**

Das dritte Stück in diesem Album, *Shika No Tone* für solo Shakuhachi, gehört zu den *honkyoku* der Edo Periode (originale Stücke aus dieser historischen Periode, die zwischen der Mitte des 17. bis Mitte 19. Jahrhunderts liegt). Es ist ein Kompositionsstil, der einzigartig für die Shakuhachi ist, und von wandernden Mönchen und *Ronin* (Ex-Samurai) gespielt wurde. Manchmal wird dieses Stück als Duett aufgeführt, denn es soll die Rufe des Wildes im Wald darstellen. Die Noten wurden zuerst von Kurosawa Kinko im späten 18. Jh. niedergeschrieben, die vorhergehende Geschichte des Stückes ist unbekannt. Man nimmt an, daß es als Versuchsstück oder musikalische Parole verwendet wurde, um falsche Shakuhachi-Spieler erkennen zu können, d.h. die, die unter ihren Korbhüten nicht viel mehr als Spione oder Informanten waren und für die *Shogunate* (Regierungen der Shogune) arbeiteten. Es bietet eine breite Vielfalt an Shakuhachi-Techniken, einschließlich *Glissandi*, *Kopf-Vibrato* und *Muraiki* (ein Wind-Sound).

4. **Yaegoromo**

Die ursprüngliche Version von *Yaegoromo*, dem vierten Stück, wurde von Ishikawo Koto, der im frühen 19. Jh in Kyoto aktiv war, für *Shamisen* und *Stimme* komponiert. Obwohl es die längste Komposition ist, die im *Sankyoku*-Repertoire bekannt ist, wurde sie nicht sehr bekannt, bis ihr Yaezaki Kengyo, ebenfalls aus Kyoto, einen Koto-Teil beifügte. Miyahara Kangyo aus Kyushu half ihm, diesen zu beenden. Sankyoku ist die Kompositionsart, die drei Spieler und ihre Stimmen verwendet. Es ist ein reines Musikstück und nicht für höfische Zwecke, dramatische Vorstellungen oder Festivals gedacht. Es wurde zunächst in den Musikhallen der Städte verbreitet und später in den Häusern der Adelligen, deshalb hat es den Status der

„Kammermusik“ in der japanischen Kultur. Der Shakuhachi-Teil von Yaegoromo wurde später noch hinzugefügt. Genau aufgezeichnete Rhythmen waren ein Luxus, der den zeitgenössischen Künstlern dieser Stücke noch nicht gewährt wurde. Eine genaue, korrekte Aufführung zu erreichen, war dadurch extrem schwierig. Der Shamisen-Teil war besonders schwierig, weil durchgehend *hon-choshi-Stimmung* (eine spezielle Tonleiter) verwendet wird. Man kann lautmalerische Andeutungen zu dem Gedicht hören, und zwar das rhythmische Stoffe-schlagen während des instrumentalen *Tegotos*, oder Geräusche von Insekten, die mittels *hagiki* und *bachikesh* (die Saite wird mit der linken Hand gezupft, während man sie mit der harten Kante des Plektrums dämpft) auf der Shamisen hervorgebracht werden. Das Gedicht geht zurück auf das 13. Jahrhundert und ist eine Sammlung von 5 *Waka* (Gedicht mit 31 Silben) aus der *Ogura hyakunin-isshu*-Anthology. Das Wort *koromo* (Gewand) verbindet die fünf Gedichte, die auch die 4 Jahreszeiten beinhalten.

*Kimi ga tame
hara no no ni idete
wakana tsumu
waga koromode ni
yuki wa furitsutsu*

*Um Dir zu dienen
wage ich mich in die Felder,
sammle die Frühlingsernte.
Auf die wallenden Ärmel meines
Gewandes fällt der Schnee.*

*Haru sugite
natsu knikerashi
shiro tae no
koromo hosucho
ama no kaguyama*

*Frühling
ist jetzt fast Sommer geworden
wenn das weiß
des trocknenden Gewandes
den heiligen Berg von Kagu bedeckt.
Wie heftig der Herbstwind um den
Berg Yoshino weht!
In der Frische des Dorfes
Das dumpfe Schlagen der Tuchmacher*

*Miyoshino no
yama no akikaze
sayo fukete
koromo utsunai*

*Am Rande eines Reisfeldes im Herbst
ist eine Hütte aus rauhem Stroh der Schutz.
Ganz durchnäßt
sind die Ärmel des Gewandes
vom Tau der Nacht.*

*Aki no ta no
kariho no yo no
toma wo arami
waga koromode wa
tauyu ni nuretsutsu*

*Ein Grashüpfer zirpt durch die Kälte
der frostigen Nacht.
Auf dieser Matte
Nur mit meinen Ärmeln zur Gesellschaft
Muß ich allein liegen?*

*Kirigirisu
nakuya shimoyo no
samushiro ni
Koromo katashiki
hitori kamo nen*

5. **Yamaji**

Das letzte Stück in dieser Auswahl heißt *Yamaji*, ein Duett für Koto und Shakuhachi, komponiert 1980 von Kozo Masuda. Obwohl in Korea geboren, erhielt er seine musikalische Ausbildung in Japan unter Sabura Takada und Jo Shinaoka an der Kunitachi Musik Akademie, wo er jetzt Professor ist. Er beendete seine Studien am Pariser Konservatorium. Yamaji wurde ursprünglich für die berühmten Künstler Katsuya Yokoyama und Tadao Sawai geschrieben und präsentiert eine rhapsodische, pastorale Ansicht der japanischen Landschaft; für moderne Ohren sind hier fast Anklänge an Debussy zu hören. Die Verbindung wird offensichtlicher, wenn wir bedenken, in welchem Ausmaß Debussy und seine Zeitgenossen versuchten, chinesische Atmosphäre in ihre Musik zu integrieren. Auch wenn die Tonleiter und die Tonart hier chinesisch sind, so ist die Bearbeitung in der Entwicklung des Stückes schwerer zu klassifizieren. Man muß sich in Erinnerung rufen, daß die grundlegende Tonleiter der Shakuhachi aus D F G A C D besteht. Um der üblichen fünfstufigen chinesischen Tonleiter zu entsprechen, muß sie dauernd vom Spieler modifiziert werden, um die Tonleiter, die für die *Sankyoku* Musik typisch ist, kreieren zu können, d.h. G Ab C D F aufsteigend und G Eb D C Ab absteigend, plus ihre Transponierungen. Dieser chromatische Aspekt beider Instrumente wird im Hauptabschnitt verwendet, um die dramatische Spannung zu kreieren, wenn der imaginäre Bergsteiger den erhabenen Anblick der Gebirgsausläufer vom Tal aus betrachtet und jetzt zum ernsthaften Teil übergeht, dem Aufstieg in den Berg, mit Wasserfällen, Regenbögen, gefährlichen Überhängen, Hitze und Atemlosigkeit. Als er schließlich den Gipfel erreicht, kehrt die Ruhe des pentatonischen Teils zurück, dieses Mal gebadet in feine Arpeggios der Koto. Der Bergsteiger ist überwältigt von der Weichheit der Luft und der Schönheit des Ausblicks.

- Koto: *Kikuko Satoh*

Yamato Ensemble (Yamato Ito-Take):

Kikuko Satoh - koto, shamisen, voice

Aiko Hasegawa - koto, shamisen, voice

Richard Stagg - shakuhachi

Text compiled by Richard Stagg with kind assistance from Tomi Kato and Bruce Huebner

Recorded at **Studio Sho**,
Meguro, Tokyo and at the **Amadeus Centre**,
Little Venice, London

Engineers: **Izumi Sekita, Martin Atkinson, Simon Eden**

Mastering: **HAM Audio Mastering**, Hamburg, Germany

Final master: **Diz Heller**

Cover photo: **Peter Freyhan**

Cover design: **Sarah Ash**

Liner notes: **Richard Stagg/Tomi Kato/Bruce Huebner**

German translation: **ed. Diz Heller**

Typesetting/layout: **Sarah Ash**

