

Program of special performance

Shakuhachi, Koto and Sangen performance: "Harmony of Japanese traditional musical instruments and sound of nature"

Shakuhachi by Keizan Tanabe / Koto and Sangen by Yasuko Fukuda

Michio Miyagi (1948) "Isuzugawa: Isuzu river" Clean river flow sounds:

Tozan Nakao (1905) "Tsuru no Sugomori (Crane nesting)"

Kineya Seihou (1975) "Meikyou: Bright mirror"

Katsuhiko Yoshizaki "Hikari no Shizuku: Drops of light"

Kousaku Yamada (1927) "Aka Tombo (Red dragonfly)"

Piano Performance: "Birds on the keyboard" (20 minutes, including talk)

Piano by Tetsuya Sakuma

Louis-Claude Daquin (1694-1772): "Le coucou" from Pieces de clavecin 1er livre 3eme suite (1735)

Edvard Hagerup Grieg (1843-1907): "Little bird" from Lyric pieces Book III Op.43 (1888)

Leoš Janáček (1854-1928): "The little owl has not flown away!" from On an overgrown path Book I (1908)

Federico Mompou (1893-1987): "Pajaro triste" from Impresiones intimas (1914)

Olivier Messiaen (1908-1992): "Le rouge-gorge" from Petites esquisses d'oiseaux (1985)

Takashi Yoshimatsu (1953-): "Interlude with Birds" from Pleiades Dances II Op. 28 (1987)

Description of the performance by Japanese instruments

Yasuko Fukuda, Keizan Tanabe

1. Program

- (1) Haru-no Umi
- (2) Godan Ginuta
- (3) Performance explaining the depiction of natural elements through sound
  - a. Koto and Shamisen
  - b. Shakuhachi
- (4) Koto solo: Isuzugawa
- (5) Shakuhachi solo: Shakuhachi Honkyoku
- (6) Meikyo
- (7) Hikari-no Shizuku

2. Explanations

Haru-no Umi (composed by Michio Miyagi)

Michio Miyagi created this piece to illustrate the idyllic spring and scenic views that he witnessed while crossing the Seto Inland Sea by boat. The koto and shakuhachi together capture the gentle coastline's beautiful nature, the lull of the waves, the oarsman's strokes, and the circling seagulls.

Godan Ginuta (composed by Kengyo Mitsuzaki)

The word dan indicates a short musical movement. The name of this piece denotes an arrangement of five short movements. Ginuta (or kinuta) refers to the implement and the act of using it as historically employed by Japanese households to tamp cloth and other material, smooth out its wrinkles, and increase its shine in the evening. Various musical compositions have captured the deep thumping sound arising from this motion, which echoed far and wide in the autumn night and became the season's quintessential sign. Godan Ginuta is based on the kinuta's rhythm and uses different techniques for its melodies and variations.

Isuzugawa (composed by Michio Miyagi)

Michio Miyagi created this piece under commission from the Ise Shrine's kagura music office, to which the piece was dedicated on April 18, 1948. The music expresses the Isuzu River's velvety flow along with the composer's serene and hallowed impressions of the Ise Shrine itself.

Tsuru-no Sugomori (composed in 1905 by Tozan Nakao, founder of the style bearing his name)

This piece depicts the calls and responses of parent cranes and their chicks by using sounds that mimic those voices. It also captures a parent's affection for a child. It is one of the signature works in shakuhachi music.

Meikyo (composed in June 1975 by Seiho Kineya)

When conceptualizing shakuhachi honkyoku music, Seiho Kineya realized that the intervals and breathing techniques used in it were remarkably similar to shamisen music, thus indicating new possibilities for combining the two. Meikyo intends to serve as a concrete means for approaching the composer as a person. (Text excerpted from the composer's interpretation.)

Hikari-no Shizuku (composed by Katsuhiko Yoshizaki)

Soft rays of sunlight engulf one's body with the pure freshness of raindrops. It depicts gentleness akin to the affections directed toward children and comprises moments of sparkling light filled with peace. (Text excerpted from the composer's interpretation.)

The harmonics technique is a characteristic part of this piece. The musician plays music while lightly pressing the middle string with the left hand, thus creating tones that are one octave higher. Each ray of light appears quietly and gradually grows into strong luminance; it shines down brightly from the sky and allows us to feel its expanding growth.

Koto and shamisen: Techniques for depicting animals, nature, and sentiments

The koto and the shamisen encompass techniques for expressing the characteristics of birds and insects; natural phenomena like wind, rain, and waves; and sadness and other emotions. I will explain these techniques and phrases through the sheet music of actual performances.

Furthermore, it characterizes the playing techniques used for historical pieces on both the koto and the shamisen; the pieces assume different meanings when played differently. These variations could depict animal expressions, natural expressions, or human sentiments.

Many of these historical pieces incorporate waka poetry, the Tale of Genji, emotional stories of female pathos from unrequited love, descriptions of Japan's four seasons, nationalistic elegies, movements based on Noh theater, and songs for plays.

Considering waka poetry as their material, many pieces deeply incorporate quintessential Japanese elements including the inspirational imagery of nature's seasons and the spectrum of human emotions.

Although we can only consider a few examples here, I would like to introduce some pieces and demonstrate the diversity of expressions offered by the koto and the shamisen.

<Characteristic expressions created through performance>

1. Expressions of birds and animals
2. Expressions of natural phenomena such as wind, rain, and waves
3. Expressions of sadness and other emotions

In the corresponding sheet music, you will see brackets [ ] indicating the areas I am describing.

◆ Fig.1 (see Page 27) Koto example 1: Chidori-no Kyoku (p27)

Chidori-no Kyoku musically depicts a plover frolicking on the seashore, with the piece's first four lines expressing the plover's call and the aquatic setting.

● The expressive techniques used (corresponding to (1) and (2)) include the following:

- The plover's call or cry --> [Sukui]; [yuri]; [oshiawase]
- The seashore --> [Nagashi tsume]; [oshiawase]; [hikirio]

◆ Fig.2 (see Page 28) Koto example 2: Yugao

Yugao is a piece inspired from a fable of the same name in the Tale of Genji.

● The expressive techniques used (corresponding to (2)) include the following:

Observe the lyrics with the word kaze in the line Mi-ni shimu yahan-no kaze.

- Kaze --> [waren; shu]

◆ Fig.3 (see Page 29) Koto example 3: Godan Ginuta

Godan Ginuta is based on the kinuta's rhythm. It uses different techniques to encompass melodies and variations over five sections. Furthermore, it combines the low and high tones of the koto.

● The expressive techniques used (corresponding to (2)) include the following:
Observe the second line from the beginning.

- The kinuta's rhythm is borrowed to create an interplay (call and response) between the instrument's and high and low tones.

◆ Fig.4 (see Page 30) Koto example 4: Aki-no Koto-no-ha

Aki-no Koto-no-ha paints a picture of autumn with its chirping insects and the kinuta's echoing thumps.

● The expressive techniques used (corresponding to (3)) include the following:
Observe the lyrics with the word tsuyu in the line Tsuyu-no nasake-ni mi-ni shimiru.

- Kiri --> [hikiren], [uraren, saararin]

◆ Fig.5 (see Page 31) Shamisen example 1: Yaegoromo

Yaegoromo chose five poems with the word koromo (or goromo) in the Hyakunin Isshu One Hundred Poems Card Game. The composition uses these five poems in seasonal order (spring, summer, autumn, and winter). The section of sheet music shown here features a poem on autumn.

● The expressive techniques used (corresponding to (1)) include the following:
Observe the section of the lyrics with Kirigirisu nakuya.

- Chirping sound --> [hajiki]

◆ Fig.6 (see Page 32) Shamisen example 2: Yaegoromo (continued from example 1 above)

◆ Fig.7 (see Page 33) Shamisen example 3: Yuki

Yuki expresses in song the poignant sentiment of listening to the tolling of midnight bells while waiting for an absent lover until morning.

● The lyrics Kokoro-mo Tokiyahan-no kane are followed by a beautiful melodic interlude called ai-no te. Originally, it expressed the tolling of a bell, also called yuki-no-te. However, in other genres of Japanese music, yuki-no-te is also used to depict snow. Observe the section of the sheet music beginning from the third line in example 3 for the shamisen up to the first line of the next sheet.

◆ Fig.8 (see Page 34) Shamisen example 4: Yuki (continued from example 3 above)
(Sections marked (2) and (3) correspond to yuki-no-te)

The Shakuhachi and natural sounds

- Using the categories of programmatic (narrative) music and absolute (abstract) music is one way of classifying music.

- Programmatic music expresses imagery, landscapes, and feelings.

- Absolute music attempts to express the pure beauty of music itself.

- In accordance with these categories, the shakuhachi is an instrument having very strong programmatic music elements.

- Part of the rationale behind this may be related to its consistent use in the training of monks. At first, it was used as an educational device rather than as an instrument. Hence, its presence as a means of expressing the imagery of the natural and spiritual worlds is stronger than its function as a means of producing melodies.

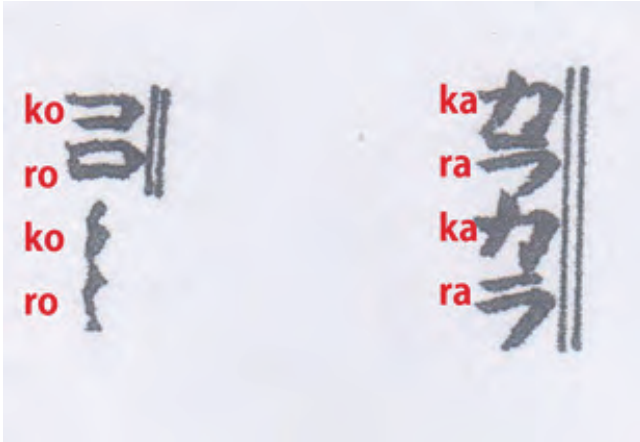
- Therefore, the techniques for and approaches to playing the shakuhachi include many ways of expressing the sounds of the natural world.

*From here, I will explain further while playing actual sounds.

- The ikioto, sorane, kazaoto, muraiki, and ikiyuri techniques are all used to express the sound of the wind.

- There are also many ways to mimic the calls of birds and chirps of insects.

- The karakara technique is used to express the sounds of birds and insects, whereas the korokoro technique is used for the call of the crane.

- Tsuru-no Sugomori actually uses all these techniques.

Example 1 depicts the overall sheet music, and the red markings in example 2 indicate the parts that you will hear.

◆ Fig.9 (see Page 36) Shaku-hachi sheet music, example 1

◆ Fig.10 (see Page 37) Shaku-hachi sheet music, example 2

和楽器による演奏の解説

1. プログラム

- (1) 春の海
- (2) 五段砧
- (3) 自然の描写的奏法の解説演奏
  - a. 箏と三絃（三味線）
  - b. 尺八
- (4) 箏ソロ：五十鈴川
- (5) 尺八ソロ：尺八本曲
- (6) 明鏡
- (7) 光のしづく

2. 解説

春の海（宮城道雄 作曲）

作曲者の宮城道雄が、瀬戸内海を船で旅した際に、春ののどかな海の情景を表した曲です。ゆったりとした浜辺の渚の様子や、波の音、船頭が櫂（かい）を漕ぐ音、飛び交うカモメなど美しい海の様子が、箏と尺八によって表現されています。

五段砧（光崎検校 作曲）

「段」とは「短い楽章」のことであり、《五段砧》は曲名の通り、5つの段（短い楽章）が連なった曲となっています。「砧（きぬた）」とは、昔各家庭で、夜に布を叩いて、皺（しわ）を伸ばしながら艶を出しており、その道具や作業のことを指します。その音は、秋の夜に遠くまで響き、いかにも秋らしい趣を表すものとして、様々に音楽化されています。この《五段砧》は、砧の音楽的リズムを基本に、様々な手法や旋律で編曲されている曲です。

五十鈴川（宮城道雄 作曲）

作曲者の宮城道雄が、伊勢神宮の神楽殿からのご所望により作曲し、昭和23年4月18日に奉納した楽曲です。五十鈴川の清らかな流れとともに、作曲者が伊勢神宮を参拝したときに印象に残った、神域の神々しさが曲に表現されています。

SPECIAL PERFORMANCE

鶴の巢籠（流祖 中尾都山 明治 38 年作曲）

親子の鶴が互いに鳴き交わす様子を描写して作られた曲で鳴き声に似せてそのような情景を表現している。親が子を思う慈愛の意味が込められている。尺八の世界では代表的な曲の一つである。

明鏡（杵屋正邦昭和 50 年 6 月作曲）

杵屋正邦が尺八本曲の演奏に想いを致す時、その間合いや呼吸法には、三味線音楽のそれと極めて相似するものがあり、そこに新しい組み合わせの可能性を感取する事ができる。「明鏡」は、作曲者のその様な受け止め方の適否を具体的に知る拠り処の一つとして書かれた作品である。（作曲者解説より）

光のしずく（吉崎克彦 作曲）

やわらかな陽射しが、まるでしずくの様な清涼感をもって、体にしたたる。それは子供に対する愛情にも似た穏やかで、安らぎに満ちた「光」輝くひと時であった。（作曲者解説より）
この曲に出現する特徴的な「ハーモニクス」という奏法は、左手で絃の中央を軽く押さえながら弾き、音を 1 オクターブ高くする奏法です。一つ一つの光のしずくが静かに現れ、徐々に大きな陽射しとなって降り注ぐように、輝きを増していくように感じられます。

「箏・三絃の楽曲における生物及び自然描写・感情表現の方法について」

〈内容〉

箏・三絃は、鳥や虫などの生物及び、風や雨・波などの自然描写を表現した奏法、また涙などの感情を表現した奏法があります。その奏法やフレーズなどを、実際に楽譜を用いて実演も含め説明します。

また箏・三絃にかかわらず、同じ奏法であっても、生物を表したり、自然描写であったり、人の感情であったり、それぞれ曲によって意味の異なる奏法になるのが、古典曲の特徴です。

古典曲では、和歌を用いた曲が多く、源氏物語や、実らない恋を悲しむ女性の心情を歌った曲の他に、日本の四季であったり、国を祝う祝賀曲、能の物語に由来する楽曲や、芝居歌などもあります。

しかしながら、和歌を題材にしているものが中心であり、日本ならではの、自然豊かな四季による情景や情緒的な事柄、さらに人の感情を曲に織り込んだ楽曲が多く見受けられるように感じます。

今回は、少ない時間の中でごくわずかな一例のご紹介しかできませんが、箏・三絃にもいろいろな表現方法があるということをお伝えしたいと思えます。

〈代表的な演奏表現〉

- ① 鳥や生物を表現した奏法
- ② 風や雨・波など自然描写を表現した奏法
- ③ 涙などの感情を表現した奏法

以下譜例中に出現する奏法については、説明時に【 】で示しています。

SPECIAL PERFORMANCE

◆ 箏譜例 1 《千鳥の曲》

Fig. 1

七	七	九	三	為	千鳥の曲 (尺八曲)
○	ア	十	○	○	
三	○	十	三	七	
四	斗	斗	七	力	
二	斗	斗	七	六	d 流し爪
七	斗	斗	三	六	九
○	○	○	○	○	a ヒキイロ
二	○	前	七	五	九
三	○	歌	○	四	七
十	五	○	七	五	八
○	○	○	六	○	九
六	斗	斗	十	六	五
七	○	○	○	四	五
五	○	○	○	五	斗
十	七	十	斗	六	斗
○	○	九	九	三	九
○	○	十	八	七	十
○	○	八	八	○	斗
○	○	八	八	八	七
○	○	八	八	八	八

a: ヒキイロ hikiiro b: スクイ sukui
c: ユリ yuri e: 押し合わせ oshi awase

《千鳥の曲》は、浜辺に遊ぶ千鳥の様子を歌った曲で、冒頭の4行で千鳥の鳴く様子や浜辺の様子を表しています。

- 出現する奏法 (①・②に該当)
- ・ 千鳥の鳴く様子 → 【スクイ】・【ユリ】・【押し合わせ】
- ・ 浜辺の様子 → 【流し爪】・【押し合わせ】・【ヒキイロ】

◆ 箏譜例 2 《夕顔》

Fig.2

a: 輪連 waren

《夕顔》は、源氏物語の『夕顔』の物語をもとにした楽曲です。

- 出現する奏法 (②に該当)
- 歌詞「身に沁む夜半の風」の風の部分
- ・風→【輪連(われん)】〔唱歌：シュー〕】

◆ 箏譜例 3 《五段砧》

Fig. 3

一〇	六	七	〇	〇	〇	枕	〇	砧	一
二	七	枕	枕	為	〇	十	〇	〇	二
三	〇	〇	十	十	〇	十	〇	〇	三
四	六	〇	斗	為	〇	十	〇	〇	四
五	ス	九	枕	〇	枕	枕	〇	〇	五
六	八	七	十	〇	十	〇	〇	〇	六
七	九	七	九	〇	〇	〇	〇	〇	七
八	八	六	八	八	〇	〇	〇	〇	八
九	七	七	七	斗	枕	〇	〇	〇	九
十	七	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	十
十一	六	八	中	為	斗	十	〇	〇	十一
十二	為	二	斗	斗	〇	〇	〇	〇	十二
十三	七	七	十	斗	〇	枕	十	〇	十三
十四	〇	八	斗	枕	〇	枕	〇	〇	十四
十五	十	十	十	〇	斗	〇	〇	〇	十五
十六	八	九	九	九	〇	斗	〇	〇	十六
十七	八	八	十	八	〇	十	〇	〇	十七
十八	〇	九	九	九	〇	〇	〇	〇	十八
十九	八	八	十	八	〇	十	〇	〇	十九
二十	〇	〇	八	七	ス	砧	〇	〇	二十

a: 砧の掛け合い kinuta no kakeai

《五段砧》は、「砧」のリズムを中心として、5章に分かれて様々な手法や旋律で編曲されている曲。一般的には箏の低音と高音で合奏します。

● 出現する奏法 (②に該当)

冒頭の2行目の部分

・ 箏低音・高音の楽器による砧のリズムでの「かけあい」

◆ 箏譜例 4 《秋の言の葉》

Fig. 4

a: 引き連 hiki-ren   b: 裏連 ura-ren

《秋の言の葉》は、虫の音や砦の響きなど秋の描写が組み込まれた楽曲です。

● 出現する奏法 (③に該当)

歌詞「露の情けに身に染みる」の露の部分

・ 露 → 【引き連】 【裏連 (うられん)】 [唱歌: サーラリン]

SPECIAL PERFORMANCE

◆三絃譜例1 《八重衣》

Fig. 5

a: ハジキ hajiki

《八重衣》は、小倉百人一首の中から「衣」詠み込んだ和歌が5歌抜粋されており、それらの和歌を春夏秋冬の季節順に並べ作曲されています。譜例部分は、秋の和歌の部分。

- 出現する奏法 (①に該当)
- 歌詞歌詞「きりぎりす鳴くや」の部分
- ・鳴く音→【ハジキ】

◆三絃譜例 2

三絃譜例 1

《八重衣》の続きの
手事の部分

Fig. 6

a: ハジキ

◆三絃譜例3 《ゆき》

Fig. 7

The image shows a detailed musical score for three-stringed shamisen. It consists of multiple staves, each containing various symbols, numbers, and Japanese characters. A red box highlights a specific section of the score, and a red letter 'a' is placed above it. The score is written in a traditional style, with numbers and symbols indicating pitch and rhythm. The highlighted section is labeled 'a: 合いの手 aino-te, or 雪の手 yukino-te'.

a: 合いの手 aino-te, or 雪の手 yukino-te

《ゆき》は、訪れの絶えた恋人を待って、夜半の鐘を聞きながら夜を明かすこともあったという切ない心情を歌った楽曲。

●歌詞「心も遠き夜半の鐘」の後に演奏される「合の手」と呼ばれる間奏はとても美しい旋律で、本来は鐘の音の描写ですが、「雪の手」とも称されています。この「雪の手」は邦楽の他のジャンルでも雪の情景として演出に利用されています。三絃譜例3の3行目から次ページの楽譜の1行目までの部分。

SPECIAL PERFORMANCE

◆三絃譜例 4 《ゆき》

三絃譜例 3
《ゆき》の続きの部分

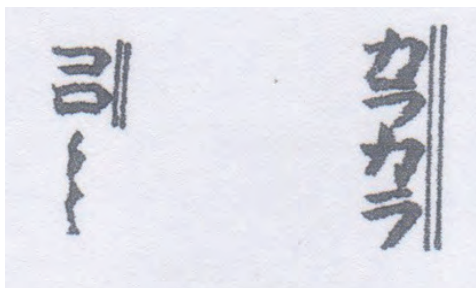
Fig. 8

a: 合いの手 aino-te

(譜例部分の「合の手」に該当する演奏表現→②・③)

尺八と自然音について

- ・音楽は一つの分け方として「標題音楽」と「絶対音楽」に大別される。
  - ・「標題音楽」とは、心象風景や情景、イメージや気分などを描写して表現した音楽。
  - ・一方で、「絶対音楽」とは、音楽としての美しさを追求して表現した音楽。
  - ・その中で尺八は、標題音楽的要素の強い楽器。
  - ・これは、そもそも尺八が歴史的に修行僧が修行の一貫として吹いていたことが要因と考えられる。最初は楽器として使用されていたのではなく、修行の道具として存在していたため、メロディーを奏でるものというよりは、自然界の情景や精神的な世界を表現するという側面が強く残ったのだと考えられる。
  - ・このため、尺八の奏法のなかには、自然界の音を表現するためのものが数多く存在する。
- ※ここから実際に音を出しながら説明。
- ・例を挙げるのであれば、風の音を表現するための奏法だけでも「いきおと」、「そらね」、「風音」、「ムラ息」、「いきゆり」などが挙げられる。
  - ・また、鳥や虫の鳴き声を真似た音も多数存在する。
  - ・「カラカラ」という奏法は虫や鳥の鳴き声を表現するもので、「コロコロ」というのは、鶴の鳴き声を表現している。

- ・実際にこれらの奏法が用いられている楽曲で「鶴の巢籠」という曲が存在します。

曲全体の尺八譜（例1）と演奏部分赤枠で示したものを例2に示します。

SPECIAL PERFORMANCE

尺八譜 例2 Fig. 10

a 鶴の鳴き声

- a: 鶴の鳴き声 Tsuru no nakigoe
- b: ムライキ nuraiki   c: イキユリ ikiyuri