

European Shakuhachi Society
Barcelona 2013

Canvi en programa · Programme change · Cambio en programa

- Després de l'obra *Haru no Umi*, Kiku Day interpretarà Sō Shingetsu (*Koten Honkyoku*, Zensabō tradition)
- After the piece *Haru no Umi*, Kiku Day will perform Sō Shingetsu (*Koten Honkyoku*, Zensabō tradition)
- Después de la obra *Haru no Umi*, Kiku Day interpretará Sō Shingetsu (*Koten Honkyoku*, Zensabō tradition)

KIKU DAY Danesa d'origen japonès i nord-americà, doctorada en etnomusicologia per la prestigiosa Escola d'Estudis Orientals i Africans (SOAS) de la Universitat de Londres, Day va abandonar els seus estudis de flauta clàssica occidental per estudiar el repertori *Honyoku* amb Okuda Atsuya al Japó durant 11 anys. Des del seu retorn a Europa, Day ha dedicat la seva vida a la pràctica del *shakuhachi jinashi* (la variant més antiga de l'instrument), tant en el marc de la música tradicional com en el de la contemporània. Kiku Day és professora a SOAS i ha estat professora assistent a l'Universitat d'Aarhus.

KIKU DAY Danesa de origen japonés y norteamericano, doctorada en etnomusicología por la prestigiosa Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, Day abandonó sus estudios de flauta clásica occidental para estudiar el repertorio *Honkyoku* con Okuda Atsuya en Japón durante once años. Desde su regreso a Europa, Kiku Day ha dedicado su vida la práctica del *shakuhachi jinashi* (la variante más antigua del instrumento) tanto en su marco tradicional como el de la música contemporánea. Kiku Day es profesora en la SOAS y ha sido profesora asistente en la Universidad de Aarhus.

KIKU DAY A Dane of Japanese and American origin, and a doctor in ethnomusicology by the prestigious School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Day abandoned her studies in Western classical flute to pursue the Honkyoku repertoire with Okuda Atsuya in Japan for eleven years. Since her return to Europe, Kiku Day has devoted her life to the practice of the *shakuhachi jinashi* (the oldest variant of the instrument) both in traditional and contemporary music settings. Kiku Day teaches at SOAS and has been an assistant professor at the University of Aarhus.

Acercarse a un nuevo estilo musical, especialmente uno tan foráneo como la música tradicional japonesa, requiere invariablemente un grado de valor y de curiosidad, que a menudo se ve recompensada por el contacto casi mágico con una cultura musical que no se entiende todavía y que entra en diálogo inmediato e inevitable con nuestra propia experiencia musical.

Este diálogo a veces se convierte en encanto, incluso en pasión. Una pasión que lleva a maestros japoneses que han dedicado su vida al cultivo del instrumento a dejar su país y buscar un territorio común, literal y cultural, que les permita compartir su labor con otras culturas; y una pasión que lleva a músicos de todo el mundo a abandonar la comodidad del hogar, literal y cultural, y perseguir el aprendizaje de una tradición ajena a pesar de las evidentes dificultades. Esta es la pasión que sin duda ha movido a los miembros de la European Shakuhachi Society a crear una red que hoy permite, entre muchas otras cosas, que se celebren cursos como esta Escuela de Verano; y que lleva también a instituciones como el Esmuc, el Museu de la Música y el Auditori a acoger la propuesta y colaborar en ella; una muestra de que el amor que siempre se ha dicho que profesa Japón a Barcelona es correspondido.

Asimismo, el diálogo entre dos culturas musicales supone también una oportunidad de enriquecerse. Muestra clara de ello son las cinco piezas originales que se estrenan en este ciclo, obra de compositores catalanes, europeos y norteamericanos que han hallado en el *shakuhachi* y la música tradicional japonesa un tesoro, del que también participan los que establecen diálogo desde el jazz y otras culturas musicales. Pero sobre todo una muestra de esta oportunidad de enriquecerse es el diálogo que la música japonesa ha mantenido consigo misma, conservado en el repertorio de los distintos linajes de *shakuhachi* que escucharemos. Desde el siglo XVIII hasta día de hoy, algunos grandes maestros han plasmado su carácter particular estableciendo un nuevo linaje, codificándolo en un repertorio *Honkyoku*, el repertorio solista básico de cada escuela. Éste refleja a la vez las aportaciones técnicas y el *ethos* de cada uno de estos maestros, preservado después por sus discípulos a lo largo de generaciones.

Esta es la Música del silencio que escucharemos hoy: un tesoro que cuidan los maestros que actuarán esta tarde, lleno de secretos por desvelar, y el placer que supone descubrirlos.

MÚSICA DEL SILENCIO (I)

Jueves 25 de julio de 2013 a las 20'30h

Lugar: Sala 4 de l'Auditori

Yamagoe (*Koten Honkyoku* de la tradición Dōkyoku)

Shakuhachi: Kakizakai Kaoru

Haru no Umi (Miyagi Michio)

Koto: Yoshie Sakai

Shakuhachi: Michael Soumei Coxall

Jouissance... (2ª parte) (Benjamin Dwyer) *

Shakuhachi: Veronique Piron

Shimotsuke Kyorei (*Koten Honkyoku* de la tradición Kinko)

Shakuhachi: Gunnar Jinmei Linder

Despertar (Miquel Oliu) *

Shakuhachi: Jim Franklin

Tsuru no Sugomori (*Koten Honkyoku* de la tradición Dōkyoku)

Shakuhachi: Horacio Curti

Under the Rose (Frances White) *

Shakuhachi: Kakizakai Kaoru

Bamboo Born (John Kaizan Neptune)

West of Somewhere (John Kaizan Neptune)

Guitarra eléctrica: Daniel Pérez

Shakuhachi: John Kaizan Neptune

** estreno absoluto i obra escrita especialmente para el European Shakuhachi Festival*

El concierto de esta tarde supone una oportunidad única de experimentar las múltiples facetas del *shakuhachi*. Su incomparable paleta tímbrica y el amor que le han profesado durante siglos los músicos japoneses, desde Kurosawa Kinko (1710-1771) hasta Toru Takemitsu (1930-1996) y aún en la actualidad, han permitido al instrumento y a su repertorio permanecer en una perfecta cubierta de ámbar y, aún así, también en un constante estado de renovación. Al mismo tiempo, el amor de los músicos y melómanos foráneos le han permitido trascender fronteras y devenir universal.

Las tres primeras piezas del concierto son un ejemplo de tres de estas múltiples facetas. *Yamagoe* es una pieza del repertorio *Honyoku* del linaje Dokyoku. Su título significa literalmente “cruzar una montaña” y evoca las dificultades en el camino y la voluntad de vencerlas. En consecuencia, es una pieza tremendamente exigente, que proviene del repertorio de los *komuso* (monjes zen mendicantes) de Kyushu. *Haru no Umi* (“Mar de primavera”), en cambio, es un ejemplo de repertorio *Gaiyoku*: “música de fuera”, ajena al repertorio básico. Compuesta por Michio Miyagi (1849-1956) en 1926, es una pieza muy conocida y apreciada en Japón, y está inspirada en el Mar Interior de Seto. En claro contraste, el compositor irlandés Benjamin Dwyer nos trae el estreno de *Jouissance...*, una pieza que forma parte de su obra aún inédita *Umbilical*: una relectura de la historia de Yocasta, madre de Edipo, desde la perspectiva de distintos pensadores modernos y un ejemplo de la riqueza que puede aportar el *shakuhachi* a la música contemporánea occidental.

El linaje Kinko de *shakuhachi* es el más antiguo que existe. Fue fundado durante el siglo XVIII por el maestro Kurosawa Kinko, quien compuso o arregló el repertorio básico (*Honkyoku*) de su escuela a partir de las piezas que sonaban en los templos budistas de Japón. *Shimotsuke Kyorei*, “Espíritu vacío de Shimotsuke”, es un ejemplo. Lejana en el tiempo pero no en la temática es *Despertar*, del compositor catalán Miquel Oliu, que también se estrena hoy y está dedicada a la transición: el despertar a un nuevo estado y la toma de consciencia.

Tsuru no Sugomori (“Anidan las grullas”) es una pieza que comparten muchos linajes, muy exigente en lo que respecta a las técnicas de respiración y digitación, que describen el alba y el vuelo de las grullas. La antigüedad de la pieza y su contenido programático la hacen contrastar con la de la

compositora Frances White hace referencia a la expresión *sub rosa* en esta pieza inspirada en *So Koku*, una pieza “secreta” del linaje Kinko, y a la idea misma del secreto, expresado por la tercera mayor que domina ambas piezas.

Finalmente, otra faceta del instrumento que conoceremos esta tarde la ejemplifican estas *Bamboo Born* (“Nacido del bambú”) y *West of Somewhere* (“Al oeste de alguna parte”) del maestro John Kaizan Neptune. Piezas más próximas al jazz y las músicas de fusión, donde el *shakuhachi* demuestra una vez más su inmensa capacidad de expresión.

Texto: David Drudis

KAORU KAKIZAKAI es uno de los principales discípulos del maestro Katsuya Yokoyama. Ha participado como intérprete y como docente en la mayoría de los eventos de la escuela Kokusai Shakuhachi Kenshukan desde 1994. Kakizakai *sensei* también es uno de los instructores y músicos habituales en el *Rocky Shakuhachi Camp* en Colorado, E.E.U.U., y en el *Australian Shakuhachi Festival* desde su primera edición, en 1999. Como su maestro, gran experto en la obra de Toru Takemitsu, el maestro Kakizakai se ha convertido en una figura de referencia desde el año 2000 para la música de este compositor, que ha interpretado acompañando, entre otras, a la Sinfónica de la NHK y a la Filarmónica de San Petersburgo en salas de concierto de todo el mundo.

MICHAEL SOUMEI COXALL estudió en Japón con el maestro y “Tesoro Viviente Nacional” Goro Yamaguchi de 1979 a 1999, año en que murió el maestro. Posteriormente, Coxall prosiguió sus estudios con uno de los principales discípulos del maestro Yamaguchi, Kohmei Mizuno, y con Kuniyoshi Sugawara. Intérprete reconocido y miembro del Hibiki Ensemble, también es profesor en la prestigiosa Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres.

YOSHIE SAKAI Concertista y compositora de *koto* (cítara), y especialista en artes tradicionales japonesas, lleva más de treinta años residiendo en España y enseñando la cultura japonesa. Se licenció en *koto* en la Escuela Miyagi de Ikua, donde también estudió *shamisen* (laúd) y *jiuta* (canto de acompañamiento). Posteriormente también estudió piano, flauta travesera y canto de tradición occidental. A lo largo de estos años ha actuado por España, Francia, Italia y Japón, ha impartido conferencias y clases magistrales en varias universidades y centros educativos y ha compuesto música para anuncios de televisión.

VERONIQUE PIRON estudió con Yoshikazu Iwamoto en Francia y posteriormente en Japón con Katsuya Yokoyama, de quien recibió su *shihan* (licencia de maestría) de *shakuhachi* en 2002. Posteriormente estudió con Furuya Teruo gracias a una beca de investigación Lavoisier. En Japón también aprendió *nohkan* y *shinobue* (flautas traveseras tradicionales) con Kohei Nishikawa. Normalmente reside en la Bretaña, en el oeste de Francia, donde imparte clases en un conservatorio de música y desde 1996 organiza seminarios de introducción al *shakuhachi* y la música japonesa.

GUNNAR JINMEI LINDER Discípulo del maestro Goro Yamaguchi, cabeza de la rama Chikumeisha de *shakuhachi* Kinko-ryu (el linaje más antiguo existente) y “Tesoro Nacional Viviente”, recibió su licenciatura superior como solista de *shakuhachi* en 1997 en la Universidad Nacional de Artes de Tokyo y la licencia tradicional, *shihan*, en 1998. De 1997 a 2005 Linder fue un intérprete activo y

maestro de *shakuhachi* en Japón, Europa y E.E.U.U. En 2005 volvió a su país natal, Suecia, donde ha continuado su actividad como intérprete y docente en la Universidad de Estocolmo y en la Escuela Real de Música.

JIM FRANKLIN Compositor y musicólogo formado en Australia, Alemania y Holanda, el Dr. Franklin descubrió el *shakuhachi* durante sus estudios. Después de su periodo de aprendizaje en Australia con el Dr. Riley Lee y en Japón con Teruo Furuya y Tetsuya Yokoyama, recibió su título de maestro (*shihan*) de *shakuhachi* en 1996. Como compositor, Franklin está activo en el entorno de la música contemporánea y electroacústica. Compone tanto para *shakuhachi* solo como en conjunto.

HORACIO CURTI Etnomusicólogo, discípulo del maestro Kaoru Kakizakai y *shihan* (maestro) de la escuela Kokusai Shakuhachi Kenjukan desde 2004, Curti fue la primera persona en España en obtener dicho grado. Su actividad académica y artística lo han llevado a países como Japón, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Francia, el Reino Unido, Argentina, Chile y por muchos lugares de España, colaborando con diversas instituciones y universidades. En la actualidad es profesor de la Esmuc, SAE Barcelona y Musikeon.

JOHN KAIZAN NEPTUNE es un músico nacido en California y establecido en Japón desde hace 37 años, maestro del linaje Tozan de *shakuhachi* desde 1977 y también un reconocido constructor de estas flautas de caña. Neptune compagina la interpretación de música tradicional con una dilatada carrera como intérprete de *shakuhachi* en el marco del jazz y las músicas de fusión. Es autor del libro *Shakuhachi* y ha actuado y grabado por todo el mundo. Uno de sus 23 álbumes, *Bamboo*, fue escogido Grabación Destacada del Año por el Ministerio de Educación del Japón.

DANI PÉREZ es profesor de guitarra eléctrica en la Escuela Superior de Música de Catalunya y una figura reconocida de la escena jazz catalana y del Estado español, acompañante de primeros nombres como Gorka Benítez, Juan de Diego, David Xirgu, Carme Canela o Perico Sambeat. Su flexibilidad y riqueza técnica lo han convertido en acompañante de referencia de propuestas eclécticas y a la vez exigentes de los últimos años.

Organiza:

esmuc
escola superior de música de catalunya

 MUSEU DE LA MÚSICA

Colabora:

L'AUDITORI

musikeon
www.musikeon.net

Eikyô
INFLUENCIAS JAPONESAS

lacunagráfica