

NIGHTINGALE

Japanese Art Songs

う
ぐ
つ

YOSHIKAZU MERA, counter-tenor
KIKUKO OGURA, piano

NAKATA, Yoshinao (b. 1923)

- [1] **Cherry Blossoms Lane** (Text: Shu-ichi Kato) (*Ongaku-no-tomo-sha*) **2'24**

YAMADA, Kosaku (1886-1965)

Song of AIYAN (Texts: Hakushu Kitahara) (*Shunju-sha*) **11'08**

- [2] 1. NOSKAI 2'03
[3] 2. Rabbit-Ear Irides 1'37
[4] 3. Song of AIYAN 1'29
[5] 4. Higanbana (Amaryllises) 3'40
[6] 5. Caprice 2'05

DAN, Ikuma (b. 1924)

Six Songs for Children (Texts: Hakushu Kitahara) (*Ongaku-no-tomo-sha*) **12'26**

- [7] 1. The Weasel 1'48
[8] 2. Gourds 1'44
[9] 3. Autumn Fields 2'49
[10] 4. Saury Fish 1'39
[11] 5. Karariko 1'39
[12] 6. The Snow Maiden 2'37

HAYASAKA, Fumio (1914-1955)

- [13] **Uguisu** (Nightingale) (Text: Haruo Sato) (*Ongaku-no-tomo-sha*) **4'16**

FUKAI, Shiro (1907-1952)

Japanese Flute (Texts: Hakushu Kitahara) (*Ongaku-no-tomo-sha*)

10'45

14	1. Ina	2'40
15	2. Sailing Out	6'15
16	3. Yanshichi of Yabe	1'43

Gunilla von Bahr, piccolo/flute/alto flute

HAYASHI, Hikaru (b. 1931)

Four Songs of Dusk (Texts: Shuntaro Tanikawa) (*Zen-on*)

10'20

17	1. Dusk is a huge book...	1'38
18	2. Who turns the light off...	3'38
19	3. In the next room with nobody in...	3'04
20	4. For the night to receive the dead...	1'58

BEKKU, Sadao (b. 1922)

Cherry Blossoms Lane (Text: Shu-ichi Kato) (*Ongaku-no-tomo-sha*)

4'06

Yoshikazu Mera, counter-tenor

Kikuko Ogura, piano

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway D

Piano technicians: Greger Hallin and Tore Persson

Yoshinao Nakata (b. 1923)

Cherry Blossoms Lane

Yoshinao Nakata is one of the foremost composers of Japanese solo vocal music. As it was during World War II that he graduated from the Tokyo Music School (the present Tokyo National University of Fine Arts and Music), he began his compositional activities in 1946, the year after Japan's defeat. Since then, he has continued to produce a large number of songs over half a century, and they range from sophisticated works to songs for children and popular songs, many of them masterpieces.

Cherry Blossoms Lane, one such masterpiece, is the second piece from *Four Songs by Mainée Poétique*, and is set to the poem by Shu-ichi Kato (b. 1919). One of Nakata's most popular songs, it is full of elegance from the very first line of the poem 'Spring Evening, when cherry blossoms bloom...', and the image of cherry blossoms in full bloom is cultivated in the mind. It expresses a typical Japanese sense of beauty.

Kosaku Yamada (1886-1965)

Song of AIYAN

The history of Japanese songs began with *Kojo no tsuki (Moon at the desolate castle)* by Rentaro Taki (1879-1903) in 1900, followed by Kosuke Komatsu (1884-1966), Shinpei Nakayama (1887-1952) and others. Kosaku Yamada was also one of these figures, and he composed many high-quality works from the early days of Japanese song through to the periods of Taisho and Showa. Yamada studied in Berlin at the age when the late-Romantic *Lied* was at its peak with the activities of Mahler and Richard Strauss. Under such influences, Yamada composed

many outstanding songs based on the technique of German *Lied*, but incorporating the Japanese aesthetic and lyricism as well.

Yamada's encounter with distinguished contemporary poets – Hakushu Kitahara (1885-1942), Ujo Noguchi (1882-1945), Rofu Miki (1889-1964) and Yaso Saijo (1892-1970) – was an important impetus in composing Japanese songs. In particular, the collaboration between Yamada and Hakushu Kitahara led to many outstanding works, including the song cycle *Song of AIYAN*. Kitahara, born in Yanagawa, Kyushu, incorporated the dialect of the Yanagawa district in this work, which has given it a special effect. *Song of AIYAN* consists of five pieces, which were composed one after another within a short period of three days in May 1922, and the set was published in August of that year as the first volume of the *Works of Kosaku Yamada*.

1. NOSKAI

'NOSKAI' is an unfamiliar word even to the ordinary Japanese, meaning 'courtesan' in Yanagawa dialect, and is equivalent to the word 'Oiran' used in Tokyo in the old days. 'BANKO' is also a word in Yanagawa dialect meaning 'bench', which is said to have derived from Portuguese.

2. Rabbit-Ear Irides

This song has a stylish and elegant atmosphere, but one senses in it a little sadness. Here another Yanagawa word 'ONGO' is used, which means 'daughter of a respectable family'.

3. Song of AIYAN

This is the title piece of this song cycle. 'AIYAN' means a 'maid servant' in Yanagawa dialect, and

may have originated from a Dutch word. According to the poet, 'Chumaenda' in the second line is the name of his vegetable garden, so this poem is probably set in Hakushu's birthplace.

4. Higanbana

This is the best-known of the five songs, and is often sung independently. The deep red colour of the flower 'Higanbana' associates with the strong passion and bitterness of the woman in the graveyard. The seven flowers represent the age of her lost child. Since 'GONSHAN' has a similar meaning to 'ONGO' in the above, namely the 'daughter of a respectable family', the woman in the song probably conceived her lover's child, but was forced to abort because the match was unfit; or perhaps the baby died at birth. The bitterness of the woman unable to marry her lover for her family's sake, as well as her sadness as a mother, mingles with her indelible passion. The phrase 'If you pick them as long as you like, higanbana, / Higanbana. / How dreadful, there are still seven of them' has an eerie effect.

5. Caprice

This song is also full of strong emotions. 'Odan mo iya, Tinco Sa!' is also an unfamiliar expression. According to the poet's commentary, 'Odan' means 'I' and 'Tinco Sa' is an exclamatory word in Yanagawa dialect, and in all this phrase means something like 'Oh, my goodness, what a shame'.

Ikuma Dan (b. 1924)

Six Songs for Children

Ikuma Dan is not only the leading Japanese opera composer of the age, but is one of the most distinguished composers of vocal music. While at se-

condary school, he studied harmony with Kan-ichi Shimofusa, and upon graduating from the Tokyo Music School (the present Tokyo National University of Fine Arts and Music) in 1945, he embarked on his career as composer. At first he was known for his orchestral works, but fame came with his first opera *Yuzuru* (*The twilight heron*) which received several awards. Subsequently, in 1957, his film music for *Snow Country* received the Blue Ribbons Prize, a Japanese cinema award.

He has involved himself with the composition of songs from an early age, such as *Mino-bito-ni* (*To the people of Mino*), *Eight Poems of Cocteau*, *Little Landscapes of Tokyo* and *My Song*. In particular, *Zo-san* (*Dear Elephant*), a children's song, and the song *Hana no machi* (*Flower Town*) are very popular and greatly admired.

The song cycle *Six Songs for Children* sets poems by Hakushu Kitahara. Composed in 1945, it is one of Dan's earliest works for voice, but one finds that his lyrical world is already richly formed. The composer once said that 'Songs are the diary of my heart, and the home of my work', and one feels this in *Six Songs for Children* too. The work comprises *The Weasel*, *Gourds*, *Autumn Fields*, *Saury Fish*, *Karariko* and *The Snow Maiden*, and the settings enhance the rich imagery of Hakushu Kitahara's delightful poems. This was a memorable work for Dan, the starting point of his career as a composer of songs. Written soon after Japan's defeat in World War II, the work gave new hope to the still chaotic Japanese musical world. It also gave great impetus to later composers, being the first of many songs for children sung by adult singers. Half a century has passed since the work was written, but it has not lost the charm of fresh me-

lody and simple harmony because these songs are informed with immortal life.

Fumio Hayasaka (1914-1955)

Uguisu (Nightingale)

Hayasaka was one of the composers who strove towards Japanese nationalistic music. After graduating from secondary school, he studied composition and piano largely on his own without attending music schools, and his talent emerged gradually. Born in Miyagi Prefecture in 1914, he founded the 'Shin Ongaku Renmei' (New Music League) in 1932, claiming anti-academicism together with fellow members also promoting nationalistic music, including the composer Akira Ifukube and the music critic Atsushi Miura. Hayasaka began his musical career as a church organist, and he began his compositional activities after his *Prelude to Two Hymns* won first prize in the NHK radio competition. Film music comprises a major part of his output: especially outstanding are the music for *Rashomon* (1950), *The Seven Samurai* (1954) and *Chikamatsu Monogatari* (1954).

Apart from film music he is known for his orchestral works, whereas vocal works are relatively few. Of these, the best-known is the song cycle *Four Unaccompanied Songs on the Poems of Haruo* (1944), and *Uguisu (Nightingale)* is one of this set. 'Haruo' in the title indicates the Japanese poet Haruo Sato (1892-1964), and in the song the delicate sentiment of this lyric poet is brought to life by the solo vocal melody. One hears that he has made use of the technique of Japanese traditional instruments in his treatment of the voice.

Shiro Fukai (1907-1952)

Japanese Flute

The composer Shiro Fukai, who was mainly known during his lifetime as a music critic, was born in Akita Prefecture in April 1907 and died in Kyoto in 1952. He came to Tokyo at the age of 20, and studied at Kunitachi Music School (the present Kunitachi College of Music) under Meiro Sugawara. He then formed 'Concert Bijou' and held concerts of choral and orchestral music. In 1937, his *Quatre Mouvements Parodiques* received an award in the competition by New Symphony Orchestra (the present NHK Symphony Orchestra), which brought him fame as a composer. His compositions came to assume an elaborate style based on French impressionistic music, and he wrote several well-structured orchestral works. Apart from the cantata *Prayer of Peace* he left little vocal music, and this *Japanese Flute* written in the 1930s can be said to be his only vocal work that is relatively well-known. This work was rated highly at the time, and one senses the beauty of Japanese lyricism in between the lines.

Hikaru Hayashi (b. 1931)

Four Songs of Dusk

Hikaru Hayashi is well known for his choral music as well as for composing several experimental works for the opera theatre 'Konnyaku-za', and has also written many beautiful songs. At Keio High School he was an active member of the drama club, and his experience in composing incidental music led him to take up a career as composer. In other words: he already showed strong interest in theatre and dramatic music in his teens. He showed early talent at the age of 18 when his incidental music

for the 'Haiyu-za' (a Japanese theatrical company) performance of *The Marriage of Figaro* (1949) was highly acclaimed. When he entered the Tokyo National University of Fine Arts and Music aged 20, Hayashi's name was already well-known in the theatrical world; a parallel might be drawn with Rossini's career. University lectures had little meaning for Hayashi and, instead of this, practical experience in composing music for theatre was his daily bread. Eventually, he left university for various reasons, but this probably turned out well for his career. After the success of the choral works *A Little Landscape of the Bomb* and *Flaming Night*, in 1974 he began to work with 'Konnyaku-za', renowned for its unique operatic activities, and subsequently many outstanding works were produced in the fields of dramatic music, opera and vocal music.

One of Hayashi's most distinguished works for voice is *Four Songs of Dusk*, settings of texts by the poet Shuntaro Tanigawa (b. 1931) and composed in 1959 when he was 28. This takes the form of a song cycle, and comprises *Dusk is a huge book*, *In the next room with nobody in*, *For the night to receive the dead* and, the most famous of the four, *Who turns the light off*, which is especially moving. All four songs tell of the diverse impressions received at dusk, but one can also say that, with this work, both the young and old generations can form rich images in their own way. These are very charming songs.

Sadao Bekku (b. 1922)

Cherry Blossoms Lane

Sadao Bekku has also written a song entitled *Cherry Blossoms Lane* to the same text by Shu-ichi

Kato as used in Nakata's song. Most Japanese composers have been involved in the composition of solo vocal works, and although Bekku has not written especially many, he has composed such deeply impressive works as *The Light-coloured Pictures*, which brought him considerable fame. In *Cherry Blossoms Lane*, he has outlined the Japanese poetic sentiment with a gentle melody, and the piano accompaniment is written in a mature style. This work is one of *Two Rondels* written in 1951, one year after Nakata composed his version of *Cherry Blossoms Lane*. The scene on a spring evening, with the cherry blossoms blooming under the dim evening light, is fully depicted in the song. It is one of the masterpieces of his vocal production and, together with Nakata's *Cherry Blossoms Lane*, it represents Japanese beauty.

© Akira Koyama 1997

Yoshikazu Mera, countertenor, was born in Miyazaki in 1971. During his third year in college he changed his principal subject from tenor to countertenor. In October 1992 he sang the solo part in Rossini's *Petite messe solennelle*, and in March 1994 he sang the countertenor solo part in Bernstein's *Skyline* under the baton of Kazuyoshi Akiyama. Mera is a winner of the highest prizes at the eighth Early Music Competition Yamanashi in May 1994 and the sixth Tochigi Music Festival Award. His keen interest in Japanese Art Song led to third prize at the sixth Sohgakudou Japanese Art Song Competition in 1995. Mera appears frequently as a soloist for the Bach Collegium Japan.

Kikuko Ogura, piano, was born in 1967 and studied the piano at the Tokyo Geijutsu University (Geidai) under Yasuko Nakayama, Hiroshi Tamura

and Jejiro Mirai. Here she won the first prize for piano at the Third Japan Mozart Competition, and made her début performing Stravinsky's *Piano Concerto* at a Geidai concert. After graduating from Geidai and commencing post-graduate studies there, she also undertook studies at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam under W. Brons. During her stay in Amsterdam she was invited to appear as a soloist at a Conservatory concert, followed by a series of successful lunchtime concerts in the small hall of the Concertgebouw in Amsterdam and a number of recitals throughout Holland. At the same time she developed a lively interest in early music, studying the harpsichord under A. Uittenbosch and teaching herself the fortepiano. In 1993 she graduated with distinction ('cum laude') from the Sweelinck Conservatory. In 1993, she won first prize for chamber ensemble, and in 1995 she won the fortepiano prize at the International Old Instruments Competition in Bruges, Belgium. She was the third soloist in nine years to be awarded the Special Audience Prize, and her success in Bruges received great international acclaim. Today she is continuing to develop her career, performing for the Japan Broadcasting Corporation as well as appearing in ensembles with a wide repertoire.

Yoshinano Nakata (geb. 1923)

Der Weg der Kirschblüten

Yoshinano Nakata ist einer der hervorragendsten japanischen Komponisten von vokaler Solomusik. Da er die Tokioer Musikschule (heute Nationale Universität für Kunst und Musik) während des zweiten Weltkrieges absolvierte, begann seine kompositorische Tätigkeit 1946, im Jahr nach Japans Niederlage. Seither schuf er mehr als ein halbes Jahrhundert lang zahlreiche Lieder, von anspruchsvollen Werken bis zu Kinderliedern und Populärliedern, von denen viele Meisterwerke sind.

Ein solches Meisterwerk ist *Der Weg der Kirschblüten*, das zweite Lied aus *Vier Lieder von Matinée Poétique*, die Vertonung eines Gedichts von Shu-ichi Kato (geb. 1919). Dies ist eines der beliebtesten Lieder von Nakata, voller Eleganz bereits bei der ersten Zeile des Gedichts „Frühlingsabend, wenn die Kirschblüten blühen“, und das Bild der blühenden Kirschblüten bringt ein typisch japanisches Schönheitsgefühl zum Ausdruck.

Kosaku Yamada (1886-1955)

Lied von AIYAN

Die Geschichte des japanischen Liedes begann im Jahre 1900 mit *Kojo no tsuki* (*Mond am verwüsteten Schloß*) von Rentaro Taki (1879-1903). Es folgten Kosuke Komatsu (1884-1966), Shinpei Nakayama (1887-1952) und andere Komponisten. Kosaku Yamada gehörte ebenfalls zu diesen Gestalten, und er komponierte viele Werke von hoher Qualität, von den frühen Tagen des japanischen Liedes bis zur Zeit von Taisho und Showa. Yamada studierte in Berlin zu einer Zeit, in der das spätromantische Lied durch Komponisten wie Mahler

und Richard Strauss auf seinem Höhepunkt stand. Dadurch beeinflusst komponierte er viele hervorragende Lieder, die auf der Technik des deutschen Liedes basieren, aber die japanische Ästhetik und Lyrik mit einbeziehen.

Yamadas Begegnung mit hervorragenden Dichtern der Gegenwart – Hakushu Kitahara (1885-1942), Ujo Noguchi (1882-1945), Rofu Miki (1889-1964) und Yaso Saijo (1892-1970) – war eine wichtige Treibkraft für das Komponieren von japanischen Liedern. Besonders die Zusammenarbeit zwischen Yamada und Hakushu Kitahara führte zu vielen hervorragenden Werken, darunter zum Zyklus *Lied der AIYAN*. Der in Yanagawa, Kyushu, geborene Kitahara bezieht den Dialekt der Gegend von Yanagawa in dieses Werk mit herein, was einen besonderen Effekt hervorruft. Das *Lied der AIYAN* besteht aus fünf Stücken, die im Mai 1922 nacheinander in nur drei Tagen komponiert wurden, und das Heft erschien im August desselben Jahres als erster Teil der Werke von Kosaku Yamada.

1. NOSKAI

Das Wort „Noskai“ ist auch für den durchschnittlichen Japaner unbekannt. Es bedeutet im Yanagawadialekt „Kurtisane“ und entspricht dem früher in Tokio verwendeten Wort „Oiran“. Das Wort „Banko“ entstammt demselben Dialekt, bedeutet „Bank“ und soll aus dem Portugiesischen hergeleitet sein.

2. Kaninchenohr-Iris

Dieses Lied hat eine stilvolle und elegante Atmosphäre, in der aber auch eine leichte Wehmut zu spüren ist. Noch ein Yanagawa-Wort, „Ongo“, wird verwendet: es heißt „Tochter einer respektablen Familie“.

3. Lied der AIYAN

Dies ist das Titelstück des Zyklus. „Aiyān“ bedeutet im Yanagawa-Dialekt „Zofe“ und ist vielleicht auf ein holländisches Wort zurückzuführen. Wie der Dichter mitteilt ist „Chumaenda“ in der zweiten Zeile der Name seines Gemüsegartens, und das Gedicht spielt vermutlich dort, wo Hakushu geboren wurde.

4. Higanbana

Dies ist das bekannteste der fünf Lieder und wird häufig einzeln gesungen. Die tiefrote Farbe der Blume „Higanbana“ steht in Verbindung mit der starken Leidenschaft und Bitterkeit der Frau auf dem Friedhofe. Die sieben Blumen stellen das Alter ihres verlorenen Kindes dar. Da „Gonshan“ eine ähnliche Bedeutung hat wie „Ongo“ vorher, nämlich „Tochter einer respektablen Familie“, trug vermutlich die Frau im Lied das Kind ihres Geliebten, mußte aber die Schwangerschaft abbrechen weil die Partie als unpassend angesehen wurde, oder aber starb das Kind bei der Geburt. Die Bitterkeit der Frau, die ihren Geliebten wegen ihrer Familie nicht heiraten kann, und ihre mütterliche Traurigkeit vermischen sich mit ihrer unauslöschlichen Leidenschaft. Die Phrase „Wenn du sie so lange pflückst wie du willst, Higanbana, / Higanbana. / Wie schrecklich, es gibt noch sieben“ macht einen unheimlichen Eindruck.

5. Caprice

Dieses Lied ist auch voller starker Leidenschaften. „Odan mo iya, Tingo Sa!“ ist wieder ein unbekannter Ausdruck. Laut des Kommentars des Dichters bedeutet „Odan“ „ich“, und „Tingo Sa“ ist ein Ausruf im Yanagawa-Dialekt. Im ganzen heißt der Ausdruck etwa „Ach meine Güte, wie schrecklich“.

Ikuma Dan (geb. 1924)

Sechs Lieder für Kinder

Ikuma Dan ist nicht nur einer der führenden japanischen Komponisten von heute, sondern auch einer der besten Vokalkomponisten. Bereits während seiner Schulzeit studierte er Harmonielehre bei Kan-ichi Shimofusa, und nach Absolvieren der Tokioer Musikschule (der heutigen Nationalen Universität für Kunst und Musik) im Jahre 1945 begann er seine Komponistenkarriere. Zunächst wurde er durch seine Orchesterwerke bekannt, aber der wirkliche Ruhm kam mit seiner ersten Oper *Yuzuru (Der Reiher in der Dämmerung)*, die mehrere Preise errang. 1957 erhielt er für die Filmmusik zu *Land des Schnees* den japanischen Preis des blauen Bandes.

Bereits früh komponierte er Lieder wie *Mino-bito-ni (An das Volk von Mino)*, *Acht Gedichte von Cocteau*, *Kleine Landschaften von Tokio* und *Mein Lied*. Das Kinderlied *Zo-san (Lieber Elefant)* und das Lied *Hana no machi (Die Blumenstadt)* wurden besonders beliebt und sehr bewundert.

Der Liedzyklus *Sechs Lieder für Kinder* zu Texten von Hakushu Kitahara wurde 1945 komponiert. Er ist eines der frühesten Vokalwerke von Dan, aber man kann beobachten, daß seine lyrische Welt bereits reich gestaltet ist. Der Komponist sagte einmal, „Lieder sind das Tagebuch meines Herzens und das Heim meiner Arbeit“, was man auch in den *Sechs Liedern für Kinder* empfindet. Das Werk umfaßt *Das Wiesel*, *Flaschenkürbisse*, *Herbstfelder*, *Reptile*, *Karariko* und *Die Schnejungfer*, und die reiche Bildsprache in Hakushu Kitaharas wundervollen Gedichten wird durch die Vertonungen noch blühender. Als Ausgangspunkt für Dans Karriere als Liedkomponist war dieses

Werk für ihn denkwürdig. Es wurde bald nach Japans Niederlage im zweiten Weltkrieg geschrieben und erweckte in der noch chaotischen Musikwelt des Landes eine neue Hoffnung. Es gab auch späteren Komponisten Anregungen, da diese Lieder die ersten unter vielen waren, die von erwachsenen Sängern für Kinder gesungen wurden. Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seitdem das Werk komponiert wurde, aber es hat nichts von der Anmut seiner frischen Melodien und schlichten Harmonik verloren, denn diese Lieder sind vom unsterblichen Leben erfüllt.

Fumio Hayasaka (1914-55)

Uguisu (Nachtigall)

Hayasaka war einer jener Komponisten, die eine nationalistische japanische Musik anstrebten. Nach beendetem Schulgang studierte er Komposition und Klavier, hauptsächlich im Selbstunterricht, ohne Musikschulen zu besuchen, und sein Talent trat allmählich zum Vorschein. Er wurde 1914 in der Miyagi-Präfektur geboren und gründete 1932 den „Shin Ongaku Renmei“ (Verband für neue Musik), bei dem er den Antiakademismus befürwortete, zusammen mit anderen Mitgliedern, die ebenfalls für eine nationalistische Musik kämpften, darunter der Komponist Akira Ifukube und der Musikkritiker Atsushi Miura. Hayasaka begann seine musikalische Karriere als Kirchenorganist und begann seine kompositorische Tätigkeit nachdem sein *Präludium zu zwei Psalmen* mit dem ersten Preis im NHK-Rundfunkwettbewerb belohnt worden war. Filmmusik ist ein wesentlicher Teil seines Schaffens: besonders hervorragend sind die Partituren zu *Rashomon* (1950), *Die sieben Samurai* (1954) und *Chikamatsu Monogatari* (1954).

Er ist auch durch seine Orchesterwerke bekannt, während die vokalen Werke gering an der Zahl sind. Das am besten bekannte unter ihnen ist der Liedzyklus *Vier unbegleitete Lieder zu Gedichten von Haruo* (1944), dem *Uguisu (Nachtigall)* entnommen ist. „Haruo“ im Titel bezieht sich auf den japanischen Dichter Haruo Salto (1892-1964), und in dem Lied wird die feinfühligke Stimmung dieses Dichters durch die Solostimme ins Leben gerufen. Man hört, daß sich der Komponist bei der Behandlung der Stimme der Technik traditioneller japanischer Instrumente bediente.

Shiro Fukai (1907-1952)

Die japanische Flöte

Der Komponist Shiro Fukai, während seiner Lebenszeit hauptsächlich als Musikkritiker bekannt, wurde im April 1907 in der Präfektur Akita geboren und starb 1952 in Kyoto. Im Alter von 20 Jahren kam er nach Tokio, wo er bei Meiro Sugawara an der Kunitachi-Musikschule studierte (der heutigen Kunitachi-Musikhochschule). Er gründete dann das „Concert Bijou“ und veranstaltete Konzerte mit Chor- und Orchestermusik. 1937 wurden seine *Quatre Mouvements Parodiques* mit einem Preis bei einem Kompositionswettbewerb des Neuen Symphonieorchesters (des heutigen NHK-Symphonieorchesters) ausgezeichnet. Durch diesen Erfolg wurde er als Komponist berühmt. Seine Kompositionen nahmen einen komplizierten Stil an, der auf der Musik des französischen Impressionismus basierte, und er schrieb mehrere gut strukturierte Orchesterwerke. Abgesehen von der Kantate *Das Friedensgebet* hinterließ er wenig Vokalmusik, und die in den 1930er Jahren geschriebene *Japanische Flöte* ist wohl das einzige Vokalwerk von ihm, das

relativ gut bekannt ist. Dieses Werk wurde damals hoch geschätzt, und man empfindet zwischen den Zeilen die Schönheit der japanischen Lyrik.

Hikaru Hayashi (geb. 1931)

Vier Dämmerungslieder

Hikaru Hayashi ist durch seine Chormusik bekannt, sowie durch mehrere experimentelle Werke, die er für das Operntheater „Konnyaku-za“ komponierte; außerdem schrieb er zahlreiche schöne Lieder. An der Keio-Oberschule war er ein aktives Mitglied des Dramenklubs, und seine Erfahrungen mit dem Komponieren von Theatermusik führten dazu, daß er einer Karriere als Komponist nachzugehen begann. Mit anderen Worten interessierte er sich bereits als Gymnasiast sehr für dramatische Musik. Sein frühes Talent trat an den Tag als er 18 Jahre alt war, und seine Bühnenmusik für eine Aufführung der *Hochzeit des Figaro* (1949) durch die japanische Theatergesellschaft „Haiyu-za“ sehr gelobt wurde. Als Hayashi mit 20 Jahren sein Studium an der Nationalen Universität für Kunst und Musik in Tokio begann, war sein Name bereits in der Theaterwelt gut bekannt; man könnte einen Vergleich mit Rossinis Karriere machen. Die Vorlesungen an der Universität hatten für Hayashi wenig Sinn, und stattdessen wurde die praktische Erfahrung im Komponieren von Theatermusik sein tägliches Brot. Aus verschiedenen Gründen verließ er später die Universität, was aber vermutlich für seine Karriere günstig war. Nach Erfolgen mit den Chorwerken *Eine kleine Landschaft der Bombe* und *Lodernde Nacht* begann er 1974 seine Zusammenarbeit mit dem wegen seiner einzigartigen Opernunternehmen berühmten „Konnyaku-za“, und in der Folge entstanden viele hervorragende Werke

auf den Gebieten der dramatischen Musik, der Oper und der Vokalmusik.

Eines der wichtigsten Vokalwerke von Hayashi sind die *Vier Dämmerungslieder* zu Texten des Dichters Shuntaro Tanigawa (geb. 1931), die er 1959 im Alter von 28 Jahren komponierte. Der Zyklus besteht aus *Die Dämmerung ist ein riesiges Buch, Im Nachbarzimmer, wo niemand ist, Die Nacht soll die Toten empfangen*, und dem berühmtesten der vier Lieder, *Wer dreht das Licht ab*, das besonders ergreifend ist. Sämtliche vier Lieder schildern verschiedene Eindrücke in der Dämmerungszeit, aber man kann auch sagen, daß sich sowohl die älteren als auch die jüngeren Generationen bei diesem Werk reiche poetische Bilder vorstellen können. Dies sind ganz reizende Lieder.

Sadao Bekku (geb. 1922)

Der Weg der Kirschblüten

Sadao Bekku schrieb sein Lied *Der Weg der Kirschblüten* zum selben Text von Shu-ichi Kato, der auch in Nakatas Lied verwendet wurde. Die meisten japanischen Komponisten schrieben Werke für Solostimme, und obwohl Bekku nicht sehr viele schrieb, komponierte er tief beeindruckende Werke wie *Die leicht farbigen Bilder*, durch welche er berühmt wurde. In *Der Weg der Kirschblüten* vertonte er die japanische poetische Stimmung mit einer sanften Melodie, und die Klavierbegleitung ist im reifen Stil geschrieben. Dieses Werk ist eines der *Zwei Rondeaux*, die 1951 geschrieben wurden, ein Jahr nachdem Nakata seine Fassung vom *Weg der Kirschblüten* komponiert hatte. Im Lied wird die Szene eines Frühlingsabends geschildert, wo die Kirschblüten im schwachen Abendlicht blühen. Dies ist eines seiner vokalen Meisterwerke, und

zusammen mit Nakatas *Der Weg der Kirschblüten* stellt es die japanische Schönheit dar.

© Akira Koyama 1997

Yoshikazu Mera, Countertenor, wurde 1971 in Miyazaki geboren. Im dritten Jahr seines Gesangsstudiums wechselte er von Tenor zu Countertenor. Im Oktober 1992 sang er die Solopartie in Rossinis *Petite messe solennelle*, und im März 1994 das Countertenorsolo in Bernstein's *Skyline* unter der Leitung von Kazuyoshi Akiyama. Mera gewann den ersten Preis beim Achten Yamanashi-Wettbewerb für frühe Musik im Mai 1994, und die Auszeichnung des Sechsten Tochigi-Musikfestivals. Er interessierte sich für japanischen Kunstgesang und gewann den dritten Preis beim Sechsten Sohgakudou-Wettbewerb für japanischen Kunstgesang 1995. Mera erscheint häufig solistisch mit dem Bach Collegium Japan.

Kikuko Ogura, Klavier, wurde 1967 geboren und studierte Klavier bei Yasuko Nakayama, Hiroshi Tamura und Jieiro Mirai an der Geijutsu-Universität (Geidai) in Tokio. Sie gewann den ersten Preis für Klavier beim Dritten Japanischen Mozart-Wettbewerb. Bei ihrem Debüt spielte sie Strawinskys *Klavierkonzert* bei einem Geidai-Konzert. Nach Vollendung des Studiums und Beginn der Ergänzungsstudien widmete sie sich auch Studien bei W. Brons am Sweelinck-Konservatorium in Amsterdam. Während ihrer Zeit in Amsterdam wurde sie eingeladen, bei einem Konzert des Konservatoriums als Solistin zu erscheinen, und es folgte eine Serie von erfolgreichen Mittagskonzerten im kleinen Saal des Concertgebouw in Amsterdam und zahlreiche Konzerte in ganz Holland. Gleichzeitig entwickelte sie ein lebhaftes Interesse für die frühe

Musik, indem sie Cembalo bei A. Uittenbosch und Fortepiano im Selbststudium lernte. 1993 absolvierte sie das Sweelinck-Konservatorium *cum laude*. 1993 gewann sie den ersten Preis für Kammermusikensemble, 1995 den Preis für Fortepiano beim Internationalen Wettbewerb für alte Instrumente in Brügge. Sie war der dritte Solist in neun Jahren, der den Sonderpreis des Publikums erhielt, und ihre Erfolge in Brügge errangen internationale Aufmerksamkeit. Heute setzt sie ihre Karriere fort, indem sie beim Japanischen Rundfunk spielt und in Ensembles mit einem breiteren Repertoire mitwirkt.

Yoshinao Nakata (1923-) **Cherry Blossoms Lane** **(Allée de cerisiers)**

Yoshinao Nakata est l'un des compositeurs les plus en vue de musique vocale solo au Japon. Comme il obtint son diplôme à l'Ecole de Musique de Tokyo au cours de la deuxième guerre mondiale, il commença à composer en 1946, un an après la défaite du Japon. Il a continué d'écrire un grand nombre de chansons au cours du demi-siècle suivant et elles passent d'œuvres raffinées à des chansons pour enfants et des chansons populaires, plusieurs étant des chefs-d'œuvre.

Un tel chef-d'œuvre est *Cherry Blossoms Lane*, la seconde pièce de *Four Songs by Morning Poetique*, un arrangement d'un poème de Shu-ichi Kato (1919-). L'une des chansons les plus populaires de Nakata, elle est remplie d'élégance dès la toute première ligne du poème "Soirée de prin-

temps, quand les cerisiers sont en fleurs..." et l'image des fleurs de cerisiers en pleine floraison est cultivée dans l'esprit. Elle exprime un sens typiquement japonais de la beauté.

Kosaku Yamada (1886-1965) **Chanson d'AIYAN**

L'histoire des chansons japonaises commença avec *Kojo no tsuki* (Château dévasté au clair de lune) de Rentaro Taki (1879-1903) en 1900, suivi de Kosuke Komatsu (1884-1966) et Shinpei Nakayama (1887-19952) entre autres. Kosaku Yamada fut aussi l'une de ces figures et il composa plusieurs œuvres de haute qualité à partir des premiers jours de la chanson japonaise jusqu'à la période de Taisho et de Showa. Yamada étudia à Berlin au moment où le *lied* du romantisme tardif était à son sommet avec les activités de Mahler et de Richard Strauss. Sous de telles influences, Yamada composa plusieurs chansons remarquables reposant sur la technique du *lied* allemand mais en y incorporant aussi l'esthétique et le lyrisme japonais.

La rencontre de Yamada avec des poètes contemporains distingués – Hakushu Kitahara (1885-1942), Ujo Noguchi (1882-1945), Rofu Miki (1889-1964) et Yaso Saijo (1892-1970) – le poussa sérieusement vers la composition de chansons japonaises. La collaboration entre Yamada et Hakushu Kitahara en particulier déboucha sur plusieurs œuvres remarquables dont le cycle de chansons *Chanson d'AIYAN*. Né à Yanagawa, Kyushu, Kitahara incorpora le dialecte du district de Yanagawa dans son œuvre, ce qui l'a doté d'un effet spécial. *Chanson d'AIYAN* consiste en cinq pièces composées l'une après l'autre dans une courte période de trois jours en mai 1922 et la série fut

publiée en août de la même année comme le premier volume des *Œuvres de Kosaku Yamada*.

1. NOSKAI

“NOSKAI” est un mot inhabituel, même pour un Japonais ordinaire; il veut dire “courtisane” en dialecte de Yanagawa et il correspond au mot “Oiran” utilisé à Tokyo autrefois. “BANKO” est aussi un mot du dialecte de Yanagawa voulant dire “banc”; on dit qu’il est dérivé du portugais.

2. Iris en oreilles de lapin

Cette chanson baigne dans une atmosphère chic et élégante mais on y sent un petit peu de tristesse. Un autre mot de Yaganawa est utilisé ici, “ONGO”, qui veut dire “fille d’une famille respectable.”

3. Chanson d’AIYAN

Voici la pièce de titre de ce cycle de chansons. “AIYAN” veut dire “une bonne” dans le dialecte de Yanagawa et l’origine pourrait être un mot hollandais. Selon le poète, “Chumaenda” dans la seconde ligne est le nom de son jardin potager, ce qui laisse croire que ce poème se réfère probablement au lieu de naissance de Hakushu.

4. Higanbana

Voici la mieux connue des cinq chansons et elle est souvent chantée indépendamment des autres. La couleur rouge intense de la fleur “Higanbana” est associée à la forte passion et à l’amertume de la femme au cimetière. Les sept fleurs représentent l’âge de son enfant perdu. Puisque “GONSHAN” veut dire la même chose que “ONGO” ci-dessus, soit la “fille d’une famille respectable”, la femme dans la chanson conçut probablement l’enfant de son amant mais elle fut forcée d’avorter à cause de l’inaptitude du parti; on peut-être l’enfant est-il

mort à sa naissance. L’amertume de la femme incapable d’épouser son amant à cause de sa famille, ainsi que son chagrin de mère, se mêle à sa passion indestructible. La phrase “Si tu les cueilles tant que tu veux, higanbana./ Higanbana./ Comme c’est affreux, il y en a encore sept” fait un effet sinistre.

5. Caprice

Cette chanson est aussi remplie d’émotions fortes. “Odan mo iya, Tincos Sa!” est également une expression inhabituelle. Selon le commentaire du poète, “Odan” veut dire “Je” et “Tincos Sa” est une exclamation dans le dialecte de Yanagawa et cette phrase veut dire quelque chose comme “Oh mon Dieu, quel dommage”.

Ikuma Dan (1924-)

Six chansons pour enfants

Ikuma Dan n’est pas seulement le principal compositeur d’opéra japonais du siècle mais encore l’un des plus distingués compositeurs de musique vocale. Quand il faisait son cours secondaire, il étudiait parallèlement l’harmonie avec Kanichi Shimofusa et, quand il obtint son diplôme à l’Ecole de Musique de Tokyo (la présente Université Nationale de Beaux-Arts et de Musique de Tokyo) en 1945, il entreprit une carrière de compositeur. Il fut d’abord connu pour ses œuvres orchestrales mais la renommée lui vint avec son premier opéra *Yuzuru* (Le héron du crépuscule) qui gagna plusieurs prix. Ensuite, en 1957, sa musique du film *Snow Country* reçut le prix du Ruban Bleu, un prix du cinéma japonais.

Il a composé des chansons dès son jeune âge, par exemple *Mino-bito-ni* (Au peuple de Mino), *Huit Poèmes de Cocteau*, *Petits Paysages de Tokyo* et *Ma Chanson. Zo-san* (Cher Eléphant), une chan-

son pour enfants, et la chanson *Hana no machi* (Ville fleurie) en particulier sont très populaires et hautement admirées.

Le cycle de chansons *Six Chansons pour enfants* met en valeur des poèmes de Hakushu Kitahara. Composée en 1945, c'est l'une des premières œuvres de Dan pour voix mais on trouve déjà une richesse de forme dans ce monde lyrique. Le compositeur dit une fois ceci: "Les chansons sont le journal de mon cœur et la résidence de mon travail" et on sent aussi cela dans *Six Chansons pour enfants*. L'œuvre renferme les mouvements *La Belette*, *Les Gourdes*, *Champs d'automne*, *Poisson "sauri"*, *Karariko* et *La Jeune Fille des neiges*, et les arrangements rehaussent le riche langage imagé des ravissants poèmes de Hakushu Kitahara. C'est une œuvre mémorable pour Dan, le point de départ de sa carrière de compositeur de chansons. Ecrite peu après la défaite du Japon dans la deuxième guerre mondiale, l'œuvre donna un nouvel espoir au monde musical japonais encore en plein chaos. Elle apporta aussi un grand élan aux compositeurs subséquents, étant la première de plusieurs chansons pour enfants exécutées par des chanteurs adultes. La moitié d'un siècle s'est écoulée depuis la composition de l'œuvre mais elle n'a pas perdu le charme de sa mélodie fraîche et de son harmonie simple parce que ces chansons font part d'une vie éternelle.

Fumio Hayasaka (1914-1955)

Uguisu (Rossignol)

Hayasaka fut l'un des compositeurs qui recherchait la musique nationaliste japonaise. Après avoir fini l'école secondaire, il étudia la composition et le piano en majeure partie en autodidacte sans fré-

quenter d'école de musique et son talent émergea graduellement. Né dans la préfecture de Miyagi en 1914, il fonda la "Shin Ongaku Renmei" (Société de musique nouvelle) en 1932, réclamant l'anti-académisme avec d'autres membres qui promouvaient aussi la musique nationaliste dont le compositeur Akira Ifukube et le critique musical Atsushi Miura. Hayasaka entreprit sa carrière musicale comme organiste d'église et il commença à composer après que son *Prélude à deux hymnes* eût gagné le premier prix du concours de la radio NHK. La musique de film forme une partie majeure de sa production: parmi les partitions les plus réussies nommons celles de *Rashomon* (1950), *Les Sept Samouraïs* (1954) et *Chikamatsu Monogatari* (1954).

A côté de sa musique de film, il est connu pour ses œuvres orchestrales tandis que ses œuvres vocales sont relativement rares. La mieux connue de ces dernières est le cycle de chansons *Quatre Chansons sans accompagnement sur les poèmes de Haruo* (1944) dont *Uguisu* (Rossignol) fait partie. "Haruo" dans le titre indique le poète japonais Haruo Sato (1892-1964) et la mélodie vocale solo dans la chanson donne vie au sentiment délicat de ce poète lyrique. On entend qu'il a utilisé la technique des instruments traditionnels japonais dans son traitement de la voix.

Shiro Fukai (1907-1952)

Flûte japonaise

Le compositeur Shiro Fukai, connu principalement de son vivant comme critique musical, est né dans la préfecture d'Akita en avril 1907 et décédé à Kyoto en 1952. Il vint à Tokyo à l'âge de 20 ans et il étudia à l'Ecole de Musique Kunitachi (l'actuel conservatoire Kunitachi) avec Meiro Sugawara. Il fonda en-

suite le “Concert Bijou” et organisa des concerts de musique pour chœur et pour orchestre. En 1937, ses *Quatre Mouvements Parodiques* gagnèrent un prix au concours lancé par le Nouvel Orchestre Symphonique (l’actuel Orchestre Symphonique NHK) qui lui apporta la renommée comme compositeur. Ses compositions adoptèrent bientôt un style raffiné basé sur la musique impressionniste française et il écrivit plusieurs œuvres orchestrales bien structurées. Hormis la cantate *Prière de paix*, il laissa peu de musique vocale et on peut dire de cette *Flûte japonaise*, écrite dans les années 1930, que c’est sa seule œuvre vocale à être relativement bien connue. Elle fut très bien cotée à l’époque et on sent la beauté du lyrisme japonais entre les lignes.

Hikaru Hayashi (1931-)

Quatre Chansons de crépuscule

Hikaru Hayashi est bien connu pour sa musique chorale ainsi que pour ses nombreuses œuvres expérimentales pour le théâtre d’opéra “Konnyaku-za” et il a aussi écrit plusieurs chansons ravissantes. Il était un membre actif du club d’art dramatique au lycée Keio et son expérience dans la composition de musique de scène le porta à s’engager dans une carrière de compositeur. En d’autres termes, il avait déjà montré un fort intérêt pour le théâtre et la musique dramatique dans son adolescence. Il révéla un talent précoce à l’âge de 18 ans quand sa musique de scène pour la représentation des *Noces de Figaro* (1949) par le “Haiyu-za” (une compagnie de théâtre japonaise) fut reçue avec beaucoup d’éloges. Quand il entra à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de Musique de Tokyo à 20 ans, le nom de Hayashi était déjà bien connu du monde du théâtre; on peut tracer un parallèle

avec la carrière de Rossini. Les cours universitaires étaient d’importance réduite pour Hayashi et l’expérience pratique en composition de musique pour le théâtre était plutôt son pain quotidien. Il finit par quitter l’université pour diverses raisons mais ce fut probablement profitable à sa carrière. Après le succès de ses œuvres chorales *Un Petit Paysage de la bombe* et *Nuit de feu*, il commença en 1974 à travailler avec le “Konnyaku-za”, renommé pour ses activités uniques en opéra et plusieurs œuvres remarquables survinrent ensuite dans les domaines de la musique dramatique, de l’opéra et de la musique vocale.

L’une des œuvres les plus distinguées pour voix de Hayashi est *Quatre Chansons de crépuscule*, des arrangements de textes du poète Shuntaro Tanigawa (1931-) datés de 1959 alors que Hayashi avait 28 ans. C’est un cycle de chansons renfermant *Le Crépuscule est un grand livre*, *Dans l’autre chambre où il n’y a personne*, *A la nuit d’accueillir les morts* et, la plus célèbre des quatre, *Qui allume la lumière*, qui est particulièrement émouvante. Toutes les quatre chansons parlent des diverses impressions éprouvées au crépuscule mais on peut aussi dire qu’avec cette œuvre, la jeune et la vieille génération peuvent former de riches images à leur propre façon. Ces chansons sont très charmantes.

Sadao Bekku (1922-)

Allée de cerisiers

Sadao Bekku a aussi écrit une chanson intitulée *Allée de cerisiers* sur le même texte de Shu-ichi Kato que celui utilisé dans la chanson de Nakata. La plupart des compositeurs japonais ont été engagés dans la composition d’œuvres pour voix solo et, quoique Bekku n’en ait pas écrit tellement, il a

composé des œuvres profondément impressionnantes dont *Les Images pâles* qui lui apporta une renommée considérable. Dans *Allée de cerisiers*, il a esquissé le sentiment poétique japonais avec une douce mélodie et l'accompagnement de piano est écrit dans un style mûr. Cette œuvre est l'un des *Deux Rondeaux* écrits en 1951, après que Nakata ait composé sa version de *Allée de cerisiers*. La scène d'un soir de printemps avec les cerisiers en fleurs dans la pâle lumière du soir est entièrement décrite dans la chanson. C'est l'un des chefs-d'œuvre de sa production vocale et, en compagnie d'*Allée de cerisiers* de Nakata, elle représente la beauté japonaise.

© Akira Koyama 1997

Yoshikazu Mera, haute-contre, est né à Miyazaki en 1971. Au cours de sa troisième année au collège, il passa de la voix de ténor à celle de haute-contre. En octobre 1992, il chanta la partie solo de la *Petite messe solennelle* de Rossini, et la partie solo de haute-contre de *Skylark* de Bernstein sous la direction de Kazuyoshi Akiyama en mars 1994. Mera est un gagnant du premier prix de 8e Concours Yamanashi pour musique ancienne en mai 1994 et du Prix du 6e Festival de musique Tochigi. S'étant intéressé à la chanson artistique japonaise, il gagna aussi le 3e prix du 6e Concours Sohga-kudou de chanson artistique japonaise en 1995. Mera se produit fréquemment comme soliste avec le Bach Collegium du Japon.

Kikuko Ogura, piano, est née en 1967 et a étudié le piano à l'université Geijutsu de Tokyo (Geidai) avec Yasuko Nakayama, Hiroshi Tamura et Jijiro Mirai. Elle a gagné le premier prix de piano au troisième concours Mozart du Japon et elle fit ses

débuts avec le *Concerto pour piano* de Stravinsky à un concert au Geidai. Après l'obtention de son diplôme à Gedai et le début de ses études post-universitaires à la même institution, elle entreprit aussi des études au conservatoire Sweelinck à Amsterdam avec W. Brons. Au cours de son séjour à Amsterdam, elle fut invitée à se produire en soliste à un concert du conservatoire, ce qui lui amena une série de matinées dans la petite salle du Concertgebouw à Amsterdam et plusieurs récitals partout en Hollande. Elle développa en même temps un vif intérêt pour la musique ancienne, étudiant le clavecin avec A. Uittenbosch et apprenant elle-même le piano-forte. En 1993, elle obtint son diplôme avec distinction ("cum laude") au conservatoire Sweelinck. La même année, elle gagna un premier prix d'ensemble de chambre et, en 1995, elle gagna le prix de piano-forte au Concours International d'Instruments Anciens à Bruges en Belgique. Elle fut la troisième soliste en neuf ans à gagner le Special Audience Prize et son succès à Bruges fut grandement remarqué sur la scène internationale. Elle poursuit maintenant sa carrière, jouant pour la Société de Diffusion du Japon et apparaissant dans des ensembles au répertoire étendu.

[1], [21]

さくら横丁 作詞：加藤周一

春の宵、さくらが咲くと
 花ばかり さくら横丁
 思い出す恋のきのう
 君はもうここにはいないと
 ああ、いつも花の女王
 ほほえんだ夢のふるさと

春の宵、さくらが咲くと
 花ばかり さくら横丁
 会に見るの時はなからう
 「その横丁」 「しばらくねえ」と
 いったってはじめないと
 心得て花でも見よう
 春の宵、さくらが咲くと
 花ばかり さくら横丁

[2]-[6]

AIYANの歌 作詞：北原白秋

NOSKAI

堀のBANKOをかたよせて
 何をおもふぞ。花あやめ
 かをるゆふべに、しんなりと
 ひとり出て見る、花あやめ。

[注] NOSKAI 遊女、方言
 BANKO 縁台、葡萄牙語の轉訛か

かきつばた

柳河の
 古きながれのかきつばた、
 書はONGOの手にかをり、
 夜は萎れて
 三味線の
 細い吐息に泣きあかす。
 (鳩のあたまたに火ん點いた、
 潜んだと思ふたらちい消えた。)

[注] ONGO 良家の娘、小さき令嬢。柳河語

AIYANの歌

いちらしや、
 ちゆうまえんだのゆふぐれに
 蜘蛛が疲れて身をかくす。
 ほんに薔の紫に
 刺が光るぢやないかいな、
 (UNTEREGANのあん畜生は
 ふたごころ、わしやひとすらに。)

[注] AIYAN 下婢、兒守女、柳河語、
 ちゆうまえんだ わが家の菜園の名なり。
 UNTEREGAN あの畜生。阿蘭陀訛か。

曼珠沙華（ひがんばな）

GONSHAN GONSHAN 何處へゆく。

赤い、御墓の曼珠沙華

曼珠沙華、

けふも手折りに來たわいな。

GONSHAN GONSHAN 何本か。

地には七本、血のやうに、

血のやうに、

ちやうど、あの児の年の數。

GONSHAN GONSHAN 氣をつけな。

ひとつ摘んでも、日は眞晝、

日は眞晝、

ひとつあとからまたひらく。

GONSHAN GONSHAN 何故泣くろ。

何時にで取つても、曼珠沙華、

曼珠沙華、

恐や鮮しや、まだ七つ。

[注] GONSHAN 良家の娘。柳河語、

氣まぐれ

逢ひけ來たちの、

日の照り 雨がふるわいな。

Odan mo iga Tinco Sa!

しやわり別れたそのあとで、

未嫁な牡丹がまたひらく。

Odan mo iga Tinco Sa!

[注] ちの、は雅言のとやである。

來たの來たんですつて。柳河語。

Odan、はわたし。俺。

Tinco Sa、は感嘆詞。

全體の意味はあら厭だよ、まあ。同上。

[7]-[12]

六つの子供のうた 作詞：北原白秋

いたら

あかい手ぬぐいあねさまかぶり

いたら見つけた、ちらりと見えた。

よもぎ菜のはなよこみち小みち

いたらかくれた、ちらりときえた。

子どもこのみち、よこゆくいたら

手ん手はなすな、ひとりほこわい

ひょうたん

ひょうたん、ひょうたん、はな咲けひょうたん

あらひょうふらひょう。

ひょうたん、ひょうたん、たなからひょうたん

あらひょうふらひょう。

ひょうたん、ひょうたん、せん成りひょうたん

あらひょうふらひょう。

ひょうたん、ひょうたん、ゆれゆれひょうたん

あらひょうふらひょう。

ひょうたん、ひょうたん、つき夜にひょうたん

あらひょうふらひょう。

秋の野

あの子がゆくよ

見たよなあの子

おんなじみちを

おんなじほうへ

だれだろあの子
ちいさなあの子
わたしのまえを
わたしのよう

あの子がゆくよ
かみの毛がひかる
野のみち小みち
もう日は暮れる
はぐれなあの子
見たよなあの子
おつきさま出たに
はういと呼ぼうよ

さより

サヨリはうすい
サヨリはほそい
ぎんのうおサヨリ
きらりとひかれ

つきよのかわへ
だれだれでてる
さざなみこなみ
ちらりとひかれ

サヨリのうちは
まみずかしおか
つめたいサヨリ
みずのたまはけよ

サヨリはうすい
サヨリはほそい
ぎんのうおサヨリ
おねえさまにてる

からりこ

からりことおとがしてるよ
からりこはしたのたに聞よ
からりこのまどは日よりよ
からりこよきくのさかりよ

からりことおきがはずむよ
からりことこだましてるよ
からりこよ誰れか見えたよ
からりこのおとがやんだよ

雪女

ふぶきのばんに
呼ぶのわだれだ
あらのおんな
夜ふけのおんな
とおくてちかい
しろくてあおい
ふぶきのなかに
ほら、また呼んだ
おねえねぼうや
もう夜がふかい

13

うぐひす 作詞：佐藤春夫

君の見ぬ日のうぐひす
海近き宿のうぐひす
波の音にまじりなくよ、うぐひす
ひねもす聴くよ、うぐひす
うぐひす、うぐひす、うぐひす

日本の笛 作詞：北原白秋

伊那

信州、伊那の谷、
木瓜の花盛り。

春鶯かへそか、
(春鶯かへそか)
婿とろか。

伊那は夕焼、
高遠は小焼。

明日は日和か、
(明日は日和か)
蘭売ろか。

桑の夜霜に
ちらつく星は。

夫婦星かよ、
(夫婦星かよ)
まだ明けぬ。

虫船

いよよ別れか、
ばらばら松か、
ここは樫立、
早や泣ける。

八丈八重根の
瀬の瀬の岩よ、
汐の走りを
なぜ嘆かぬ。

船の囀
ふつりと切れりや、
鎌が切れたと、
逃げる気か。

八丈八重根の
後追ひ千鳥。
船も出たじやに
なぜ死なぬ。

矢部のやん七

矢部のやん七さんに
何買うてあぎゆか。
虹か手のごひ、
豆しぼり。

矢部のやん七さんに
見せたかもんな、
祇園祭に
菱の花。

矢部のやん七さんが
草薨がよひ、
すゑは河童の
皿かぶり。

四つの夕暮の歌 作詞：谷川俊太郎

- 夕暮は大きな書物だ
すべてがそこに書いてある
始まることや
終わることやー
始まりも終わりもないページの中に

2. 誰があかりを消すのだろう

夕暮

あんなに静かにやさしい手で
空の全部にさわっていった

恋人たちは知っている
二人の愛が消すのだと
子供たちは知っている
みんなの歌が消すことを

だが 私は知らない

誰があかりを消すのだろう

夕暮

それは私のお父さんではない
それは私の愛する人でもない
それは風でも思い出でもない

誰があかりを消すのだろう

夕暮

私が夜を欲しいとき
私が夜を憎むとき
誰があかりを消すのだろう

3. 誰もいない隣の部屋で

誰かが呼んでいる
まるで私のように

私は急に扉をあける
こっちは暗いのに
そこには明るく陽が射していて

だった今誰かが立ち去ったところらしく
影があらっと目をかすめる
だが私が追うともう誰もいず
あたりまえな夕方になる

花瓶には埃がつもっている
窓をあけると空が明るくそこでも・・・
誰かが呼んでいる 私のように

4. 死者をむかえる夜のために

今日残されたものはひとつの夕暮
うす闇に
しばらくはふりかえる人のうなじ

貧しい者の明日のために
今日残されたものはひとつの夕暮
手をつなぎ
家路をたどる子等の歌

①, ② CHERRY BLOSSOMS LANE

Spring Evening, when cherry blossoms bloom,
'Tis full of flowers, Cherry Blossoms Lane.
I recall the love of yesterday;
You are here no more.
Ah, queen of flowers always
Smiling, the home of dreams.

Spring Evening, when cherry blossoms bloom,
'Tis full of flowers, Cherry Blossoms Lane.
No chance of meeting you;
'How have you been' 'So long since we met last':
I know that won't do
So let's look at the flowers.
Spring Evening, when cherry blossoms bloom,
'Tis full of flowers, Cherry Blossoms Lane.

SONG OF AIYAN

② 1. NOSKAI

Pushing aside a BANKO by the moat,
What are you thinking about, Iris Flower?
In the fragrant evening, pliantly,
Out you are alone, Iris Flower.

*Note: NOSKAI means 'a prostitute' in the local dialect and
BANKO, 'a bench', possibly deriving from Portuguese.*

③ 2. Rabbit-Ear Irides

Rabbit-ear irides in an old stream
At Yanagawa,
By day you smell sweet in the hands of ONGO,
By night you droop
And weep the night out at the faint sighs
Of shamisen.
(A grebe got fire on the hand,
As soon as he dived, the fire went out.)

Note: ONGO means 'little ladies' in the local dialect.

④ 3. Song Of AIYAN

Pitiable.
At dusk in Chumaenda,
A tired spider hides himself.
Indeed the thorns of thistles
Glisten in purple.
(UTEREGAN, the damned girl is playing double game,
But I'm single-hearted.)

*Note: AIYAN means 'a maid servant' in the Yanagawa
dialect; UTEREGAN, a swear word, possibly corrupted
from a Dutch origin: Chumaenda, the name of the poet's
vegetable garden.*

⑤ 4. Higanbana (Amaryllises)

GONSHAN, GONSHAN, where are you going?
Red higanbana beside the tomb,
Red higanbana,

I'm going to nip off as usual.
GONSHAN, GONSHAN, how many?
Seven on the ground, like blood,
Like blood,

As many as the age of my dead child,
GONSHAN, GONSHAN, beware!
If you pick one, it's still noon,
It's still noon,
Another will soon come out.
GONSHAN, GONSHAN, why do you weep?
If you pick them as long as you like, higanbana,
Higanbana remain there still.
How dreadfully red, only seven was he.

*Note: GONSHAN means 'a young lady from a respectable
family' in the Yanagawa dialect*

[6] 5. Caprice

You have come to see, haven't you?
The sun is shining, but it's raining.
Odan mo iga Tinco Sa!
Odan mo iga Tinco Sa!
After we parted against our will,
Regretful peonies again bloom.
Odan mo iga Tinco Sa!
Odan mo iga Tinco Sa!

Note: 'Odan mo iga Tinco Sa' is an interjectory phrase having no specific meaning, something like 'Oh, my god, what a shame!'

SIX SONGS FOR CHILDREN

[7] 1. The Weasel

I saw a weasel with a red bandana round its head!
Oh yes! I saw it, I know, Chirari, a moment ago.
Thro' tansy and rapegrass it sped, just like a flash of red.
Oh yes! I saw it, I know, Chirari, a moment ago!

Stay on the path-way, children, there are weasels in the glade;
So let us go hand in hand, Then we shall not be afraid.

[8] 2. Gourds

See the pretty gourds a-hanging, gently swinging to and fro,
Ara hyo fura hyo.

First the flowers on the trellis, gently waving to and fro,
Ara hyo fura hyo.

Then, in August, gourds aplenty, gently swinging to and fro,
Ara hyo fura hyo.

There are ten, no, there are twenty, gently swinging to and fro,
Ara hyo fura hyo.

Silver, in the moonlight shining, gently swinging to and fro,
Ara hyo fura hyo.

[9] 3. Autumn Fields

See, there goes a little girl!
I have seen that girl before,
Walking down the road is she,
Going the same way as me.

Who, I wonder, can she be?
Who are you, o little girl,
Walking just ahead of me,
Walking just the same as me?

See, there goes a little girl,
Little girl with shining hair,
Thro' the field and meadow,
It is almost evening now,
Little girl don't lose your way,
Little girl I've seen before.
Now that the moon is shining fair,
I shall call you, 'Ho, there!'

[10] 4. Saury Fish

Saury fish are very slim,
Saury fish are neat and trim;
See them glisten, see them shine,
Kirari, like silver fine.

On the river bank at night,
When the moon is shining bright,
Little waves and ripples gleam,
Chirari, like silver stream.

Saury fish, where is your home,
River, lake, or salt sea foam?
Crystal cold and silver-slim,
Blowing bubbles as you swim.

Saury fish are slim and neat,
Saury fish are very fleet.
Saury fish like silver shine,
They are like my sister fine.

[11] 5. Karariko

Karariko, What can that strange sound be,
Karariko, way down in the valley?
Karariko, thro' wide open window comes,
Karariko, past yellow chrysanthemums.

Karariko, a busy shuttle flying,
Karariko, with echos replying!
Karariko, someone just came out the door:
Karariko, I hear now that sound no more.

[12] 6. The Snow Maiden

Mid the raging of the storm,
Who is that a calling?
'Tis the maiden of the snows,
'Tis the midnight maiden.
She is here and she is there,
Snow-white skin and ice-blue hair.
'Mid the snow, and wind, and rain,
Listen! That's her voice again!
O sleep my little child,
For the night is almost gone.

[13] UGUISU (Nightingale)

Uguisu, the day when I don't see you.
Uguisu, heard in an inn at the seaside,
Uguisu, heard over the sounds of waves,
Uguisu, heard all day long,
Uguisu, uguisu, uguisu.

JAPANESE FLUTE

[14] 1. Ina

In the valleys of Ina in Shinshu,
Luffa flowers are in full bloom.

Shall I get silkworms hatched,
(Shall I get silkworms hatched)
Or get a husband?

I see an evening glow at Ina,
Must be reflecting at Takato.

Will it be fine tomorrow?
(Will it be fine tomorrow?)
Shall I sell cocoons?

Stars are twinkling
On the night frost on mulberry leaves.

Are they the Altair and Vega?
(Are they the Altair and Vega?)
Dawn is yet to come.

[15] 2. Sailing out

Now is the time to part,
Pine trees are apart from each other,
Here at Kashidate,
I am already giving way to tears.

Rocks in the shallows
At Yaene of Hachijo Island,
Why don't you block
The running of the tide?

As the stern line of the boat
Breaks snap off,
Are you going to escape,
Saying our ties are off, too?

The chasing plover
At Yaene of Hachijo.
Why don't you die,
Now that the boat is gone?

[16] 3. Yanshichi of Yabe

What shall I buy
For Yanshichi-san of Yabe?
A red hand-towel
With a spotted pattern?

What shall I show
To Yanshichi-san of Yabe?
The Gion Festival and
Water caltrop flowers?

Yanshichi-san of Yabe
Frequents the brothel.
Eventually he will
Run through his fortune.

FOUR SONGS OF DUSK

[17] 1. Dusk is a huge book;
Everything is written in it.
Things to begin.
Things to end...
In pages which have neither beginning nor end.

[18] 2. Who turns the light off
When dusk comes.
With so gentle, tender a hand,
Touching every part of the sky?

Lovers know
Their love turns it off.
Children know
Their song turns it off.

But I don't know.

Who turns the light off
When dusk comes?
My father doesn't.
My beloved doesn't.
Nor does the wind, nor the memory.

Who turns the light off
When dusk comes?
When I want night,
When I hate night,
Who turns the light off?

[19] 3. In the next room with nobody in,
Someone is calling,
As if I was.

I throw open the door.
It's dark on my side,
But it's all sunshine there.

It seems someone has just left,
A shadow brushes my eyes.
But as I chase the shadow, nobody's there any longer.
It's just a usual evening.

Dust has lain on the vase.
As I open the window, the sky is clear; there again...
Someone is calling, as if I was.

[20] 4. For the night to receive the dead,
What's left today is just one dusk.
In the gloom,
For some time is left the nape of one who looks back.

For the tomorrow of the poor.
What's left today is just one dusk.
Hand in hand,
Children are singing on their way home.

Recording data: May 1997 at Danderyd Grammar School (Danderyds Gymnasium), Sweden
Balance engineer/Tonmeisterin: Marion Schwebel
Neumann microphones: Studer AD 19 microphone amplifier/converter: Yamaha O2R mixer:
Fostex D-10 DAT recorder, Stax headphones

Producer: Marion Schwebel

Digital editing: Marion Schwebel

Cover text: © Akira Koyama 1997

English translation: Nahoko Goto (cover text & *Cherry Blossoms Lane*).

Hiromichi Matsui (song texts except *Cherry Blossoms Lane*)

German translation: Julius Wender

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover photograph: © Ishimuro

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

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

© & ® 1997, BIS Records AB

Kikuko Ogura and Yoshikazu Mera

Photo: © Per Ströhm