

The International Hogaku Concert Program

An Afternoon of Japanese Music Supported by Setagaya-ku, the board of education

Date : Saturday, Oct. 23th, 2004 2:30pm~(doors open at 2:00pm)

Location: Buddhist Hall Tsukiji Honganji Temple

Chuo-ku Tsukiji, Tokyo Tel : 03-3248-0798

Subway Tsukiji station Hibiya line

DAITA NAGAUTA KAI Nishimura Makoto

雅
miyabi

&

新
iki

インターナショナル邦楽の集い

平成16年10月23日土曜日午後2時開場 2:30分時開演

築地本願寺ブディストホール Tel: 03-3248-0798

東京都中央区築地3-15-1

地下鉄日比谷線 築地駅下車 徒歩1分

主催: 代田長唄会 西村真琴 後援: 世田谷区教育委員会

ご挨拶 Greetings

本日はお忙しい中、「インターナショナル邦楽の集い」にお越しいただきまして誠に有難う御座います。2001年以來、今年でこのような会は4回目になり、毎回沢山のの方々にお越し頂き嬉しく存じます。今年は築地雅楽会、箏のカーティス・パターソン様、義太夫の竹本綾之助社中、日本舞踊は、林千枝様・若柳世弥様・石井静香様の皆様が御出演してくださいませ。ジャネット・ポコロバさんが、昨年同様ボストンから参りました。雅楽の設えの中での長唄・現代邦楽の箏・義太夫等の演奏でございます。出演者の中には経験の浅い者も多いのですが、皆頑張りますので、最後迄ごゆっくりお楽しみください。

10月23日 西村 真琴

Welcome and thank you for coming to our 4th Annual International Hogaku Concert. Since 1993, I have been teaching Nagauta music to foreigners, with the goal of expanding Japanese traditional music all over the world. Today's student performers are from Australia, France, Canada, New Zealand, the U.K. and U.S. and Japan. I believe that music has no borders and that anyone can enjoy playing and performing Japanese traditional music. For this year's concert we have been fortunate enough to be blessed with the use of a traditional Gagaku stage: thus blending the musical traditions of the Edo period with the refinement of the Heian Period. A special treat is lined up for you, as the Gagaku musicians are also monks. Ladies and gentlemen, on behalf of the Daita Nagauta Kai and the Honganji Gagaku Kai Ensemble, please sit back and enjoy yourselves as we take you on a musical pilgrimage.

Nishimura Makoto

代田長唄会演奏歴

1997年 8月 9日 "Canton" 劇団[なつ]参加による公演 横浜
能楽堂 1998年11月22日 長唄の演奏
代田南地区会館 1999年 9月 4日 長唄の演奏
代田八幡神社 2000年 3月25日 「林 千枝勉強会」に参加
新宿 朝日生命ホール 2001年10月20日 インターナショナル長唄・能
演奏会 神楽坂矢来能楽堂2002年 6月29日 インターナショナル邦楽
の集い 神楽坂 矢来能楽堂
2002年 9月21日 アメリカボストンの サフォック大学内ウォルシュ劇場
2002年11月23日 「第48回医家芸術祭」に参加 日本橋 三越
劇場2003年10月25日 インターナショナル邦楽の集い青山 鉄仙会 能
楽堂 2004年 5月 7日 レクチャーと長唄の演奏
日仏会館2004年 5月22日 長唄の演奏とワークショップ 国際交流協
会 主 催 柏 市 公 民 館

History of Daita Nagauta Kai

August 9th, 1997 "Canton" Collaborative dramatic and musical piece Venue : Yokohama Noh Theatre
November 22nd, 1998 Concert Venue : Daita Community Hall
September 4th, 1999 Concert Venue : Daita Hachiman Shrine
March 25th, 2000 Japanese Classical Dancer, Ms. Chie Hayashi recital Venue : Shinjuku Asahi Seimei Hall
October 20th, 2001 Joint Concert: International Daita Kai & Noh performance Venue : Kagurazaka Yarai Noh Theatre
June 29th, 2002 International Japanese Traditional Music Ensemble Venue : Kagurazaka Yarai Noh Theatre
September 21st, 2002 Concert Venue : C. Walsh Theatre, Suffolk University Boston, MA, USA
November 23rd, 2002 48th Annual Medical Doctors Association Venue : Mitsukoshi Theatre, Nihonbashi
October 25th, 2003 International Japanese Traditional Music Ensemble Venue : Aoyama Tessenkai Noh Theatre
May 7th, 2004 Lecture and Performance Venue : Ebisu Japan-France Foundation Hall
May 22, th 2004 Nagauta Workshop Venue : International Exchange Association, organized

Learn to Play Koto

Learn about Japanese Culture
with Curtis Patterson

e-mail : Curtjip@aol.com

東京都杉並区和田3-25-9 〒166-0012
Phone/Fax 03-5385-6093

目次

Contents

一	ご挨拶 <i>Greetings</i>
三	プログラム 第一部 <i>Program Part 1</i>
四	プログラム 第二部 <i>Program Part 2</i>
五	曲の説明 雛鶴三番叟 <i>Summary of pieces Hinazuru Sanbaso</i>
六	五郎時致、秋風の曲、新版歌祭文(野崎村) <i>Goro Tokimune, Akikaze no Kyoku, Nozaki mura</i>
七	鞍馬山、新曲浦島 <i>Kuramayama, Shinkyoku Urashima</i>
八	浦島、越後獅子 <i>Urashima, Echigo Jishi</i>
九	藤音頭、百花譜 <i>Fuji Ondo, Hyakkafu</i>
十	越天楽、陪臚、鶴亀 <i>Etenraku, Bairo, Turukame</i>
十一	長唄について <i>About Nagauta</i>
十二	義太夫について <i>About Nagauta</i>
十三	雅楽について <i>About Nagauta</i>
十四	雅楽の楽器 <i>About musical instruments of Gagaku</i>
十五	築地本願寺 <i>About Tsukiji Honganji</i>
十六	出演者紹介 <i>Performer profiles</i>

創業文久元年/宮内庁御用達
株式会社 **宮本卯之助商店**
<http://www.miyamoto-unosuke.co.jp>

能楽太鼓・小鼓・太鼓・能管

本店 東京都台東区浅草 6-1-1 ☎ 03-3874-4131
西浅草店 東京都台東区西浅草2-1-☎ 03-3844-2141

Today's Program *International Hogaku Concert*

第一部

雛鶴三番叟 *Hinazuru Sanbaso*

長唄 *Nagauta*

唄 *Singers* 杉浦和子、唐木、三ツ木、南部、桜井、石田、Marita
三味線 *Shamisen* 柿本淳子、西村、Abe、Clayton、Madelaine、Nathalie、Matthew、大串、橋本
笛 *Flute* 福原寛菜
小鼓 *Tsuzumi* 堅田昌宏、Curt、Kath
大鼓 *Okawa* 島 萌黄
太鼓 *Taiko* 島村聖香、豊嶋
立方 *Dancer* Janet

五郎時致 *Goro Tokimune*

長唄 *Nagauta*

唄 *Singers* 杉浦和子、田邨、小倉、石田、Kath
三味線 *Shamisen* 柿本淳子、吉岡、磯貝、豊嶋、大串、Janet、上調子 西村
笛 *Flute* 福原寛菜
小鼓 *Tsuzumi* 堅田昌宏
大鼓 *Okawa* 島 萌黄
太鼓 *Taiko* 島村聖香
立方 *Dancer* 石井静香

秋風の曲 *Akikaze no kyoku*

箏曲 *Sokyoku*

箏 *AKoto* Curtis Patterson

新版歌祭文 *Nozakimura*

野崎村

義太夫 *Gidayu*

唄 *Singer* 竹本綾之助
ツレ *2nd Singer* 早川知恵子
三味線 *Shamisen* 鶴澤弥吉

長唄の抜粋より

越後獅子 *Echigojishi*

長唄 *Nagauta*

唄 *Singers* 唐木、三ツ木、南部、桜井、石田、Marita
三味線 *Shamisen* 西村、Janet、Abe、Nathalie、橋本、Kath、Clayton、Brandon、Jason
笛 *Flute* 福原寛菜、Curt、大串、豊嶋、Madelaine
小鼓 *Tsuzumi* 堅田昌宏
大鼓 *Okawa* 島 萌黄
太鼓 *Taiko* 島村聖香
立方 *Dancer* 石井静香

鞍馬山 *Kuramayama*

長唄 *Nagauta*

三味線 *Shamisen* 柿本淳子、Abe、Matthew、Janet、Steve、豊嶋、石田
小鼓 *Tsuzumi* 堅田昌宏、Clayton、橋本、Brandon、西村
大鼓 *Okawa* 島 萌黄
太鼓 *Taiko* 島村聖香、Madelaine、Jason

新曲浦島 *Shinkyoku Urashima*

長唄 *Nagauta*

唄 *Singers* 唐木、三ツ木、南部、石田
三味線 *Shamisen* 柿本淳子、西村、Janet、豊嶋
Jason、Clayton、Madelaine、Brandon、Matthew、Steve、大串、橋本
小鼓 *Tsuzumi* 堅田昌宏
大鼓 *Okawa* 島 萌黄
太鼓 *Taiko* 島村聖香

浦 島 *Urashima*

長唄 *Nagauta*

唄 *Singers* 杉浦和子、唐木、南部
三味線 *Shamisen* 柿本淳子、西村、大串
小鼓 *Tsuzumi* 堅田昌宏、島 萌黄、Janet、Curt、Madelaine、豊嶋

第二部

百花譜
箏曲 *Sokyoku*

Hyakkafu

十七弦 *17Gen*
箏 *Koto*

Curtis Patterson
磯貝真紀

藤音頭
長唄 *Nagauta*

Fuji Ondo

唄 *Singers*
三味線 *Shamisen*
笛 *Flute*
小鼓 *Tsuzumi*
大鼓 *Okawa*
太鼓 *Taiko*
立方 *Dancer*
後見 *Koken*

杉浦和子、南部、桜井、Madelaine、Matthew、Kath、橋本
柿本淳子、西村、Janet、大串、豊嶋、Abe
福原寛菜
堅田昌宏
島 萌黄
島村聖香
若柳世弥
若柳友國

越天楽
雅楽 *Gagaku*

Etenraku

羯鼓 *Kakko*
太鼓 *Taiko*
鉦鼓 *Syoko*
横笛 *Yokobue*
笙 *Sho*
篳篥 *Hichiriki*

織田有憲
綴喜誠淳
荒川嘉英
福島光信、荒木尚雄、山本昭淳
山本静淳、成田智明、日野宗啓
楠 義雄、西垣教義、嵯峨宣正

陪臚
雅楽 *Gagaku*

Bairo

羯鼓 *Kakko*
太鼓 *Taiko*
鉦鼓 *Syoko*
横笛 *Yokobue*
笙 *Sho*
篳篥 *Hichiriki*

織田有憲
綴喜誠淳
荒川嘉英
福島光信、荒木尚雄、山本昭淳
山本静淳、成田智明、日野宗啓
楠 義雄、西垣教義、嵯峨宣正

鶴亀
長唄 *Nagauta*

Turu Kame

唄 *Singers*
三味線 *Shamisen*
箏 *Koto*
笛 *Flute*
小鼓 *Tsuzumi*
大鼓 *Okawa*
太鼓 *Taiko*
横笛 *Yokobue*
笙 *Sho*
篳篥 *Hichiriki*
立方 *Dancer*

杉浦和子、唐木、三ツ木、石田、橋本
西村、柿本淳子、Janet、豊嶋
Curtis Patterson
福原寛菜
堅田昌宏
島 萌黄
島村聖香
福島光信、荒木尚雄、山本昭淳
山本静淳、成田智明、日野宗啓
楠 義雄、西垣教義、嵯峨宣正
林 千枝

プロフェッショナルの演奏家はフルネーム・外国人はファーストネーム・日本人は姓のみ
Professionals have full names, foreigners first names only, Japanese family names only

曲の解説

Summary of pieces

雛鶴三番叟

三番叟という曲は能の翁渡しを模倣したのですが、能では翁が重くあつかわれているのに対して芝居の方では三番叟を中心としている事はその題名によっても明らかであります。三番叟の由来については翁・千歳・三番叟は住吉三神を現したものであるという説があり、また和歌三神をかたどったものであるという説もありますが、兎に角、その内容は翁・千歳・三番叟が五穀豊饒、天下泰平を祈って舞うのであります。俗に三番叟をやると言う事が、何でも真っ先にやるという意味に使われておりますが、これは元日または舞台開きに必ずこれを演じた習慣から来たものであります。即ち三番叟は序開きに演ずるものとして、また儀式のものとして長唄をはじめ義太夫・常磐津・清元・新内・一中・富本・河東等の各流派にそれぞれ作られています。

Hinazuru Sanbaso Composed in 1753

Sanbaso is a dance meant as an offering to god to pray for a good harvest. An ancient religious ceremony, originally performed by priests and later taken over by Noh and Kyogen actors, Okina is made up of the three dances-Senzai, Okina, and Sanbaso. After the Senzai dance, the shite (principal actor) puts on a white mask called haku-shiki-jo on stage just before he dances the Okina (old man) role. After the shite finishes his dance, he removes the mask, salutes it, returns it to its box, and leaves the stage. Then the stick drum joins in for Sanbaso, and the rhythm of the accompaniment becomes more lively and stirring. The Kyogen actor appears and performs the momi-no-dan, a cheery dance with much stamping of feet and exclamatory shouts by the actor himself. Next he puts on black mask called koku-shiki-jo, receives a cluster of gold bells from Senzai, and dances the suzu-no-dan, in which the bells contribute their sharp tinkle. The Senzai and Okina dances are prayers for general good fortune and happiness, and the Sanbaso dance is a prayer for an abundant harvest. *Reference :*

[Noh] Hoikusha

雛鶴三番叟 歌詞

おおさえ おおさえ 喜びありや、喜びありや わがこの所よりほかへはやらじとぞ思う 喜びありや 有明の、月の出夕に 青木が原の、浪の声声、打つや鼓の松吹く、風もさっさつとして、すむなり すむなり 音もすみよしの、幾代へぬらん 夜遊の舞楽に、拍子を揃えて 足拍子揃えて、時も夜明けの鳥飛、袖を返して、面白や、在はらや、高天が原に 住吉の、四社の御田で、さあ、住吉様の、岸の姫松、めでたさよ、げに 様様の 舞の曲、指す腕には悪魔を 祓い、納むる手には寿福を抱き、千秋楽には、民を撫で万歳、楽こそ、めでたけれ

全曲を大別しますと始めから「今日のご祈祷なり」までと「おおさへ」から最後までとの二つに分かれます。前半は翁と千歳との踊、後半は三番叟の踊になっています。本日は後半を演奏させていただきますが、幾つかの難解な歌詞を説明させていただきます。

おおさへ	囃子詞
青木ヶ原	日向国の地名で住吉明神御出生の地と伝えられている
鳥飛 (からすとび)	三番叟が黒の大紋で横飛をする様を形容したもの
四社 (ししゃ)	住吉神社には「四座」の神を祀ってある
苗代水	苗代を植えた田へひく水
さす腕、おさむる手	舞の手
万歳楽	楽の名
千秋楽	楽の名 一日の最後に奏せられるので一般に「おしまい」の事を千秋楽と言う

五郎時致 作曲十世杵屋六左右衛門

天保12年7月、江戸中村座で大阪下りの尾上多見蔵が勤めた九変化の所作事、「八重九重花姿絵」のうちのひとつであります。曾我五郎時致が、化粧坂の少将の許へ、廊通いをする華やかな所作です。荒事の地と柔らかな部分とを対照させ、よくまとまった明快な曲。「藪の鶯」の踊り地をはじめ聞かせどころが多い。

Goro Tokimune Composed by Kineya Rokuzaemon X

Goro Tokimune was written during the 12th year of the Tempo Era, in 1841. The story focuses on Goro, a man who is seeking revenge for the murder of his father. During the 18 years he waited, he often visited the red light district area to seek out the enemy. The song is a contrast between aggressive and sweet sounds representing the changing atmosphere of the red light district. The point of the story is to cause the audience to consider whether revenge is the answer to all our troubles. Goro Tokimune started as a dance piece and evolved into a highly popular kabuki play. It became an original in its own right. Many other writers began to use Rokuzaemon's ideas in their own work and created similar storylines.

秋風の曲 作曲 光崎 檢校

江戸後期に京都で活躍した光崎檢校の「五段砧」と並ぶ名作。組歌という歌曲をもとに作曲された作品で、詩は白楽天の「長恨歌」からとられ、玄宗と貴揚妃の悲劇が歌われている。前弾きと歌の二つの部分から成るが、人の世の淋しさ、せつなさが光崎檢校の見事な旋律のなかに生かされ、大きな感動を生んでいる。

Akikaze no Kyoku (Autumn Wind)

Composed by Mitsuzaki Kengyo

Written at a time when there was a surge of interest in things classical, this piece is unique in that combines two traditional compositional forms. The first section is in "danmono" form, while the latter half of the work is a "kumiuta" with the highly stylized melody and song cycle for which this form is known. The text is a free verse translation from the Chinese, of the

新版歌祭文(しんばんうたざいもん) 野崎村 作曲 近松半二

大阪竹本座で初世竹本組太夫、初世竹本男徳齋らにより初演。義太夫節浄瑠璃。世話物二巻。1780年(安永9年)9月大阪竹本座で初世竹本組太夫、初世竹本男徳齋らにより、初演。角書「お染久松」。油屋丁稚久松と主人の娘そめの心中事件は歌舞伎狂言「心中鬼門角」、紀海音作浄瑠璃「お染久松袂のしぼり」、菅専助作同じく「染模様妹背門松」などの先行作で扱われており、本作はそれらの集大成といえる。上の巻「野崎村の段」が有名。1785年(天明5年)以来歌舞伎狂言かされている。また歌舞伎狂言「お染久松色販」、清元「道行浮峙」、「お染」常磐津「初恋千種の濡事」「お染」「お光狂乱」などにも影響を与えた。

Nozaki mura (Nozaki village) Composed in 1780 Chikamatu Hannji

Hisamatsu, having allegedly stolen money from his employer, returns in disgrace from Osaka to the home of his foster father Kyusaku, in the village of Nozaki. He leaves behind the shop owner's daughter, Osome, who has fallen in love with him but who is to marry a wealthy suitor in an arranged match. Hisamatsu, for his part, is betrothed to Omitsu, Kyusaku's daughter. On Hisamatsu's return to Nozaki village, Omitsu, happily making preparation for her marriage, is interrupted by the arrival of a beautiful women looking for Hisamatsu; She proves to be Hisamatsu's beloved Osome. The act continues in the house of Kyusaku where Hisamatsu is massaging Kyusaku's shoulders while Omitsu prepares to burn moxa for the relief of the muscular tension there. Suddenly Osome appears at the gate and tries to attract Hisamatsu's attention. Eventually Hisamatsu and Osome manage a cheerful reunion, while recognizing it is impossible for either of them to

break the strong obligation of family duty associated with an arranged marriage. They decide the only alternative is to commit double suicide, consoled by the hope of being reunited in the after-life. Kyusaku, overhearing their plans, pleads with them to consider their decision, but, while listening dutifully to his argument, they remain consumed by their suicide pact. Omitsu however realises the lover's intentions. As her nuptial ceremony proceeds, in the highpoint of the act, Omitsu's formal headdress is removed to reveal her shaven head, thus signifying her intention to become a Buddhist nun to release Hisamatsu from his obligations and save the lives of the lovers. Duty, obligation and human feelings are reconciled. Meanwhile, Osome's mother has arrived in order to escort her daughter back to the family home back in Osaka. She thanks Omitsu profoundly for her sacrifice and, to avoid gossip, arranges for the lovers to return separately by boat and palanquin.

Reference : A. Kimi Coaldrake

Women's Gidayu and the Japanese Theatre Tradition

Hisamatsu has an arranged marriage with Omitsu, but He loves Osome. Because they can't be together Osome and Hisamatsu make a suicide pact, to be together in the afterlife. Omitsu becomes a nun to save their lives.

Lyle Warren 2nd of July 2004

鞍馬山 作曲 二世杵屋勝三郎(1756年)

夢から醒めた牛若丸に大勢の天狗どもが木太刀で襲いかかる。勇ましい立ち回りになり、結局、天狗共が逃げ失せるという簡単な筋であるが、この中にダンマリが入っている。最後は幕外で、天狗が穴法で引っ込むのである。ダンマリとは「黙り」から来たもので、黙劇の一種ではあるが、単なる黙劇ではなく、必ず立ち回りとか格闘の所作をするのである。しかも暗闇の中でやるという趣向になっている。それでダンマリは暗闇とも書かれる。ダンマリは役者の顔を見せる為のひとつの趣向で、初めての顔見せ、襲名、久し振りのお目見えとかの場合に行われる。顔見せダンマリとかお目見えダンマリ等といわれるのはこの為である。

文献 「邦楽

鑑賞入門」吉川英史 創元社

Kuramayama Composed in 1856 Kineya Katsusaburo II

This piece, Kuramayama, takes its name from a mountain in Kyoto, where Minamoto no Yoshitsune, a famous tragic hero in Japanese history, spent his childhood. At that period in Japan, there were two major reigning clans: The Genji Clan, and the Heike Clan. Minamoto no Yoshitsune's father was killed by the Heike Clan when he was still very young, and he was sent to Kuramayama, while his older brother, Minamoto no Yoritomo, was sent to Izu. When Minamoto no Yoshitsune was old enough to understand what had happened to his father, he vowed to defeat the Heike Clan. He trained very hard while he was growing up for this purpose, and eventually created a great army. His was later reunited with his brother, Minamoto no Yoritomo, who had become a shogun, and was also fighting against the Heike Clan. Minamoto no Yoshitsune succeeded in defeating the Heike Clan, and was greatly honored by the Emperor, which angered his brother and made him hate Yoshitsune. He attempted many times to have his brother killed, and Minamoto no Yoshitsune was eventually murdered by a spy in Aomori. The introduction to this piece portrays a scene in Minamoto no Yoshitsune's childhood at Kuramayama, when he dozes off after a hard training session.

Kelly Duke, June 3rd, 2004

新曲浦島 作曲 杵屋六左衛門 杵屋勘五郎 (1906年)

坪内逍遙博士は、古い日本のオペラというべき歌舞伎をあらためて、日本的な新しいオペラの創造を研究し「新楽劇論」なる書を出版したが、その理論を自ら実践に移して、新しい楽劇の見本として出版したのが「新曲浦島」という本であった。これは実に大規模な構想の曲で、序・中・詰の三幕により成るかなり長いものであり、音楽としては謡曲・長唄・義太夫・一中・常磐津・清元などを自由に取り入れ伴奏の楽器としては三味線を主とし、折々他の楽器も併用しようというのが、坪内博士の計画であった。しかし、残念ながらこの曲は全曲の作曲完成を見るには至らなかった。「新曲浦島」として残ったのはその序幕の前曲(序曲)として海の事を唄った部分を長唄化したものである。この長唄「新曲浦島」こそは誠にその肩書の「新曲」の名にそむかぬもので、「紀文大尽」とともに明治の新しい長唄の双璧であり両横綱である。

文献 「邦楽鑑賞入門」吉川英史 創元社

新曲浦島 歌詞

無増 無減 と唐土の、聖人(ひじり)
がたとえ今ここに、見る目 遥けき
大海(わだ)の原

浦島 歌詞

忘れかねたる、比翼の、蝶の、なさけ
競べん、あだざくら、雪か、雲かと
みねのはな、せめて 薫の、たよりも
がな と、思い くらして、恋すてふ
空 さだめなき、花 くもり

Shinkyoku Urashima Composed in 1856 Kineya Rokuzaemon 13 th & Kineya Kangoro

Shinkyoku Urashima is a noteworthy Nagauta melody, as its origins and intent were the brainchild of Professor Shoyo Tsubouchi, a man whose goal was to create a new sense of [Japanese Opera.] Having first published 『New Operatic Treatises』, he later created [Shinkyoku Urashima, as a living sample to his new musical theories. What you are about to hear today is only the finished prologue of Dr. Tsubouchi's lifetime work.

Abe Deyto 25th of August 2004

浦島 作曲 杵屋三郎助 (1828年)

浦島といえば誰しもあの有名な浦島太郎の伝説を思い浮かべるでしょう。この長唄「浦島」もその物語を扱ったものなのである。この曲の筋は、今日我々の常識となっている浦島の物語の通りである。ただし物語の前半分は、この曲と同時に演じられた富本の「乙姫」という曲に作ったので、この長唄の方は物語の後半分つまり、浦島が竜宮城から故郷へ帰る部分だけになっている。

Urashima Composed in 1828 Kineya Saburousuke

Urashima is based on a children's story about a fisherman who saved a turtle from a group of children who were bullying and abusing it. The turtle took him away to Ryugujou, a castle under the sea, where he lived for 200 years with a beautiful princess. He missed his family and decided to ask the princess if he could leave. Before allowing him to go back, the princess gave him a treasure box and told him not to open it. The first part of the story is accompanied by Tomimoto, (a different style of shamisen music not related to Nagauta, refer to the chart 『Genres of Shamisen music』 for more detail), while Nagauta accompanies the story from the time when the fisherman returned to Earth. When he came back, no one knew him. He regretted leaving the princess in Ryugujou. The treasure box was a souvenir of his time at Ryugujou, and although the princess told him not to open it, he did. As soon as he opened the box, he became an old man, gaining the 200 years that he had evaded during his time in Ryugujou. Today we will play the section of the story where he thinks about the princess. The tsuzumi duet represents the two of them, imagined as falling petals and butterflies by the fisherman.

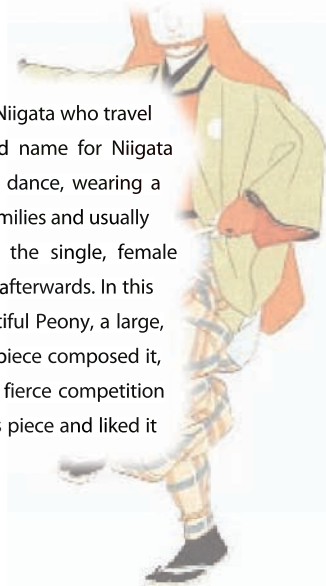
Lyle Warren, Makoto Nishimura 4th of June 2004

越後獅子 作曲 杵屋六左衛門 杵屋勘五郎 (1906年)

長唄変化舞踊曲。中村座で三世中村歌右衛門初演の七変化「遅桜手雨葉七字」(おそざくらてにはのななもじ) の一つ。地唄「越後獅子」「晒し」(さらし)より手をとる。「越後」は今の新潟県です。農業だけでは人々は暮らして行けないので、江戸に出てきて、獅子頭や胸に太鼓を付け、ストリートパフォーマンスで生計を立てていました。彼等は故郷を懐かしく思う反面、鳥追い(街頭で三味線を弾く女性たち)とも恋に落ちる事もありました。プッチーニーが「蝶々夫人」に曲の一部を取り入れる。本日はその部分を演奏いたします。

Echigo Jishi Kineya Rokuzaemon 9th Matsui Kozo

This selection, also taken from Kabuki, is about street performers from Niigata who travel to Edo during the winter to make a living. Echigo is an antiquated name for Niigata prefecture and shishi (jishi) means lion. The performers would often dance, wearing a lion's head mask as a part of their costume. Even though they all had families and usually loved their wives, the echigo jishi would often have affairs with the single, female shamisen players that accompanied them. They always felt very guilty afterwards. In this piece, one of the street performers is comparing humans to the beautiful Peony, a large, red flower that comes from China. It is said that the composer of this piece composed it, along with six others, in one night. He was in such a rush because of fierce competition with other Kabuki theaters. When Puccini came to Japan, he heard this piece and liked it so much he used it in his Madame Butterfly.

越後獅子 歌詞

なんたら ぐちだへ、牡丹は 持た
ねど、越後の獅子は己が姿を花と
見て 庭に咲いたり、咲かせたり
そこの おけさに、異はこと言われ
ねまり ねまらず まち明かす
ござれ 話しましょうぞこん小松の
蔭で、松の葉の様こ こんこまやか
に、弾いて唄うや、獅子の曲

藤音頭 作曲 十世杵屋六左衛門

本来は長唄、藤娘に端唄の“潮来出島”が挿入されていたが、藤音頭を変わりに入れ、踊るようになったのがはじめです。昭和12年3月、当時最も円熟の境地のあった故6代目菊五郎が、藤娘を歌舞伎座の舞台にかけ、53歳、19貫の大男が仇気ない16歳の娘に扮し絶賛を博し、その後も昭和17年1月同座、22年2月東劇等で再三上演されています。初演の時の装置は舞台中央に特別大きい松に型破りの大きい藤をからませ、花房は9尺のものを260本下げ、長唄連中は舞台の上下に斜めに並び背景は無地にするという様にすべてを演者の体が小さく見える様に工夫した大掛かりなもの。なお6代目はこれを藤の花の精の心で演じ、前を処女、後を非処女に踊り分けていたようです。

文献 長唄名曲要説 浅川 玉兎 邦楽社

Fuji Ondo Composed by Kineya Rokuzaemon X

A famous Kabuki actor, the sixth generation Kikugoro had to play a 16 year old girl, and dance Fujiondo at the age of 50. He was a very large, tall man so he asked the stage designers to create oversized wisteria and pine trees as the background scenery. This clever trick effectively shrunk him to the size of a feminine 16 year old.

As a Kabuki dance, Fujiondo became one of the most popular dance pieces when it was introduced into the Kabuki play Fujimusume. Clayton Evans, 27/July/04

藤音頭 歌詞

藤の花房、色よく 長く、可愛がるとて、酒こうて 飲ませたら、うちの男松にからんで しめて てもさても 十返りと、云う名の 憎や、帰ると、云うは 忌み言葉

花もの、云わぬ、ためしでも、知らぬ 素振りは、奈良の京、杉に、すがるもすきずき、松にまとうも、すきずき 好いて、好かれて、離れぬ、仲は常盤木のたちも 帰らで 君とわれとが 嬉し、嬉し

百花譜 作曲 沢井忠夫

この曲は春、夏、秋、冬、の四つの部分から成りますが、全体は切れ目なく演奏されます。百花撩乱に始まる春の部分は箏と十七弦の変拍子を含んだ音達のせめぎあいに、めくるめく色彩を求め、夏に移ります。この曲の場合の夏と、後に出てくる冬の中の特定の情景によって書かれております。以前私の家に一本の泰山木がありましたが、そのポツタリと肉厚い、大きな白い花が、蒸し暑い夏の夕ぐれの中でけだるいような芳香を漂わせ、眩しい夏とは違った、もう一つの夏を私に語ってくれました。この夏はそのもう一つの夏です。日本人にとって秋は、格別音楽的、絵画的な季節のように私には思えます。虫の声々も紅葉の錦も我々にとっては、心の琴線を震わす、音楽であり、絵画でもあるのです。そしてここではその日本的な秋の美を求めます。そして冬は、過ぎた情景が私の中に浮かびます。その時、庭に寒椿が咲いていました。羽毛のような雪がその白さと軽やかさで、むしろ暖かささえ装いながら、濃い緑の葉と、紅い花びらに降り積もって行きました。一面の白い世界の中で、僅かにのぞいた深紅は生命の強さを叫ぶように燃えていました。

Hyakkafu (Multitude of Blooms) Composed in 1983 Tadao Sawai

This work is in four sections - spring, summer, autumn, and winter - and is played without pause. Spring is a mass of flowers in wild disarray, expressed by the changing meter in the koto and 17-string bass koto parts. Tonal colors are explored, and the season is summer, with the gentle scent of flowers filling the air. Autumn brings the sounds of insects and a brocade of red leaves, and winter is a particular image from the past The camellias were in bloom, and the beautiful white snow falling on the deep green leaves and red petals dressed the flowers in warmth. Within the wall of whiteness, glimpses of deep red burned, as if shouting out with the joy of life.

越天楽

雅楽曲。唐楽。管弦用。盤(ばん)渉調(しきちょう)は1876年(明治9年)に、平調(ひょうじょう)と黄鐘調(おうしきじょう)は88年に選定され現行。小曲。唐の宴楽で、林鐘羽の曲との説「仁智要録」「律書楽図」もあるが、日本で作曲とされる。原曲は盤渉調。

Etenraku Composed by Kineya Rokuzaemon X

Etenraku is the best-known of all Togaku pieces, an essential element of wedding in Japanese style and often heard (usually in recorder form) on festival days at temples and shrines throughout Japan. The origins of the piece are obscure, but a central Asian origin has been suggested. The popularity of the piece has also prompted many Japanese writers to suggest that it was composed in Japan, although the [Eten] (Ch.Yuetian) of the name would seem to refer to the ancient Central Asian state of Khotan. The piece is made up of the repetitions of up to three sections, each comprising eight measures in 4/4 meter.

陪臚

雅楽の舞楽曲。楽曲は唐楽。舞楽としての所属は右方、四天王寺では左右兼帯の扱ひ。現行。752年(天平勝宝4)東大寺大仏開眼供養に林邑楽として演じられた。天竺楽起源で斑朗徳の作曲(教訓抄)婆羅門僧上、林邑僧仏哲が伝えたという「仁智要録」。唐招提寺の仏生会に必ず演ずる事から倍臚会(へろえ)の名称が付された。この曲は、聖武天皇(在位724~748)の時に婆羅門僧正の名で有名な菩提遷那と、林邑(ベトナム)の僧仏哲によって伝えられた林邑八楽のひとつである。聖徳太子は陣中でこの曲を奏で、物部守屋(もののべのもりや)の大軍を破ったとも伝えられる。八幡太郎義家も出陣の際にこの曲を演奏したという。古来、武人が出陣に際しこの曲を奏して戦勝を祈ったのであろう。また奈良の唐招提寺の仏生会に必ずこの曲が演奏されたので、陪臚会の名が付いたといわれる。管絃では只拍子(ただびょうし)で演奏されます。(2+4)拍子です。参照 邦楽用語辞典

Bairo

Both Indian and Chinese origins are postulated for this piece, which may have been transmitted to Japan by the Indian Buddhist priest Bodhisena (later to officiate at the consecration of the famous statue of the Great Buddha at the Nara temple Todai-ji in 752) and the (perhaps legendary) Vietnamese priest Fatriet (Jp.Buttetsu) in 736.

鶴亀

作曲 十世杵屋六左右衛門

この曲の歌詞は観世流の謡曲「鶴亀」を殆どそのままとっており、わずかに二上がりの“千代のためし”の一節に相違があるだけです。「老松」と同様、ご祝儀物として最もよく普及しているもので特に初春の出し物として、また婚礼の際よく演じられます。長唄には謡曲から取材したものが沢山ありますが不思議に古い時代に出来たものほど謡曲の形式から離れようとした形跡があります。ところが、幕末から明治にかけて謡曲の詞章そのままを取り入れて長唄の節をつけるということが盛んに行われるようになり「船弁慶」「橋弁慶」「翁千歳三番叟」等、数々の名曲が作られました。この傾向のきっかけを作ったのがこの曲であり、謡曲の文句を殆どそのままに積極的に取り組んで謡曲の味を出そうとした最初の曲として、長唄史上重要な曲のひとつといえましょう。唐土の朝廷で春の初めの節会の日、例年の慣わしにより皇帝(玄宗皇帝)の観覧の前に千年万年の長寿を保つという鶴と亀によそえた舞を舞わせ、月宮殿で舞楽を奏して君万歳を祝福するという筋であります。荘重な調のうちに優美な節を織り込んだ極めて品の良い曲で、一見平凡な節付の様ですが味わえば味わうほど面白味が出て来るのはさすがに名曲であると思われ。文献 長唄名曲要説

浅川 玉兔 邦楽社

Turukame Composed in 1851 by Kineya Rokuzamon X

Turu-kame was written in 1851 by Kineya Rokuzaemon, the tenth. Originally it was intended to be a concert piece, but it has since become popular with dancers. It is considered to be the first genuine Noh-derived (utamono) nagauta. The text is taken from the Kita school noh play 'Gekkyuden'. This is basically the same text as is found in the play 'Tsuru-kame' of the other schools of Noh. This play is rather short and is congratulatory in nature, with the crane (tsuru) and the tortoise (kame) being good luck symbols in Japan.

Reference: Heart of Nagauta Dr. William.P. Malm

長唄

一般的な長唄の演奏編成は、唄い手と同じ数の三味線、囃子のアンサンブルから成る。それから長唄は元々歌舞伎から来た事もあり下座音楽的要素もあります。序・破・急の能楽用語は現代の長唄研究にもよく使われます。日本の研究者はそれぞれの曲の構成を認識する基準として歌舞伎型という用語を作りました。

この型は、オキ、道行、クドキ、踊地、チラシ、段切れといったセクションからなっています。それぞれのセクションの変わり目は楽器編成や長唄様式の慣習などからは認識できません。これは能楽のセクションについても同じことが言えます。西洋クラシック音楽のようなメロディーの主題によってセクション間をつなぐ手法を用いない日本伝統音楽にとってセクションの変わり目を知らせるヒントとなるセクションごとの楽器編成の変化は曲の進行を追っていくために大切です。

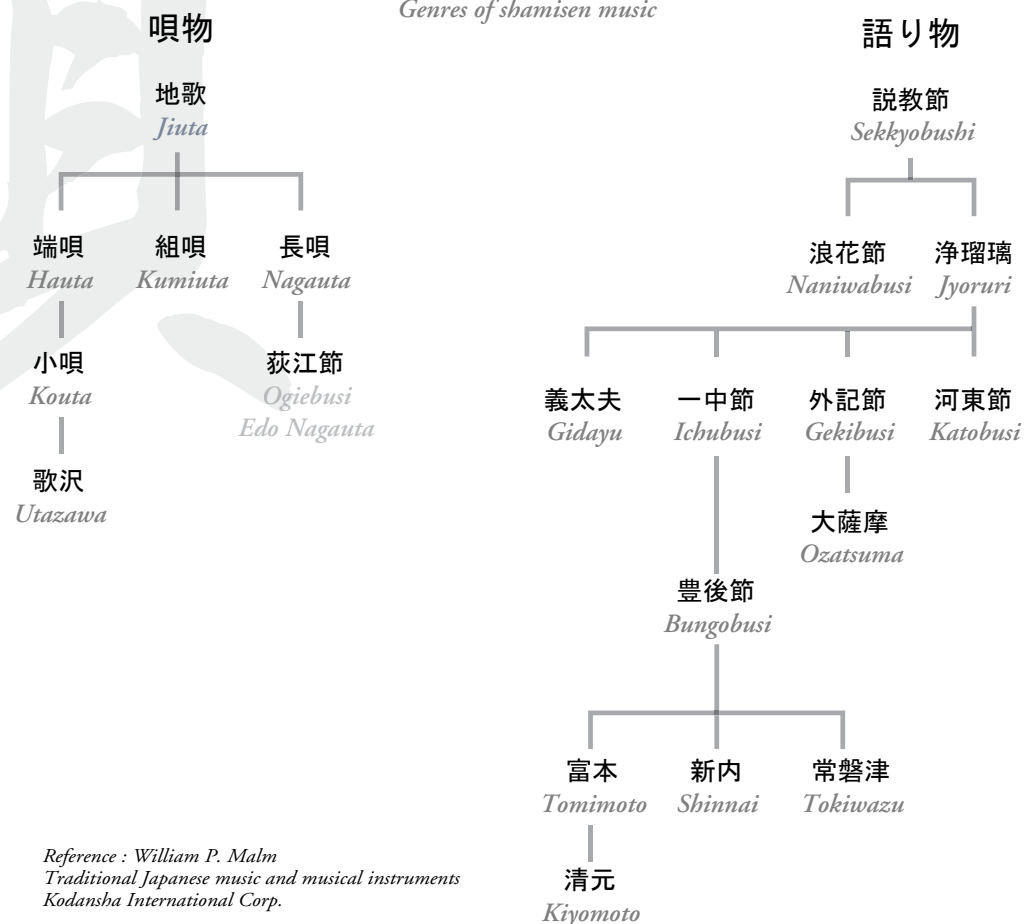
Translated by Ogushi Yuichi

Nagauta

The standard nagauta ensemble consists of singers, an equal number of shamisen, and the hayashi ensemble of the Noh. The flute player often doubles on the bamboo flute (takebue or shinobue). Since nagauta music originated in the Kabuki theater, many offstage (geza) instruments may be used as well. Such additions are usually inspired by meanings in the text or its mood. The jo, ha, kyu, terminology of Noh is used in modern Nagauta studies as well. Modern Japanese scholarship has also coined the term Kabuki Dance Form to provide a basic tool for analyzing the structure of individual pieces. The six basic sections of the form are the oki, michiuki, kudoki, odoriji, chirashi, and dangire (or dangiri). These sections are often identifiable by conventions of style or orchestration. The same is true for many sections in a Noh drama. Such tendencies are important to both traditions since their music is through-composed; that is, the progression from one section of a piece to the next is not based on tonal or thematic relations. There are no first or second themes that can be traced throughout a piece as in a Western classical composition. Thus the sonic clues of sectional change in Japanese music are important to the sense of logical progression through musical time.

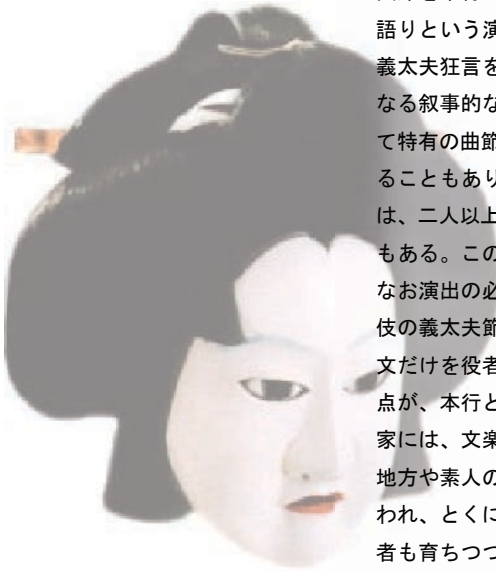
Reference; William P. Malm Six Hidden Views of Japanese Music University of California Press

三味線音楽の系譜
Genres of shamisen music

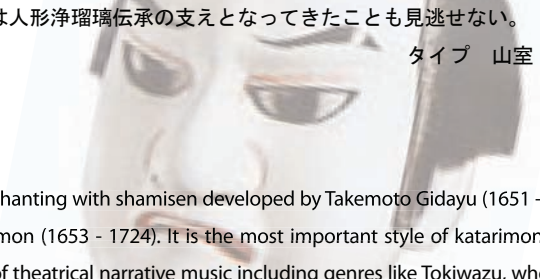
*Reference : William P. Malm
Traditional Japanese music and musical instruments
Kodansha International Corp.*

義太夫

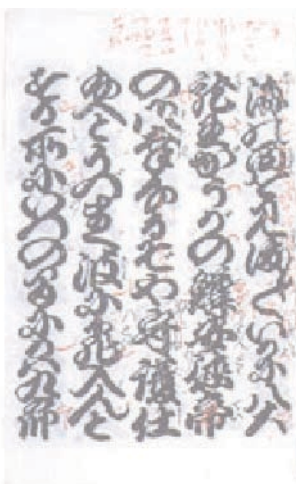
その呼称は創始者初代竹本義太夫の名に由来し、単に義太夫という。発祥地は大阪道頓堀であり、上方では浄瑠璃(なまって「じょうろり」といえば義太夫を指すほど盛行、流派が多岐にいたるほど近世浄瑠璃にあって「三味線線曲の匠」などともいわれ、中心的な位置を占めてきた。人形浄瑠璃(今の文楽)において、太棒の三味線の伴奏により太夫が語り、これに合わせて人形を遣うのが本来の上演様式で、今日でも文楽の義太夫節を本行という。しかし義太夫節は、人形操りを伴わずに語る素浄瑠璃、あるいは三味線の伴奏もない素語りという演奏形式もあり、さらに歌舞伎にもとり入れられ、古くよりチョボ(今日では竹本)と呼ばれ義太夫狂言を中心に音楽演出の重要な要素になっている。義太夫節は、劇的な内容の地の文と会話の文からなる叙事的な表現を基調とする詞章を、義太夫と呼ばれる一人の語り手が、一人の三味線弾きの伴奏によって特有の曲節で語るのが、基本的な演奏様式である。しかし局面によっては、三味線2挺による連弾で伴奏することもあり、三味線のほかに胡弓や箏などが伴奏楽器として用いられることもある。さらに場合によっては、二人以上の太夫が登場人物を分担して語ることもあり、その際三味線は1挺のこともあり2挺以上のこともある。この演奏様式を掛け合いと呼ぶ。道行などの景事は、多人数の太夫・三味線ではでに演奏される。なお演出の必要に応じて、舞台の陰で、各種の鳴物や長唄用の細棒の三味線が併用されることもある。歌舞伎の義太夫節(竹本)は、詞章の会話の文の大部分が役者のセリフとなるので、太夫・三味線はほとんど地の文だけを役者の演技に合わせて演奏し、ときに独自の三味線の合いの手(「床のメヤリス」と呼ぶ)を弾く点が、本行との根本的な相違点である。義太夫節には他の多くの三味線音楽のような家元制度がない。専門家は、文楽と歌舞伎の太夫・三味線(いずれも男性に限られている)のほか、どちらにも関係せず舞踊の地方や素人の師匠を勤める人もいる。また女性による素浄瑠璃も、江戸時代後期以降、座亭などにおいて行われ、とくに昭和初年までは、若い娘による娘義太夫がもてはやされた。今日も女義と略称され、若い後継者も育ちつつある。文楽の太夫・三味線は、人形遣いととも三業と呼ばれるが、今日これらの専門家たちは芸芸員として財団法人文楽協会に属し、各種の公演活動に携わり、文楽以外では、女流も含めて大半の専門家は社団法人義太夫協会に属し、各種の演奏活動を行っている。なお国立劇場では、文楽研究生、竹本講習生の名称で、それぞれの後継者の養成を行っている。また近年以来、素人で義太夫節を稽古する者も少なくなく、都市はもとより広く農山漁村にも普及した。これを「慰み浄瑠璃」あるいは素人義太夫(略して素義)などと称する。これが義太夫節、ひいては人形浄瑠璃伝承の支えとなってきたことも見逃さない。

タイプ 山室 直子

Gidayu

Gidayu, also known as Takemoto, is the style of chanting with shamisen developed by Takemoto Gidayu (1651 - 1714) together with the texts of Chikamatsu Monzaemon (1653 - 1724). It is the most important style of katarimono and even though the word "Joruri" means all styles of theatrical narrative music including genres like Tokiwazu, when the word "Joruri" is used, it usually refers to Gidayu, especially in the area around Osaka and Kyoto. This is the region where Gidayu music was born and where it is still the strongest. The plays of Gidayu were written to be acted by puppets, and usually a single narrator plays all the roles and describes the scene and the emotions of the characters. Many of the plays were soon adapted to the Kabuki theater as well and the narrator and shamisen player still appeared on stage, even though the lines were spoken by the actors and not the narrator. For example, The Breaking of the Seals (JTRAD 030) is an example of a puppet play adapted to Kabuki. In time, Kabuki playwrights started adding narration by Gidayu musicians to plays originally written for Kabuki. So today, there are two separate, but related groups of Gidayu musicians, the ones that appear in Bunraku and the ones that appear in Kabuki. For an example of Gidayu written especially for a Kabuki play, see Toribeyama Shinju (JTRAD 029). Originally the shamisen music was quite simple, mostly just adding rhythm to the chanting and filling in breaks between passages. Eventually, virtuoso music for the Gidayu shamisen developed. In this section, Cho no Michiyuki (JTRAD 026) is one example that is famous for its pure instrumental passages, but there are several other examples in the section of this website for instrumental music. These include Nozaki (JTRAD 001) and Kitsunebi (JTRAD 075). Yanagi no Kiyari (JTRAD 082) is also a very famous passage of Gidayu, but it is usually a showpiece for beautiful singing. This particular version is a modern arrangement where the Gidayu chanter is replaced by orchestral music.

Reference : http://trad.columbia.jp/leng/j_gidayu.html

雅 楽

「雅楽」という言葉は、俗楽に対する「雅正の楽」という意味をもっており、大宝令(701)で創設された雅楽寮(うたまいのつかさ)で所管された外来の音楽と舞を指していました。現在、雅楽という言葉は狭義ではこれら外来の音楽と舞(管絃・舞楽)のみを指す場合が多いのですが、正式には日本古来の音楽や舞(国風歌舞)や平安時代に新しく作られた歌曲(催馬楽・朗詠)を含めた総称を「雅楽」と呼びます。雅楽寮に始まるこれら雅楽の伝承は、現在の宮内庁式部職楽部(くないちょうしきぶしょくがくぶ:重要無形文化財団体指定/総理府技官)に至るまで、1200年以上も形を変えることなく綿々と受け継がれています。また、現存する合奏音楽としては世界最古と言われており、その音楽的あるいは歴史的価値が高く評価されています。

Gagaku

Gagaku is the oldest of Japanese performing arts, with a history of more than one thousand years. In its contemporary sense the term gagaku signifies the whole body of classical Japanese music and dance performed by the musicians of the Kunaicho Gakubu (music Department of the Imperial House-hold Agency, Tokyo). It is classified by origin into three categories:1. accompanied vocal music and dance of indigenous origin employed in Imperial and Shinto ceremony :2. instrumental music and dance deriving from the Asian mainland, imported during the fifth through ninth centuries : and 3.saibara and roei, genres of accompanied vocal music which developed at the Japanese court of the through twelfth centuries. The second category is sub-divided into two classes according to the reign, is performed both as dance with accompaniment (bugaku) And-as instrumental music without dance (Kangen) : komagaku, music of Korean origin, is performed only as dance. Togaku dance is also referred to as Dance of the Left (Sa-no-mai), and komagaku dance as Dance of the Right (u-no-mai). It is the music of the second of the three categories, music deriving from the Asian mainland, that is most often performed. The central body of this is made up of togaku, music from the Chinese court of the Tang dynasty(618-907). During the eight and ninth centuries, the ancient music culture of China was at its most developed, and included instrumental music, song and dance which was strongly influenced by the cosmopolitan nature of Tang culture. This music, performed at Imperial banquets and at Buddhist religious ceremonies, was transmitted to Japan as part of the large-scale adoption of the political and social apparatus of Tang-period China.

楽器の説明

打ちもの

太鼓 ■Taiko ■■

舞楽に用いる太鼓を大太鼓(だだいこ)といい、火炎太鼓ともいう。大きなものは皮の直径約2メートルで火炎形の装飾のある枠にはめられており、立って演奏される。管絃用を楽太鼓といい、直径60センチ前後の皮を鉦ではった両面太鼓で、火炎形装飾のある枠に吊るされ座って演奏される。

The taiko used in gagaku is called "dadaiko" (large drum) or "kaendaiko" (flame drum). The largest of these instruments is about 2 m in diameter. Placed in a frame with a flame-shaped decoration, the drum is played standing. The taiko for kangen (wind and strings) called "gakudaiko"(music and drum), which is a drum with steel-stretched leather membrane about 60 cm in diameter on both ends. Suspended in a frame with flame-shaped decorations, it is played seated.

鞆鼓 Kakko

口径15センチの中ぶくれのビヤだる型の木の胴をもっており、この胴の両面に直径23.5センチほどの革を「調緒(しらべお)という緒でしめてある。演奏するときは木の台にのせ、両手にもった木の撥(ばち)で打つ。ポンと一つだけ一本の撥で鼓面の中心を打つ 正(せい)と、細かく連続して打つ 来(らい)の二つの打ち方に大別される。演奏の速度を決めたり、終わりの合図を奏する重要な役目を担う。

The Kakko consists of a hollow barrel-shaped wooden cylinder 15 cm in diameter with a leather membrane about 23.5 cm in diameter stretched over both ends and tightened with a cord called [shirabeo] (tightness controlling cord). To play this instrument, it is placed on a wooden stand, and beaten with two wooden drumsticks. There are two ways of playing. One is beating the middle of the drum face only once with one stick, and the other is beating it quickly and continuously with one or both sticks. The former is called [se] (strait), and the latter [rai] (coming). This drum performs the important functions of determining the speed of the performance and signaling the end of the performance.

鉦 鼓 Shoko

合金を打ち出して作った深皿型の楽器で、へこんでいる方の面を両手で木の撥で打つ。太鼓と鉦鼓は殆どおなじリズムを担当し、リズムの周期区分をつけるように、断続的に打たれる。奏法には「摺」(する)と「拾」(ひろう)がある。

A saucer-shaped bell of beaten bronze or brass which is struck with two wooden sticks held in the hands. The taiko and shoko are used to perform almost the same rhythm, and the shoko is struck intermittently to demarcate the rhythm cycle. There are two ways of playing this instrument. One is beating around continuously on the bell face as if the stick were rubbing it, and the other is beating it intermittently as if the stick were picking up sounds. The former is called [suru] (rubbing) and the other, [hirou] (pick up).

笙 Sho

吹きもの

フリー・リードの楽器。匏(ほう)という器の上に17本の竹管をさしこんでいる。竹管の根元にリードが付いており、匏の吹口から息を入れて、これを振動させる。演奏は「吹」と「吸」を交互に繰り返しこの呼吸の交代を「気替え」という。ハーモニーを奏する合竹(あいたけ)と、メロディを奏する一竹(いっちく)または一本吹の二つの演奏法がある。

This is a free-reed instrument. Seventeen bamboo pipes are bundled up in a circle into a pot called "ho" (gourd). Each pipe has a reed at its root, and the reed is vibrated by expelling a current of air through the mouthpiece provided on one side of the pot. This instrument is played by alternately repeating inhaling and exhaling. This alternate breathing is called breath changing. There are two ways of playing the sho. One is blowing several pipes at a time to play harmony, and the other is blowing one pipe to play melody.

横 笛 Oteki 竜笛 Ryuteki

管弦と左方の舞楽に用いられる横笛、竹製で指孔と吹口の部分をのぞいて樺が巻いてあり、内側に漆を塗ってある。管の全長は約36センチ、指孔は7つである。主旋律を担当し同じ指孔によって息の強さを変えることにより、1オクターブ下の音を出せ、高い方の音を「責」(せめ)、低い方の音を「和」(ふくら)の音という。細かく装飾的な音の動きは箏と好1対をなす。

The Ryuteki bamboo flute is used for Kanzen (wind and strings) and sa-no-mai (Left-School dances). Except for the finger holes and the mouthpiece, the whole pipe is wound with cherry-tree bark and is lacquered on the inside. The overall length is about 36 cm, and the flute has seven finger holes. It is used to play the main melody. This instrument can produce tones an octave above or below by use of the same finger holes, if the strength of breath is changed. The higher notes are called "seme" (urging) sounds, and the lower notes are called "fukura" (easing) sounds. The ryuteki harmonizes well with the hichiriki in the delicately ornamental changes of sounds.

箏 篳 Hichiriki

ダブル・リードの縦笛。管は竹製で全長18センチ、指孔は7つ、裏に2つある。この管に蘆舌(ろぜつ)と呼ばれるリードをさしこんで演奏する。蘆舌は全長約6センチで、蘆(あし)の茎の節に近い肉厚の部分を薄く削り、コテで押しつぶして製作する。もっとも多くの種目で用いられる重要な楽器で、大きな音量で曲の骨格となる主旋律を吹く。起源は古く、古代エジプトで発生し、シルクロードを経て漢代に日本に伝えられた。

The Hichiriki is double-reed recorder. The pipe is 18 cm long and is made of bamboo. It has seven finger holes on the front side and two on the rear. A reed called Erozsutsu (reed tongue) is set into its mouthpiece when the instrument is played. The reed with a total length of 6 cm is produced by paring the thick part of reed near its joint and flattening out the thin strip. This is an important instrument used for the largest number of pieces of gagaku. It plays the main melody of each piece at high volume. The origin of Hichiriki is very old. Native to ancient Egypt, it was brought into China through the Silk Road in the Han period (206B.C-A.D220) and then into Japan in the Tang period (618-906).

築地本願寺

関東の人々に「築地本願寺さん」と親しまれているこのお寺は、正式には「浄土真宗本願寺派本願寺築地別院」と言います。その発祥は、元和三（一六一七）年、西本願寺の別院として、第十二代宗主（ご門主）准如上人によって建立されました。当時、浅草近くの横山町にあったことから「江戸浅草御坊」と呼ばれていましたが、明暦三（一六五七）年、歴史的に有名な振袖火事で焼失してしまいました。しかし大火後の幕府の区画整理のため、旧地への再建が許されず、その替え地として下付されたのが八丁堀の海上でした。そこで佃島の門徒が中心になり、本堂再建のために海を埋め立てて土地を築き、延宝七（一六七九）年に再建。「築地御坊」と呼ばれるようになりました。尚、このときの本堂は、正面が西南（現在の築地市場）を向いて建てられ、市場のあたりが門前町となっていました。その後、関東大震災で崩壊した本堂の再建では、東京（帝国）大学工学部教授・伊東忠太博士の設計による古代インド様式で昭和六（一九三一）年に起工、三年後の昭和九（一九三四）年に落成され現在に至っています。この建物は、インド洋式の石造りとなっていますが、本堂内は従来通りの桃山様式を取り入れた荘厳となっています。

Reference: Tsukiji hongwanji web sight

Product design
Graphic/Package design
Web/Multimedia design

MONOLITH INC.

2-21-17 Matubara Setagaya-ku Tokyo Japan 156-0043
Tel 03-5355-5451 Fax 03-5355-5452
<http://www.monolith-inc.com> e-mail : info@monolith-inc.com

Abe Deyto : There is a distinct, captivating allure whenever I hear the reverberating sound of the shamisen. I suppose that is what drew me to pursue it and as I slowly learn the subtle and intimate intricacies of this three stringed instrument, I find myself rediscovering its simple, earthy charm, along with its underlying sophisticated beauty.

Brandon Hocura : The curious advert in Metropolis had caught my attention shortly after arriving in Japan. Here was my chance to delve into traditional Japanese music and taught in english, my native tongue. My first lesson was filled with wonderful stories, shared coincidences and a freckle of gossip. My feeling of pride at having finally made it was buttressed with an overwhelming joy at having found such a wonderful and unique teacher. My admiration for Japanese music has never been stronger and I look forward to every moment spent in the inspiring company of my teacher and friend Makoto.

Clayton Evans : I'm Clayton Evans, from New Zealand. Over the last 2 years I have become interested in many aspects of Japanese culture, from the language to architecture, art and now Nagauta! I love many kinds of music, so I wanted to learn about Japanese music. So then I looked for a teacher of traditional Japanese music. Luckily I found an amazing teacher in Nishimura Makoto. She has so much energy and is very passionate about opening up the world of Nagauta to foreign people. I hope to continue playing the Shamisen and maybe one day I could spread Japanese music throughout New Zealand!!

22/6/04. Clayton

Evans

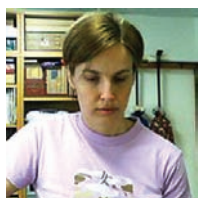
Hashimoto Naoko : Native of Japan, spent the majority of her life in the U.S. As a solo pianist, she gave her debut at Carnegie Weill Recital Hall as a winner of Artist International Competition. She is very active in music education, and currently directs the choral program at Seisen International School. She studied piano with Jane Carlson at Juilliard Precollege, BM in Piano with Benjamin Pasternack at Peabody Conservatory of Johns Hopkins University, and MA in Music Education at Teachers College of Columbia University.

Janet Pocerobba : She has been playing and performing shamisen with Nishimura Makoto since 1996. She has also studied drums with Katada Kikuyu and Nihonbuyo with Hayashi Chie. She now live in Boston, where she teaches shamisen and gives lecture demonstrations and workshops on nagauta.

Jason Funk : It seems I've always led a musical existence.†My father, who is a classical bassoonist encouraged†me to peruse an instrument before entering junior high school. I chose to play the drums.†Over the years, I've been living in Japan for nearly three years. I currently teach children English, which of course, involves a great deal of singing.†Having always gravitated towards new and challenging musical endeavors, I am extremely excited to be now studying traditional Japanese music.†I am very grateful to have the chance to learn from such a wonderful teacher as Nishimura San.

Katherine Dicker : After living in Okayama Prefecture for two years, I moved for to Tokyo for a new job opportunity. I was starting to miss the side of Japan that I had experienced in Okayama. This was one of my main reasons for going along to one of Makoto's "traditional Japanese music" workshops. During the first lesson Makoto sucked me into her world and ever since I have been enjoying learning not only shamisen and other traditional Japanese instruments, but also gaining a further insight into Japanese culture, history and society.

11 July 2004

Madelaine Clarke : Little over a year ago I stumbled into Makoto's house to attend a 'Kimono Workshop'. I remember clearly feeling very uncomfortable - unable to breath with the obi pulled tightly around my waist, and having to contort my wrists and elbows at impossible angles to pose for photographs holding a shamisen and tsuzumi. However after hearing Makoto play these beautiful instruments my desire to flee disappeared. A week later I found myself back in Makoto's musical den for the beginning of my Nagauta experience.

Marita Hagel: Hi, My name's Marita. I arrived in Japan from Australia about ten weeks ago to teach English part-time. My aim was to try something different after four and a half years of studying and to experience my first "real" job in another country. I was also keen to learn about Japanese culture. I hadn't even thought of the possibility of learning traditional Japanese music until I stumbled across Makoto's ad in the Metropolis magazine. I also had not expected to have the opportunity to participate in a concert wearing a kimono! But here I am. I am very excited to have this chance to perform so soon after moving to Japan.

Matthew Guay: It seems I was born addicted to living abroad. I studied abroad in France for a year during high school and then Russia for two trimesters during college. I gave up the beautiful California coast and some wonderful Mexican food to come to Japan, because I knew I wanted to learn more languages and, having not been to Asia before, figured that in Japan I could have a few bands while taking in something quite different from my European experiences. While here I came to the realization that now is the perfect time to expand my musical horizons into Asian music and am deeply indebted to Nishimura San for making that a reality.

Nathalie Cavin: My interest with Japan is partly based on my specialization which is geography. As a French, to go deeper in the understanding of the Japanese culture, while being in Tokyo, I have chosen a new hobby: the Japanese traditional music with Nagauta shamisen. Singing and playing Nagauta songs with shamisen are wonderful experience like to be back in the Edo period. The access to this mysterious world of traditional music was only possible with Makoto Nishimura sensei. I'm now convinced that geography is also to make music and one day I hope we can organize such a concert of Japanese traditional music in France.

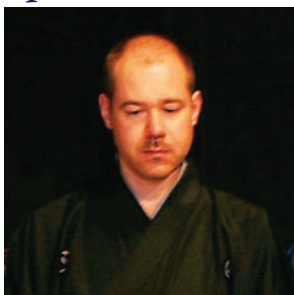

Ogushi Yuichi: I heard a performance of Japanese ensemble at Japanese festival in Pittsburgh. It sounded so refreshing and exotic to my ears even though I have lived in Japan more than 20 years. I decided to look for a chance to learn this traditional music someday. After I came back to Japan, I had a chance to read an article in a magazine about a lady who dedicated herself to teaching Nagauta. Her passion for Nagauta immediately clicked in my growing curiosity for traditional Japanese music and I jumped at this chance without hesitation.

Toyoshima Masami: "Kokaji" makes me feel nostalgic, for this is the first nagauta piece I ever heard. It happened half a century ago when I had my first birthday party and my aunt played it for the celebration. I naturally don't remember the precise scenario, but my mother, before passing away, told me that the piece my aunt played, sounded splendid and full of passion. Last time, I play the piece at my first shamisen concert, and I'd like to say thanks to Makoto for this "twist in destiny".

Special Guest

米国シカゴ出身。コーネル大学（アイオワ州）在学中に箏に出会い、1986年に勉強のため来日。生田流箏曲の基本である地唄段物等を学び日本の伝統音楽への理解を深める。1990年に沢井箏曲院に入門、沢井忠夫一恵両師に師事。以来古典曲のみならず数多くの現代曲も手がけ、益々邦楽の可能性を実感する。1995年に「Kazue Sawai and Group OTOKO」アメリカ東部コンサートツアーに参加。同年、外国人として初めてNHK邦楽技能者育成会を第40期生として卒業。2000年4月にファーストソロライブ同年6月に松坂慶子企画による朗読劇「天守物語」に箏/十七弦出演。2002年4月にNHKテレビ「公園通りで会いましょう」に小椋桂と出演NHK・FM ラジオ特別企画「ワンダフル和楽器」にて箏演奏/他の外国邦楽家と対談。7月に「小椋桂・歌談の会」北海道ツアー出演。元「鬼太鼓座」の井上良平・公平の新太鼓ユニット「AUN」2002年全日本コンサートツアー出演。箏衛門コンサートシリーズ「箏衛門辞典」企画/出演。ソロアルバム「音の輪」が2002年6月発売。様々なジャンルのアーティストとの活動、邦楽教育/指導により幅広い箏の世界を目指している。
Gunnar Jinmei Linder氏webより

Curtis Patterson Professional Koto player : I began studying the koto and Japanese music at Cornell College in Iowa in 1980, and came to Japan to continue my studies in 1986. Currently I am active performing and teaching both traditional and contemporary works for the koto and shamisen, and recently I have been learning more and more about the world of Nagauta with Nishimura Makoto.

協力 Staff

亀屋邦楽器店・David Antich・古野千賀子・笠原典子・柴崎恵子・関美智子・小柴優子・猪狩節子・山室直子・羽賀正代
笹川真里・岡部直美・若槻志穂

林 千枝 プロフィール

東京芸術大学音楽学部邦楽科卒 3歳で林流二世家元・林一枝に入門。17歳で師範名取林千枝となる。古典の舞台を踏む一方、「林千枝リサイタル」などの公演で作品を発表し古典と創作両面で注目を集める。日本舞踊を多くの人に楽しんでもらいたいと始めたライブ「おどりカタログ」は公演数20回を越え、その他「文化庁芸術祭記念公演」や演劇の構成・振付・演出なども数多く手掛けている。2004年1月30日に特定非営利活動法人 <和のメソッド> を設立し、日本の伝統文化の普及活動や、芸術文化の活性化と教育・福祉・医療の分野での社会貢献に寄与している。

Hayashi Chie's Profile

Even as a young child Hayashi Chie had a dream to become a dancer, and by the age of three had already begun to follow the footsteps of her mother who studied dance with Hayashi Kinko, the founder and first iemoto (hierarchical head) of the Hayashi ryu (school). Three years later Chie (whose birth name is Miura Chikako) received her natori, (stage name), and was qualified to teach by the age of seventeen, having been awarded her shihan natori. While dedicated to her life of dance, Chie felt restricted and longed to experiment with a new style of dance. Finally at Tokyo Fine Art University (Geidai) Chie was able to study ballet and also began to learn the shamisen with a renowned teacher Hiroaki Kikuoka. In addition Chie went on to choreograph dances, mixing Nihon buyo (Japanese Traditional dance) with Western styles using kimono and contemporary classical music. With her fascinating, unique talent Chie was often chosen to perform new compositions that combined shamisen with Western orchestral elements. To this day choreography is still Chie's passion, and she has been honored with the opportunity to choreograph dances for one of NHK's preeminent dance programs. While this is a dream come true for Chie, she continues to be driven by the desire to create abstract, artistic dances which people can enjoy. One of Chie's main projects now is working for a Non-Profit Organization 'Wa No Method'- organizing a variety of concerts and workshops with the ultimate goal of expanding knowledge of Japanese Traditional Culture.

亀屋邦楽器店

琴・三味線・小物品販売修理

小田急線豪徳寺駅5分 営業時間9:00~19:30 定休日 日曜・祝日
2-30-10 Gotokuji Setagaya-ku Tokyo
Phone:03-3429-8389 <http://www.e-kameya.com/>

和の心を奏でる邦楽器の店

Nishimura Makoto's Profile

Ms. Nishimura completed the music program in Nagauta shamisen at Tokyo University of Fine Arts. She studied voice and shamisen with renowned master, Kikuoka Hiroaki, for more than 30 years. Her studies in other areas of Nagauta are extensive, and include years of lessons with top performers of the drums (tsuzumi, okawa and taiko) and flutes (takebue and nohkan). In 1993, Nishimura made the decision to offer lessons to foreigners on a volunteer basis. It was her feeling that existent teaching systems and formalities had made this music inaccessible to most people. Sensing apathy among the Japanese, she chose to reach out to the foreign community. This has proven a successful match, and it is most interesting how this exporting of Japanese music has rekindled an interest among the Japanese themselves.

Makoto NISHIMURA, musicienne, spécialiste de Nagauta Shamisen. Diplômée de la prestigieuse Université des arts de Tokyo, elle pratique le shamisen et le chant Nagauta. Pendant plus de 30 ans, elle a étudié avec le maître Kikuoka Hiroaki de grande renommée. De plus, elle s'intéresse à d'autres instruments de l'ensemble Nagauta comme le tambour (tsuzumi, okawa, taiko) et la flûte (takebue et nohkan) qu'elle a pratiqué avec des professionnels de haut niveau pendant de nombreuses années. Depuis 1993 elle a choisit d'introduire et d'enseigner la musique traditionnelle japonaise aux étrangers. Selon sa philosophie la musique n'a pas de frontière et doit être accessible à tous ceux qui veulent apprendre. Cependant, au Japon la musique traditionnelle est contrôlée par un système iemoto, demandant un très lourd investissement financier aussi bien pour les leçons que pour les performances. Son sentiment est que le système d'enseignement actuel et ses formalités rendent cette musique inaccessible à la plupart des personnes. Son but est donc d'offrir dans un environnement informel et relaxant des leçons et des opportunités de performance à des prix très abordables. Makoto Nishimura accepte toute personne désirant explorer la musique japonaise et la diffuser dans le monde. Makoto Nishimura a réalisé plusieurs conférences et workshops dans des universités américaines. Ressentant une sorte d'apathie parmi les japonais, elle a décidé de s'ouvrir à la communauté étrangère. Cette rencontre s'est avérée un succès, et il est intéressant d'observer que cet export de la musique japonaise a suscité un regain d'intérêt parmi les Japonais eux-mêmes.

西村真琴プロフィール

東京芸術大学音楽学部別科(三味線専攻) 修了
長唄の三味線と唄を菊岡裕晃氏に30年以上に渡って師事。
1989年より 小鼓、太鼓を堅田喜久祐氏に師事。
1999年より 篠笛、能管を福原寛氏に師事。
2001年より 箏をカーティス・パターソン氏に師事。
1993年より 外国人にボランティアで長唄を教え始める。
1999年アメリカ イリノイ州ノースウエスタン大学で講義/演奏。
2002年アメリカ ボストンのサフォック大学で講義/演奏。

堅苦しいと思われる邦楽の世界を、外国の方々に形式張らずに教えることによりその面白さを理解してもらいたいと思って長唄の三味線を教え始めました。日本人自身にも彼らの熱意を通してこの大切な日本文化とその面白さを再認識していただく一助となれば幸いです。

*Planning and Production : Daita Nagauta kai
Editing and Design : Toyoshima Masami Monolith Inc.*

*Learn about Japan
in a whole new way*

Shamisen in English

西村 真琴

DAITA NAGAUTA KAI Nishimura Makoto
Tel/fax:03-3412-6096 e-mail nagauta@white.livedoor.com