

JAPON MUSIQUE CONTEMPORAINE

Le programme de musique japonaise traditionnelle & contemporaine a été réalisé avec la collaboration de TAKEMITSU Toru.

FESTIVAL d'
Automne
à PARIS:
... 1978

Chapelle de la Sorbonne

26 octobre

oeuvres de FUKUSHI, TANAKA, FUJITA

2 novembre

oeuvres pour guitare de MIYOSHI,
TAKEMITSU, MOORI, NORO

9 novembre

oeuvres de KITAZUME, TAMBA, YUASA,
MATSUDAIRA, FUKUSHI, ICHIYANAGI

16 novembre

oeuvres de KONDO Jo

21 novembre

oeuvres de ISHII Maki

23 novembre

oeuvres de TAKEMITSU Toru

Théâtre d'Orsay

20 novembre

oeuvres de TAKEMITSU, FUJITA
HIROSE

Musée des Arts Décoratifs

28 novembre

oeuvres de SHINOHARA, YUASA,
MATSUDAIRA, HACHEMURA, TAIRA,
NODA

Légendes photos:

1/TAKEMITSU photo: JL Manaud

2/ISHII photo D.R.

3/KONDO photo: D.R.

BIOGRAPHIES

TAKEMITSU Toru Né en 1930 à Tokyo.

Études avec Yasuji Kiyose. En 1951 il organise un groupe, "experimental workshop", rassemblant des peintres, des poètes, des artistes et des musiciens. En 1953, on joue une de ses premières oeuvres pour piano "Uninterrupted Rests" qui deviendra une oeuvre de répertoire courant pour de nombreux pianistes. En 1957, il compose son "Requiem for Strings" qui, dès sa création, place Takemitsu dans l'avant-garde de la scène musicale japonaise.

De l'utilisation du silence dans ses oeuvres, Takemitsu dit : "Je veux exprimer le calme, le silence profond..." Il rejette l'utilisation traditionnelle du silence dans la musique, qu'il trouve artificielle, simple apport calculé d'équilibre.

Depuis 1966, Takemitsu utilise, avec les formations de musique occidentale habituelle, des musiciens ou solistes japonais jouant d'instruments traditionnels japonais. Il a, en cela, beaucoup influencé la jeune génération des compositeurs au Japon qui de plus en plus intègrent dans leurs oeuvres les instruments et les sons particuliers à leur culture japonaise, plutôt que de les rejeter, comme on le faisait au début du siècle.

ISHII Maki Né en 1930

Il est le troisième fils de Bac Ishii, un des pionniers de la danse moderne au Japon.

Études en 1958 en Allemagne, à la Hochschule für Musik de Berlin, avec Josef Rufer et Boris Blacher. Cours de Darmstadt.

En 1962, il revient au Japon et organise de nombreux concerts avec des musiciens d'Allemagne et du Japon. Depuis 1961, dans chacune de ses oeuvres, il tente de résoudre des problèmes de composition particuliers, "exploration du son organisé, univers sonore varié, multidimensionnel..."

Aujourd'hui, Ishii vit entre Tokyo et Berlin-Ouest, fait de nombreuses tournées avec l'ensemble qu'il a fondé, pour faire connaître, grâce à des programmes mixtes, la musique contemporaine et traditionnelle du Japon.

KONDO Jo Né à Tokyo en 1947.

Études à l'Université des Arts de Tokyo dès 1968, avec Hasegawa Yoshio et Minami Hiroaki. Première mention pour "Monologue and Five Fragments" en 1969; en 1970, Takemitsu lui fait commander une oeuvre pour le festival "Music Today" qui doit se dérouler dans le Pavillon d'Acier de l'Exposition Universelle d'Osaka.

Kondo a organisé un groupe pour donner des concerts, qui s'appelaient W.E.T. (We Eat Tomatoes) en 1972.

Aujourd'hui, il fait partie du groupe de compositeurs et jeunes créateurs Transonic.

De Septembre 77 à Juin 78, il a étudié et travaillé aux Etats-Unis, avec une bourse de la Fondation J.D. Rockefeller 3rd.

FUJITA Masanori Né en 1946

FUKUSHI Norio Né en 1945

HACHIMURA Yoshio Né en 1938

HIROSE Riohei Né en 1931

ICHIYANAGI Toshi Né en 1933

KITAZUME Michio Né en 1948

MATSUDAIRA Yoriaki Né en 1931

MIYOSHI Akira Né en 1933

MOORI Krodo Né en 1950

NODA Teruyuki Né en 1940

NORO Takeo Né en 1925

SHINOHARA Makoto Né en 1932

TAIRA Yoshihisa Né en 1938

TANAKA Masaru Né en 1940

TAMBA Akira Né en 1932

YUASA Joji Né en 1929

26/Oct.

Musique traditionnelle

Aki-Kaze no Uta, shamisen et koto

Zan-getsu no Kyoku, koto, shamisen et chant

Midare et Rin-getsu, deux kotos

Musique contemporaine

Fukushi Norio: Ground I: percussion

Tanaka Masaru: A Song of Rin; percussion

Fujita Masanori: Aurora, pour deux kotos et shakuhachi

Sawai Tadao, koto

Yoshihara Sumire, percussion

Sawai Kazue, koto et shamisen

Fujita Masanori, shakuhachi

FUKUSHI Norio Ground I

Oeuvre inspirée par la percussionniste Yoshihara Sumire, évoquant les particules de mica et de silice. Cinq mouvements: essence, métal, peau, métal, essence.

TANAKA Masaru A song of Rin (1978)

Le Rin est un petit gong en bronze doré que l'on fait sonner pendant les prières à Bouddha. Une promenade dans une vieille ville du Japon inspire cette oeuvre: son lointain du gong, tremblement à peine visible des feuilles dans la forêt...

FUJITA Masanori Aurora (1978)

Dans ce morceau les deux parties de Koto sont appelées "Aurora de facture linéaire", elles expriment des phénomènes qui se meuvent et déferlent avec violence et dont les formes varient continuellement. La partie de shakuhachi est appelée "Aurora de facture non-linéaire", elle exprime un phénomène qui se transforme avec une extrême lenteur, conservant parfois une forme presque constante.

2/Nov.

Oeuvres pour guitare

Noro Takeo: Composition

Takemitsu Toru: Folios

Miyoshi Akira: Epitase

Miyoshi Akira: Protase

Moori Krodo: Anamorphose

Noro Takeo: Meet

Shomura Kiyoshi et Hoshido Mikio, guitares

MIYOSHI Akira Protase pour deux guitares

Composé en 1974 et créé par MM. Shomura et Hoshido.

TAKEMITSU Toru Folios

Composé en 1974 pour Shomura Kiyoshi. Folio I: perspective mélodique transparente. Folio II: musique de pluie sur un rythme à trois et quatre temps. Folio III: chant de batelier. On peut entendre quelques citations de la Passion selon St. Mathieu.

MIYOSHI Akira: Epitase

Composé en 1975 et créé par Hoshido Mikio. C'est l'épitése de la tragédie grecque, noeud du drame. On peut dire, à la manière de Valéry que la protase est une mesure météorologique continue alors que l'épitése est une mesure effectuée au sein des bouleversements. Il y a en elle la conscience de la crise.

MOORI Krodo: Anamorphose

Composé en 1977 et créé par Mr. Shomura Kiyoshi. L'oeuvre est constituée de trois parties: statique-dynamique-statique, qui sont interprétées comme un tout. Le chant vacillant des parties de détail est laissé aux nuances de l'instrument et au souffle du musicien.

NORO Takeo: Composition, Meet pour deux guitares

Noro Takeo, naît en 1925 dans la préfecture d'Aomori et disparaît à 42 ans en 1967. Il laisse un grand nombre de très belles oeuvres pour guitare. Il n'y a aucun commentaire sur ces deux morceaux, l'auteur lui-même n'en fit aucun.

Composition (1960) et Meet (1966) furent composés pour la guitare avec une légère dodécaphonie d'ensemble.

9/Nov. GROUPE ARK; NODA RYO, saxophone

KITAZUME Michio : Shadows IV pour clarinette.

Composé en janvier et février 1977; les échos sont saisis comme des reliefs volumineux et porteurs d'ombres. Cette petite oeuvre est aussi un hommage au fa dièse d'Olivier Messiaen (Quatuor pour la fin du temps).

TAMBA Akira : Elemental I pour harpe et percussion.

Composé en 1976, pour les musiciens du Tokk Ensemble de Tokyo. Le titre dévoile l'intention particulière d'explorer des ressources sonores élémentaires en recourant à des formations instrumentales réduites.

YUASA Joji : Domaine pour flûte seule.

Composé en 1978. "Je me suis demandé ce qu'il était possible de réaliser avec une seule flûte. Tout en cherchant à accroître les propriétés de cet instrument par toutes sortes de nouvelles techniques de jeu je me suis confronté aux possibilités musicales du solo de flûte".

Pas moi mais le vent. "Composé en 1976 pour Noda Ryo. Avec, comme point de départ, des éléments japonais traditionnels comme le bruit du vent du shakuhachi ou l'espace du no, j'ai voulu découvrir les possibilités du saxophone alto et élargir l'univers de sa musique en utilisant de nouvelles techniques de jeu (aiguës, hors registre, jeu multiphonique). Deux micros reliés à un amplificateur et à un circuit producteur d'écho permettent d'envelopper les auditeurs dans un champ sonore des enceintes placés devant et derrière eux. L'interprète répartit les sons entre les deux micros conformément à la partition. Ceci permet de réaliser des images sonores spatiales, mouvantes et aux résonances modulées."

MATSUDAIRA Yoriaki : Coherency ; pour flûte, cl, harpe, piano, perc.
Composé en 1976 pour le groupe ARK, et créé la même année. Toute la série des intervalles : fa mi ut la sol ré lab ré mi sol si si, est utilisée mais l'on ne doit pas sentir qu'il s'agit de dodécaphonie.

FUKUSHI Norio : Silica pour piano et vibraphone.

"Des petites pierres brillantes au fond du lit d'une rivière. Je me suis attaché à leur éclat dur. Le titre et la composition n'ont pas de rapport. Toutefois, pour créer la tension psychologique des images musicales qui apparaissent et disparaissent subitement, il faut jouer parfaitement l'ensemble difficile du début. Si ceci est réalisé, le public saisira naturellement le sens du titre."

ICHIYANAGI Toshi : Sapporo, pour flûte, clarinette, guitare, harpe, piano, percussion.

Composé en 1962, pour le premier festival organisé à Sapporo pour la première visite au Japon de John Cage et David Tudor, qui d'ailleurs participèrent à la création de l'oeuvre de Ichiyanagi. Partition graphique, l'oeuvre fait appel à l'improvisation. C'est une suite de sons des divers instruments et de silences-espaces, rappelant l'harmonie et la force d'expression des deux grands arts graphiques du Japon, la calligraphie et le Sumi-e (estampes).

GROUPE SOUND SPACE ARK

Ce groupe est le plus représentatif des ensembles fondés au Japon pour la diffusion de la musique contemporaine. Depuis 1972, son activité ne cesse de croître à Tokyo et dans tout le Japon.

KOIZUMI Hiroshi, flûte
SHINOZAKI Ayako, harpe
SATO Norio, guitare, banjo

SUZUKI Yoshiaki, clarinette
YAMAGUCHI Yasunori, percussion
TAKAHASHI Aki, claviers

16/Nov. OEUVRES DE KONDO JO

Groupe ARK. Quatuor ARCANA

Michel Amoric, guitare; Jean-Paul Celea, contrebasse
Serge Soufflard, alto; Gérard Buquet, tuba;...

"La musique qui va être interprétée ce soir retrace l'itinéraire de mes recherches pour créer une nouvelle forme de musique qui ne soit pas liée à des considérations "humanistes" de discours, d'émotion, d'état d'âme ou de symbolismes. Après avoir réalisé "Orient Orientation" en 1973, j'ai écrit une série de pièces appelées "Sen no Ongaku" (Musique de ligne) qui s'approche de cette forme musicale imaginée. J'espère que si cette musique est dénuée de "chaleur humaine" elle n'en sera pas considérée pour autant comme une forme d'art "froid" ou "pop", mais comme une attitude permettant à une musique objective d'apparaître, d'atteindre l'auditeur à un niveau différent de celui du timbre ou de toute considération descriptive." K.J.

Falling: Composé en 1973, pour deux altos, contrebasse et piano électrique.

Standing: Composé en 1973, pour trois instruments de famille différente. Chaque instrument doit posséder des qualités de timbre suffisamment distinctes.

Sight Rhythmics: Composé en 1975, a six mouvements. Dans chaque mouvement le violon, le banjo, le steel drum, le piano électrique et les joueurs de tuba réalisent ensemble une progression linéaire.

Mr. Bloomfield, his Spacing: Composé en 1973, pour un quatuor à cordes. Chaque exécutant joue également d'une cow-bell (cloche à vache).

Knots: Ecrit en 1977, pour deux guitares (amplifiées), un piano électrique, et sept cow-bells. Ce morceau comprend deux mouvements. Le premier est très long, et le second appelé "Scholion", est très bref, comme un appendice. Il renferme une citation d'une ancienne mélodie grecque, seikilos.

Walk: Pour flûte et piano, écrit en 1976.

20/Nov.

En co-production avec l'Ensemble Intercontemporain

18h30 : atelier avec TAKEMITSU Toru

TAKEMITSU Toru : Stanza, pour piano, célesta, harpe, vibraphone, guitare, voix

FUJITA Masanori : Music for flute, alto, cello, piano

Solistes de l'Ensemble Intercontemporain

Direction : Louis Tillet

20h30 : concert

HIROSE Riohei : Concerto pour violoncelle "Triste"

Edison DENISOV : Concerto pour flûte

Igor STRAVINSKY : L'histoire du Soldat (Suice pour 7 instr.)

Alain Marion, flûte - Alain Moglia, violon

Philippe Muller, violoncelle

Ensemble Intercontemporain Direction : Lucas Vis

21/Nov. ŒUVRES DE ISHII MAKI

Groupe ARK; Yoshihara Sumire, percussion; Shinozaki Isako, violon.
D. Arrignon, hautbois; A. Damiens, clarinette; J.M. Lamotte, basson.

Anime-Amare (1974) Harpe, tambour, bande.

La diversité recherchée dans le jeu de la harpe, les fréquents passages de figures dodécaphoniques à d'autres (accords arpégés ou passages de Debussy) réclament un haut degré de virtuosité. Les résonances électroniques obtenues à partir de la harpe viennent diversifier les sonorités de cet instrument et se font l'écho du jeu naturel de l'interprète, (SHINOZAKI Noriko). Les interventions d'un tam-tam, viennent compléter ces résonances.

Blæk Intention II (1957): Hautbois, clarinette, basson.

Black Intention II commence par des séries pentatoniques (forme inversée de la phrase finale de Black Intention), passe à des séries dodécaphoniques, chromatiques, diatoniques pour revenir à nouveau au pentatonique, le tout dans un mouvement hélicoïdal. L'intention du compositeur porte sur la représentation du "caractère charnel" lié profondément au souffle de l'interprétation des instruments à vent. Les mots et le rythme sont fixés par la partition mais pour les jouer avec précision, il faut une discipline du souffle différente des exercices traditionnels.

Black Intention III (1977) Etude de souffle pour piano.

La durée de chaque phrase et de chaque motif est déterminée par le "souffle" du pianiste. L'effet global souhaité est une unification du piano (l'instrument) et de l'exécution (le souffle - l'instrumentiste) par une approche différente de toute autre musique pour piano jamais composée.

Search In Gray II. (1978) Percussion solo et bande.

Composé pour Yoshihara Sumire dont le sens des sonorités subtiles, la technique, et les réflexes rapides sont d'importants éléments dans l'élaboration de l'espace sonore de l'oeuvre.

Lost Sounds I (1978) Violon, piano, percussion.

La partie de violon consiste en une phrase mélodique répétée et transformée peu à peu. De même, la partie de piano subit une métamorphose de registre et de durée de la phrase. Ceci ne constitue pas un retour nostalgique vers un style tonal romantique. Il s'agit plutôt d'une exploration d'une nouvelle facture temporelle et d'une direction et d'une évolution nouvelles de ma musique.

23/Nov. ŒUVRES DE TAKEMITSU T.

Groupe ARK. Heinz Hölliger, hautbois; Tsuruta Kinshi, biwa.
Marie-Claire Jamet, harpe; André Cazalet, cor;
Naulais et B. Sluchin, trombone; Willy Coquillat, percussion

Brycé pour flûte, deux harpes et percussions.

Composé en 1976, à la demande du Canada Art Council. Les deux harpes sont accordées partiellement en quadritonie, la flûte et les percussions produisent une musique d'eau.

Distance pour hautbois avec ou sans sho (orgue à bouche japonais).
Composé en 1972 pour Heinz Hölliger. On peut le jouer sans sho mais celui-ci joue un rôle important en conservant les résonances et en les modulant. C'est une réflexion sur les distances d'intervalles, distances dynamiques, distances entre les sonorités. La partition de sho est pour ce concert enregistrée sur bande magnétique.

Voyage pour trois biwa.

Composée en 1973 pour Madame Tsuruta Kinshi. Trois biwa font un voyage musical en prenant des points de départ différents mais se rejoignent en un même lieu. Les trois biwa sont interprétés par Tsuruta Kinshi, mais deux des trois sont enregistrés sur bande magnétique.

Munari by Munari pour percussion et Corona pour pianiste (s).
Composés en 1961 et 1962 sous l'inspiration de Invisible Book du dessinateur italien Bruno Munari. "Munari by Munari" est une recherche sur les timbres sonores. Dans les oeuvres pour percussion le rythme passe avant les timbres. On sera pourtant surpris du spectre sonore que libère la peau d'un tambour ou la surface lisse d'un gong suspendu. Les percussions découpent physiquement la dimension du temps mais peuvent aussi exprimer son éternité métaphysique.

Waves pour clarinette, cor, deux trombones et bassdrum.

Composé en 1976, c'est un solo de clarinette accompagné de cor, de deux trombones et percussion. L'auteur prend le mot Waves dans toute sa polysémie. Mais c'est quelque chose qui a sa source et son terme dans la vibration fondamentale de la vie.

28/Nov.

Groupe ARK. Maryvonne Le Dizes-Richard, violon
Fujii Kazuoki, piano Marc Marder, contrebasse; G. Sylvestre, perc.
SHINOHARA Makoto : Relations pour flûte et piano

Réflexion sur les relations physiques et métaphysiques qui concourent à l'éclosion de la musique.

MATSUDAIRA Yoriaki : Transient pour guitare, harmonium, percussion.

Composé en 1974 à la demande de Sato Norio. C'est un ensemble d'images sonores entendues en été 73, lors d'un "transit" en Californie à Berkeley. Ce sont des séries d'harmoniques.

NODA Teruyuki : Trois développements pour piano. Fujii Kazuoki, piano.

Une énergie concentrée projetée par des pianissimo et un dynamisme, poussés au paroxysme.

Trois brefs mouvements : 1) point en régression, 2) ligne en expansion 3) échos comparés.

Les sons sont projetés de chacune de ces directions. C'est la projection d'un sentiment unique à partir d'angles différents.

YUASA Joji : Inter-posi-play-tions II (1973) pour flûte, harpe, perc.

Il s'agit de créer un espace musical où les interprètes de flûte, de harpe et des percussions croisent leur jeu (interplay) et s'immiscent (interpose) dans le jeu des autres. Cette pièce est notée par des signes graphiques et le compositeur a voulu sur les phénomènes sonores indéterminés (frottement de maillet sur la caisse de la harpe et sur les percussions comme le gong), sur l'espace sonore nouveau qu'ils créent par rapport à ce qui est indiqué pour l'interprétation, sur le jeu libre des réactions réciproques des interprètes, riches en éléments visuels.

HACHIMURA Yoshio : Constellation pour violon, vibraphone, tubular bells piano forte.

"Chassant l'idée de composition consciente, j'ai voulu créer un espace musical en tendant l'oreille et en respirant l'énergie, l'orientation microscopique de ces sons. J'ai voulu transformer l'espace sonore en espace biologique." H.Y.

TANAKA Masaru : Aika "élégie", flûte et 2 percussions.

"Une amie d'école qui avait quitté le pays depuis des années meurt à Milan, un enfant dans son sein. Deux ans plus tard, ma grand-mère meurt. L'année suivante enfin, la fille de mon maître, malade depuis sa naissance, quitte ce monde à la veille du jour de l'an. Cet aika fut initialement composé pour mon amie de classe, mais le décès de ma grand-mère et de cette petite fille vinrent se greffer sur cette composition et c'est en priant pour le repos de leurs trois âmes que j'ai écrit cette oeuvre." T.M.

TAIRA Yoshihisa : Pentalpha pour flûte, clarinette, marimba, percussion, contrebasse.

Composé en 1974 et créé à Tokyo. Dans cette oeuvre, il y a cinq parties dans lesquelles les cinq instrumentistes se répondent et correspondent assez librement.

EDITIONS SALABERT
22, rue Chauchat 75009 PARIS
575, Madison Avenue NEW YORK

"Je voudrais atteindre un son aussi intense que le silence..."

T O R U T A K E M I T S U

OEUVRES POUR ORCHESTRE

- A FLOCK DESCENDS INTO THE
PENTAGONAL GARDEN	- EUCALYPTS II
- ARC	- GEMEAUX
- CASSIOPEIA	- GITIMALYA
- CORAL ISLAND	- MARGINALIA
- CROSSING	- QUATRAIN
	- WINTER

OEUVRES DE CHAMBRE

- ARC FOR STRINGS (cordes)	- AUTUMN (biwa - shakuhachi)
- BRYCE (fl., 2 har., mar., per.)	- DISTANCE(hautbois)
- CORONA FOR STRINGS (cordes)	- ECLIPSE (biwa, shakuhachi)
- CORONA FOR PIANO (piano)	- IN AN AUTUMN GARDEN (gagaku)
- EUCALYPTS I (fl. htb. harpe)	- QUATRAIN II (cl. v. cello.p.)
- FOLIOS (guitare)	- REQUIEM FOR STRINGS (cordes)
- FOR AWAY (piano)	- RING (flûte, luth, guit.él.)
- GARDEN RAIN (cuivres)	- SEASONS (perc. et bande)
- HIKA (violon, piano)	- STANZA II (harpe et bande)
- LANDSCAPE (quatuor à cordes)	- STANZA III (hautbois et sho)
- LA PAUSE ININTERROMPUE (piano)	- TOWARD (bande)
- LE SON CALLIGRAPHIE I & II
(cordes)	- VOICE (flûte)
- BLUE AURORA	- VOYAGE (3 biwas)
- CROSS TALK (bande magnétique)	- WAVES (clar. cor. 2 trom. per.)
- KWAIDAN (bande magnétique)	- WATER MUSIC (bande)
	- WIND HORSE (choeur de femmes)

GRANDS MAITRES DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

IANNIS XENAKIS. MARIUS CONSTANT. IVO MALEC. GEORGES APERGHIS.
MARCEL LANDOWSKI. ANDRE BOUCOURECHLIEV. MAURICE OHANA.
R. Aitken. C. Boone. C. Curtis Smith. N.T. Dao. X. Darasse. L. Foss.
S. Garant. J.P. Guezec. C. Lefebvre. J. Lenot. M. Leroux. M. Levinas.
P.Lieberson. F.B. Mache. B. Maderna. T.Marco. P.Mefano. L.de Pablo.
M. Philippot. C. Prey. C. Taranu. Ton That Tiet. G. Tremblay.
A. Vieru. A. Volkonsky.