

 BIS

CD-1045 DIGITAL

Japonisme

A photograph of a woman, Noriko Ogawa, standing in a room. She is wearing a dark blue kimono with large white and pink floral patterns and a wide, textured yellow sash. She is smiling and has her right hand raised near a white door frame. In the background, a grand piano and a chandelier are visible.

Noriko Ogawa
piano

Japonisme

GIL-MARCHEX, Henri (1894-1970)

WORLD PREMIERE RECORDING

Deux Images du vieux Japon (1936) (*Edition Max Eschig*) **12'26**

[1]	Retour du Yoshiwara. <i>Moderato – Allegretto tempo giusto</i>	6'49
[2]	Lune d'automne à Idzoumo. <i>Lent et expressif</i>	5'30
-

TANSMAN, Alexandre (1897-1986)

[3]	Complainte de Nikko (<i>Edition Max Eschig</i>) 2'20

from 'Le tour du Monde en Miniature' (1933)

Lento

SZÁNTÓ, Theodor (1877-1934)

WORLD PREMIERE RECORDING

In Japan (1918-22) (*Elkin & Co. Ltd.*) **6'52**

Four studies in Japanese harmony based on native songs

[4]	I. Chushingura. <i>Lento ed espressivo</i>	1'59
[5]	II. Jizuki-uta (Workmen's Song). <i>Grazioso</i>	2'16
[6]	III. Gombei ga tane makū (Gombei is Sowing). <i>A capriccio</i>	1'23
[7]	IV. Matsuri-bayashi (Festival Song). <i>Vivace con fuoco e ben ritmato</i>	1'05
[8]	Sakura Sakura (1924) (<i>Universal Edition</i>) 4'18	

No. 2 of 'Zwei Japanische Melodien' from the opera 'Taifun'

Stark in Pedal gehüllt und mit dem Ausdruck tiefer Melancholie

NIEMANN, Walter (1876-1953)

WORLD PREMIERE RECORDING

Japan, Op. 89 (1923) (*N. Simrock GmbH*) **23'02**

[9]	I. Das Teehaus. <i>In modo comodo e sereno</i>	4'31
[10]	II. Abenddämmerung am Meer. <i>Un poco Andante, sostenuto ed elegiaco</i>	4'22
[11]	III. Das Kirschblütenfest. <i>Alla Marcia piccola e giocosa</i>	4'58

- [12] IV. Der heilige Berg (Fudsiyama). *Lento solenne e misterioso* 5'53
[13] V. Tanz der Geisha. *Un poco allegretto grazioso* 2'53
-

SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921)

WORLD PREMIÈRE RECORDING

- [14] **Overture to the opera 'La Princesse jaune', Op. 30** (1872) (*Durand*) 6'57
Piano transcription by the composer
Andantino – Allegro giocoso
-

SCOTT, Cyril (1879-1970)

WORLD PREMIÈRE RECORDING

- [15] **Soirée japonaise, Op. 67 No. 4** (1907) (*Elkin & Co. Ltd.*) 3'09
Allegretto
-

SILAS, Edouard (1869-1909)

WORLD PREMIÈRE RECORDING

- [16] **Tokio**, Japanese March (1894) (*British Library*) 3'12
Allegro moderato
-

POLDINI, Ede (1869-1957)

WORLD PREMIÈRE RECORDING

- [17] **Étude japonaise, Op. 27 No. 2** (1907) (*Eberle József és Tansa zeneműnyomdaja*) 2'07
Vivace (quasi Xylophon)
-

GRAINGER, Percy Aldridge (1882-1961)

- [18] **Arrival platform Humlet** (*Masters Music Publications, USA*) 2'30
from the suite 'In a Nutshell' (1908-16)
...Mo te tau o te ate, mo te karearoto
With healthy and somewhat fierce 'go'
-

KETÉLBÉY, Albert (1875-1959)

WORLD PREMIÈRE RECORDING

- [19] **From a Japanese Screen** (*Bosworth & Co. Ltd.*) 5'02
Moderato con moto
-

Noriko Ogawa, piano

Japonisme' is a form of Western art which is influenced or inspired by Japanese traditional culture and style. This form of expression exists in different genres such as fine art, architecture, music, literature, theatre, and fashion. However, compared to fine art and architecture, areas which have already been studied, the Japanese influence in music has long been neglected. Well-known works such as Puccini's *Madama Butterfly* or Gilbert and Sullivan's *Mikado* are not usually associated with Japonisme. The works in this recording are selected specifically to represent the concept of Japonisme in European piano music.

Japan was first introduced to Europe in the beginning of the 14th century as a golden land, *Zipangu*, described in Marco Polo's *Il milione*. Unlike China, which had the Silk Road to communicate directly with Europe, Japan was isolated from the rest of the world by the surrounding ocean. Japan had also closed itself with a policy of isolation from 1639 until 1853. Only China and Holland had diplomatic relations with Japan during this period. Japan was developing its unique culture without external influences.

Japanese culture was revealed to Europeans at the Paris Exhibition in which Japan first participated officially in 1867. Among many art pieces, *Ukiyoe* paintings by Hokusai and Hiroshige attracted great attention and resulted in Japanese art becoming popular. Artists such as Monet, Manet and Van Gogh were especially intrigued by *Ukiyoe* and its influence soon became noticeable in their own works. These painters were not only stimulated by the exoticism of Japanese art but also by its unconventional and anti-symmetrical composition, and by its characteristic perspective and colours. The 'Japonisme Art' which incorporated these techniques opened up a new path in European art and developed into Impressionism. According to the art critic Louis Reau: 'if Classicism is the Italianization of an object, Romanticism is the English, Realism is the Spanish, then similarly Impressionism is the Japanization.'

Then what is Japonisme in music? In every civilization, music falls a generation behind fine art. Debussy, who represents Impressionism in music, was a connoisseur of art and collected many *Ukiyoe* paintings and Japanese lacquer wares. His works such as *La mer* and *Poissons d'or* are said to have been motivated by Japanese art. However, Debussy is never associated with Japonisme. The composer Walter Niemann, whose piano cycle *Japan* is included in this recording, writes in his *Die Musik der Gegenwart seit Wagner* (1912) that as in fine art, Impressionism in music is funda-

mentally based on Japanese influence. Niemann also points out Japanese traits in Debussy's music and says that it resembles Japanese scenery. Interestingly, when a work of music uses the refined language of Japonisme, there is a tendency to regard it as Debussyian – no matter where or when it was written. Although traditional Japanese music is usually based on two kinds of scales (the *Miyakobushi* scale [made up of five notes: C – D flat – F – G – A flat] and the *Inakabushi* scale [made up of the notes C – D – F – G – B flat]), Westerners seem to regard the whole-tone scale as heard in Debussy's music as representative of Japan.

After Debussy, simultaneously with appearing in Lautrec's posters representing Art Nouveau style and Lafcadio Hearn's novel *Kwaidan*, Japonisme began to gain a slightly risqué image in other works. Inadequate understanding of Japan caused confusion with China and other Asian countries, and the initial æsthetic interest was replaced by an exotic emphasis on 'Fujiyama-Geisha'. This is true even today. The works on this recording embody the image of Japan as seen through the eyes of composers from the end of the 19th century to the 1930s – a period when mass media communication was yet to be conceived. The composers showed their interest in Japan in different ways. And from then on, artists' interest in Japan grew from 'Fujiyama-Geisha' into a more spiritual and highly abstract culture, as in *Zen* and *Haiku*, and evolved into the music of Cage and Messiaen.

Henri Gil-Marchex: Deux Images du vieux Japon

Henri Gil-Marchex was born in 1894 and died in 1970. He studied the piano with Louis Diemer at the Paris Conservatoire and received the Premier Prix in 1911. He toured the world as a pianist and came to Japan four times, starting in 1925. In May 1937, he himself premièred *Retour du Yoshiwara* (*Return from Yoshiwara*) and *Lune d'automne à Idzoumo* (*The Autumn Moon in Izumo*) in Tokyo. However, the works were condemned by Japanese critics as a disgrace to the nation.

The two pieces were composed in 1936 and dedicated to Alfred Cortot. While adopting melodic figures and rhythms he heard in Japan, Gil-Marchex's intention was not to imitate Japanese music but to describe his impression of it.

In *Lune d'automne à Idzoumo*, the sound of *Kagura* (the Shinto ceremonial music) echoes in the midst of miraculous tranquillity. The music depicts a scene of divine

gathering in Izumo, the sacred city of Shintoism, and the spirituality of Japanese people praying to the moon in the hope of finding love. The stark world where forms and functional harmonies are irrelevant is a mutual expression with Japonisme in fine art. On the other hand, *Retour du Yoshiwara* approaches vulgarism. Yoshiwara has been the Tokyo pleasure district since the Edo era, and its intriguing culture was often portrayed in *Ukiyoe* paintings. Lustful and enraptured men, young and old, come out of the place reeling along and singing old songs. Both pieces cleverly capture the characteristics of Japanese music and simultaneously embrace the sound world of Debussy.

Alexandre Tansman: Complainte de Nikko

Alexandre Tansman was born in 1897 in Łódź, Poland, and died in 1986 in Paris. He made a tour as a pianist to Asia in 1933 and visited Japan in March of the same year. In Japan, he heard a performance of the *Koto* master Michio Miyagi and was greatly awed and inspired by its beauty. He wrote a set of pieces to depict the images of the Asian countries called *Le tour du Monde en Miniature* in the same year. The third of the set is *Complainte de Nikko*, which employs the image of Japan as its subject. The work is clearly based on the *Miyakobushi* scale and skilfully imitates the playing of the *Koto*.

Theodor Szántó: In Japan; Sakura Sakura

Theodor (or Tivadar in Hungarian) Szántó was born in 1877 in Vienna and died in 1934 in Budapest. He studied with Busoni in Berlin from 1898 to 1901 and afterwards made a career as a pianist. Szántó actively introduced the music of Bartók and Kodály before their names became familiar. Also, he was the dedicatee of the Delius's *Piano Concerto* – he rewrote the piano part in a more virtuosic manner.

As a composer, Szántó was very interested in the music of Japan and incorporated his exploration of it into his own music. The suite *In Japan* was composed in the period 1918-1922 and is subtitled 'Four studies in Japanese harmony based on native songs'. No. 1, *Chushingura*, takes its subject from a *Gida yubushi Joruri* drama in which 47 knights take revenge for the death of their clan master in the Edo era in Japan. No. 2, *Jizuki-uta (Workmen's Song)* is a labour song for when the men dig the ground in construction work. It also has a religious meaning: to pound the spirit into the ground. The name 'Gombeï' in No. 3, *Gombeï ga tane makū (Gombeï is Sowing)* was a common male name among

Japanese farmers. The original song from the Mie area portrays a humorous scene where Gombei sows and a crow picks up all the seeds after him. No. 4, *Matsuri-bayashi* (*Festival Song*) is a lively example of the music played at Shinto shrine festivals.

Taifun is the only opera that Szántó wrote. The story is set in Japan, and the libretto was written by Menyhert Lengyel who also wrote for Bartók's *Miraculous Mandarin*. The opera was premiered in 1924 in Mannheim and was successful. In *Sakura Sakura*, the second of two *Japanese Melodies* from the opera (transcribed for piano by the composer himself), a traditional Japanese folk tune is embellished with arpeggios marked *quasi Koto*. Szántó's works are founded upon his profound knowledge of Japanese music and anticipate later studies of Japanese harmony.

Walter Niemann: Japan, Op. 89

Walter Niemann was born in Hamburg in 1876 and died in Leipzig in 1953. Born into a musical family, he first studied with his father and later with Humperdinck and Reinecke. Above all he is known for small piano pieces – he wrote 189 opus numbers in this genre. Most of these piano works are character pieces with programmatic titles; they are rich in eloquent and beautiful effects.

Japan, Op. 89, composed in 1923 is made up of five pieces: *Das Teehaus* (*The Tea House*), *Abenddämmerung am Meer* (*Evening Twilight at Sea*), *Das Kirschblütenfest* (*The Cherry Blossom Festival*), *Der Heilige Berg* (*Fudsiyama*) (*The Holy Mountain* [*Fujiyama*]), and *Tanz der Geisha* (*Dance of the Geisha*). Niemann appreciated the culture of Japan, collecting many Japanese plates for his home. According to his own account, the composition illustrates a dream image that a German tone-poet had of Japan. The whole work is covered with French Impressionistic sonority, without any implication of a Japanese melody or harmony, and the basic time signature is in triple metre, which is rarely used in Japanese music. It is a typical example of portraying Japan with fantastic images alone.

Camille Saint-Saëns: Overture to 'La Princesse jaune', Op. 30

Camille Saint-Saëns wrote a number of works with an exotic flavour, and the opera *La Princesse jaune* (1872) is set in Japan. The opera is one of the earliest examples of Japonisme in music and is apparently a result of the Paris Exhibition. The story,

according to Louis Gallet's libretto, is as follows:

'A young Dutchman comes sufficiently under the influence of narcotics to imagine himself transported to Japan. Here he falls for a Japanese figurine, "The Yellow Princess", but when he emerges from his drugged state he actually finds himself in the arms of the girl he really loves.' The première at the Opéra-Comique was unsuccessful, although Fauré praised the work highly.

The overture is made up of two sections – *Andantino* in G minor and *Allegro giocoso* in G major. The first section is Arabian in its character and the latter Chinese. It is a typical confusion of Japan with China.

Cyril Scott: Soirée japonaise, Op. 67 No. 4

Cyril Scott, composer and author, was born in Oxton, Cheshire in 1879 and died in Eastbourne in 1970. Though he studied with Humperdinck in Frankfurt, his compositions show a strong influence from French Impressionistic music.

Often called 'the English Debussy', Scott also devoted himself to Oriental philosophy and mysticism and wrote works based on Indian and Chinese elements. Debussy held Scott's innovative music with Japanese influence in high regard. *Soirée japonaise* is the last of *Four Pieces for Piano*, Op. 67 (1907).

Instead of being Impressionistic, the piece has the character of a passionate rhapsody, with a fast tempo. Niemann mentions in his *Die Musik der Gegenwart seit Wagner* that Scott is second only to Debussy as a composer of Japonisme. In *Soirée japonaise*, there is no distinctively Japanese component, but it is obviously different from his 'Chinese' works. This difference in mood showed the image Scott had of Japan.

Edouard Silas: Tokio, Japanese March

Edouard Silas was born in Amsterdam in 1827 and died in London in 1909. He studied the piano with Kalkbrenner and composition with Halévy in Paris. He moved to London in 1850 where he made a career as an organist and a teacher.

Among his numerous piano compositions, mostly attractive salon pieces, the march *Tokio* (1894) has a conspicuously different character. In this work Silas practised his own ideas on composition, as discussed in his writings (*Treatise on Musical Notation* and *An Essay on a New Method of Harmony*). The melody's tonality is ambiguous, and

the accompaniment pattern is peculiar. Since Holland already had contact with Japan at this time, it is possible that Silas had a chance to hear some traditional Japanese music. If that is the case, then the strange sound of this piece reflects the impression he gained of Japanese music; this 'strangeness' might well have been a common image of Japan among Europeans.

Ede Poldini: Étude japonaise, Op. 27 No. 2

Ede (Eduard) Poldini was born in Budapest in 1869 and died in Switzerland in 1957. Although he is well known as a prolific opera composer in his own country, Poldini's name appears on the international music scene exclusively for his *La poupée valsante* which was transcribed for the violin by Kreisler. *Étude japonaise*, composed in 1907, bears the instruction 'quasi Xylophon' and is a virtuosic toccata-like étude. In the middle section arpeggios appear, suggesting the playing of the *Koto*. In general, the piece contains a mixture of Japanese and Chinese elements, with the flavour of Debussy.

Percy Grainger: Arrival platform Humlet

Percy Aldridge Grainger was born in Melbourne in 1882 and died in New York in 1961. A piano student of Busoni, he composed many works ranging from small pieces based on folk tunes to more experimental works. *Arrival platform Humlet* is the first movement of the suite *In a Nutshell*, composed in 1908 to 1916. The dedication of the piece reads: 'Mo te tau o te ate, mo te karearoto' which means 'For the darling of my heart, for the object of my affections' in the language of Maoris of New Zealand. The music is exceptionally progressive for the time, having no indication of harmony. Grainger himself called the exotic sound 'Japanese in feeling'. It uses the *Miyakobushi* scale and Japanese rhythms which Grainger heard at a Japanese bazaar he visited in Australia.

Albert Ketèlbey: From a Japanese Screen

Albert Ketèlbey was born in Birmingham in 1875 and died in 1959. As seen in his well-known *In a Persian market*, his ability was most evident in exotic small pieces in a popular style. *From a Japanese Screen* mixes Japanese and Chinese motifs that are unfolded like a folding screen. The first part describes a Geisha girl, the second flowers and birds, and the third Samurai warriors. The Japanese national anthem *Kimigayo* is

displayed in the third section. The melodies and harmonies do not show specific traits from Japanese music; Japan is merely treated here as an exotic symbol.

.

When **Noriko Ogawa** was awarded third prize in the 1987 Leeds International Piano Competition, the scholarships she had won and support she had inspired over the years were amply rewarded. Since then, she has achieved considerable renown in Europe, America and, of course, in her native Japan where she is a national celebrity. In 1988, Noriko Ogawa was awarded the Muramatsu Prize for her outstanding contribution to the musical life of Japan. In Britain she remains much in demand, appearing at major arts festivals, performing regularly with the major orchestras and making regular radio and television broadcasts. Noriko Ogawa's recent releases on the BIS label have consolidated her major profile in Japan.

Following her success at Leeds, Noriko Ogawa has gained a devoted following in the UK, and she now spends over half the year in Europe. She records regularly for the BBC as a recitalist and soloist, gives chamber recitals – in particular with the Korean violinist Dong-Suk Kang – and appears regularly with major orchestras such as the Philharmonia Orchestra, San Diego Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, St. Petersburg Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Hallé Orchestra, Singapore Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra and New Japan Philharmonic Orchestra. Amongst the leading conductors with whom she has worked are Hans Vonk, Leonard Slatkin, Osmo Vänskä, Tadaaki Otaka, Gennady Rozhdestvensky, Yan Pascal Tortelier, Kasper de Roo and Günter Herbig.

Since 1997 Miss Ogawa has been an exclusive recording artist for BIS label. Her recordings include works by Japanese composers (including Takemitsu), Rachmaninov's *Second* and *Third Piano Concertos* with the Malmö Symphony Orchestra (which was selected by *The Times* as one of the best releases of 1997) and Mussorgsky's *Pictures from an Exhibition* which was selected as the Critics' Choice 1998 by BBC Music Magazine. In March 1999, Noriko Ogawa was awarded the Japanese Agency of Culture's Ministry of Education Award.

Der „Japonisme“ ist eine abendländische Kunstform, die von der kulturellen und stilistischen Tradition Japans beeinflusst oder inspiriert wurde. Diese Ausdrucksform existiert in verschiedenen Gattungen, wie bildender Kunst, Architektur, Musik, Literatur, Theater und Mode. Im Vergleich mit den bereits ausgiebig studierten Gebieten der bildenden Kunst und der Architektur, wurde der japanische Einfluß in der Musik lange vernachlässigt. Bekannte Werke wie Puccinis *Madama Butterfly* oder Gilbert und Sullivans *Mikado* werden normalerweise nicht mit dem Japonisme in Verbindung gesetzt. Für diese Aufnahme wurden eigens Werke ausgewählt, die in europäischer Klaviermusik dem Gedanken des Japonisme entsprechen konnten.

Am Anfang des 14. Jahrhunderts erfuhr Europa erstmals von Japan als dem in Marco Polos *Il milione* beschriebenen goldenen Land *Zipangu*. Zum Unterschied von China, das über die Seidenstraße eine direkte Verbindung nach Europa hatte, war Japan durch den umgebenden Ozean von der übrigen Welt isoliert. Von 1639 bis 1853 hatte sich noch dazu Japan durch eine isolationistische Politik abgesondert. Während jener Zeit hielten nur China und Holland diplomatische Beziehungen mit Japan aufrecht. Japan entwickelte seine einzigartige Kultur ohne äußere Einflüsse.

Die japanische Kultur wurde den Europäern erstmals offenbart bei den Pariser Ausstellungen, an denen Japan sich 1867 erstmals offiziell beteiligte. Unter den vielen Kunstgegenständen erregten Ukiyoe Gemälde von Hokusai und Hiroshige großes Aufsehen, und die japanische Kunst wurde populär. Künstler wie Monet, Manet und van Gogh wurden vom Ukiyoe Stil besonders angezogen, und seine Beeinflussung wurde bald in ihren eigenen Werken sichtbar. Diese Maler wurden nicht nur durch die Exotik in der japanischen Kunst angeregt, sondern auch durch ihre unkonventionelle und antisymmetrische Komposition, und durch ihre charakteristischen Perspektiven und Farben. Die „Japonisme-Kunst“, die diese Techniken mit einbezog, öffnete neue Wege für die europäische Kunst und entwickelte sich in den Impressionismus. Der Kunstkritiker Louis Reau sagte: „Wenn Klassizismus die Italianisierung eines Gegenstands ist, ist Romantik die Anglisierung, Realismus die Hispanisierung und Impressionismus die Japanisierung.“

Was ist denn also der Japonisme in der Musik? In jeder Zivilisation bleibt die Musik um eine Generation hinter der bildenden Kunst. Debussy, Vertreter des musikalischen Impressionismus, war ein Kunstsachverständiger und sammelte viele Ukiyoe Gemälde

und japanische Lackgegenstände. Manche Werke von ihm, wie *La Mer* und *Poissons d'or*, wurden angeblich durch japanische Kunst angeregt. Trotzdem verbindet man Debussy nie mit dem Japonisme. Der Komponist Walter Niemann, dessen Klavierzyklus *Japan* auf dieser CD vorliegt, schrieb in seiner *Die Musik der Gegenwart seit Wagner* (1912), daß der musikalische Impressionismus, wie jener der bildenden Kunst, grundsätzlich auf japanischen Einflüssen basiert. Niemann weist auch auf japanische Züge in Debussys Musik hin und sagt, daß sie an japanische Landschaften erinnert. Interessanterweise liegt eine Tendenz vor, eine Musik als „Debussyisch“ zu bezeichnen, sobald sie die raffinierte Sprache des Japonisme verwendet – gleichgültig wo oder wann sie geschrieben wurde. Obwohl die traditionelle japanische Musik normalerweise auf zweierlei Skalen basiert (der *Miyakobushi*-Skala [fünftönig: C – Des – F – G – As] und der *Inakabushi*-Skala [fünftönig: C – D – F – G – B]), betrachten offensichtlich Menschen des Abendlandes die Ganztonskala wie bei Debussy als repräsentativ für Japan.

Nach Debussy erschien der Japonisme in Lautrechs Jugendstilplakaten und in Lafcadio Hearn's Roman *Kwaidan*, und zur gleichen Zeit begann sein Image in anderen Werken in leichten Verruf zu kommen. Der Mangel an Verständnis für Japan führte zu Verwechslungen mit China und anderen asiatischen Ländern, und das anfängliche ästhetische Interesse wich der exotischen Hervorhebung der „Fujiyama-Geisha“. Dies trifft sogar heute noch zu. Die Werke dieser Aufnahme schildern das Bild Japans wie es durch die Augen von Komponisten von Ende des 19. Jahrhunderts bis zu den 1930er Jahren gesehen wurde – in einer Zeit, wo die Kommunikation der Massenmedien noch ausständig war. Die Komponisten zeigten ihr Interesse für Japan auf mannigfaltige Weise, und es wuchs allmählich aus „Fujiyama-Geisha“ in eine geistigere, höchst abstrakte Kultur, wie *Zen* und *Haiku*, und entwickelte sich in die Musik von Cage und Messiaen.

Henri Gil-Marchex: Deux images du vieux Japon

Henri Gil-Marchex wurde 1894 geboren und starb 1970. Er studierte Klavier bei Louis Diemer am Pariser Konservatorium, wo er 1911 den Premier Prix erhielt. Er reiste als Pianist um die Welt und kam viermal nach Japan, erstmals 1925. Im Mai 1937 spielte er selbst in Tokio die Uraufführung von *Retour du Yoshiwara* (*Rückkehr aus Yoshiwara*)

und *Lune d'automne a Idzoumo* (*Herbstmond in Izumo*), aber diese Werke wurden von den japanischen Kritikern als Schande der Nation verurteilt.

Die beiden Stücke wurden 1936 komponiert und Alfred Cortot gewidmet. Gil-Marchex verwendete zwar melodische Figuren und Rhythmen, die er in Japan gehört hatte, aber es war nicht seine Absicht, japanische Musik zu imitieren, sondern seinen Eindruck von ihr zu beschreiben.

In *Lune d'automne a Idzoumo* hört man das Echo der zeremonischen Shinto-Musik *Kagura* inmitten einer wundervollen Ruhe. Die Musik beschreibt eine göttliche Zusammenkunft in Izumo, der heiligen Stadt des Shintoismus, und die Vergeistigung der Japaner, die den Mond um Liebe anbeten. Die nackte Welt, wo Formen und funktionelle Harmonien irrelevant sind, ist ein wechselseitiger Ausdruck des Japonisme in der bildenden Kunst. Andererseits kommt *Retour du Yoshiwara* dem Vulgarismus nahe. Yoshiwara war seit der Edo-Zeit Tokios Freudenviertel, und seine faszinierende Kultur wurde häufig in Ukiyoe-Gemälden abgebildet. Lüsterne und entzückte Männer, jung und alt, treten hervor; sie schwanken dahin und singen alte Lieder. Beide Stücke fangen geschickt den Charakter der japanischen Musik ein, und erfassen zugleich Debussys Klangwelt.

Alexandre Tansman: Complainte de Nikko

Alexandre Tansman wurde 1897 in Łódź geboren und starb 1986 in Paris. 1933 unternahm er als Pianist eine Tournee nach Asien und besuchte Japan im März des gleichen Jahres. Dort hörte er den Koto-Meister Michio Miyagi, und wurde von der Schönheit ergriffen und inspiriert. Im selben Jahr schrieb er unter dem Titel *Le tour du Monde en Miniature* eine Sammlung Stücke, um das Bild der asiatischen Länder darzustellen. Das dritte der Stücke ist *Complainte de Nikko*, mit dem Bild Japans als Thema. Das Werk basiert deutlich auf der *Miyakobushi*-Skala und imitiert geschickt das Spiel eines Koto.

Theodor Szántó: In Japan; Sakura, Sakura

Theodor (auf Ungarisch Tivadar) Szántó wurde 1877 in Wien geboren und starb 1934 in Budapest. 1898-1901 studierte er bei Busoni in Berlin, wonach er als Pianist Karriere machte. Er stellte aktiv Bartóks und Kodálys Musik vor, noch bevor ihre Namen be-

kannt wurden. Ihm wurde auch Delius' *Klavierkonzert* gewidmet – er schrieb den Klavierpart auf eine virtuosere Art um.

Als Komponist interessierte sich Szántó sehr für die japanische Musik, die er in seine eigene mit einbezog. Die Suite *In Japan* wurde im Zeitraum 1918-22 komponiert, und besteht, wie aus dem Untertitel hervorgeht, aus vier Studien japanischer Harmonik, auf einheimischen Liedern basierend. Nr. 1, *Chushingura*, entnimmt sein Thema einem *Gida yubushi Joruri*-Drama, in welchem sich 47 Ritter den Tod ihres Clanmeisters in der Edo-Ära in Japan rächen. Nr. 2, *Jizuki-uta (Lied der Arbeiter)* ist ein Arbeitslied für jene, die bei einer Bauarbeit das Fundament graben. Es gibt auch eine religiöse Bedeutung: den Geist in den Boden stampfen. „Gombei“ in Nr. 3, *Gombei ga tane makū (Gombei sät)* war ein häufiger Männername unter japanischen Bauern. Das Originallied aus der Mie-Gegend erzählt eine humoristische Szene, wo Gombei sät und eine Krähe nach ihm alle Samen holt. Nr. 4, *Matsuri-bayashi (Festlied)* ist ein lebhaftes Beispiel der bei Shinto-Grabfeiern gespielten Musik.

Taifun ist die einzige Oper, die Szántó schrieb. Die Handlung spielt in Japan, und das Libretto wurde von Menyhert Lengyel geschrieben, der auch Bartóks *Der wunderbare Mandarin* schrieb. Die erfolgreiche Premiere der Oper fand 1924 in Mannheim statt. In *Sakura Sakura*, der zweiten zweier Japanischer Melodien aus der Oper (vom Komponisten für Klavier gesetzt) wird eine traditionelle japanische Volksmelodie durch Arpeggien verziert, die *quasi Koto* bezeichnet sind. Szántós Werke basieren auf seinen tiefen Kenntnissen der japanischen Musik und kündigen spätere Studien japanischer Harmonik an.

Walter Niemann: Japan, op. 89

Walter Niemann wurde 1876 in Leipzig geboren und starb dort 1953. Als Sohn einer musikalischen Familie studierte er zunächst bei seinem Vater, später bei Humperdinck und Reinecke. Er ist vor allem wegen seiner kleinen Klavierstücke bekannt – sein Schaffen in dieser Gattung umfaßt 189 Opuszahlen. Die meisten dieser Klavierwerke sind Charakterstücke mit programmatischen Titeln, reich an vielsagenden und schönen Effekten.

Japan op. 89 wurde 1923 komponiert und besteht aus fünf Stücken: *Das Teehaus, Abenddämmerung am Meer, Das Kirschblütenfest, Der Heilige Berg (Fudsiyama)* und

Tanz der Geisha. Niemann schätzte die Kultur Japans und sammelte für sein Heim zahlreiche japanische Kunstgegenstände. Er erzählte selbst, die Komposition schildere das Traumbild, das ein deutscher Tondichter einst von Japan hatte. Das ganze Werk ist in französisch impressionistische Klänge gehüllt, ohne jede Andeutung japanischer Melodik oder Harmonik, und das Grundzeitmaß ist im Dreiertakt, der in japanischer Musik selten verwendet wird. Dies ist ein typisches Beispiel dessen, wie man allein durch phantastische Bilder Japan porträtiert.

Camille Saint-Saëns: Ouvertüre zu „La Princesse jaune“, op. 30

Camille Saint-Saëns schrieb zahlreiche exotisch gefärbte Werke, und die Oper *La Princesse Jaune* spielt in Japan. Sie ist eines der frühesten Beispiele des Japonisme in der Musik, offensichtlich ein Ergebnis der Pariser Ausstellung. Laut Louis Galléts Libretto ist die Handlung wie folgt:

„Ein junger Holländer steht dermaßen unter den Einfluß von Rauschgift, daß er glaubt, in Japan zu sein. Dort gerät er in den Bann einer japanischen Figurine, der „Gelben Prinzessin“, aber beim Erwachen aus seinem Rausch befindet er sich in den Armen des Mädchens, das er wirklich liebt.“ Die Premiere an der Opéra-Comique war erfolglos, außer, daß Fauré das Werk hoch lobte.

Die Ouvertüre besteht aus zwei Teilen – *Andantino* in g-moll und *Allegro giocoso* in G-Dur. Der Charakter des ersten Abschnitts ist arabisch, jener des zweiten chinesisch. Es handelt sich um eine typische Verwechslung von Japan mit China.

Cyril Scott: Soirée japonaise, op. 67:4

Der Komponist und Schriftsteller Cyril Scott wurde 1879 in Oxton, Cheshire, geboren und starb 1970 in Eastbourne. Obwohl er bei Humperdinck in Frankfurt studierte, weisen seine Kompositionen eine starke Beeinflussung durch die französische impressionistische Musik auf.

Der häufig als „englischer Debussy“ bezeichnete Scott widmete sich auch der Philosophie und der Mystik des Orients, und schrieb Werke, die auf indischen und chinesischen Elementen basierten. Debussy hielt viel von Scotts innovativer Musik mit japanischem Einfluß. *Soirée japonaise* ist das letzte der *Vier Stücke für Klavier*, op. 67 (1907).

Anstatt impressionistisch zu sein, hat das Stück den Charakter einer leidenschaftlichen Rhapsodie im schnellen Tempo. In seiner *Die Musik der Gegenwart seit Wagner* meint Niemann, nur Debussy überträfe Scott als Komponist auf dem Gebiet des Japonisme. In der *Soirée japonaise* gibt es keine ausgesprochen japanische Komponente, aber das Stück unterscheidet sich deutlich von seinen „chinesischen“ Werken. Dieser stimmungsmäßige Unterschied zeigte Scotts Bild von Japan.

Edouard Silas: Tokio, japanischer Marsch

Edouard Silas wurde 1827 in Amsterdam geboren und starb 1909 in London. Er studierte Klavier bei Kalkbrenner und Komposition bei Halévy in Paris. 1850 übersiedelte er nach London, wo er als Organist und Pädagoge Karriere machte.

Unter seinen zahlreichen Klavierkompositionen, meistens attraktive Salonstücke, hat der Marsch *Tokio* (1894) einen auffallend andersartigen Charakter. In diesem Werk verwirklichte Silas seine eigenen Ideen vom Komponieren, wie er sie schriftlich dargestellt hatte (*Treatise on Musical Notation, An Essay on a New Method of Harmony*). Die Tonalität der Melodie ist vieldeutig, die Begleitung sonderbar. Da Holland bereits damals Kontakte zu Japan hatte, ist es möglich, daß Silas Gelegenheit hatte, traditionelle japanische Musik zu hören. Wenn dies stimmt, spiegelt der seltsame Klang dieses Stücks den Eindruck, den die japanische Musik auf ihn machte; diese „Seltsamkeit“ kann sehr wohl unter den Europäern ein häufiges Bild von Japan gewesen sein.

Ede Poldini: Étude japonaise, op. 27:2

Ede (Eduard) Poldini wurde 1869 in Budapest geboren und starb 1957 in der Schweiz. Obwohl er im eigenen Lande als produktiver Opernkomponist gut bekannt ist, erscheint Poldinis Name auf der internationalen Ebene ausschließlich im Zusammenhang mit *La poupée valsante*, die von Kreisler für Violine transkribiert wurde. Die 1907 komponierte *Étude japonaise* trägt die Vorschrift „quasi Xylophon“ und ist eine virtuose, toccatenhafte Étude. Im Mittelteil erscheinen Arpeggios, die an das Koto-Spielen erinnern. Allgemein gesehen enthält das Stück ein Gemisch aus japanischen und chinesischen Elementen, mit einem Duft von Debussy.

Percy Grainger: Arrival platform Humlet

Percy Aldridge Grainger wurde 1882 in Melbourne geboren und starb 1961 in New York. Er studierte Klavier bei Busoni und komponierte viele Werke, von kleinen Stücken auf der Basis von Volksmelodien, bis zu experimentelleren Werken. *Arrival platform Humlet* ist der erste Satz der 1908-16 komponierten Suite *In a Nutshell*. Die Widmung lautet: „Mo te tau o te ate, mo te karearoto“, was in der Sprache der Maoris auf Neuseeland „Für den Liebling meines Herzens, für den Gegenstand meiner Gefühle“ bedeutet. Für die damalige Zeit ist die Musik außerordentlich progressiv, und sie hat keine Andeutung einer Harmonik. Grainger selbst bezeichnete den exotischen Klang als „japanisch im Gefühl“. Es wird die *Miyakobushi*-Skala verwendet, sowie japanische Rhythmen, die Grainger bei einem japanischen Basar hörte, den er in Australien besuchte.

Albert Ketèlbey: From a Japanese Screen

Albert Ketèlbey wurde 1875 in Birmingham geboren und starb 1957. Wie man an seinem bekannten *In a Persian Market* sieht, konnte er seine Fähigkeiten am besten in exotischen kleinen Stücken im populären Stil ausnützen. *From a Japanese Screen* mischt japanische und chinesische Motive, die sich wie eine spanische Wand entfalten. Der erste Teil beschreibt eine junge Geisha, der zweite Blumen und Vögel, und der dritte Samuraikrieger. Im dritten Teil erscheint die japanische Nationalhymne *Kimigayo*. Die Melodien und Harmonien weisen keine spezifischen Züge der japanischen Musik auf, sondern Japan wird hier lediglich als exotisches Symbol behandelt.

.

Als **Noriko Ogawa** beim Internationalen Klavierwettbewerb in Leeds 1987 den dritten Preis erhielt, wurden die Stipendien und die Unterstützung, die ihr im Laufe der Jahre zuteil worden waren, vollauf belohnt. Seither errang sie beträchtlichen Ruhm in Europa, Amerika, und natürlich in ihrer japanischen Heimat, wo sie eine nationale Berühmtheit ist. 1988 erhielt sie den Muramatsu-Preis für außerordentliche Beiträge zum japanischen Musikleben. In Großbritannien ist sie nach wie vor sehr gefragt, und sie erscheint bei den großen Festivals, spielt regelmäßig mit den wichtigsten Orches-

tern und tritt häufig im Rundfunk und Fernsehen auf. Noriko Ogawas jüngste Aufnahmen bei BIS festigten ihren Ruf in Japan.

Seit ihrem Erfolg in Leeds hat Noriko Ogawa in Großbritannien eine hingabevolle Anhängerschaft, und sie verbringt jetzt das halbe Jahr in Europa. Für den BBC macht sie regelmäßige Aufnahmen mit und ohne Orchester, sie tritt bei Kammermusikkonzerten auf – besonders mit dem koreanischen Violinisten Dong-Suk Kang – und zusammen mit großen Orchestern wie dem Philharmonia Orchestra, dem San Diego Symphony Orchestra, dem Göteborger Symphonieorchester, dem BBC Philharmonic Orchestra, dem St. Petersburger Symphonieorchester, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Hallé Orchestra, dem Singapore Symphony Orchestra, dem NHK-Symphonieorchester, dem Tokioer Philharmonischen Orchester und dem Neuen Japanischen Philharmonischen Orchester. Unter den führenden Dirigenten, mit denen sie arbeitete, sind Hans Vonk, Leonard Slatkin, Osmo Vänskä, Tadaaki Otaka, Gennady Rozhdestvensky, Yan Pascal Tortelier, Kasper de Roo und Günter Herbig.

Seit 1997 macht Noriko Ogawa ausschließlich bei BIS ihre Aufnahmen. Zu diesen gehören Werke japanischer Komponisten (darunter Takemitsu), Rachmaninows *zweites* und *drittes Klavierkonzert* mit dem Symphonieorchester Malmö (von *The Times* als eine der besten Aufnahmen des Jahres 1997 bezeichnet), und Musorgskijs *Bilder einer Ausstellung*, die von der *BBC Music Magazine* zur Wahl der Kritiker 1998 erkoren wurden. Im März 1999 erhielt Noriko Ogawa die Auszeichnung des Unterrichtsministeriums der Japanischen Kulturagentur.

Le "japonisme" est une forme d'art occidental influencé ou inspiré par la culture et le style japonais traditionnels. Cette forme d'expression existe dans différents genres comme les beaux-arts, l'architecture, la musique, la littérature, le théâtre et la mode. Comparée cependant aux beaux-arts et à l'architecture déjà étudiés, l'influence japonaise en musique a été longtemps négligée. Les œuvres bien connues *Madama Butterfly* de Puccini et *The Mikado* de Gilbert & Sullivan ne sont pas habituellement associées au japonisme. Les œuvres sur ce disque sont choisies spécialement d'après le concept de japonisme en musique européenne pour piano.

Le Japon fut introduit pour la première fois en Europe au début du 14e siècle comme le pays doré, "Zipangu", décrit dans *Il milione* de Marco Polo. Contrairement à la Chine dont la route de la soie communiquait directement avec l'Europe, le Japon était isolé du reste du monde par l'océan qui l'entoure. Il s'était aussi refermé sur lui-même avec sa politique d'isolation de 1639 à 1853. Seules la Chine et la Hollande entretenaient des relations diplomatiques avec le Japon au cours de cette période. Le Japon développait sa culture unique sans influences externes.

La culture japonaise fut révélée aux européens aux expositions de Paris où le Japon participa officiellement pour la première fois en 1867. Parmi plusieurs pièces d'art, les peintures d'*Ukiyoe* par Hokusai et Hiroshige attirèrent beaucoup d'attention et sont à l'origine de la popularité de l'art japonais. Des artistes dont Monet, Manet et Van Gogh furent particulièrement intrigués par l'*Ukiyoe* et l'influence se fit rapidement sentir dans leurs œuvres. Les peintres ne furent pas seulement stimulés par l'exotisme dans l'art japonais mais encore par sa composition non conventionnelle et anti-symétrique, ainsi que par la perspective caractéristique et les couleurs. "L'art du japonisme" dont ces techniques faisaient partie ouvrit une nouvelle voie pour l'art européen et devint l'impressionnisme. Selon le critique d'art Louis Reau, "si le classicisme est l'italianisation d'un objet, le romantisme est l'anglais, le réalisme l'espagnol, de même l'impressionnisme en est la japonisation."

Alors, qu'est-ce que le japonisme en musique? Dans chaque civilisation, la musique est en retard d'une génération sur les beaux-arts. Debussy, qui représente l'impressionnisme en musique, était un connaisseur d'art et il collectionna plusieurs peintures d'*Ukiyoe* et des laques japonaises. On a dit de ses œuvres *La mer* et *Poissons d'or* par exemple qu'elles ont été inspirées par l'art japonais. Debussy n'est cependant jamais

associé au japonisme. Le compositeur Walter Niemann, dont le cycle pour piano *Japan* est inclus sur ces enregistrements, écrit dans *Die Musik der Gegenwart seit Wagner* (*Musique du passé depuis Wagner*; 1912) que comme dans les beaux-arts, l'impressionnisme en musique repose fondamentalement sur l'influence japonaise. Niemann souligne aussi des traits japonais dans la musique de Debussy et il dit qu'elle ressemble à des paysages japonais.

Chose intéressante, quand une œuvre de musique acquiert un langage raffiné de japonisme, elle a tendance à devenir debyssiste, quelle que soit la période ou la nation d'origine. Quoique la musique traditionnelle japonaise repose habituellement sur deux sortes de gammes (la gamme de *Miyakobushi* des cinq tons do – ré bémol – fa – sol – la bémol et la gamme d'*Inakabushi* faite des notes do – ré – fa – sol – si bémol), la gamme de tons entiers comme entendue dans la musique de Debussy semble représenter le Japon pour l'oreille occidentale.

Après Debussy, simultanément à l'apparition des affiches de Lautrec représentant le style d'Art Nouveau et du roman *Kwaidan* de Lafcadio Hearn, le japonisme commença à montrer un côté indécent dans d'autres œuvres. La mauvaise compréhension du Japon fut à la source de malentendus avec la Chine et d'autres pays asiatiques et l'intérêt esthétique initial fut remplacé par un accent exotique sur la "geisha du Fujiyama". Ceci est encore vrai aujourd'hui. Les œuvres sur cet enregistrement concrétisent l'image du Japon tel que vu à travers les yeux des compositeurs de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1930 alors que la communication par les media d'information était encore à être inventée. Les compositeurs montrèrent de différentes manières leur intérêt pour le Japon et, à partir de ce moment, l'intérêt des artistes passa de la "geisha du Fujiyama" à une culture plus spirituelle et hautement abstraite comme le *zen* et le *haïku* et se développa dans la musique de Cage et de Messiaen.

Henri Gil-Marchex: Deux Images du vieux Japon

Henri Gil-Marchex est né en 1894 et mort en 1970. Il a étudié le piano avec Louis Diemer au Conservatoire de Paris et il reçut le Premier Prix en 1911. Il fit une tournée du monde comme pianiste et il se rendit quatre fois au Japon, la première en 1925. En mai 1937, il donna lui-même à Tokyo la création de *Retour du Yoshiwara* et de *Lune d'automne à Idzoumo*. Les œuvres furent cependant condamnées par les critiques

comme une disgrâce pour la nation. Les deux pièces furent composées en 1936 et dédiées à Alfred Cortot. Tout en adoptant la figure mélodique et le rythme qu'il entendait au Japon, l'intention de Gil-Marchez n'était pas d'imiter la musique japonaise mais de décrire l'impression faite par elle. Dans *Lune d'automne à Idzoumo*, le son de la *Kagura* (musique cérémonielle shintoïste) résonne au milieu d'une tranquillité miraculeuse. La musique décrit la scène d'une réunion divine à Isumo, la cité sacrée du shintoïsme, et la spiritualité des Japonais qui prie la lune dans l'espoir de trouver l'amour. Le monde fort où les formes et les harmonies fonctionnelles sont hors de propos est une expression mutuelle avec le japonisme en beaux-arts. D'un autre côté, *Retour du Yoshiwara* ressemble au vulgarisme. Yoshiwara était le quartier réservé de Tokyo depuis l'ère d'Edo et sa culture fascinante était souvent peinte dans les tableaux d'*Ukiyoe*. Des hommes avides de plaisirs et ravis, jeunes et vieux, sortaient des maisons en vacillant et en chantant des vieilles chansons. Les deux pièces captent adroitement les caractéristiques de la musique japonaise tout en embrassant le monde sonore de Debussy.

Alexandre Tansman: Complainte de Nikko

Alexandre Tansman est né en 1897 à Łódź et mort à 1986 à Paris. Il fit une tournée comme pianiste en Asie en 1933 et il visita le Japon en mars de la même année. Il y entendit un concert du maître du *koto* Michio Miyagi et il fut rempli de respect et d'admiration pour sa beauté. Il écrivit la même année une série de pièces appelée *Le tour du Monde en Miniature* pour décrire les vues des pays asiatiques. La troisième de la série s'intitule *Complainte de Nikko* avec, comme sujet, une image du Japon. L'œuvre repose clairement sur la gamme de *Miyakobushi* et imite habilement le *koto*.

Théodor Szántó: Suite "Au Japon"; Sakura Sakura

Théodor (ou Tivadar en hongrois) Szántó est né à Vienne en 1877 et mort à Budapest en 1934. Il a étudié avec Busoni à Berlin de 1898 à 1901 après quoi il fit carrière de pianiste. Szántó propagea la musique de Bartók et de Kodály avant que leurs noms ne deviennent bien connus. Il fut aussi le dédicataire du *Concerto pour piano* de Delius et il récrivit la partie de piano pour une version plus virtuose.

Comme compositeur, Szántó s'intéressait beaucoup à la musique du Japon et il incorpora le résultat de ses explorations dans sa propre musique. La suite *Au Japon* fut

composée de 1918 à 1922 et est sous-titrée "Quatre études en harmonie japonaise basées sur des chansons du pays". La première, *Chushingura*, repose sur une pièce de théâtre *Gida yubushi Joruri* dans laquelle 47 chevaliers se vangent de la mort du chef de leur clan sous l'ère Edo du Japon. La seconde, *Jizuki-uta* (*Chanson des travailleurs*) est une chanson de travail pour le moment où les hommes préparent le terrain pour un chantier de construction. Elle a aussi la signification religieuse d'enfoncer l'esprit dans le sol. Le nom de Gombei dans le no 3 *Gombei ga tane makū* (*Gombei gette la semence*) était un nom masculin commun parmi les fermiers japonais. La chanson originale de la région de Mie décrit une scène humoristique où Gombei sème et une corneille ramasse toutes les graines derrière lui. La quatrième, *Matsuri-bayashi* (*Chanson de festival*) est de la musique animée jouée aux festivals de pèlerinages du shintō.

Taifun est le seul opéra de Szántó. L'histoire se passe au Japon et le livret fut écrit par Menyhert Lengyel qui écrivit aussi *Le mandarin merveilleux* pour Bartók. L'opéra fut créé à Mannheim en 1924 et il remporta du succès. Dans *Sakura Sakura* (no 2 des *Deux mélodies japonaises* tirées de l'opéra – transcription pour piano du compositeur lui-même), un air folklorique japonais traditionnel est orné d'arpèges de façon à être "quasi koto". Les œuvres de Szántó reposent sur sa connaissance profonde de la musique japonaise et annoncent les études subséquentes sur l'harmonie japonaise.

Walter Niemann: Japan op. 89

Walter Niemann est né à Hambourg en 1876 et mort à Leipzig en 1953. Né dans une famille musicale, il étudia d'abord avec son père puis avec Humperdinck et Reinecke. Il est surtout connu pour ses petites pièces pour piano: il écrivit 189 numéros d'opus dans ce genre. La plupart de ces œuvres pour piano sont des pièces de caractère aux titres à programme et sont riches d'effets éloquents et ravissants. *Japan* op. 89 date de 1923 et compte cinq pièces: *Das Teehaus* (*la maison de thé*), *Abenddämmerung am Meer* (*Au crépuscule du soir au bord de la mer*), *Das Kirschblütenfest* (*La fête des cerises en fleurs*), *Der Heilige Berg; Fudsiyama* (*La montagne sainte; Fujiyama*) et *Tanz der Geisha* (*Danse de la geisha*). Niemann apprécia la culture du Japon recueillant plusieurs assiettes du Japon pour sa maison. Selon ses dires, la composition illustre une image de rêve qu'un poète musical allemand avait eue sur le Japon.

L'œuvre en entier est couverte d'une sonorité impressionniste française sans implication d'une mélodie ou harmonie japonaise et le chiffage est ternaire, ce qui est rarement usité en musique japonaise. Voici un exemple typique d'un portrait du Japon fait à partir d'une représentation de l'imagination.

Camille Saint-Saëns: Ouverture de "La princesse jaune" op. 30

Comme Camille Saint-Saëns écrit plusieurs œuvres aux tendances exotiques, l'opéra *La princesse jaune* de 1872 se passe au Japon. L'opéra est l'un des premiers exemples de japonisme en musique et c'est un produit manifeste de l'Exposition de Paris. Selon le livret de Louis Gallet, l'histoire est comme suit:

Un jeune Hollandais est assez sous l'effet des stupéfiants qu'il s'imagine être transporté au Japon. Il s'éprend d'une figurine japonaise, "la princesse jaune" mais, quand il sort de son état drogué, il se trouve en fait dans les bras de la jeune fille qu'il aime vraiment. La création à l'Opéra Comique fut un échec excepté pour Fauré qui fit un grand éloge de l'œuvre.

L'ouverture renferme deux sections, *Andantino* en sol mineur et *Allegro giocoso* en sol majeur. La première section est de caractère arabe et la seconde, chinois. C'est une confusion typique du Japon avec la Chine.

Cyril Scott: Soirée japonaise op. 67 no 4

L'auteur et compositeur Cyril Scott est né à Oxton, Cheshire, en 1879 et mort à Eastbourne en 1970. Quoiqu'il ait étudié avec Humperdinck à Francfort, ses compositions montrent une forte influence de la musique impressionniste française. Souvent appelé le "Debussy anglais", Scott se consacra à philosophie et au mysticisme orientaux et il écrivit des œuvres basées sur des éléments indiens et chinois. Debussy estimait beaucoup la musique innovatrice de Scott avec influence japonaise. *Soirée japonaise* est la dernière pièce de *Quatre Pièces pour Piano* op. 67 (1907). Au lieu d'être impressionniste, la pièce adopte un style de rhapsodie passionnée avec un tempo rapide. Niemann mentionne dans *Die Musik der Gegenwart seit Wagner* que Scott est le second compositeur de japonisme après Debussy. *Soirée japonaise* ne renferme pas d'élément distinctivement japonais mais elle est évidemment différente de ses autres œuvres "chinoises". La différence de sensibilité représente l'image du Japon pour Scott.

Edouard Silas: Tokio (Marche japonaise)

Edouard Silas est né à Amsterdam en 1827 et mort à Londres en 1909. Il a étudié le piano avec Kalkbrenner et la composition avec Halévy à Paris. Il s'installa en 1850 à Londres où il fit carrière d'organiste et de professeur. Parmi ses nombreuses compositions pour piano comptant surtout des pièces de salon, *Tokio (Marche japonaise)* de 1894 montre un caractère manifestement différent. Silas mit en pratique dans cette œuvre ses propres idées sur la composition telles que discutées dans ses écrits (*Traité sur la notation musicale* et *Un essai sur une nouvelle méthode d'harmonie*). La tonalité de la mélodie est ambiguë et l'accompagnement est particulier. Comme la Hollande entretenait déjà des relations diplomatiques avec le Japon en ce temps-là, il est possible que Silas eût la chance d'entendre de la musique traditionnelle japonaise. Si c'est le cas, la particularité dans cette pièce est alors l'impression ressentie à l'écoute de la musique japonaise. Et cette particularité pourrait bien avoir été l'image du Japon commune parmi les européens.

Ede Poldini: Etude japonaise op. 27 no 2

Ede (Eduard) Poldini est né à Budapest en 1869 et mort en 1957 en Suisse. Quoiqu'il soit bien connu comme un fécond compositeur d'opéras dans son pays, le nom de Poldini apparaît sur la scène musicale internationale exclusivement pour *La poupée valsante* qui fut transcrite pour violon par Kreisler. *Etude japonaise* composée en 1907 est une étude virtuose semblable à une toccata et il est écrit qu'elle doit être jouée "quasi xylophone".

Percy Grainger: Arrival platform Humlet

Percy Aldridge Grainger est né en 1882 à Melbourne et mort à New York en 1961. Un élève de piano de Busoni, il composa plusieurs œuvres passant de petites pièces basées sur des airs folkloriques à des œuvres plus expérimentales. *Arrival platform Humlet* est la première pièce de la suite *In a Nutshell* composée de 1908 à 1916. La dédicace de la pièce, "Mo te tau o te ate, mo te karearoto" veut dire "Pour la bien-aimée de mon cœur, pour l'objet de mon affection" dans la langue des Maoris de la Nouvelle-Zélande. La musique est exceptionnellement progressive pour l'époque, n'ayant aucune indication d'harmonie. Grainger appela lui-même la sonorité exotique

"japonaise de sentiments". Elle utilise la gamme de *Miyakobushi* et un rythme japonais que Grainger entendit à un bazar japonais qu'il visita en Australie.

Albert Ketèlbey: From a Japanese screen

Albert Ketèlbey est né à Birmingham en 1875 et mort en 1959. Comme vu dans l'œuvre bien connue *In a Persian market*, son talent était à son meilleur dans de petites pièces exotiques de style populaire. *From a Japanese screen* (*D'un paravent japonais*) mêle des motifs japonais et chinois qui sont déroulés comme un paravent qu'on ouvre. La première partie décrit une geisha, la seconde des fleurs et des oiseaux et la troisième, des guerriers samouraïs. L'hymne national japonais *Kimigayo* est joué dans la troisième partie. Les mélodies et harmonies ne montrent pas de trait spécifique de la musique japonaise. Le Japon n'est traité ici que comme un symbole exotique.

.

Quand **Noriko Ogawa** reçut le troisième prix du Concours International de Piano de Leeds en 1987, les bourses et l'encouragement dont elle avait bénéficié au cours des années furent largement récompensés. Elle s'est depuis fait connaître considérablement en Europe, Amérique et, évidemment, dans son Japon natal où elle est une célébrité nationale. En 1988, Noriko Ogawa gagna le Prix Muramatsu pour son extraordinaire contribution à la vie musicale du Japon. Elle est toujours très demandée en Grande-Bretagne, apparaissant à d'importants festivals artistiques, jouant régulièrement avec les principaux orchestres et faisant des enregistrements pour la radio et la télévision. Les récentes sorties de Noriko Ogawa sur étiquette BIS ont consolidé son profil au Japon.

Après son succès à Leeds, Noriko Ogawa s'est gagné de nombreux admirateurs au Royaume-Uni et elle passe maintenant plus de six mois par an en Europe. Elle enregistre régulièrement pour la BBC comme récitaliste et soliste, donne des récitals de chambre – surtout avec le violoniste coréen Dong-Suk Kang – et joue souvent avec des ensembles aussi importants que, par exemple, l'Orchestre Philharmonia, les orchestres symphoniques de San Diego, Gothembourg, Saint-Petersbourg, Singapour et NHK, les orchestres philharmoniques de la BBC, Royal, Tokyo et New Japan et

l'Orchestre Hallé. Parmi les principaux chefs avec lesquels elle a travaillé, nommons Hans Vonk, Leonard Slatkin, Osmo Vänskä, Tadaaki Otaka, Gennady Rozhdestvensky, Yan Pascal Tortelier, Kasper de Roo et Günter Herbig.

Depuis 1997, Mlle Ogawa est une artiste exclusive à l'étiquette BIS. Ses enregistrements incluent des œuvres de compositeurs japonais (dont Takemitsu), les *second* et *troisième concertos pour piano* de Rachmaninov avec l'Orchestre Symphonique de Malmö (sortie choisie par *The Times* comme l'une des meilleures de 1997) et les *Tableaux d'une exposition* de Moussorgsky, disque qui fut choisi comme le "Critics' Choice 1998" par le *BBC Music Magazine*. En mars 1999, Noriko Ogawa gagna le prix de l'Agence japonaise du ministère de l'Education en Culture.

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway & Sons D

Piano technician: Stefan Olsson

Recording data: July 1999 at Nybrokajen 11, Stockholm, Sweden

Balance engineer/Tonmeisterin: Marion Schwebel

Producer: Robert Suff

2 Neumann KM 143 and 2 Neumann KM 130 microphones; Studer AD 19 microphone pre-amplifier; Yamaha

O2R mixer; Genex GX 8000 MOD recorder; Stax headphones; Spondor SA-30 loudspeakers

Digital editing: Rita Hermeyer, Jeffrey Ginn

Translations: Noriko Ohtake (English); Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph of Noriko Ogawa: © Per Ströhm 1999

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

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

info@bis.se www.bis.se

© & © 1999, BIS Records AB

Other BIS recordings by Noriko Ogawa:

BIS-CD-805

BIS-CD-854

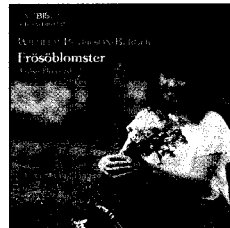
BIS-CD-876

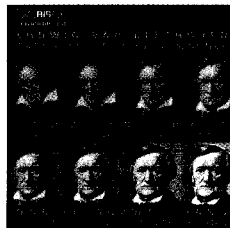
BIS-CD-900

BIS-CD-905

BIS-CD-925

BIS-CD-950

BIS-CD-962

BIS-CD-1017