

WORKS

BY

動きの形象

SHINTARO

IMAI

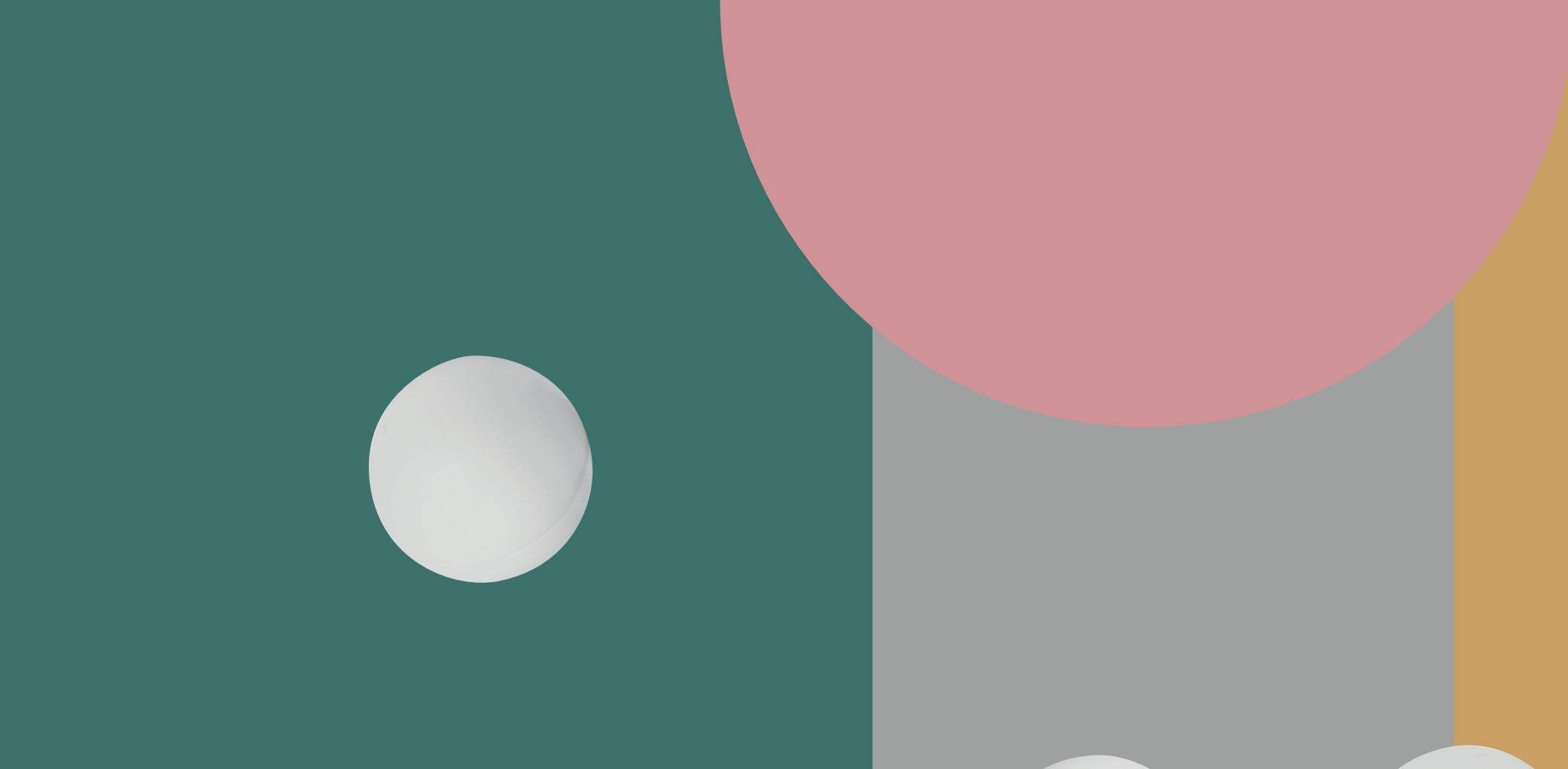
FIGURE

IN

MOVEMENT

今井 慎太郎

作品集

動きの形象

1)

Figure in Movement (2005)

動きの形象

2)

La Lutte bleue for violoncello and electronics
(2000)

青の争い チェロとエレクトロニクスのための

3)

Ah for sho and electronics (2014)

あは 笙とエレクトロニクスのための

4)

Motion and Glitch Study (2004)

運動とグリッチの習作

5)

Nagare-to-Yodomi for nijugo-gen-so and
electronics (2012)

流れとよどみ 二十五絃箏とエレクトロニクスのための

6)

Resonant Quarks (1998)

共鳴するクォーク

今井 慎太郎

作品集

* 1) In cooperation with flautist Sabine Vogel

フルーティストS. フォーゲルの協力による

* 2) Violoncello: Alexis Descharmes

チェロ:アレクシス・デシャルム

* 3) Sho: Mayumi Miyata

笙:宮田まゆみ

* 5) Nijugo-gen-so: Maya Kimura

二十五絃箏:木村麻耶

All included works were mixed-down into stereo from multi-channel master audio data by means of IRCAM Spat and phase / acoustic management depends on purpose.

すべての収録作品は、マルチチャンネルのマスター・オーディオ・データから、IRCAM Spatや位相／音響処理を適宜用いてステレオにミックス・ダウンされている。

This album is published by support of the Kunitachi College of Music Special Research Grant.

国立音楽大学個人研究費（特別支給）の助成によりこのアルバムは制作された。

Mastering: F inc. / マスタリング: 有限会社エフ

Design: The Simple Society / デザイン: シンプル組合

HPCD-0001

© + © half pi records, 2015 half pi-records.com

Creating music without sounds as units, but with sound itself

単位としての音ではなく、
音そのもので音楽をつくること

Neither of my parents are musicians. My mother, however, is a floral designer studied in the German style. It was through her work, perhaps, that I had one of my first encounters with the arts. Meanwhile, lately, I have become quite fascinated with bonsai.

私の両親はどちらも音楽家ではありません。しかしながら母は、ドイツのスタイルを学んだフラワー・デザイナーです。彼女の仕事を通して、おそらく私ははじめて芸術に接しました。

その一方、後になると、盆栽にとっても魅了されるようになりました。

Bonsai is the Japanese traditional art concerned

with miniature trees. Bon means a tray or a pot, and Sai means to grow a tree. So you grow a small tree on a tray.

盆栽は、ちいさな木々による日本の伝統芸術です。盆は盛り皿や鉢を、栽は木を育てることを意味します。つまりちいさな木を鉢に育てるのです。

Both floral design and bonsai deal with plants. But the attitude toward the plant is significantly different.

フラワー・デザインと盆栽はどちらも植物を扱います。しかし植物への相対し方は大きく異なります。

In floral design, plants are cut into pieces, as units, then the designer composes them into a piece of art. And, so to speak, each plant is anonymous in this case.

フラワー・デザインでは、植物は単位として切りそろえられ、そしてデザイナーが作品へと構成（コンポーズ）してゆきます。そうして、いわば、それぞれの植物はこの場合は匿名的です。

How about bonsai?

Let's see the process of bonsai making.

盆栽はどうでしょう？

盆栽づくりの過程をみてみましょう。

First, you cut a tree and put it in a pot. Second, you trim the branches. Next, you bind the branches with wires, to form the shape. Then, you change the pot to a fitting tray. Finally, you moss the soil, and put the tree on a table for display.

まず、木を伐って器の中に入れます。次に、枝を剪りそろえます。そして、形を整えるために枝を縛ります。さらに、ふさわしい鉢に移します。最後に、土へ苔を生やし、観賞するための台に木を載せます。

In floral design, each plant is treated anonymously as one unit of many, to be composed into a piece of art. But in bonsai, the plant itself becomes a piece of art, where the plant is identifiable as a unique whole and never substitutable.

フラワー・デザインでそれぞれの植物は、作品を構成する多数のうちの一単位として、匿名的に扱われます。しかし盆栽では、取り換え不可能な唯一のものとして同定される、当の植物そのものが作品になります。

Now, it could be argued that "ordinary" music composition is similar to floral design, in that the sounds are considered as units, namely notes, to be composed into a piece of music. And each sound is likewise anonymous in itself.

ここで、音楽作品として構成される音が単位 — つまり音符 — として扱われる「通常の」作曲は、フラワー・デザインに類似するといえます。そして各々の音それ自体は同様に匿名的です。

The English composer Trevor Wishart tells us that, for sound-oriented composition, composers must first learn that “sounds are not notes.”

This, however, could be often overlooked by composers, especially when composers and performers are separated.

Wishart then proposes to change the metaphor for composition from architecture to alchemy. But here the sound still remains a material.

英国の作曲家トレヴァー・ウィシャートは、音指向の作曲のために、「音は音符ではない」ことを作曲家はまず習わなければならないと言います。

しかしながらこのことは、とりわけ作曲家

と演奏家が別々のとき、作曲家にとってしばしば見過ごされがちです。

そしてウィシャートは、建築から錬金術へと、作曲の隠喩を変更しようと提案します。しかし、ここでも音はまだ素材にとどまります。

I wondered if a sound in itself could become a piece of music. How would such music sound?

もしも音そのものが音楽作品になるならばと考えました。その音楽はどのように響くでしょう？

My works included in this album are generally related to the orientation of microscopic movements of noise inherent in any given natural sound.

本アルバムに収録された作品群は概して、あらゆる自然音に含まれるノイズの微細な運動を方向づけることに関わっています。

This kind of noise is impossible to realize arti-

ficially, and would lose its quality of fascination if it were cut into discrete elements or units.

この種のノイズは人工的に作り出すことはできず、また離散的な要素や単位に切断してしまえばその真価を失うでしょう。

I create musical works by using the computer to “prune” and “reform” the sound itself.

コンピュータを用いて、音そのものを「剪定」し「矯正」するようにして、私は音楽をつくります。

The bonsai master Seiji Morimae said the following about the aesthetics of bonsai: “The best thing, in the final analysis, is to trust in nature.”

盆栽家の森前誠二氏は、盆栽の美学について「最後は自然に委ねるのをもってよしとする」と語ります。

His words are of great assistance to me in my work.

彼のことばに私の仕事は大きく助けられています。

Shintaro Imai

今井慎太郎

Profiles

Alexis Descharmes violoncello

Born in 1977 and trained at the Paris Conservatoire (classes of Michel Strauss and Philippe Muller), Descharmes has been awarded several competition prizes and artistic grants. An active ambassador of numerous cello repertoires, he has worked with the Ensemble Intercontemporain, Ensemble Alternance and Ensemble Court-circuit, collaborates regularly with IRCAM, and joined the Orchestra of the Paris National Opera in 2006. Dedicatée of at least fifty contemporary works, concertante and solo alike, Descharmes' discography consists of over twenty recordings as a soloist or with the aforementioned

ensembles with whom he has appeared at numerous festivals in over thirty countries. Since 2004 he records for the æon label, which has released the works for cello by Kaija Saariaho, Franz Liszt, Franz Schubert and Klaus Huber anthologies with his faithful partner Sébastien Vichard. He recently recorded the Roger Reynolds complete cello works for mode label (New York).

アレクシス・デシャルム チェロ

1977年に生まれパリ音楽院でミシェル・ストロースとフィリップ・ミュラーのクラスに学んだデシャルムは、いくつかの賞や芸術助成を勝ち取っている。数々のチェロのレパートリーの活発な使者であり、アンサンブル・アンテルコンタンポランやアンサンブル・オルタナンス、アンサンブル・クール＝シルキュイに参加するほか、IRCAMと定期的に協働し、2006年にパリ国立歌劇場管弦楽団に加わった。少なくとも

50曲の現代作品およびコンチェルトタンテとソロも同等に献呈され、30数カ国における数々の音楽祭でのソロや前述のアンサンブルによるデシャルムのディスコ・グラフィは20数種からなる。彼の信頼するパートナーであるセバスチャン・ヴィシャルと共に2004年より録音するæonレーベルは、カイヤ・サーリアホおよびフランツ・リスト、フランツ・シューベルト、クラウス・フーパーのチェロ作品集をリリースしてきた。近年には、ロジャー・レイノルズのチェロ作品集全集をニューヨークのmodeレーベルにて録音した。

descharmes.com

[Mayumi Miyata](#)
sho

After graduating from the Kunitachi College of Music in piano, Mayumi Miyata studied 'Gagaku' (Ancient Japanese Court Music). She is distinguished by bringing the traditional Oriental instrument the SHO to worldwide recognition. Besides

Gagaku, she has premiered numerous works by contemporary composers such as Toru Takemitsu, John Cage, and Toshio Hosokawa. Her recent orchestra engagements include Saito Kinen Orchestra with Seiji Ozawa, NHK Symphony Orchestra with Charles Dutoit, New York Philharmonic with André Previn, Czech Philharmonic Orchestra with Vladimir Ashkenazy, Orchestre Symphonique de la Monnaie with Kazushi Ono, Bamberger Symphoniker with Jonathan Nott, BBC Symphony Orchestra, WDR Sinfonieorchester Köln. Furthermore she has performed at international festivals such as Salzburg, Wien Modern, Luzern, Schleswig-Holstein, Festival d'Automne à Paris, Avignon, Darmstadt, Donaueschingen, and Tanglewood. She has held recitals in

Vienna, Paris, Amsterdam, Milan, and New York, among others.

宮田まゆみ
笙

国立音楽大学ピアノ科卒業後、雅楽を学ぶ。東洋の伝統楽器「笙」を国際的に広めた第一人者。古典雅楽はもとより、武満徹、ジョン・ケージ、細川俊夫など現代作品の初演も数多く、小澤征爾指揮サイトウ・キネン・オーケストラ、シャルル・デュトワ指揮NHK交響楽団、アンドレ・プレヴィン指揮ニューヨーク・フィルハーモニック、ウラディーミル・アシュケナージ指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団、大野和士指揮ベルギー王立歌劇場管弦楽団、ジョナサン・ノット指揮バンベルク交響楽団、BBC交響楽団、WDRケルン放送交響楽団ほか国内外のトップオーケストラと数多く共演。加えて、ザルツブルク、ウィーン・モデルン、ルツェルン、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン、パリの秋、アヴィニヨン、ダルムシュタット、ドナウエツシンゲン、タングルウッドをはじめとする各国の音楽祭への参加、ウィーン、パリ、アムステルダム、ミラノ、ニューヨークなどでのリサイタルと幅広く活躍している。

amati-tokyo.com/artist/miyata-mayumi.html

Maya Kimura
nijugo-gen-so
(25-string koto)

Born in 1985 and raised in Hokkaido, Kimura was trained by Harumi Hashimoto from the age of 3. She studied with Keiko Nosaka and Michiko Takita at the Toho Gakuen College of Drama and Music. Kimura was awarded Kenjun Prize at the 17th Kenjun Memorial Kurume Koto Music Festival. She has also won various grand prizes and prizes at numerous competitions since childhood, and received the Encouragement Prize of the cities of Kushiro and Bekkai. Her international activities include performances in Berlin, Prague, Budapest, and Vladivostok. In 2009 she became one of

the founding members of the Ensemble 4plus, with whom she has premiered over 20 contemporary works for 25-string koto. Kimura belongs to the Kushiro Music Association and Miyagi-kai, and obtained a master license of Iku-ta-ryu Miyagi-sha.

木村麻耶

二十五絃箏

1985年に生まれ北海道で育った木村は、3歳より橋本はるみに、また桐朋学園短期大学にて野坂恵子と滝田美智子に師事した。第17回賢順記念くめ全国箏曲祭にて賢順賞を受賞。幼少より数々のコンクールで優勝、入賞し、また釧路市奨励教育長賞および別海町文化奨励賞を授与された。これまでにベルリン、プラハ、ブタペスト、ウラジオストクなど、多数の国際公演を行う。2009年に二十五絃箏アンサンブル4plusを設立し、20作品以上の新作初演を手がけている。釧路音楽協会賛助会員および宮城会会員、生田流宮城社教師資格保持。

kimuramaya.com

Shintaro Imai

Born in 1974, Imai studied at the Kunitachi College of Music, Tokyo, and IRCAM, Paris. In 2002-2003 he was recipient of a grant from the Japanese Agency for Cultural Affairs, and guest composer at ZKM, Karlsruhe; and the following year served as artist-in-residence at DAAD Berlin, and guest composer at the Electronic Music Studio TU Berlin. From 2008-2011 he directed music of the Bauhaus Stage Projects, Dessau; and in 2012 served as tutor at the Darmstadt Summer Courses for New Music. He is currently associate professor and director of the Sonology Department of Kunitachi College of Music. His awards include: the Residence Prize at International Electroacoustic Music Competition of

Bourges; the First Prize and Special Prize for Young Composer at MUSICA NOVA International Electroacoustic Music Competition in the Czech Republic; Prize at the EARPLAY Composers Competition in USA; and the First Prize at ZKM International Competition for Electroacoustic Music in Germany. His works have been performed at numerous international festivals including Inventionen, Ultraschall, Transmediale, MaerzMusik (solo show at Berghain, Berlin), Darmstadt Summer Courses for New Music, Agora, ICMC, and ISCM World Music Days. In 2004 a portrait concert of his works was held at Berlinische Galerie, Berlin.

今井慎太郎

1974年に生まれ、国立音楽大学および

パリの IRCAMにて学ぶ。2002年から2003年まで文化庁派遣芸術家在外研修員としてドイツの ZKMにて研究活動を、また2004年に DAADベルリン客員芸術家としてベルリン工科大学を拠点に創作活動を行う。2008年から2011年までバウハウス・デッサウ財団にてバウハウス舞台の音楽監督を務める。2012年にはダルムシュタット夏期現代音楽講習会にて講師を務めた。現在、国立音楽大学准教授およびコンピュータ音楽研究室長。

ブルジュ国際電子音楽コンクールにてレジデンス賞、ムジカ・ノヴァ国際電子音楽コンクール第1位および若い作曲家のための特別賞、EARPLAY作曲家賞、ZKM国際電子音楽コンクール第1位などを受賞。インヴェンツィオーネン、ウルトラシャール、トランスメディアール、メルツムジーク（ベルクハイン・ベルリンにて単独公演）、ダルムシュタット夏期現代音楽講習会、アゴラ、国際コンピュータ音楽会議、ISCM世界音楽の日々などの国際的なフェスティバルで作品が上演されているほか、ベルリンのベルリニシェ・ガレリーにて2004年にポートレート・コンサートが開催された。

shintaroimai.com

WORKS

BY

SHINTARO

IMAI

FIGURE

IN

MOVEMENT