

Production "Noh.Gaku 2 B"

Préface

On peut traduire le titre de "Gaku" par "jouissance de Dieu", mais aussi par la formule "prière à Dieu". "Gaku" consiste en musique (oto), langage (uta) et danse (mai). L'ancien chaman chinois chantait et dansait en agitant une cloche pour appeler Dieu qu'il vienne et qu'il se réjouisse de la représentation.

Selon la cosmologie de ces premiers temps, la création était faite par le mouvement des éléments tels que le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Tous les changements du cosmos se faisaient par le cycle et par le changement des cinq éléments. Les hommes disposent de la musique, du langage et du mouvement pour exprimer le cosmos.

Ainsi, "Gaku" se réfère aussi aux termes de prière, de silence et d'amour.

La culture issue des pays de la Route de la Soie qui était parvenue au Japon par la Chine et la Corée, prit sa forme décisive au temps Heian. La religion et les coutumes se mélangent et expriment le "wabi", c'est la clarté sobre, et le "sabi", c'est le raffinement en accord avec la nature.

Quand nous considérons la musique comme l'art de la production des sons, nous voyons sa réalisation en Europe dans les bâtiments en pierres ou les sons déployaient une longue résonance et un riche volume. Cet effet n'est pas possible dans les constructions ouvertes du Japon. Le son des cordes et la percussion devenaient alors très importants. La musique forma d'abord des sons qui se différenciaient de ceux de la nature.

C'est suite aux influences de la philosophie bouddhiste du "Ichion-Jyobutsu" (c'est le fait de penser à un décès paisible en chantant une prière) que se forma une musique sans rythme, dans laquelle s'expriment "Ma", l'espace du temps, et "Mu", le rien absolu ou le vide. Ainsi se prête à la culture occidentale la possibilité de s'approcher du "Ma" et du "Yugen" (- nuages et brume- ce qui veut dire de ce qui n'est ni dévoilé ni explique).

"Gaku" se veut comme œuvre d'art intégrale composée de musique, langage, danse, forme et couleur. De Kyoto, où je vis et où se formait la culture Muromachi, nous voudrions mettre cette œuvre à la disposition de tous.

J'aimerais remercier chaleureusement l'Ambassade du Japon au Luxembourg (Château de Bourglinster, Théâtre d'Esch-sur-Alzette) comme Capitale Culturelle Européenne 2007, la Promotion Cultural 95, l'Association Metz-Lorraine-Japon et Madame le Professeur Dr. H.Eisenhofer- Halim (EmW East meets West).

Je dis également merci à toutes les organisations, tous les sponsors, à tous qui ont participé à mes initiatives, qui m'ont soutenu dans mes projets et qui ont contribué à réaliser cet événement. Je tiens à remercier surtout la Commémorative Organization for the Japan World Exposition '70 et le EU-Japan Fest Japan Committee de leur soutien.

Ken Maeda (Representant) Kyoto, 2007

Le concert "Noh Gaku" s'entend comme œuvre intégrale composée de son (oto gaku), chanson (uta gaku) et danse (mai gaku), le concert essaie de transmettre l'idée du ma. Le théâtre Noh a été déclaré Patrimoine Mondial Culturel en mai 2001.

Le théâtre Noh ne fixe pourtant pas des expériences. Selon le sens du ma, une

révélation n'est jamais une clarté, mais pas plus qu'une esquisse, une idée de clarté, une vue à travers le brouillard, la vérité étant entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort.

Avec notre concert "Noh Gaku " nous essayons de rapprocher deux cultures, d'initier un dialogue entre l'occident et la tradition japonaise afin de faire redécouvrir des valeurs culturelles essentielles qui ont de l'importance pour une culture ainsi que pour l'autre.

Noh

Les quatre éléments que le théâtre Noh renferme sont:

- l'élément dramatique exprime dans le jeu des acteurs, les monologues et dialogues
- l'élément musical exprime par le son de la Fue(Nohkan) et le rythme du petit ou du grand tambour japonais Tsuzumi
- l'élément du chant et de la chorégraphie exprime par les Waka, et par la danse Mai
- l'élément plastique (masques et costumes)

Toutes les danses suivent une même chorégraphie de base. De subtiles différences dans les mouvements et la gestuelle expriment l'état d'âme de la personne et sa relation à l'action. La danse des hommes est différente de la danse des femmes, celle des jeunes différente de celle des vieux. Les caractères forts du Noh sont les chevaliers et les démons, les faibles sont les vieillards et les femmes. Ces caractères et ceux des dieux sont les rôles principaux "Shite" du Noh, dont la base d'expression est l'élégance des beaux mouvements

-----Demonstration de l'habillement d'un acteur Noh-----

II " Gaku 2B "

Musique Guitare

Johann Sebastian Bach "Chaconne" BWV 1004 Chaconne

Benjamin Britten "Nocturnal" after John Dowland for Guitar Op.70

Musingly-Very agitated-Restless-Uneasy-March like-Dreaming-Gently rocking-Passacaglia-Slow and quiet

Noh Mai Lune du ciel

Fleurs-de la terre

Rêve ? réalité-de l'homme

" Gaku 2B " comprend d'un côté des œuvres de J.S. Bach(1685~1750) et de B. Britten (1913~76) dont l'arrangement de la chanson de John Dowland "Come heavy sleep", de l'autre côté des Waka: ce sont des poèmes traditionnels japonais sur le sujet de l'amour. La représentation de " Gaku 2B " se fait en cinq actes qui correspondent aux expressions traditionnelles japonaises de neige - lune - fleurs - rêve - réalité. Ce sont: le jeu de la guitare, les deux récitations du Waka et du Jiutai, le jeu et la danse du Shite, du Tsure et du Kohken, enfin le jeu du tambour japonais Ohtsuzumi dans lesquels s'expriment les cinq actes.

Introduction Neige

Les Waka sont des chansons comparables aux graines qui germent dans nos cœurs, qui poussent et dont les feuilles seront nos mots dans toute leur variété.
Ce sont des chansons qui font bouger le ciel et la terre avec légèreté, sans effort, qui impressionnent les dieux, qui servent de médiateurs entre les hommes et les femmes et qui rendent sereins et tendres même les soldats farouches.
Les hommes qui élèvent leur esprit au-delà des choses aiment regarder la lune.
(Préface de la collection Kokin-Waka du 9e siècle)

Penta for Ohtsuzumi Cinq sons pour Ohtsuzumi
Musingly(En contemplation)-March like(Comme une Marche)-Uneasy(Soucieux)
(B. Britten)

“yamafukami harutomosiranu matsunotoni taedaekakaru yukinotamamizu”
(Shokusi Naisinno)
Je n'ai pas remarqué l'arrivée du printemps au cœur de la montagne, mais languissant derrière la porte en bois de pin de mon ermitage, j'entends les gouttes pures de rosée tomber lentement
Passacaglia (Passacaille (B. Britten)

“mizumoarazu mimosenuhitono koisikuwa ayanakukyoyouya nagamekurasamu”
(Ariwarano Narihira Asonn)
Quand je pense à la femme assise dans son équipage cachée derrière le rideau en rondins de bambou, je me perdrai en mélancholie toute la journée

Lune du ciel

Dans cette représentation, la danse de la lune "Tsuki.no mai" est dansée sur la Chaconne de J.S. Bach. Au début, le Shite montre la lune de sa main gauche et il exprime ainsi un futur amour profond. Dans la deuxième partie, il exprime son chagrin. A la fin, il lève son éventail (Ougi) pour montrer la lune. Puis l'homme et la femme entrent en scène. Il se dirige vers elle, il s'agenouille devant elle pour lui faire la cour, mais elle s'en va.

“meguriaite misiyasoretomo wakanumani kumogakurenisi yowanotukikana”
(Murasaki Shikibu)
Quoique nous ayons pu enfin nous rencontrer, il est parti vite comme la lune qui a hâte de disparaître derrière les nuages
Chaconne (J. S. Bach)

Fleurs de la terre

Dans la danse des fleurs (Hana.no mai) que est dansée sur la Chaconne, il essaie de tuer son amour pour la femme en se battant avec son éventail, mais il n'arrive pas à l'oublier. Il met l'éventail sur la poitrine, comme s'il voulait donner à l'amour un asile dans son cœur. Il entre dans un monde rêve.
Very agitated(Très mouvementé) - Restless(Inquiet (B. Britten)

“sakurabana tokutirinutomo omooezu hitonokokoro zo kazemofukiahenu” (Kino Turayuki)

Les fleurs du cerisier tombent sous le vent, mais les fleurs de l'âme s'en vont avant
que le vent ne se lève
Chaconne (J. S. Bach)

Intermède

Rêve de l'homme

Est-il possible d'écouter les enseignements du Bouddha? L'ancien Bouddha, Shakanyorai, est mort très tôt avant que son successeur, le Bouddha Miroku Bosatsu, n'ait surgi. Ainsi, le monde entre la présence des deux Bouddhas est comme un rêve, imprécis. Quoique le carillon sonne, que les oiseaux migrateurs chantent et que le jour se lève, on a l'impression que le monde n'est pas plus qu'un rêve, une illusion ou une nuit. Si notre perception de la réalité est telle, le Bouddha n'existe pas et moins encore quelqu'un qui n'est pas Bouddha ----.
Gently rocking(En se balançant doucement) - Dreaming(En rêvant (B. Britten)

“omoitutu nurebayahitono mieturan yumetosiriseba samezaramasiwo” (Onono Komachi)

Je me demande si j'ai rêvé de lui parce que je m'étais endormie soupirant après lui. Si j'avais la réponse, je continuerais à rêver.

La dernière danse (sur la Chaconne) est celle de la vieille femme (Rohjo.no mai). Elle est triste qu'elle soit abandonnée seule sur terre. Elle regarde Hashigakari, c'est le chemin qui mène de l'entrée de la salle à la scène Noh, comme si elle refaisait le chemin de sa vie en suivant des yeux le Hashigakari. Passes les jours brillants. Elle essaie de voir la lune comme miroir de son cœur et d'accepter la vérité. Puis elle baisse les yeux et s'assoit au centre de la scène, les bras tendus comme si elle portait l'amour, la perte et la tristesse dans ses bras.

Réalité - de l'homme Finale
Chaconne (J. S. Bach)

“ ikanisite ikanikonoyoni arihebaka sibasimomonowo omowazarubeki” (Izumi Shikibu)

Je désire savoir comment nous pouvons vivre sans espoir, sans souffrir d'un amour désespéré

Slow and quiet(lentement et doucement) “Come,heavy Sleep” (B. Britten)

Come, heavy Sleep, the image of true Death,
And close up these my weary weeping eyes,
Whose spring of tears doth stop my vital breath,
And tears my heart with Sorrow's sigh-swoll'n cries.
Come and possess my tired thought-worn soul,
That living dies, till thou on me be stole.

J.Dowland

Penta for Ohtsuzumi Cinq sons pour Ohtsuzumi

Vorwort

Der Titel "Gaku" laesst sich uebersetzen in "Gott genießt", aber auch in "Gebet zu Gott". "Gaku" besteht aus Musik (Oto), Sprache(Uta) und Tanz(Mai). Der chinesische Schamane der Fruhezeit sang und tanzte und schwang dazu eine Glocke um Gott zu rufen und um ihn die Darbietung genießen zu lassen.

Nach der kosmologischen Vorstellung dieser fruhen Zeit entstand die Schoepfung durch die Bewegung der Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Das heisst Veraenderungen im Weltall entstanden durch den Kreislauf und den Wechsel der funf Elemente.

Die Menschen verfuegen ueber Musik, Sprache und Bewegung, um diese Kosmologie zum Ausdruck zu bringen. So ist "Gaku" auch bezogen auf Gebet, Dank, Ruhe und Liebe.

Die Kultur, die ueber die Seidenstrasse, China und Korea nach Japan kam, erfuhr ihre jetzige Auspraegung in der Heian-Zeit. In ihr sind Religion und Volkstum verschmolzen und in ihr kommen "wabi"-nuechterne Klarheit- und "sabi" - Ruhe und Verfeinerung im Einklang mit der Natur- zum Ausdruck. Wenn wir Musik als die Kunst betrachten Toene hervorzubringen, so sehen wir dies in Europa in steinernen Bauten geschehen, in denen ein langer Nachhall und ein reicher Tonumfang erzeugt werden konnten. Diese Wirkung war in der offenen japanischen Bauweise nicht zu erreichen. Deshalb wurden die Toene von Saiten- und Schlaginstrumenten besonders wichtig. Die Musik formte zuerst Klaenge, die sich von denen der Natur unterschieden. Dann bildete der Einfluss der buddhistischen Philosophie des "Ichion-Jyobutsu" (das heisst des Gedenkens an ein friedliches Dahinscheiden im Gesang eines Gebetes) eine Musik ohne Rhythmus aus, in der "Ma", der Raum der Zeit, und "Mu", das absolute Nichts oder die Leere, deutlich zu machen versucht wird. Im "Ma", im Raum der Zeit also, und im "Yugen", der noch deutungslosen Offenheit des noch nicht Klaren - Wolken und Dunst- bietet sich der abendlaendischen Kultur die Chance der Annaeherung .

"Gaku" ist also ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Tanz, Sprache, Form und Farbe. Aus Kyoto, wo ich lebe, und wo die Kultur der Muromachi-Zeit entstand, moechten wir dieses Werk dem In- und Ausland zur Verfuegung stellen. Fuer ihren Beitrag zur Verwirklichung dieser Konzerte danke ich herzlich der Japanischen Botschaft in Luxembourg (Schloss Bourglinster, Theater Esch-sur-Alzette) als der Europaeischen Kulturhauptstadt 2007, der Promotion Cultural'95, der Association Metz-Lorraine-Japon und Prof. Dr. H. Eisenhofer-Halim (EmW East meets West). Ich danke auch allen Organisatoren, Sponsoren, Beteiligten und Mitwirkenden herzlich, die meine Plaene von Anfang an intensiv unterstuetzt haben. Sie haben dieses Ereignis moeglicht gemacht. Mein ganz besonderer Dank gilt der "The Commemorative Organization for the Japan World Exposition '70" und dem "EU-Japan Fest Japan Committee" fuer ihre Unterstuetzung.

Ken Maeda (Repraesentant) Kyoto, 2007

Das Konzert "Noh Gaku" versteht sich als Gesamtkunstwerk aus "Uta Gaku"

(Sprache / Lied), "Mai Gaku"(Bewegung / Tanz) und "Oto Gaku" (Musik). Das Noh-Theater ist im Mai 2001, zum Weltkulturerbe erklart worden. Noh stellt dar, dass die Offenbarung verborgen liegt in der Welt zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod. Sie ist "Yugen", die eine Aussicht in nebligem Dunst erlaubt, die nur eine Andeutung von Klarheit ist. In dem Konzert "Noh Gaku " in Europa druecken wir den Versuch einer Annaeherung als Dialog zwischen japanischer und abendlaendischer Kultur aus. Durch diesen neuen Versuch in der Kunst eine Einheit aus Lied, Klang, Tanz,Form und Farbe zu schaffen, wollen wir Menschen unterschiedlicher Herkunft die Moeglichkeit geben, wesentliche kulturelle Werte fuer sich neu zu entdecken.

Noh

Im " Noh " gibt es verschiedene Elemente:

- das schauspielerische Element (z.B.das Gespraech)
- das musikalische Element (Ton und Rhythmus der Fue oder des Tsuzumi, der grossen oder kleinen Trommel)
- das liedhafte, taenzerische Element(das Gedicht" Waka " und der Tanz " Mai ")
- das bildnerische Element (Masken und Kostueme)

In allen Taenzen ist die Grundform gleich. Durch subtile Unterschiede der Bewegungen wird die Seele der Person und ihr Verhaeltnis zum Geschehen ausgedrueckt. Maenner tanzen anders als Frauen, Junge anders als Alte. Die Starken des " Noh " sind Ritter oder Teufel, die Schwachen Alte oder Frauen, Diese Charaktere zusammen mit dem Goetter sind die Hauptrollen " Shite " im Noh, dessen Grundton die eleganten schoenen Bewegungen bilden.

-----Demonstration der Umkleidung in Noh-----

" Gaku 2B "

Musik Gitarre

Johann Sebastian Bach "Chaconne" BWV1004 Chaconne

Benjamin Britten "Nocturnal" after John Dowland for Guitar Op.70

Musingly-Very agitated-Restless-Uneasy-March like-Dreaming-Gently rocking-Passacaglia-Slow and quiet

"Mond" des Himmels

"Blumen" der Erde

"Traum-Wirklichkeit" der Menschen

" Gaku 2B " umfasst Werke von J.S. Bach(1685~1750) und B. Britten (1913~76), sowie Brittens Bearbeitung von J. Dowlands Lied "Come, heavy sleep", und Waka(traditionelle japanische 31-Silben-Gedichte, die von der Liebe handeln). Die 5 Saetze der Auffuehrung entsprechen den traditionelle japanischen Ausdrucksformen Schnee-Mond-Blumen-Traum -Wirklichkeit.Diese sind: das Spiel der Gitarre,die Rezitation der Waka durch den Jiutai, Spiel und Tanz von Shite und Tsure, das Kohken und das Spiel der japanische Trommel Ohtsuzumi. Sie drucken die 5 Akte aus.

Einfuehrung Schnee

Waka sind Lieder, die verglichen werden koennen mit einem Samen, der in

unserem Herzen aufkeimt und waechst und derals Blaetter die Vielzahl unserer Worte treibt.

Es sind Lieder, die Himmel und Erde mit Leichtigkeit, ohne Anstrengung, bewegen, die die Goetter beeindrucken, die zwischen Maennern und Frauen vermitteln und die wilde

Soldaten heiter und sanft machen.

Die Menschen, die den Geist ueber die Dinge stellen koennen, lieben es den Mond zu betrachten.

(Vorwort aus der Sammlung Kokin-Waka aus dem 9.Jahrhundert)

fuer Ohtsuzumi

Musingly(nachdenklich)-March like(wie ein Marsch)-Uneasy(unbehaglich (B. Britten)

“yamafukami harutomosiranu matsunotoni taedaekakaru yukinotamamizu”

(Shokusi Naisinno)

Ich habe das Kommen des Fruehlings ins Herz des Berges nicht bemerkt, sehne mich aber nach ihm hinter der Kieferntuer meiner Klause,auf die ich jetzt reine tauende

Tropfen langsam fallen hoere

Passacaglia (B. Britten)

“mizumooarazu mimosenuhitono koisikuwa ayanakukyoyu ya nagamekurasamu”

(Ariwarano Narihira Asonn)

Wenn ich an die Frau denke, die hinter dem Bambusvorhang der Kutsche verborgen sitzt, werde ich mich den ganzen Tag in Melancholie verlieren.

Mond -“ Mond ” des Himmels-

Der Mondtanz “Tsuki-no-Mai” wird nach der Chaconne von J. S. Bach getanzt. Der Spieler der Hauptdarsteller zeigt am Anfang mit der linken Hand den Mond und drueckt zukuenftige tiefe Liebe damit aus. In der mittleren Szene zeigt er sein Herzeleid, am Ende hebt er den Faecher“ Ougi ” wieder zum Mond. Dann bewegen sich Mann und Frau auf der Buehne. Er geht zu ihr hin und kniet vor ihr um ihr den Hof zu machen, aber sie geht weg.

“meguriaite misiyasoretomo wakanumani kumogakurenisi yowanotukikana”

(Murasaki Shikibu)

Obwohl wir uns endlich haetten treffen koennen, ist er gleich gegangen, so wie der Mond eilig hinter den Wolken verschwindet.

Chaconne (J. S. Bach)

Blumen -“ Blumen ” der Erde-

Im Blumentanz “Hana-no-Mai ” schlaegt er mit dem Faecher auf seine Huefte und versucht die Liebe zu der Frau in sich abzutoeten, kann es jedoch nicht. Er legt den Faecher auf die Brust, als ob er jetzt der Liebe im Herzen Obdach geben wollte, und tritt in eine Traumwelt ein.

Very agitated(sehr erregt)-Restless(unruhig) (B. Britten)

“sakurabana tokutirinutomo omooezu hitonokokorozo kazemofukiahenu” (Kino

Turayuki)

Die Blueten der Kirsche fallen mit dem Wind, aber die Blueten der Seele
gehen, bevor der Wind kommt
Chaconne (J. S. Bach)

Intermezzo

Traum -“ Traum” der Menschen-

Ist es moeglich, der Lehre des Buddha zu lauschen?
Der ehemalige Buddha, Shakanyorai, starb in frueher Zeit, aber der folgende
Buddha, Miroku Bosatsu, taucht noch nicht auf.
So ist jetzt diese Welt, die in dieser Mitte existiert, traumartig und verschwommen.
Obwohl die Glocke toent, Zugvoegel singen, der Tag anbricht, sieht es aus, als ob
die Welt jetzt ein Traum oder eine Illusion, nur eine Nacht ist. Wenn man das so
bemerkt, existiert Buddha nicht, wieviel weniger jemand, der nicht Buddha ist----.
Gently rocking(leicht schwingend)-Dreaming(traeumerisch) (B. Britten)

“ omoitutu nurebayahitono mieturan yumetosiriseba samezaramasiwo” (Onono
Komachi)
Habe ich vom ihm getraeumt, weil ich, nach ihm mich sehnd, eingeschlafen bin?
Wenn ich das wuesste, wuerde ich laenger traeumen.

Der letzte Tanz ist “ Traum Wirklichkeit”, “Rohjo-no-Mai”, der Tanz der Alten.
Sie ist betruebt, dass sie allein zurueckgelassen worden ist. Dann betrachtet sie
“Hashigakari”, den Weg, der vom Eingang zur Buehne fuehrt, so, als ob sie im
Abwandern dieses Wegs ihre Vergangenheit erinnernd nachvollzoege. Das waren
die glaenzenden Tage. Sie versucht im Mond den Spiegel ihres Herzens zu sehen
und die Wahrheit anzunehmen. Dann senkt sie die Augen und setzt sich so ins
Zentrum der Buehne nieder, als ob sie Liebe, Verlust und Trauer auf ihren Armen
tragen wuerde.

Wirklichkeit Finale -“Wirklichkeit” der Menschen-
Chaconne (J. S. Bach)

“ ikanisite ikanikonoyoni arihebaka sibasimomonowo omowazarubeki” (Izumi
Shikibu)

Ich moechte wissen, wie wir leben koennen ohne uns zu sehnen, ohne an einer
hoffnungslosen Liebe zu leiden.

Slow and quiet(langsam und ruhig) “Come, heavy Sleep” (B. Britten)

Come, heavy Sleep, the image of true Death,
And close up these my weary weeping eyes,
Whose spring of tears doth stop my vital breath,
And tears my heart with Sorrow’s sigh-swoll’n cries.
Come and possess my tired thought-worn soul,
That living dies, till thou on me be stole.

J. Dowland

Penta fuer Ohtsuzumi

“ GAKU ” Decors et masques Noh en scene de Ken Maeda.
“ GAKU ” Buehnenbild und Noh Masken auf der Buehne von Ken Maeda

Noh “Matsumushi”

“Yase-Otoko”

B Gaku 2B

“Waka-Onna” “Lune” Noh Mai
“Waka-Onna” “Mond” Noh Mai

“Waka-Otoko” “Fleurs” Noh Mai
“Waka-Otoko” “Blumen” Noh Mai

“Rohjo-Komachi” “Reve-Realite” Noh Mai
“Rohjo-Komachi” “Traum? Wirklichkeit” Noh Mai