

TOSHIO HOSOKAWA

Light and Darkness
Works for Saxophone

Masanori Oishi

KAIROS

Toshio Hosokawa (*1955)

Three Essays (2016/2019) for soprano saxophone solo

1	I	03:19
2	II	02:43
3	III	03:56

4	Mei-an – Light and Darkness (2020/2021) for shō and tenor saxophone	11:12
---	--	-------

Three Love Songs (2006) for soprano and alto saxophone

5	I A Dark Pass	04:21
6	II Memory	03:20
7	III Firefly	05:59

8	Arc Song (1999/2015) for soprano saxophone and harp	07:03
---	--	-------

9	Vertical Time Study II (1993/1994) for tenor saxophone, piano and percussion	11:44
---	---	-------

TT 53:54

1–3 **Masanori Oishi**, soprano saxophone

4 **Mayumi Miyata**, shō
Masanori Oishi, tenor saxophone

5–7 **Ilse Eerens**, soprano
Masanori Oishi, alto saxophone

8 **Masanori Oishi**, soprano saxophone
Naoko Yoshino, harp

9 **Masanori Oishi**, soprano saxophone
Saori Oya, piano
Tomoko Kasai, percussion

Of How a Young European Instrument Became the Old Japanese Tradition.

On Toshio Hosokawa's Music for Saxophone

The music of Toshio Hosokawa invites us on a poetic journey of knowledge he has made throughout his life by bringing the cultures of East and West into dialogue. Although the presence of traditional culture was very strong in Hosokawa's family, his inability to find beauty in traditional Japanese music, which in his youth he found 'poor,' was parallel to his fascination with European music, whose "dynamic liveliness and powerful sound of the large orchestra as well as the strong emotional expression thriller me," he said. It was for this reason that Hosokawa moved to Europe to study with Isang Yun, Klaus Huber, and Brian Ferneyhough. Paradoxically, it would be in Germany that he became most familiar with traditional Japanese music: the ritual chant shōmyō, the gagaku, and the ancient instruments.

That was the starting point for a journey in which Hosokawa combined the European ideas of composition, through more abstract and

aggressive music derived from the avant-garde, with the philosophy of the Asian composers Isang Yun and Tōru Takemitsu. In that way, for Hosokawa, "composing does not mean creating music by constructively combining tones, but by perceiving the 'flow of tones' that already flows in this world with one's ears." This album is a perfect example of this, as well as a demonstration of how nature, silence, and a more lyrical approach to music are now fundamental aspects of Toshio Hosokawa's creations.

Nature and silence are strongly present in *Vertical Time Study II*, a trio for tenor saxophone, piano, and percussion composed in 1993–1994. Five years later, Hosokawa completed his *Concert for Saxophone and Orchestra* (1998–1999), a work which has among its sources of inspiration Caspar David Friedrich's *The Monk by the Sea* (1808–1810). As in that painting, in *Vertical Time Study II*, the

saxophone represents man immersed in a nature that vibrates around him, making time explicit through piano and percussion. *Vertical Time Study II* constantly draws layers of resonances in whose activation one can still perceive the strong influence of European avant-garde in the way percussion and piano are played, with many extended techniques that express the most essential and indomitable of nature. Blows, shadows, and murmurs (through strikes, rubbings, flutter-tonguing, etc.) inhabit an acoustic scene that progressively reveals the relationship of sound to silence through the vertical time as the acoustic layers are suddenly removed. The Japanese concept of time creates a world in every breath. Thus, each sound contains a cosmos of silence made explicit by the withdrawal of the saturation of noise and harmony that Hosokawa concentrates on piano and percussion: an idea deeply related to the concept of time in Noh theatre.

Arc Song (1999, rev. 2015) shares with *Vertical Time Study II* its greater presence of extended techniques that we might think of as Western, such as flutter-tonguing, emission of voice and multiphonics in the saxophone, as well as noises with the pedals and frictions on the harp strings. However, these *Songs of the Arc* follow a distinctly oriental circular path, from silence to silence, with numerous silences in between in which time freezes. The soprano saxophone imitates an oboe, the instrument for which *Arc-Song* was originally written. For Hosokawa, the oboe is an instrument of primitive sonority that served man in early times to contact the spirits, so *Arc-Song* sends continuous messages to them in the form of arcs. The central part of each arc reaches an expressive climax where the performer must show his strength. The journey of those arcs evidences the blowing of the air and the sounds of nature through the noises produced by the saxophone and the harp. This

relates to the Japanese concept of sawari: a noise that touches nature and turns it into music, as it happens with the Shakuhachi flute.

In the *Three Love Songs* (2006) for soprano and alto saxophone, one of those voices launched in an arc from the past seems to have been suspended in time. That voice is that of Izumi Shikibu, a poetess who lived in the mid-Heian period. The *Three Love Songs* show Hosokawa's closest proximity to traditional Japanese culture in the new century, as in these songs, he achieves one of his greatest attainments: constructing a saxophone, which, although European, has an unmistakably Japanese sonority. Another achievement of the *Three Love Songs* is that the saxophone merges intimately with the voice, becoming a prosodic double of the soprano and in time itself. The archaic subtlety of the soprano's singing is shaped by refined *portamenti* replete with microtonal inflections that

resonate in the saxophone's multiphonics, melting into a single voice. In addition to the more delicate, the saxophone shows the uneasiness of the *waka* poems (darkness, illness, absence) using extended techniques such as slaps, key noise, or air sounds. The third song, *Firefly*, suspends time using four 'rins,' creating an acoustic scene of magical resonances. Over the mystical base of the 'rins,' the saxophone and the soprano become pure light, a poetic ritual that transcends time.

The last years of Izumi Shikibu's life were devoted to Buddhism, a religion whose ritual chant, the *shōmyō*, is fundamental to understand Hosokawa's conception of vocal music. Although the *Three Essays* (2016) were originally composed for oboe, in 2016, Masanori Oishi revised them for soprano saxophone, an instrument that for Hosokawa represents the human voice, rooting it in *shōmyō*. The influence of *shōmyō* is most evident in the first

and third *Essays*, in which the union of multiphonics and the saxophonist's voice creates a polyphonic flow with different intonations whose sinuous lines also recall calligraphy, with its curved groups of notes and the glissandi with which many of the saxophone phrases end. This heterophony is reinforced in its oscillating sonority by constantly using dynamic regulators, which go into the birth and death of time from 'Ma.' The second *Essay* can be understood as a tribute to Isang Yun through a process of dodecaphonic variations so frequent in Korean composers' music. It is for this reason that this *Essay* sounds more European and abstract with its series of sextuplets and quintuplets.

In January 2023, upon receiving the Berkeley Japan Prize, Hosokawa stated: "In the past few years, I became interested in Shamanism, and have been composing with the idea that musicians are like a 'miko,' a Japanese female shrine maiden

who connects this world and the other world." If a Japanese instrument has that function, it is the shō. Through long drawn notes created by a slow inhalation and exhalation, the shō evokes a sediment of time, which describes a circle through the continuously sounding breath.

The remaining piece on this album, *Mei-an* (2020/2021), uses the shō as a background of undulating lines whose harmonies arise from the time of this traditional instrument. Hosokawa's way of updating gagaku music is using the shō to create a 'mother-sound.' However, in *Mei-an*, the soprano saxophone first establishes one of those timelines, on whose iridescent melody the shō enters. Both draw the light referred to in the first particle of the title, *Mei* (明), with sharp chords in the shō and traces of songs and multiphonics in the saxophone. These broaden the chromatic spectrum, as does the saxophonist's voice, harking back to shōmyō

singing. After a shō interlude, the entry of the tenor saxophone seeks to establish a contrast of darkness, the *an* (暗). The central part of *Mei-an* displays greater energy with extended techniques. At the same time, the shō continues to draw high-register chords that accompany the voice in a magical polyphony that resembles a divine chant. Another shō interlude precedes the re-entry of the soprano saxophone. From the most powerful and dark central part, both instruments fly in search of the light in which they merge. That is why the final part of *Mei-an* returns to the pianissimo that mimics human breathing in song, its melodic traces to become 'Ma.' Thus, it closes a journey through five pieces that show how Toshio Hosokawa has returned to Japan in a completely personal style, making a young European instrument, the saxophone, resonate in a whole ancient and traditional culture such as the Japanese one.

Paco Yáñez

Calligraphy to Silence for Saxophone

Masanori Oishi is a musician whom I trust and respect very much. Blessed with an impeccable technique and an astonishingly rich musicality, he reads scores intellectually and precisely, from the French classics to the most advanced music of our time. Without missing a single nuance, he captures the essence of the music and plays it delicately, gracefully and powerfully. The saxophone instrument is given new life by Masanori Oishi.

My music is calligraphy on a canvas of silence. The shape of the sound (the melody line) has curves, as if drawn with an oriental brush. The idea was inspired by ancient Japanese music, especially Buddhist shōmyō and gagaku. In oriental calligraphy, not only the lines drawn, but also the white margins in the background of the lines have a deeper meaning. When a calligrapher draws a line, he also considers the existence of its background margin. The lines (lines and melodies) of my music are born from the silent drawing cloth and return to silence. I hope

you will listen not only to the sound, but also to the place where the sound is born and where it disappears at the same time.

Three Essays (2016/2019)

for soprano saxophone solo

Originally composed as etudes for solo oboe, Masanori Oishi revised three small pieces for soprano saxophone. It was given its world premiere by Masanori Oishi at the Takefu International Music Festival (2019).

I see my instrumental music as an extension of my voice. The sound of the saxophone is close to that of the human voice. However, it is capable of producing various diverse and mysterious sounds that the voice cannot.

- I. Elongated brushstroke lines. The life of the line is drawn in space and time.
- II. Point-like melody with tonguing, a free variation

of twelve-tone rows.

- III. The slow curving lines and the heavy notes. The line of sound is like that of the Hichichiriki of Gagaku (ancient Japanese court music).

Mei-an - Light and Darkness (2020/2021)

for shō and tenor saxophone

Commissioned by Masanori Oishi. It was premiered in a duo recital by Oishi and Mayumi Miyata (sho) in Tokyo on 19 March 2021, and is dedicated to the two performers who gave the first performance.

Although the two instruments share the common characteristic of being reed instruments, they sound very different. The saxophone, which sounds very similar to the human voice, and the sho, which has a divine and cosmic sound, play a duet. The shō is the world's oldest instrument, with a history of over 3,000 years, while the saxophone is a young instrument of only about 180 years.

The piece progresses through the repetition of

simple melodic fragments.

I formed the texture of these two instrumental melodic fragments as if I were weaving the threads of a song. Light and dark pitches, ascending and descending forms intersect. It is as if a universe of yin and yang is being formed.

Three Love Songs (2006)

for soprano and alto saxophone

This piece was commissioned by the French government and premiered in 2006 by Oishi's teacher, Claude Delangle.

The text is based on three poems by Izumi Shikibu, a court poet of the 10th century.

- I. Kuraki-yori
Kuraki-michinizo Irinu-beki
Harukani Terasé
Yamano-Hano-Tsuki

(I have walked a dark path since I was much younger.
O moon on the edge of the mountain, shine your
light on me.)

II. Arazaram
Konoyono Hokano Omoideni
Ima Hitotabino
Aukoto-mo gana

(I have become very ill and my life may not last long.
I want to see you at least one more time for my
memories after I go to the other world.)

III. Mono Omoeba
Sawano Hotarumo Wagamiyori
Akugare izuru
Tama katozo miru

(I see fireflies flickering in the water of the stream,
and I wonder if they are my soul that has slipped
out of me.)

Izumishikibu produced many excellent waka poems
about intense and passionate love. In these poems,
Izumishikibu expresses the intensity of her inner
passions and anguish, as well as her prayer to be
saved by the light of Buddhism.

Arc Song (1999/2015)

for soprano saxophone and harp

The original is a work for oboe and harp (premiered
in Lübeck in May 2002). The saxophone version
was revised by Masanori Oishi and premiered by
Masanori Oishi (saxophone) and Naoko Yoshino
(harp) at the Toshio Hosokawa 60th Anniversary
Concert in November 2015.

Sound is born from a void (silence) and returns to
the void (silence). Every form has a shape like an
arc. The fundamental human act of singing is to
cast an arch from the world we live in to another
world.

Vertical Time Study II (1993/1994)

for tenor saxophone, piano and percussion

This piece was commissioned by the Südwestdeutscher Rundfunk and dedicated to the Trio Acanto, with whom it was first performed.

The saxophone is the central element in this music, with the piano and percussion instruments as its background. If the saxophone is the human voice, the piano and percussion instruments in the background are nature and the universe, both embracing and opposing human beings. I tried to compose this piece by listening carefully to the vertical sound landscape created by each sound.

This album was performed and recorded during the Takefu International Music Festival 2021/2022/2023 by Masanori Oishi (saxophone), Naoko Yoshino (harp), Mayumi Miyata (shō), Saori Oya (piano) and Tomoko Kasai (percussion).

Toshio Hosokawa

Toshio Hosokawa

Toshio Hosokawa was born in Hiroshima in 1955 and studied composition in Berlin and Freiburg with Isang Yun and Klaus Huber from 1976 to 1987. As a leading Japanese composer, he has presented his operas, orchestral, choral, and chamber music worldwide. His works have been performed by the Berlin Philharmonic, Vienna Philharmonic, Cleveland Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Salzburg Festival, and Lucerne Festival, etc. His operas *Hanjo* (premiered at the Aix-en-Provence Festival), *Matsukaze* (premiered at the Théâtre de la Monnaie), and the monodrama *The Raven* (premiered in Luxembourg) have been performed over 50 times in many countries. Currently, he is the music director of the Takefu International Music Festival. He is a guest professor at the Tokyo College of Music and the Elisabeth University of Music. Composer-in-residence of the Tonhalle Orchester Zurich for the 2022/2023 season. Major works: *Circulating Ocean* for orchestra (commissioned by Salzburg Festival), Violin Concerto *Prayer* (commissioned by Berlin Philharmonic Orchestra), etc.

Masanori Oishi

Masanori Oishi is one of Japan's leading saxophonists in the field of classical music, especially contemporary music. His rich musicality and solid technique have earned him the trust of many composers, and he has been involved in numerous world and Japanese premieres.

Oishi graduated from the Tokyo University of the Arts in 1999 and completed a master's degree at the same university in 2001. He studied under Nobuya Sugawa, then moved to France to study at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris (CNSMDP), where he studied under Claude Delangle. From 2002 to 2004, he studied as an overseas trainee artist sent by the Agency for Cultural Affairs of Japan, and in 2004, he studied under Arno Bornkamp at the Amsterdam Conservatory. In June 2005, he graduated from the saxophone and chamber music departments and in 2006 from the improvisation department of the CNSMDP, all with *mention très bien* (distinction). Additionally, from 2005 until 2007, he studied chamber music troisième siècle (saxophone quartet) at the conservatoire.

While living in France, he participated in projects at the Centre Georges Pompidou and the Louvre (Paris). Further afield, he played at music festivals such as the Davos Festival and Pina Bausch's Tanzfest 2008 in Essen, where he collaborated in various genres.

After performing in France and Europe, he returned to Japan in 2008. As a soloist, he performed at the Takefu International Music Festival in Fukui, the Suntory Summer Festival in Tokyo, the Opera City Cultural Foundation "B→C 100" and "COMPOSIUM," "Toshio Hosokawa 10×6 60th anniversary concert" in Tokyo, and "Dai Fujikura's portrait concert" at Wigmore Hall, London. In recent years, he has been invited to give recitals in Europe and Asia.

As a member of the Tokyo Gen-On Project, he was awarded the 13th Keizo Saji Prize. His solo album *SMOKE - Japanese Solo Saxophone Works* won the Excellence Prize at the 2019 Arts Festival of the Agency for Cultural Affairs of Japan.

www.m-oishi.com

© Raymond Huang

Mayumi Miyata

Miyata first graduated from Kunitachi College of Music and then studied classical *gagaku* (Japanese court music). Additionally, she has been involved in the premieres of contemporary works by many composers, including John Cage, Toru Takemitsu, Helmut Lachenmann, and Toshio Hosokawa. She has performed with numerous orchestras, appeared at music festivals, and given recitals in many places at home and abroad, including Tokyo, New York, Berlin, Paris, and London, amongst other places.

Ilse Eerens

Praised for her luminous voice, musical sensitivity, and versatility, Belgian soprano Ilse Eerens enjoys an international career in repertoire that spans from Bach to works of the 21st century. She is a regular guest at la Monnaie in Brussels, Salzburger Festspiele, Opéra de Lyon and worked with conductors such as Riccardo Muti, Yannick Nezet-Séguin, Mirga Gražinytė-Tyla, and Kazushi Ono.

Naoko Yoshino

Naoko Yoshino was born in London. She is winner of the Ninth International Harp Contest in Israel at the age of seventeen. She has given solo recitals around the world and has performed as a soloist with many major orchestras, such as the Berlin Philharmonic Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, and The Philadelphia Orchestra. She has performed together with conductors and soloists such as Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Gidon Kremer, and Emmanuel Pahud.

Saori Oya

After receiving her Bachelor of Arts Diploma from the Toho Gakuen College of Music, Oya studied at the Brussels Royal Conservatory (in the Flemish section). In 2000 she graduated with a master's degree with honors and then became an assistant professor at the same conservatory. Now, back in Japan, Oya performs in many concerts and festivals nationwide.

www.saorioya.net

Tomoko Kasai

Kasai graduated from Osaka College of Music with a master's degree. She is a percussionist who is particularly active in chamber music in Japan and abroad and has been involved in many world premiered works. Her activities are wide-ranging, including guest appearances with orchestras and wind bands, recording musical accompaniments, and participating in bands sponsored by radio and television programs throughout the year.

Mei-an - Light and Darkness, p. 4 (© Schott Music Co. Ltd., Tokyo)

Wie aus einem jungen europäischen Instrument eine alte japanische Tradition wurde.

Über Toshio Hosokawas Musik für Saxophon

Die Musik von Toshio Hosokawa lädt uns zu einer poetischen Reise der Erkenntnis ein: eine Reise, die er sein ganzes Leben lang unternommen hat, indem er die Kulturen des Ostens und des Westens in einen Dialog gebracht hat. Obwohl die traditionelle Kultur in Hosokawas Familie sehr präsent war, konnte er in der traditionellen japanischen Musik, die er in seiner Jugend als ‚dürftig‘ empfand, keine Schönheit finden. Parallel dazu faszinierte ihn die europäische Musik, deren „dynamische Lebendigkeit und der kraftvolle Klang des großen Orchesters sowie der starke emotionale Ausdruck mich begeisterten“, wie er sagte. Aus diesem Grund zog Hosokawa nach Europa, um bei Isang Yun, Klaus Huber und Brian Ferneyhough zu studieren. Paradoxerweise wurde er in Deutschland am meisten mit der traditionellen japanischen Musik vertraut: dem rituellen Gesang Shōmyō, dem Gagaku und den alten Instrumenten.

Dies war der Ausgangspunkt für eine Reise, auf der

Hosokawa die europäischen Kompositionsideen, die abstraktere und aggressivere Musik der Avantgarde, mit der Philosophie der asiatischen Komponisten Isang Yun und Tōru Takemitsu verbinden wird. So bedeutet das Komponieren für Hosokawa nicht, „Musik zu schaffen, indem man Töne konstruktiv kombiniert, sondern indem man den ‚Fluss der Töne‘, der bereits in dieser Welt fließt, mit den Ohren wahrnimmt“. Dieses Album ist ein perfektes Beispiel dafür und zeigt, dass die Natur, die Stille und ein eher lyrischer Ansatz in Toshio Hosokawas Schaffen nun grundlegende Aspekte sind.

Natur und Stille sind in *Vertical Time Study II*, einem 1993–1994 komponierten Trio für Tenorsaxophon, Klavier und Schlagwerk, stark präsent. Fünf Jahre später vollendete Hosokawa sein *Konzert für Saxophon und Orchester* (1998–1999), ein Werk, das unter anderem von Caspar David Friedrichs

Der Mönch am Meer (1808–1810) inspiriert wurde. Wie in jenem Gemälde stellt das Saxophon in *Vertical Time Study II* den Menschen inmitten einer Natur dar, die um ihn herum vibriert, und macht die Zeit durch Klavier und Schlagwerk deutlich. *Vertical Time Study II* legt ständig Schichten von Resonanzen an, in deren Aktivierung man noch immer den starken Einfluss der europäischen Avantgarde in der Art und Weise erkennen kann, wie Schlagwerk und Klavier gespielt werden, mit vielen erweiterten Techniken, die das Wesentliche und Unbezwingbare der Natur ausdrücken. Schläge, Schatten und Gemurmel (durch Anschlagen, Reiben, Flatterzunge usw.) bevölkern eine akustische Szene, die nach und nach das Verhältnis von Klang und Stille durch die vertikale Zeit offenbart, wenn die akustischen Schichten plötzlich entfernt werden. In der japanischen Zeitauffassung wird in jedem Atemzug eine Welt erschaffen. So enthält jeder Klang einen Kosmos der Stille, der durch den Entzug der Geräusch- und Harmoniesättigung, die

Hosokawa auf Klavier und Schlagwerk konzentriert, deutlich wird: eine Idee, die eng mit dem Zeitkonzept des Noh-Theaters verbunden ist.

Arc Song (1999, rev. 2015) hat mit *Vertical Time Study II* die stärkere Verwendung erweiterter Techniken gemeinsam, die man als westlich bezeichnen könnte, wie z. B. Flatterzunge, Verwendung der Stimme und Multiphonics im Saxophon, sowie Geräusche mit den Pedalen und Reibungen auf den Harfensaiten. Diese *Songs of the Arc* folgen jedoch einem deutlich orientalischen Kreislauf, von Stille zu Stille, mit zahlreichen Pausen dazwischen, in denen die Zeit einfriert. Das Sopransaxophon imitiert eine Oboe, das Instrument, für das *Arc-Song* ursprünglich geschrieben wurde. Für Hosokawa ist die Oboe ein Instrument von primitiver Klangfülle, das den Menschen in früheren Zeiten dazu diente, mit den Geistern in Kontakt zu treten, und so sendet *Arc-Song* kontinuierliche Botschaften in Form von Bögen an sie. Der zentrale Teil eines jeden Bogens

erreicht einen ausdrucksstarken Höhepunkt, bei dem Interpretinnen oder Interpreten ihre persönliche Stärke unter Beweis stellen müssen. Die Reise dieser Bögen zeugt vom Wehen der Luft und den Klängen der Natur, die durch die Geräusche des Saxophons und der Harfe erzeugt werden. Dies bezieht sich auf das japanische Konzept des Sawari: ein Geräusch, das die Natur berührt und sie in Musik verwandelt, wie es bei der Shakuhachi-Flöte geschieht.

In den *Three Love Songs* (2006) für Sopran und Altsaxophon scheint eine dieser Stimmen, die einen Bogen aus der Vergangenheit schlagen, in der Zeit stehen geblieben zu sein. Diese Stimme ist die von Izumi Shikibu, einer Dichterin, die in der Mitte der Heian-Zeit lebte. Die *Three Love Songs* zeigen Hosokawas größte Nähe zur traditionellen japanischen Kultur im neuen Jahrhundert, denn in diesen Liedern vollbringt er eine seiner größten Leistungen: ein Saxophon zu konstruieren, das zwar

europäisch ist, aber eine unverkennbar japanische Klangfarbe hat. Eine weitere Errungenschaft der *Three Love Songs* besteht darin, dass das Saxophon eng mit der Stimme verschmilzt und zu einem prosodischen Doppelgänger des Soprans wird, ebenso wie in der Zeit selbst. Die archaische Feinheit des Sopranengesangs wird durch raffinierte Portamenti voller mikrotonaler Wendungen geprägt, die in den Mehrklängen des Saxophons mitschwingen und zu einer einzigen Stimme verschmelzen. Neben den zarteren Tönen zeigt das Saxophon das Unbehagen der *Waka*-Gedichte (Dunkelheit, Krankheit, Abwesenheit) mit erweiterten Techniken wie Slaps, Tastengeräuschen oder Luftgeräuschen. Das dritte Lied, *Firefly*, setzt die Zeit mit vier ‚Rins‘ außer Kraft und schafft eine akustische Szene mit magischen Resonanzen. Über der mystischen Basis der ‚Rins‘ werden das Saxophon und der Sopran zu reinem Licht, ein poetisches Ritual, das die Zeit transzendiert.

Die letzten Lebensjahre von Izumi Shikibu waren dem Buddhismus gewidmet, einer Religion, deren ritueller Gesang, der Shōmyō, grundlegend für das Verständnis von Hosokawas Konzeption der Vokalmusik ist. Obwohl *Three Essays* (2016) ursprünglich für Oboe komponiert wurden, überarbeitete Masanori Oishi sie 2019 für Sopransaxophon, ein Instrument, das für Hosokawa die menschliche Stimme repräsentiert und sie im Shōmyō verwurzelt. Der Einfluss des Shōmyō ist am deutlichsten im ersten und dritten *Essay*, in denen die Verbindung von Mehrklängen und der Stimme des Saxophonisten einen polyphonen Fluss mit unterschiedlichen Intonationen erzeugt, dessen gewundene Linien auch an die Kalligraphie mit ihren geschwungenen Notengruppen und den Glissandi erinnern, mit denen viele der Saxophonphrasen enden. Diese Heterophonie wird in ihrer oszillierenden Klangfülle durch den ständigen Einsatz von dynamischen Reglern verstärkt, die von ‚Ma‘ aus in die Geburt und den

Tod der Zeit gehen. Der zweite *Essay* kann als eine Hommage an Isang Yun verstanden werden, und zwar durch einen Prozess dodekaphoner Variationen, die in der Musik des koreanischen Komponisten so häufig vorkommen. Aus diesem Grund klingt dieser *Essay* mit seiner Reihe von Fünf- und Sextolen europäischer und abstrakter.

Im Januar 2023 erklärte Hosokawa anlässlich der Verleihung des Berkeley Japan Prize: „In den letzten Jahren habe ich mich für den Schamanismus interessiert und komponiere mit der Vorstellung, dass Musiker wie eine ‚Miko‘ sind, eine japanische Schreinmagd, die die Verbindung zwischen dieser Welt und der anderen Welt herstellt.“ Wenn ein japanisches Instrument diese Funktion hat, dann ist es der Shō. Durch langgezogene Töne, die durch langsames Ein- und Ausatmen entstehen, evoziert die Shō ein Sediment der Zeit, das durch den kontinuierlich klingenden Atem einen Kreis beschreibt.

Das verbleibende Stück auf diesem Album, *Mei-an* (2020/2021), verwendet die Shō als Hintergrund für wellenförmige Linien, deren Harmonien aus der Zeit dieses traditionellen Instruments stammen. Die Verwendung des Shō zur Erzeugung eines „Mutterklangs“ ist Hosokawas Art, die Gagaku-Musik zu aktualisieren. In *Mei-an* ist es jedoch das Sopransaxophon, das als erstes eine dieser Zeitlinien etabliert, in deren schillernde Melodie das Shō eintritt. Beide zeichnen das Licht, auf das sich der erste Teil des Titels *Mei* (明) bezieht, mit scharfen Akkorden im Shō und Verwendung von Gesang sowie Multiphonics im Saxophon. Diese erweitern das chromatische Spektrum, ebenso wie die Stimme des Saxophonisten, die an den Shōmyō-Gesang erinnert. Nach einem Shō-Zwischenspiel versucht der Einsatz des Tenorsaxophons, einen Kontrast der Dunkelheit, das *an* (暗), herzustellen. Der Mittelteil von *Mei-an* ist energiegeladener, mit ausgedehnten Techniken, während das Shō weiterhin hohe Registerakkorde

zieht, die die Stimme in einer magischen Polyphonie begleiten, die an einen göttlichen Gesang erinnert. Ein weiteres Shō-Zwischenspiel geht dem Wiedereintritt des Sopransaxophons voraus. Vom mächtigsten und dunkelsten Mittelteil aus fliegen beide Instrumente auf der Suche nach dem Licht, in dem sie verschmelzen. Deshalb kehrt der letzte Teil von *Mei-an* zum Pianissimo zurück, das das menschliche Atmen im Gesang nachahmt und dessen melodische Spuren zu ‚Ma‘ werden. So endet eine Reise durch fünf Stücke, die zeigen, wie Toshio Hosokawa in einem ganz persönlichen Stil nach Japan zurückgekehrt ist und ein junges europäisches Instrument, das Saxophon, in einer ganz alten und traditionellen Kultur wie der japanischen zum Klingen gebracht hat.

Paco Yáñez

Kalligraphie zur Stille für Saxophone

Masanori Oishi ist ein Musiker, dem ich großes Vertrauen entgegenbringe und den ich sehr respektiere. Er verfügt über eine hervorragende Technik und eine erstaunliche Musikalität. Er liest Partituren, von den französischen Klassikern bis zur modernsten Musik unserer Zeit, mit Intellekt und Präzision, und ohne auch nur eine Nuance zu verpassen, erfasst er die Essenz der Musik und spielt sie mit Zartheit, Eleganz und Kraft. Masanori Oishi erweckt das Saxophon zu neuem Leben.

Meine Musik ist Kalligraphie auf einer Leinwand aus Klangstille. Die Klangformen (melodische Linien) haben Kurven, als ob sie mit einem orientalischen Pinsel gezeichnet worden wären. Die Idee ist inspiriert von der alten japanischen Musik, insbesondere der buddhistischen Shōmyō und Gagaku. In der orientalischen Kalligrafie haben nicht nur die gezeichneten Linien, sondern auch die weißen Ränder im Hintergrund der Linien eine tiefere Bedeutung. Wenn die Kalligrafin oder der Kalligraf

eine Linie zeichnet, wird gleichzeitig die Existenz des Hintergrundrandes berücksichtigt. Die Linien (Linien/Melodien) meiner Musik entstehen aus der Stille des Zeichnens und kehren in die Stille zurück. Ich möchte, dass man nicht nur den Klang hört, sondern auch den Ort, an dem der Klang entsteht und gleichzeitig verschwindet.

Three Essays (2016/2019) für Sopransaxophon Solo

Drei Essays, ursprünglich als Etüden für Oboe solo komponiert, von Masanori Oishi für Sopransaxophon bearbeitet. Uraufführung durch Masanori Oishi beim Takefu International Music Festival (2019).

Ich betrachte meine Instrumentalmusik als eine Erweiterung meiner Stimme. Der Klang des Saxophons ist der menschlichen Stimme sehr ähnlich. Das Saxophon kann jedoch eine Vielzahl von unterschiedlichen und geheimnisvollen Klängen erzeugen, die die Stimme nicht hervorbringen kann.

- I. Langgezogene Pinselstriche. Das Leben der Linie wird in Raum und Zeit gezeichnet.
- II. Punktförmige Melodie, Variationen über eine freie Folge von 12 Tönen.
- III. Langsame Kurven und Mehrklänge. Die Klanglinie ähnelt der des Hichichiriki-Instruments der Gagaku (alte japanische Musik).

Mei-an - Light and Darkness (2020/2021)
für Shō und Tenorsaxophon

Auftragswerk von Masanori Oishi. Es wurde im Rahmen eines Duo-Recitals von Oishi und Mayumi Miyata (Shō) uraufgeführt (19. März 2021, Tokio) und den beiden Uraufführenden gewidmet.

Beide Instrumente haben gemein, dass sie Rohrblattinstrumente sind, doch ihr Klang ist sehr unterschiedlich. Das Saxophon, das der menschlichen Stimme sehr ähnlich ist, und die Shō, die einen göttlichen und kosmischen Klang hat, spielen ein Duett. Die Shō ist das älteste

Instrument der Welt mit einer Geschichte von mehr als 3.000 Jahren, während das Saxophon ein junges Instrument von nur etwa 180 Jahren ist.

Das Stück entwickelt sich durch die Wiederholung einfacher Melodiefragmente. Ich habe die Melodiefragmente der beiden Instrumente genommen und Texturen geschaffen, als ob ich die Fäden eines Liedes weben würde. Helle und dunkle Tonhöhen, auf- und absteigende Formen überlagern sich. Es ist, als ob ein Universum aus Yin und Yang entsteht.

Three Love Songs (2006)
für Sopran- und Altsaxophon

Dieses Stück wurde von der französischen Regierung in Auftrag gegeben und 2006 von Oishis Lehrer, Claude Delangle, uraufgeführt.

Der Text basiert auf drei Gedichten von Izumi Shikibu, einer Hofdichterin des 10. Jahrhunderts.

I. Kuraki-yori
Kuraki-michinizo Irinu-beki
Harukani Terasa
Yamano-Hano-Tsuki

(Ich habe einen dunklen Weg beschritten, als ich noch viel jünger war. O Mond am Rande des Berges, scheine dein Licht auf mich.)

II. Arazaram
Konoyono Hokano Omoideni
Ima Hitotabino
Aukoto-mo gana

(Ich bin sehr krank geworden und mein Leben ist vielleicht nicht mehr lang. Ich möchte dich wenigstens noch einmal sehen, um mich an dich zu erinnern, nachdem ich in die andere Welt übergegangen bin.)

III. Mono-Omoebe
Sawano Hotarumo Wagamiyori
Akugare izuru
Tama katozo miru

(Ich sehe Glühwürmchen im Wasser des Baches flackern und frage mich, ob sie meine Seele sind, die mir entschwunden ist.)

Izumishikibu verfasste viele hervorragende Waka-Gedichte über leidenschaftliche Liebe. In diesen Gedichten drückt Izumishikibu die Intensität ihrer inneren Leidenschaften und Ängste aus und bittet um Errettung durch das Licht des Buddhismus.

Arc Song (1999/2015)

für Sopransaxophon und Harfe

Das Werk ist ursprünglich für Oboe und Harfe komponiert (Uraufführung in Lübeck im Mai 2002). Die Saxophonversion wurde von Masanori Oishi

überarbeitet und von Masanori Oishi (Saxophon) und Naoko Yoshino (Harfe) beim Konzert zum 60. Geburtstag von Toshio Hosokawa im November 2015 uraufgeführt.

Der Klang entsteht aus der Leere (Stille) und kehrt in die Leere (Stille) zurück. Jede Form hat die Form eines Bogens. Der grundlegende menschliche Akt des Singens besteht darin, einen Bogen von der Welt, in der wir leben, zu einer anderen Welt zu schlagen.

Vertical Time Study II (1993/1994)

für Tenorsaxophon, Klavier und Schlagwerk

Das Stück wurde vom Südwestdeutschen Rundfunk in Auftrag gegeben und dem Ensemble der Uraufführung, dem Trio Acanto, gewidmet. Das Saxophon ist das zentrale Element dieser Musik, während Klavier und Schlagwerk den Hintergrund bilden. Wenn das Saxophon die menschliche Stimme ist, so sind das Klavier und

das Schlagwerk im Hintergrund die Natur und das Universum, die den Menschen umarmen und ihm gegenüberstehen. Ich habe versucht, dieses Stück zu komponieren, indem ich sorgfältig auf die vertikale Klanglandschaft geachtet habe, die durch die einzelnen Klänge entsteht.

Dieses Album wurde während des Takefu International Music Festival 2021/2022/2023 von Masanori Oishi (Saxophon), Naoko Yoshino (Harfe), Mayumi Miyata (Shō), Saori Oya (Klavier) und Tomoko Kasai (Schlagwerk) aufgeführt und aufgenommen.

Toshio Hosokawa

Handwritten musical score for 'Mei-an - Light and Darkness, p. 7'. The score is divided into four systems, each with a circled measure number (173, 176, 179, 182). Each system contains two staves of music. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, dynamics (pp, mf, f), articulation (accents, slurs), and performance instructions like 'rit.' and 'with air'. A box containing the number '8' and the tempo marking '(♩ = 60 48)' is present in the fourth system.

Mei-an - Light and Darkness, p. 7 (© Schott Music Co. Ltd., Tokyo)

Toshio Hosokawa

Toshio Hosokawa wurde 1955 in Hiroshima geboren und studierte von 1976 bis 1987 Komposition in Berlin und Freiburg bei Isang Yun und Klaus Huber. Als einer der führenden japanischen Komponisten hat er seine Opern, Orchester-, Chor- und Kammermusikwerke in der ganzen Welt aufgeführt. Seine Werke wurden u. a. von den Berliner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern, dem Cleveland Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra, den Salzburger Festspielen und dem Lucerne Festival aufgeführt. Seine Opern *Hanjo* (uraufgeführt beim Festival von Aix-En-Provence), *Matsukaze* (uraufgeführt am Théâtre de la Monnaie) und das Monodrama *The Raven* (uraufgeführt in Luxemburg) wurden über 50 Mal in vielen Ländern aufgeführt. Derzeit ist er musikalischer Leiter des Internationalen Musikfestivals Takefu. Er ist Gastprofessor am Tokyo College of Music und an der Elisabeth University of Music. Composer-in-residence des Tonhalle-Orchesters Zürich für die Saison 2022/2023. Wichtigste Werke: *Circulating Ocean* für Orchester (Auftragswerk der Salzburger

Festspiele), Violinkonzert *Prayer* (Auftragswerk der Berliner Philharmoniker), etc.

Masanori Oishi

Masanori Oishi ist einer der führenden Saxophonisten Japans auf dem Gebiet der klassischen Musik, insbesondere der zeitgenössischen Musik. Seine reiche Musikalität und solide Technik haben ihm das Vertrauen vieler KomponistInnen eingebracht, und er war an zahlreichen Welt- und Japanpremierer beteiligt.

Der 1977 geborene Oishi schloss 1999 sein Studium an der Tokyo University of the Arts ab und erwarb 2001 an derselben Universität einen Master-Abschluss. Er studierte bei Nobuya Sugawa und ging dann nach Frankreich, um am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris (CNSMDP) bei Claude Delangle zu studieren. Von 2002 bis 2004 studierte er als von der japanischen Agentur für kulturelle Angelegenheiten entsandter Künstler in Übersee und 2004 studierte er bei Arno Bornkamp am Amsterdamer Konservatorium. Im Juni 2005 schloss er sein Studium in den Bereichen Saxophon und Kammermusik und 2006 im Bereich Improvisation des CNSMDP mit der Benotung très bien (Auszeichnung) ab. Außerdem studierte er

von 2005 bis 2007 Kammermusik troisième siècle (Saxophonquartett) am Konservatorium.

Während seines Aufenthalts in Frankreich nahm er an Projekten im Centre Georges Pompidou und im Louvre (Paris) teil. Darüber hinaus spielte er auf Musikfestivals wie dem Davos Festival und dem Tanzfest 2008 von Pina Bausch in Essen, wo er in verschiedenen Genres mitwirkte.

Nach Auftritten in Frankreich und Europa kehrte er 2008 nach Japan zurück. Als Solist trat er beim Takefu International Music Festival in Fukui, beim Suntory Summer Festival in Tokio, bei der Opera City Cultural Foundation „B→C 100“ und „COMPOSIUM“, beim „Toshio Hosokawa 10×6 60th anniversary concert“, beim „Joji Yuasa 90th anniversary concert“ in Tokio und beim Porträtkonzert von Dai Fujikura in der Wigmore Hall in London auf. Darüber hinaus ist er mit dem Tokyo Symphony Orchestra, dem Tokyo City Philharmonic Orchestra, dem Tokyo Geidai Philharmonia Orchestra, dem Ensemble Linea und Proxima Centauri aufgetreten. In den letzten Jahren wurde

Mayumi Miyata

er zu Recitals nach Frankreich, Spanien, Italien und Taiwan eingeladen und gab Meisterkurse an Konservatorien und Universitäten.

Als Mitglied des Tokyo Gen-On Project wurde er mit dem 13. Keizo Saji Preis ausgezeichnet. Sein Soloalbum *SMOKE - Japanese Solo Saxophone Works* gewann den Excellence Prize beim 2019 Arts Festival der Agency for Cultural Affairs of Japan.

www.m-oishi.com

Miyata absolvierte zunächst das Kunitachi College of Music und studierte dann klassische Gagaku (japanische Hofmusik). Darüber hinaus war sie an der Uraufführung zeitgenössischer Werke vieler Komponistinnen und Komponisten beteiligt, darunter John Cage, Toru Takemitsu, Helmut Lachenmann und Toshio Hosokawa. Sie konzertierte mit zahlreichen Orchestern, trat bei Musikfestivals auf und gab Liederabende an vielen Orten im In- und Ausland, unter anderem in Tokio, New York, Berlin, Paris und London.

Ilse Eerens

Die belgische Sopranistin Ilse Eerens wird für ihre leuchtende Stimme, ihre musikalische Sensibilität und Vielseitigkeit gelobt und genießt eine internationale Karriere im Repertoire, das von Bach bis zu Werken des 21. Jahrhunderts reicht.

Sie ist regelmäßiger Gast am La Monnaie in Brüssel, den Salzburger Festspielen und der Opéra de Lyon und arbeitete mit Dirigentinnen und Dirigenten wie Riccardo Muti, Yannick Nezet-Séguin, Mirga Gražinytė-Tyla und Kazushi Ono zusammen.

Naoko Yoshino

Naoko Yoshino wurde in London geboren. Sie gewann den Neunten Internationalen Harfenwettbewerb in Israel im Alter von siebzehn Jahren und spielt weltweit Solokonzerte. Als Solistin tritt sie mit vielen großen Orchestern auf, wie den Berliner Philharmonikern, dem Israel Philharmonic Orchestra und dem Philadelphia Orchestra, und hat mit Dirigentinnen und Dirigenten bzw. Solistinnen und Solisten wie Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Gidon Kremer und Emmanuel Pahud zusammengearbeitet.

Saori Oya

Nach ihrem Bachelor-Abschluss am Toho Gakuen College of Music studierte Oya am Königlichen Konservatorium Brüssel (im flämischen Teil). Im Jahr 2000 schloss sie ihr Studium mit einem Master mit Auszeichnung ab und wurde anschließend Assistenzprofessorin am selben Konservatorium. Jetzt ist Oya wieder in Japan und tritt bei vielen Konzerten und Festivals im ganzen Land auf.

www.saorioya.net

Tomoko Kasai

Kasai schloss ihr Studium an der Musikhochschule von Osaka mit einem Magistertitel ab. Sie ist eine Schlagzeugin, die vor allem im Bereich der Kammermusik sowohl in Japan als auch im Ausland tätig ist und an zahlreichen Uraufführungen mitgewirkt hat. Ihre Aktivitäten sind vielfältig: Sie tritt als Gastmusikerin in Orchestern und Blaskapellen auf, nimmt Begleitmusik auf und wirkt das ganze Jahr über in Bands mit, die von Radio- und Fernsehsendern gefördert werden.

Handwritten musical score for 'Mei-an - Light and Darkness' on page 10. The score is divided into four systems, each with a circled measure number (109, 112, 115, 119) at the beginning. Each system consists of two staves. The notation includes complex chords, triplets, and dynamic markings such as pp, p, and ppp. Slurs and accents are used throughout the piece. The score concludes with a double bar line at the end of the fourth system.

Mei-an - Light and Darkness, p. 10 (© Schott Music Co. Ltd., Tokyo)

サクソフォンによる沈黙へのカリグラフィー

大石将紀は、私が最も信頼し、尊敬する音楽家である。完璧なテクニックを持ち、驚くほど豊かな音楽性に恵まれたこの音楽家は、フランスの古典音楽から現代の最先端の音楽に至るまで、スコアを知的に精密に取り取り、どんな微妙なニュアンスも逃すことなく、その音楽の本質を捉え、繊細に優雅に、そして力強く演奏していく。サクソフォンという楽器は、大石将紀の存在によって新しい「いのち」を与えられている。

私の音楽は、音による沈黙という画布へのカリグラフィー(書)である。音の形(旋律のライン)は東洋の毛筆で描いたような曲線を持つ。そのアイディアは、日本の古代の音楽、特に仏教の声明や雅楽からヒントを得た。また東洋の書では、描かれた線ばかりではなく、その線の背景にある白い余白にも深い意味を持たせている。書家は、線を描くときに、同時にその背景の余白の存在を考えている。私の音楽の線(ライン・旋律)は、沈黙の画布から生まれ、再び沈黙へ帰っていく。音だけではなく、音が生まれる場所、消えていく場所をも同時に聴いていただきたい。

独奏ソプラノ・サクソフォンのための 「3つのエッセイ」(2016/2019)

本来は、オーボエ独奏のためのエチュードとして作曲された3曲の小品を、大石将紀がソプラノ・サクソフォン用に改訂した。武生国際音楽祭(2019)において、大石将紀によって世界初演された。

私の器楽曲は、自分の「声」の延長として捉えている。サク

ソフォンの音色は、人間の声に近い響きを持つ。しかし「声」ではできない様々な多様な不思議な響きを生み出すことができる。

I:伸びやかな毛筆の線。線の「いのち」が空間と時間に描かれる。

II:タンギングによる点的な旋律。12音の自由な音列の変奏。

III:ゆったりとした曲線と、重音。雅楽の筆策のような音のライン。

笙とサクソフォン(ソプラノとテナー)のための 「明暗」(2020/2021)

大石将紀の委嘱作品。大石と宮田まゆみ(笙)のデュオリサイタル(2021年3月19日東京)で初演され、初演者の二人に献呈した。この二つの楽器は、それぞれリード楽器であるという共通性がありながらも、その響きは大きく異なっている。人間の声に近い響きのサクソフォンと、神的で宇宙的な響きを持つ笙との二重奏。笙は、世界最古の楽器で3000年以上の歴史を持ち、一方のサクソフォンはわずか180年ぐらいの若い楽器である。曲は、シンプルなメロディー断片の反復によって進行していく。私はこの二つの楽器のメロディーの断片を、まるで歌の糸を織るようにテクスチャーを形成させていった。その際、明るい音程と暗い音程、上行音形と下降音形が交差する。あたかも陰陽の宇宙が形成されるように。

ソプラノとアルト・サクソフォンのための

「3つの愛のうた」(2006)

この作品は、フランス政府の委嘱作品。2006年に大石の師匠であるクロード・ドゥラングルによって初演された。テキストは、10世紀の宮廷女流歌人、和泉式部の3つの歌による。

I: くらきより くらき道にぞ 入りぬべき
はるかに 照らせ 山の端の月
(ずっと若いころより、暗い道に入りこんでしまった。
山の端の月よ、そんな私を照らしてください)

II: あさざらむ この世のほかの 思い出に
いまひとたびの あふこともがな
(自分は病気が重くなって、命は長くないかもしれない。「あの世」に移ってしまっからの思い出にせめてもう一度、あなたにお逢いしたい。)

III: もの思へば 沢の蛍も わが身より
あくかれ出づる 魂かとぞ見る
(漠然とももの思いにふけていると、蛍が沢の水辺を明滅している。あれはわが身よりぬけ出てしまった、私の魂ではないか。)

和泉式部は、激しい情熱的な愛を歌った優れた和歌をたくさん生み出した。その歌には、自分の内なる情念、煩惱の激しさの表現と、それを仏教的な光によって救われたいという祈りも込められている。

ソプラノ・サクソフォンとハーブのための

「弧のうた」(1999/2015)

オリジナルは、オーボエとハーブの作品(2002年5月にリ

ユーベックで初演)。サクソフォン版は、大石将紀によって改訂され、2015年11月細川俊夫還暦記念コンサートにおいて、大石将紀、吉野直子(ハーブ)によって世界初演された。

音は、空白(沈黙)から生まれ、再び空白(沈黙)へ還っていく。そしてその形は一つ一つがアーチ(孤)のような形をもつ。歌うという人間の根源的な行為は、今、私たちが生きているこの世界から、もう一つの別の世界へアーチを投げかけることではないだろうか。

テナー・サクソフォン、ピアノ、打楽器のための

「ヴァーティカル・タイム・スタディ」II (1993/1994)

この作品は、1993年に南西ドイツ放送局の委嘱によって作曲し、初演者のトリオ・アカントに捧げた。

サクソフォンが、この音楽では中心となり、ピアノ、打楽器はその背景として機能する。サクソフォンが人間の声であるとすると、背景のピアノ、打楽器はその人間を包み込み、また対抗する自然であり宇宙である。

一つ一つの音が作り出すヴァーティカル(垂直的)な音の風景(ランドスケープ)をよく聴きながら、作曲しようとした。

このアルバムは、武生国際音楽2021/2022/2023年の期間中に、この音楽祭の常連である大石将紀を中心に、吉野直子(ハーブ)、宮田まゆみ(笙)、大宅さおり(ピアノ)、葛西友子(打楽器)によって演奏され、録音された。

細川俊夫

Recording Venue Echizen City Cultural Center, Echizen-shi, Fukui/Japan
Recording Dates 1–3, 8, 9 08 September 2022
4 10 September 2021
5–7 08 September 2023
Engineer Taira Ushiyama
Producer Toshio Hosokawa
Mastering Sumihisa Arima
Publisher Schott Music Co. Ltd., Tokyo
Cover based on artwork by Enrique Fuentes

Special thanks to Takefu International Music Festival

0022040KAI
a production of KAIROS
© 2024 HNE Rights GmbH
© 2024 KAIROS
www.kairos-music.com

 ISRC: ATK942204001 to 09
[austromechana](http://austromechana.com)[®]

NONAKA