

Music from France for Flute and Piano

Works by Bozza, Caplet, Suzuki, Fauré and Tanada

Atsuko Koga, Flute
Fuminori Tanada, Piano

Eugène Bozza (1905–1991)	
Agrestide, Op. 44 pour Flûte et Piano (1942)	
01	[09'05]
André Caplet (1878–1925)	
Rêverie et Petite valse pour Flûte et Piano (c. 1897)	
02	[04'17]
03	[02'34]
Rika Suzuki (*1960)	
Réminiscence de ...II pour Flûte et Piano (2021)	
<i>World Premiere Recording</i>	
04	[07'00]
Gabriel Fauré (1845–1924)	
Morceau de concours pour Flûte et Piano (1898)	
05	[03'05]
Fuminori Tanada (*1961)	
Echoing Forest III pour Flûte et Piano (2021)	
<i>Editions Henry Lemoine · World Premiere Recording</i>	
06	[09'21]
Gabriel Fauré (1845–1924)	
Sonata No. 1 in A major, Op. 13 (1875–76)	
07	Allegro molto [08'52]
08	Andante [07'17]
09	Scherzo: Allegro vivo [04'04]
10	Finale: Allegro quasi presto [05'31]
Total Time	[61'11]

The Paris Conservatory has been the center of musical education in France since its founding in 1795. All composers whose works are presented on this album received their training at the renowned Conservatoire – except for one, who caused a scandal with his appointment as director ...

Around a century ago Eugène Bozza began his studies in Paris. Within a few years he earned first prizes in violin, con-

ducting, and composition, and in 1934 he won the coveted Prix de Rome. From 1939 to 1948 he held the prestigious position of conductor of Paris's Opéra comique. Though a violinist himself, Bozza showed a productive predilection for wind chamber music. Like many of his

works, *Agrestide* (“Rustic”) is characterized by its melodic simplicity and formal elegance. The breakneck finale in particular is a test of skill for every flutist – Bozza wrote the piece in 1942 for the entrance exams at the Paris Conservatory.

Almost half a century earlier, André Caplet published his lively *Deux pièces* (1897) as a fresh student at the Conservatory. They consist of a reverie and a little

Authentic French School: Over a Century of Flute Artistry

waltz, about which the Swiss pianist and organist Jacques Tchamkerten commented that one recognizes the “mastery of an already very assured style.” Particularly in the imaginative waltz, Caplet surprises with rhythmic disruptions and unexpected modulations.

In 1896 – the same year that Caplet began his studies – the well-known Gabriel Fauré was appointed professor of composition at the Conservatory, succeeding Jules Massenet. When Fauré, who had never studied there, was appointed director in 1905, it caused a scandal. It was not until 1920 that he resigned from the post due to the onset of complete deafness. The composer had long been considered a pioneer of French music: the sensational performance of his First Violin Sonata in 1877 catapulted late Romantic chamber music in France to great fame. The grand seigneur Camille Saint-Saëns said about the work: “In this sonata we find everything that can seduce: novelty of forms, originality of modulations, peculiar sounds, and a completely unpredictable use of rhythms; and over all this presides a magic that envelops the whole work. [...] With this sonata, Monsieur Fauré has, in a single bound, taken his place at the level of the masters.” The use of a flute in particular creates an ethereal quality in the shimmering passages of the lively Scherzo, which Florent Schmitt compared to the “lightness of thistledown.” The work is supplemented by a dreamy

Morceau de concours – literally, competition piece – that Fauré wrote for the entrance exams at the Paris Conservatory.

At the end we hear world premieres of works by two Japanese composers who also studied in Paris. Both pieces are dedicated to flutist Atsuko Koga. Fuminori Tanada wrote *Echoing Forest III* as the continuation of a series for which he had already composed works for clarinet as well as for violin and piano. In the third piece, presented here, the composer has endeavored to use the flute and piano as one instrument. The whistle tone of the flute and the trill in the high registers of the piano at the beginning depict the light of the forest. Afterwards, both instruments often play a similar melody, which is varied by slight shifts and changes of voice. Arpeggios and church bell-like sounds modify the melody in a virtuoso manner. At the end we are left with a soft chord in the piano that is reminiscent of a Japanese temple bell. Finally, like an echo from afar, we hear only the note E flat, whereupon a renewed whistle tone in the flute concludes the piece.

Rika Suzuki has entitled her new work *Réminiscence de ... II* (“Memory of”). However, its focus is not on a specific memory, as the composer describes: “If you have lived in a certain time, there are loved ones and people you miss, faded memories, destroyed monuments and buildings ... As much as you want to keep them with you, they are fleeting like smoke that cannot be captured again ... In my works, I often follow a similar method of composing – here it is a bit different: I didn’t want to ‘invent something.’ Instead, I tried to listen deeply within myself and heed my own voice, which is always the most difficult thing for a composer. A source of inspiration for me was the always pleasant and productive collaboration with Atsuko Koga and Fuminori Tanada, to whom I dedicate this piece in deep friendship.” Suzuki studied in her hometown of Tokyo as well as in Paris; she won several prizes and received numerous commissions, including from Radio France.

Hannes Föst

Translation: Aaron Epstein

Concert flutist Atsuko Koga was born in Fukuoka, Japan. After graduating in Tokyo, she transferred to the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, where she completed her flute studies with distinction. Later she also graduated from the music universities in Cologne and Munich. She has won awards at many international competitions, including First Prize at the Lutèce and Gaston Crunelle in Paris and the Jeunesses Musicales in Bucharest. She has also earned a Second Prize at the Maria Canals in Barcelona, Le Sprenzel in Tokyo and Caltanissetta in Italy. She has been a soloist for the Toho Philharmonic in Tokyo, the Kyushu Philharmonic in Fukuoka, the Orchestre de CNSM de Paris, the Philharmonie Jeunesses Musicales in Bucharest and in Germany with the Magdeburgische Philharmonie, the Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, the Villa Musica Ensemble, the Philharmonie der Ascania, since 2018 the Sofia Solisten and Gabrovo Chamber-orchestra, and performs each year with the Rossini Quartet. Atsuko Koga is fea-

tured in many recordings for radio and television in Japan and Europe. She plays a Nagahara Flute 18k Boston 138.

www.atsukokoga.de

Fuminori Tanada was born in 1961 in Okayama, Japan and studied at the National University of Art and Music in Tokyo as well as at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. He resides in Paris and divides his time between performing as a pianist and composing. Since 1990 he has been the pianist of the Itinéraire ensemble for new music, for which he also composes. He has also been the official pianist of the flute class at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris since 1991, where he has served as professor of chamber music since 2014. Most of Tanada's compositions have been published by Éditions Henry Lemoine, Éditions IMD, and Éditions Gérard Billaudot. His works are performed all over the world. In 2015, for example, his *F* for flute solo, released by GENUIN classics, was a compulsory piece at the ARD International Music Competition.

www.fuminoritanada.com

Seit seiner Gründung im Jahr 1795 ist das Pariser Konservatorium das Zentrum der musikalischen Ausbildung in Frankreich. Alle Komponist:innen, deren Werke auf diesem Album präsentiert werden, erhielten ihre Ausbildung am renommierten Conservatoire – bis auf einen, der mit seiner Ernennung zum Direktor für einen Skandal sorgte ...

Vor gut einem Jahrhundert begann Eugène Bozza sein Studium in Paris.

Bozza eine produktive Vorliebe für Bläserkammermusik. Wie viele seiner Werke zeichnet sich „Agrestide“ (zu Deutsch etwa: „ländlich“) durch melodische Einfachheit und formale Eleganz aus. Dabei ist besonders das halsbrecherische Finale eine Kraftprobe für jede:n Flötist:in – Bozza hatte das Stück 1942 für die Aufnahmeprüfung am Pariser Konservatorium geschrieben.

Echte französische Schule: Über ein Jahrhundert Flötenkunst

Innerhalb weniger Jahre räumte er hier 1. Preise in den Fächern Violine, Dirigieren und Komponieren ab, 1934 gewann er den begehrten Prix de Rome. Von 1939 bis 1948 hatte er das prestigeträchtige Amt als Dirigent der Pariser Opéra comique inne. Obwohl selbst Geiger, zeigte

Fast ein halbes Jahrhundert zuvor veröffentlichte André Caplet als frischer Student am Konservatorium seine schwungvollen „Deux pièces“ (1897): eine Träumerei und einen kleinen Walzer, über die der Schweizer Pianist und Organist Jacques Tchamkerten urteilte,

darin erkenne man bereits die „Meisterschaft einer schon sehr sicheren Handschrift“. Besonders in dem fantasievollen Walzerstück überrascht Caplet mit rhythmischen Brüchen und unerwarteten Modulationen.

1896 – im selben Jahr, als Caplet sein Studium begann – übernahm der bekannte Gabriel Fauré die Professur für Komposition am Konservatorium in der Nachfolge von Jules Massenet. Als Fauré, der dort nie studiert hatte, 1905 zum Direktor ernannt wurde, löste das einen Skandal aus. Erst 1920 legte er das Amt aufgrund einer völligen Ertaubung nieder. Dabei galt der Komponist schon längst als Wegbereiter der französischen Musik: Die sensationelle Aufführung seiner 1. Violinsonate im Jahr 1877 hatte der spätromantischen Kammermusik in Frankreich zu großem Ruhm verholfen. Über das Werk sagte Grandseigneur Camille Saint-Saëns: „Man findet in dieser Sonate alles, was verführen kann: Neuheit der Formen, Besonderheit der Modulationen, kuriose Klänge und einen gänzlich unvorhersehbaren Gebrauch der Rhythmen; und über all dem waltet ein

Zauber, der das ganze Werk umhüllt. [...] Monsieur Fauré hat durch diese Sonate mit einem Satz auf dem Niveau der Meister Platz genommen.“ Besonders durch die Besetzung mit einer Flöte entsteht in den flirrenden Passagen im lebendigen Scherzo eine ätherische Qualität, die Florent Schmitt mit der „Leichtigkeit von Distelwolle“ verglich. Ergänzt wird das Werk um ein verträumtes „Morceau de concours“ – wörtlich: Wettbewerbsstück –, das Fauré für die Aufnahmeprüfungen am Pariser Konservatorium geschaffen hatte.

Zum Abschluss erklingen Uraufführungen zweier japanischer Komponist:innen, die ebenfalls in Paris studierten. Beide Stücke sind der Flötistin Atsuko Koga gewidmet. Fuminori Tanada kreierte „Echoing Forest III“ als Fortsetzung einer Serie, für die bereits Werke für Klarinette sowie für Violine und Klavier entstanden waren. In dem hier präsentierten dritten Teil war der Komponist bestrebt, die Flöte und das Klavier wie ein Instrument zu verwenden. Der Pfeifton der Flöte und der Triller in den hohen Lagen des Klaviers zu Beginn stellen das Licht des Waldes dar.

Danach spielen beide Instrumente häufig eine ähnliche Melodie, die durch leichte Verschiebungen und Stimmwechsel abgewandelt wird. Durch Arpeggien und kirchenglockenartige Klänge wird die Melodie virtuos verändert und ausgebaut, bis am Schluss im Klavier ein leiser Akkord übrigbleibt, der an eine japanische Tempelglocke erinnert. Wie ein Echo aus der Ferne klingt schließlich nur noch der Ton Es, woraufhin der erneute Pfeifton der Flöte das Stück beendet.

Ihrem neuen Stück hat Rika Suzuki den Titel „Réminiscence de ... II“ („Erinnerung an“) gegeben. Darin steht aber nicht eine konkrete Erinnerung im Zentrum, wie die Komponistin beschreibt:

„Wenn man in einer bestimmten Zeit gelebt hat, gibt es geliebte und vermisste Menschen, verflogene Erinnerungen, zerstörte Denkmäler und Gebäude ... So sehr man diese bei sich behalten möchte, sind sie doch flüchtig wie der Rauch, der nicht wieder eingefangen werden kann ... Häufig verfolge ich in meinen Werken eine ähnliche Kompositionsweise – das ist hier etwas anders: Ich wollte nicht ‚irgendetwas erfinden‘. Vielmehr

habe ich versucht, tief in mich hineinzuhören und auf meine eigene Stimme zu achten, was immer das Schwierigste für eine Komponistin ist. Eine Quelle der Inspiration war für mich die stets angenehme und produktive Zusammenarbeit mit Atsuko Koga und Fuminori Tanada, denen ich dieses Stück in tiefer Verbundenheit widme.“ Suzuki studierte in ihrer Heimatstadt Tokyo sowie in Paris, wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und erhielt zahlreiche Kompositionsaufträge, unter anderem von Radio France.

Hannes Föst

Biografische Anmerkungen

Die Flötistin *Atsuko Koga* wurde in Fukuoka (Japan) geboren. Nach einer Ausbildung in Tokio studierte sie am Conservatoire National Supérieure de Musique de Paris und schloss dort das Flötenstudium mit dem Prädikat „ausgezeichnet“ ab. Später studierte sie außerdem an der Musikhochschule in Köln und in München. Sie ist Preisträgerin vieler internationaler Wettbewerbe, so erhielt sie unter anderem den ersten Preis in Paris im Lutèce und Gaston Crunelle und beim Jeunesses Musicales in Bukarest. Den zweiten Preis erhielt sie bei Maria Canals in Barcelona, dem Le Sprendel in Tokio und beim Caltanissetta in Italien. Als Solistin spielte sie mit der Kyushu Philharmonie, der Magdeburgischen Philharmonie, der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, dem Orchestre de CNSM de Paris, dem Villa Musica Ensemble, dem Rossini Quartett, der Toho Philharmonie, der Philharmonie Jeunesse Musical, der Philharmonie der Ascania, mit den Sofia Solisten und mit der Gaborow Kammerphilharmonie. *Atsuko Koga* erhielt Einladungen zu zahlreichen

Musikfestivals, Aufnahmen ihrer Konzerte wurden in Japan und Europa in Rundfunk und Fernsehen übertragen. Sie spielt auf einer Nagahara Flute 18k Boston 138.

www.atsukokoga.de

Fuminori Tanada wurde 1961 in Okayama (Japan) geboren und studierte an der Nationalen Universität für Kunst und Musik in Tokio und am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique. Er lebt in Paris und teilt seine Zeit zwischen Auftritten als Pianist und dem Komponieren. Seit 1990 ist er Pianist des Ensembles für Neue Musik Itinéraire, für das er auch komponiert. Außerdem ist er seit 1991 offizieller Pianist der Flötenklasse am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris und dort seit 2014 auch Professor für Kammermusik. Die meisten Kompositionen von *Fuminori Tanada* sind bei Éditions Henry Lemoine, Editions IMD und Editions Gérard Billaudot publiziert. Seine Werke werden weltweit gespielt. So wurde beispielsweise 2015 sein bei GENUIN classics veröffentlichtes „F“ für Soloflöte Pflichtwerk beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD.

www.fuminoritanada.com

1795年に創立されて以来、パリ国立高等音楽院はフランスの音楽教育の中心となってきた。このアルバムで紹介されている作品の作曲家は皆、この名声高い音楽院で学んでいる - 院長任命にまつわるスキャンダルに巻き込まれたひとりを除いて。。。

100余年前にウージェーヌ・ボザはパリで学び始め、わずか数年のうちにバイオリン、指揮、作曲で一等賞を獲得、1934年にはローマ賞も受賞。1939年から1948年までパリオペラコミック座の指揮者とい

小品』(1897) を公にした。この『夢想と小さなワルツ』について、スイスのピアニストでオルガニストのジヤック・チャムケルテンは「すでに大家並みのきわめて確かな手法が認められる」と評価している。ワルツはことに幻想的で、そのリズムの連続的な変化と予期せぬ転調に驚かされる。

1896年、ガブリエル・フォーレはカプレが学業を始めたその同じ年にジュール・マスネーの後をうけて音楽院の作曲科教授となった。1905年にフォー

本格派フレンチスクール： 100年を超えるフルート芸術

う権威ある地位に就いていた。自身がバイオリニストでありながら、ボザは管楽器の室内楽を多産する偏好があった。彼の多くの作品と同じく、この『アグレスティード』(「田園」の意) もシンプルな旋律としゃれた形式をもつ。急速なフィナーレではフルート奏者の力量が問われる - この作品は1942年にパリ国立高等音楽院の卒業試験用の課題曲としてボザが書き下ろしたものである。

ほぼその50年前、アンドレ・カプレは、まだパリ国立高等音楽院の新生であったが、爽快な『2つの

レは同校の院長に任命されたが、彼が同校で学んでいなかったことからスキャンダルが生じた。しかし彼は院長を続け、1920年になって退職したのであるが、その理由は重度の難聴であった。当時すでにこの作曲家はフランス音楽の先駆者と見なされていた。1877年、彼のヴァイオリンソナタ第1番の公演はセンセーションを呼び、フランスで後期ロマン派室内楽がもてはやされるきっかけを作った。巨匠カミーユ・サン＝サーンスは本作品について次のように述べている。「このソナタには強く人を魅きつける

点が無数にある。目新しいフォーム、特色ある転調、斬新な音色、そしてリズムの全く予測できない使い方。曲全体が魔法に包まれているのである。[中略]フォーレ氏はこのソナタの1つの楽章だけでも大家レベルの地位を獲得している。」特にフルートという楽器を使うことで、生き生きときらめくパッセージが霊的なエトスを生み出す。スケルツォ楽章についてフローラン・シュミットは「あざみウールの軽やかさ」のよう、と言っている。この録音ではもうひとつの夢見心地の曲『コンクール小品』(文字通り、試験用の曲)によってフォーレの世界が完結する。これはパリ国立高等音楽院の初見の試験用にフォーレが書き下ろした作品である。

最後に、二つの日本の作曲家の初演録音について。彼らもパリ国立高等音楽院で学び、どちらの作品もフルーティスト古賀敦子に捧げられている。棚田文紀『Echoing Forest』シリーズとして、最初の2作はそれぞれクラリネットソロ、バイオリンとピアノの為に書かれた。ここで紹介する第3番では、作曲家はフルートとピアノを一つの楽器として使っている。曲は森の光を喚起させるピアノの高音域のトリルとフルートのホイッスルトーンで始まる。その後、両方の楽器が同じメロディーを演奏することがよくあるが、それはヘテロフォニーの様にわずかなズレによって絡み合い変化していく。アルペジオと教会の鐘のような音はヴィルチュオーゾ的に展開され、雰囲気を変化させる。その後、日本の寺院の鐘を想わせる柔らかい和音が何回かピアノによって鳴らされ、段々静かになっていく。最後は遠くからのエコーのよ

うに、Esの音だけが鳴り、最初のようにフルートのホイッスルトーンで曲を終了する。

鈴木理香の新曲『Réminiscence de...II (遠いかすかな記憶II)』というタイトルは、ある特定の思い出を示すものではない。彼女はこの作品について次のように書いている:「人は、ある時間を生きて来ると、親しい人たち、思い出や記憶を失ったり、モニュメントや住んできた家などが壊されたり…と、そうしたことが少なからずあるように思う。私たちはそれらを、自分の傍に繋ぎとめておきたいという欲求があるが、煙のように消えてしまい二度と掴み取ることができない… 私が自分の今までの作品を眺めると、よく、同じような手法を用いているのに気が付く。しかしこの曲では少し異なるのだ。【何かをわざわざ発明したくなかった】のだ。むしろ、自分の声に注意深く耳を傾け、自分が何を欲しているのかを尊重するという、クリエイターにとって極めて難しいことを追求したかった。古賀敦子と棚田文紀とのコラボレーションは、心地よくかつ刺激的で、私の創作のインスピレーションだったと言えるだろう。この曲と一緒に深く関わってくれた二人にこの作品を捧げたい。」鈴木は、故郷の東京とパリ国立高等音楽院で学び、数々の賞を受賞し、ラジオ・フランス、フランス文化省等々より新作を委嘱されている。

テキスト:ハンネス・フォスト

和訳:古賀克己

経歴

古賀敦子 (フルート) Atsuko Koga (Flute)

は福岡市生まれのフルーティスト。桐朋学園音楽科高等学校卒業後、パリ国立高等音楽院フルート科に入学し同科を満場一致の1等賞で卒業。同音楽院の大学院 (トワジエム・シークル) に進む。その後ケルンとミュンヘンの両国立音楽大学も卒業。在学中、パリ・ルーテス国際コンクール、ブカレストのジュネスミュージカル国際コンクール、パリのガストン・クルーネール・フルートコンクールで優勝。バルセロナのマリア・カナルス国際コンクール、東京のル・スプレンドルコンクール、イタリアのカルタニセッタ国際室内楽コンクール (ピアノとのデュオ) でそれぞれ2位入賞するなど、数多くの国際コンクールで賞を得る。現在ドイツのマグデブルグ交響楽団に在籍し、ドイツ中心に活躍している。

また、ソリストとしてこれまでにマグデブルグフィル、同室内交響楽団、中央ドイツ室内交響楽団、コーブレンツ・ヴィラムジカ・アンサンブル、ロッシーニ・アンサンブル、ブカレスト・ジュネスミュージカル交響楽団、九州交響楽団、桐朋学園学生オーケストラ、アスカニア室内交響楽団などとコンチェルトを演奏、2018年にはブルガリアにてソフィア・ゾリステン及びガブロヴォ室内交響楽団と共演デビュー。毎年「シュトラッセ・デア・ロマニカ」シリーズでゲスト・ソリストとしてドイツの各地で公演し好評を得て

いる他、ヨーロッパ国営放送のテレビラジオに定期的に出演し注目を集め、数々の国際音楽フェスティバルに招待されている。ドイツ・ロトリンガー音楽出版社からフルートソロリサイタルに対し「最優秀演奏賞」を贈られる。現在に至るまで、日本、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、ノルウェイ、オランダ、モロッコ、アメリカ、ルーマニアそしてオーストリアの各地でソロと室内楽で活躍。ドイツとポーランドから数々のCDがリリースされており好評発売中。使用楽器 Nagahara Boston 138 (18k)。

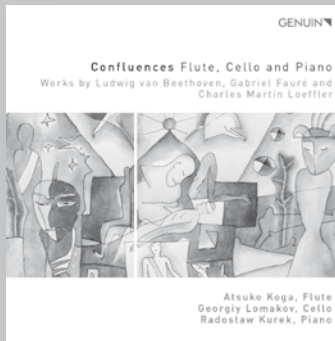
www.atsukokoga.com

棚田文紀 (ピアノ) Fuminori Tanada (Piano)

は1961年岡山生まれ。東京藝術大学とパリ国立高等音楽院卒業。パリに在住し、ピアニストとして、そして作曲家として活躍。1990年からはパリの現代音楽演奏団体『アンサンブル・イチネレール』のピアニストとなり、同アンサンブルの為の作曲も行っている。1991年にパリ国立高等音楽院のフルートクラスの公式ピアニストに任命され、2014年以降は同校の室内楽教授ともなっている。棚田の音楽作品の多くはÉditions Henry Lemoine, Editions IMD, Editions Gérard Billaudotから出版されている。彼の曲は世界各地で演奏されており、例えばフルートソロの為に彼が作曲した『F』(GenuinのCD、GEN15348に古賀敦子の演奏によって収録)は、2015年にドイツ・ミュンヘン国際音楽コンクールの課題曲となった。

www.fuminoritanada.com

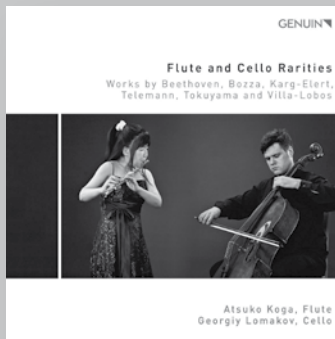
Already released at GENUIN classics

Confluences—Flute, Cello and Piano Works by Beethoven, Fauré and Loeffler

Atsuko Koga, Flute · Georgiy Lomakov, Cello
Radoslaw Kurek, piano

GEN 21749

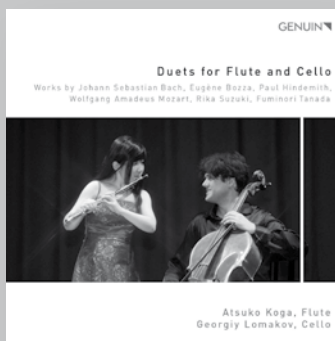

Flute and Cello Rarities

Works by Beethoven, Bozza, Karg-Elert, Telemann,
Tokuyama and Villa-Lobos

Atsuko Koga, Flute · Georgiy Lomakov, Cello

GEN 20700

Duets for Flute and Cello

Works by J. S. Bach, Bozza, Hindemith, Mozart,
Suzuki, Tanada

Atsuko Koga, Flute · Georgiy Lomakov, Cello

GEN 15348

Recording Producer/Tonmeister: Christoph Rönnecke
Editing: Christoph Rönnecke, Alfredo Lasheras Hakobian

Recording Location: Bethanienkirche, Leipzig, Germany
Date: July 7–9, 2021
Piano: Steinway C · Piano Tuner: Stephan Brandenburg

Booklet Editorial: Johanna Brause
Text: Hannes Först
English Translation: Aaron Epstein
Japanese Translation: Katsumi Koga
Photography: Ayumi Mori (Fuminori Tanada), Ozaki Photo Studio (Atsuko Koga)
Graphic Design: Thorsten Stapel