

|quartz|

ENIGMA

YUKI NEGISHI piano

Kapustin
Spanswick
Mitchell
Chopin

www.quartzmusic.com

E N I G M A

	NIKOLAI KAPUSTIN (1937 – 2020) Sonata No.1 Op.39 “Sonata-Fantasia”	
1	<i>i</i> Vivace	3’53
2	<i>ii</i> Largo	4’31
3	<i>iii</i> Scherzo. Vivace	3’30
4	<i>iv</i> Allegro molto	7’22
5	MELANIE SPANSWICK (1969 –) Enigma (2019) Dedicated to Yuki Negishi	3’53
6	ROBERT MITCHELL (1971 –) Our Hearts Dance the Infinite (As the Giant Puya Blooms) (2020)	6’33
7	FRÉDÉRIC CHOPIN (1810 – 1849) Berceuse in D flat Major Op.57	4’49
	FRÉDÉRIC CHOPIN Sonata in B flat Minor Op.35	
8	<i>i</i> Grave. Doppio movimento	7’21
9	<i>ii</i> Scherzo. Più lento	6’47
10	<i>iii</i> Marche funèbre. Lento	8’16
11	<i>iv</i> Presto	1’51
12	BILL EVANS (1929 – 1980) Peace Piece	5’28

Total playing time: **64’17**

Tks 5 and 6: world-premiere recordings
Tks 1–5, 7–11: recorded on 14 & 15 Dec 2019 at St Paul’s Boys’ School, Wathen Hall
Producer and sound engineer: Michael Ponder
Tks 6 and 12: recorded on 13 June 2021 in the same hall
Cover & tray photos: Matthew Johnson
Booklet back page photo: Andrew Mason
Sound engineer: Adaq Khan
Piano: Steinway Model D

Nikolai Kapustin (1937 – 2020) **Sonata No.1 Op.39 “Sonata-Fantasia”**

The brilliant Nikolai Kapustin (as stated in his initial interviews in the West) wrote music for himself. The tiring sense of having to explain the exact place where the divide between his obvious deep love and influence of Jazz and Classical lie – must have left him feeling resentful of ever agreeing to talk about his unique work. The more I hear his music the more I am convinced that the answer lies in front of us – Kapustin simply did not wish to put energy into it – compared to the actual act of composition. However that answer is – there is not a divide – so perhaps listening without a divide can put us closer to the magical place from which he operated. A place that could only come from an infinitely curious spirit, a famously rigorous Classical training in Russia, and not only an influence but a love and highly developed Jazz talent – combined – but expressed primarily through a Classical means. Fully aware of the strong improvising component in Classical music history – this would perhaps naturally be a casualty as the love of performing per se decreased and gave way to only composing and recording. Not even Jazz would awaken the chances of seeing him improvise in real time (in either fashion). A real shame! The worlds do not collide here or work across a divide - they coexist and take effortless sculpted turns to speak or harmonise.

i **Vivace** Like an Escher etching – depending where your ear is – there are moments where we flip between the improvised intro to a contemporary Jazz trios’ take on a standard – and the midst of a late 19th to mid-20th Century Russian piano concerto solo exposition. Sometimes within a bar. The imagery of the Jazz club and concert hall are thus in constant dialogue or superimposed. The clues are in the absolute assurance of form, the absence of improvisatory risk – but the spirit of a frozen extemporisation is nevertheless – very strong.

- ii* **Largo** The tranquil echoes of a Gershwin/Ahmad Jamal/Bill Evans rumination. Its mood and heart beat regulated by minuscule undulating movement of a single alto voice. This is accompanied by a walking bass that can morph into a Scriabin *arpeggio* at will. Midway through, a lower octave/unison motif allows the flow to quickly change pace and direction into larger textural gestures of quartal harmony exclamation (on a blues foundation) – before falling gently to return towards the initial mood through a doorway swinging between B major and E minor.
- iii* **Scherzo. Vivace** A symphonic partial tango glowing through all the colours of the region of its origin. A powerful melody demands and bears repeated statement across registers and multiple perspectives – and sometimes in echo formation. The last quarter (memory of a samba) allows a variation to fragment into a linear tangent – with an acciaccatura wink landing in A major (making the preceding flowing complexity vanish in a puff of smoke).
- iv* **Allegro Molto** Multiple pentatonic formations duel around the huge chords of a Broadway finale. Waves of hope intersect, unify, interrupt, and defract. Echoes of the Chopin revolutionary étude give way to a bass-line asymmetrically inflected with Nancarrow styled micro-allusions. A self-similar melody dancing intertwined in two worlds at once. A momentary pause and a turn on a dime – before an expansive intake of scalic fantasy in multiple directions. A four-note seed is the key to the song without words that brings this wonderful kaleidoscopic voyage of a Sonata to a close. A strong statement of maturity in what was only the fourth solo piano work from Kapustin.

Robert Mitchell, 2021

Melanie Spanswick (1969 –) **Enigma**

Composed in February 2019 especially for Japanese pianist Yuki Negishi, this miniature programmatic work inhabits an atmospheric, dreamy sound world. It employs the full range of the keyboard and seeks to showcase the enigmatic resonance of the instrument.

The essence of the enigma, which manifests itself in the melancholic mood, alludes to a tragic love affair, which might remain forever elusive. However, the sudden switch to the major key at the end of the piece offers some hope and a possible joyful conclusion.

After enjoying several performances given by Yuki, I noticed the virtuosity and ferocity of her left hand particularly; she possesses a fine technique with a direct, fresh approach to interpretation, and these qualities inspired and guided my composition. The speed, intricacy and patterned nature of the left-hand part, coupled with powerful ringing chords in the right-hand part, offer the yearning character found throughout this work. The performance on this recording captures this spirit admirably.

Yuki gave the premiere of *Enigma* in April 2019 at the Symphony Salon in Tokyo, Japan, as part of the International Festival and Piano Course, *Piano Week*, and she has played it on several occasions since, both in the UK and abroad.

Enigma is published by Schott Music in a volume entitled *Simply Driven* (ED 23222). This collection, published in the Edition Schott Composer Series, consists of five virtuoso piano pieces, all of which explore various piano techniques and sound worlds. This recording marks the recorded premiere of the piece, and is also the first commercial release for myself as a composer.

Melanie Spanswick, Nov 2021

Robert Mitchell (1971 –) **Our Hearts Dance The Infinite (As The Giant Puya Blooms)**

The Giant Puya blooms rarely. An astounding flower whose moment is more than worth the wait. The image came to mind once I had been given the backstory to the wonderful opportunity of a commission from the London Sinfonietta. A love story that had taken more than two decades to come to fruition – with no obvious guarantee that it would. A similar timescale to the Puya. I combined this with a musical love of mine that had taken even longer to come forward – left hand only piano (composing, performing and improvising). A format that demands (and should get more limelight for) the revealing of a side of ourselves too often hidden behind convention (unless no other choice or sudden change of physical circumstance demands). A whole world of inspiration lies behind what is actually in pianistic terms – the illusion of one hand.

I would like to thank Yuki for the inclusion within this wonderful programme and for the beautiful world premiere recording. Dedicated to Anthony Rawlinson. With thanks to Andrew Burke (Artistic Director – London Sinfonietta).

Frédéric Chopin (1810 – 1849) **Berceuse in D flat Major Op.57**

One of the later pieces produced by a sublime creativity. A ‘cradle song’ balanced upon a consistent quiet dynamic, an insistent back and forth rocking harmonic motion, and a persistent connection to the infinite. A mastery of variation – delineating a melody that delights in its own reflection and subsequent evaporation into multiplicitous points of departure. The sixteen views of tranquility see well into an impressionistic future. A future that Chopin could intuit through a sound without end - from such a limited lifetime on earth. Hence, one of his most poignant quotes: “One can’t have everything in this world; be content with the greatest of joys: health.”

Frédéric Chopin **Sonata in B flat Minor Op.35**

Completed in 1839, this four-movement Sonata has taken a long time to assume its rightful place as one of the great works in the format. Four movements that shook more than a fist at what had been the dominant piano statement in preceding decades (fading by the time of publication in 1840).

- i* **Grave. Doppio movimento** The first and second movements share a sense of both riding on waves of unease and urgency. The debated first movement repeat from the start is included here. Dynamic, direction and texture in constant flux.
- ii* **Scherzo. Più lento** The second movement partially pre-empts the opening of the majestic *Polonaise in A flat, Op.53*. The balladic trio section utilises a placid patient conversation between voices in an illusion of a large oasis that is soon brought back to earth.
- iii* **Marche funèbre. Lento** Edouard Ganche wrote that the infamous *Funeral March* that is the third movement ‘was like a song of agony for his country.’ The pain and longing – rendered Chopin speechless after performing it. Schumann heard “cannon concealed amid blossoms”. The second half of his life spent hoping for a return to Poland was never to be realised.
- iv* **Finale. Presto** The last movement – is a storm incarnate. The portrayal of individual waves pushing against the spirit that dares to even think it could survive the onslaught. Perpetual motion – the hands in parallel sculpting a path through the severe weight. Denial of a peaceful existence in his country of birth. Severely poor health from teenage years. Anton Rubinstein remarked that this resembled “wind howling around the gravestones”. The sound of an undeniable eternal beauty broke through these clouds of doom – regardless.

Bill Evans (1929 – 1980) **Peace Piece**

Bill Evans improvised an immortal moment. This was last thing on the recording schedule - once the trio had gone home – needed to complete the album “Everybody Digs Bill Evans” (1958). A timeless mix of the influence of Chopin, Debussy, Ravel, Messiaen and (I would definitely add) the great George Russell. Originally meant to be an introduction to Leonard Bernstein’s ‘Some Other Time’ – Bill opened a portal to a cosmos all of its own (that has remained influential ever since). The link with Chopin - which can be seen when comparing with the *Berceuse* on this album – is overt. A left hand figure that is complete in its simply being and mediative in its intent. A right hand that weaves ever more detailed and complex portrayals of synapses being freshly formed through the ether.

I mention George Russell as they had a profound respect (Bill loved working with him and the side of him it brought out). This contains both the overtly tonal and what has often been referred to as polytonal or even abstract. If we remove the barriers that are put up by the usage of those words – and remember it is all happening in the same universe then – we are left with types of sound relationships that are so distant they seem to belong to different planets. Chopin heard this ahead of his time. George Russell certainly did (as the gravity and close to distant tonal organisation in the Lydian Chromatic concept more than demonstrate). Oliver Messiaen heard the intricacies of birdsong – as far from abstract. Pianist/composer Hasaan Ibn Ali is an overdue but essential part of this lineage of hearing beyond time. Bill found a stunning point of balance on this scale of listening. From here to the beyond and from here to peace.

Robert Mitchell, 2021

Photo: Andrew Mason

Robert Mitchell (1971 –) is a British composer, pianist/keyboard player, poet and band leader of Panacea, True Think, and Epiphany3. A Steinway artist who has released 11 albums and has performed with Billy Harper, Steve Williamson, Dayme Arocena, Steve Coleman, and many others. His compositions have been performed by many including the Bournemouth Symphony Chorus, London Sinfonietta players and Emulsion Sinfonietta. He is a Jazz Piano Professor at the Guildhall School of Music and Drama, a Piano Lecturer at Leeds Conservatoire, an ambassador for Featured Artist Coalition and a task force member of Black Lives In Music. Robert was winner of a Hamlyn Composition Award in 2020 and won a Broadcast award as MD for the BBC 4 programme 'Jazz 625 Live – For One Night Only'.

Robert is published by Bucks Music Group Limited. His albums include:

Zeitgeist² – Robert Mitchell and Shirley Smart (Discus 2022)

The Rainbow Mountain / Can We Care – Robert Mitchell Solo (Depth Of Field 2020)

A Vigil For Justice / A Vigil For Peace – Robert Mitchell's Epiphany 3 (Depth Of Field 2017)

The Glimpse – Robert Mitchell Solo (Left Hand Only) (Whirlwind 2013)

Melanie Spanswick (1969 –) is a British pianist, author, teacher, and composer. She graduated from the Royal College of Music with a Master of Music degree in Piano Performance Studies. As an educator, Melanie has examined and adjudicated widely, and she has given masterclasses, workshops and seminars throughout the UK and abroad, extensively touring the Far East. As a pianist, she has performed and broadcast worldwide, presenting recitals as a soloist, chamber musician and an accompanist at numerous music festivals and major concert halls.

Melanie has written and edited piano books for the international market, to critical acclaim. She is a regular contributor to *Pianist*, *Piano Professional* (EPTA) and *Music*

Teacher, and her three-book piano course, *Play it again: Piano* (Schott), has become an international success.

As a composer, Melanie has written and published works for professionals and students, and her music has recently been performed and recorded in Japan, Germany, Serbia, Italy, Malaysia, Indonesia, and Singapore, as well as in the UK. Melanie is one of the few female composers to feature in the Edition Schott series, and her music has been included in many music exam syllabuses.

www.melaniespanswick.com

Yuki Negishi has established herself as a pianist of rare poetry, passion and virtuosity, equally at home as an adjudicator, educator and researcher, captivating audiences wherever she performs around the world. Yuki has already performed in over 500 concerts in the UK alone, including many of the most important halls and festivals and regularly performs about 30 concerts a year as recitalist, concerto soloist and chamber musician in countries such as the Netherlands (Concertgebouw), France, Germany, Switzerland (Tonhalle), Italy (Festival di Londra, Blanc European Festival), Romania, Japan, China and the USA. She has been broadcast on BBC Radio 3, ITV, Channel 4, Dutch, Polish, Romanian and French television and radio.

During the 2020–21 COVID-19 pandemic, she performed for various online festivals including the AndraTuttoBene Festival Online, Absolute Classics Festival Online (which featured on ITV News and her five recitals have reached over 100K views), Piano Week Online Festival and CityMusic Live (8 recitals). Her 'Piano Music by Women' series in June/July 2020 was chosen in the TOP 5 online performances for the week of 29 June 2020 alongside Wigmore recitals by Angela Hewitt and Mitsuko Uchida/Mark Padmore by *Pianist* magazine.

She also served as a jury member for the Sussex International Piano Competition four times consecutively since its inauguration in 2010, alongside such distinguished

pianists as Artur Pizarro (Leeds 1st prize 1990), Vanessa Lata arche (RCM Head of Keyboard) and Idil Biret. Other competitions she has adjudicated include the Open Piano Competition (2012), the London Youth Piano Competition (2019/2021), Music and Stars Awards (2020/2021), the Artepiano International E-Competition (2021/2022) and 10 further online competitions. She will be on the juries of the Indonesia International Youth Music Olympics in April 2022, and the Jean Sibelius International Instrumental Music Competition in Finland in Nov 2022.

Born in Tokyo, Japan, Yuki Negishi started playing the piano at the age of five in New York City. At the age of ten, she was accepted to The Juilliard School of Music Pre-College Division as an honorary scholarship student. Yuki has since worked with such eminent figures as the late Takahiro Sonoda, Christian Zacharias, the late Irina Zaritskaya, Dominique Merlet, Dr Peter Katin and Murray Perahia at the Toho Gakuen School of Music, Amsterdam Conservatory and the Royal College of Music where she obtained her Masters Degree with distinction and Artist Diploma in 2006. At the age of 16, she was the youngest prize-winner at the Takahiro Sonoda Piano Competition and she was awarded 2nd prize at the 2000 International Jeunesses Musicales Competition in Bucharest. Since coming to the UK in 2001, she has additionally won no fewer than ten coveted prizes at the RCM and elsewhere. As a chamber musician, Yuki has collaborated with members of the London Mozart Players, Royal Philharmonic Orchestra, Japan Philharmonic, the Zurich Tonhalle Orchestra, the Royal Concertgebouw Orchestra, and regularly performs with the award-winning London Myriad Ensemble (www.londonmyriad.com), the Solomon Piano Quintet, the Aletheus Trio and Trio Oreade (Switzerland, 1st prize Munich 2012).

Yuki Negishi is a Bluthner artist and resides in London.

www.yukinegishi.com

ENIGMA

ニコライ・カプースチン：ピアノ・ソナタ第1番 作品39 「ソナタ・ファンタジー」

カプースチン：ピアノ・ソナタ第1番 作品39 「ソナタ・ファンタジー」

1	<i>i</i> ヴィヴァーチェ	3'53
2	<i>ii</i> ラルゴ	4'31
3	<i>iii</i> スケルツォ ヴィヴァーチェ	3'30
4	<i>iv</i> アレグロ・モルト	7'22
5	メラニー・スパンズウィック「エニグマ（謎）」～根岸由起のために～(2019)	3'53
6	ロバート・ミッチェル「われらの心は無限を踊る（プヤの開花とともに）」(2020)	6'33
7	ショパン：子守歌 変ニ長調 作品57	4'49
	ショパン：ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 作品35「葬送」	
8	<i>i</i> グラヴェ、ドッピオ・モヴィメント	7'21
9	<i>ii</i> スケルツォ	6'47
10	<i>iii</i> 葬送行進曲:レント	8'16
11	<i>iv</i> フィナーレ:プレスト	1'51
12	ビル・エヴァンズ：ピース・ピース	5'28

64'17

カプースチンは自分のために音楽を書いた。ジャズとクラシックの両方を愛し、それぞれから明らかに大きな影響を受けていたが、その境目はどこにあるのか聞かれるたびに説明するのにうんざりして、そのユニークな作品について語らなくなったのではないか。彼の音楽を聴けば聴くほど、答えはわれわれの目の前にある気がする。彼は単に作曲に専念し、説明に労力を使いたくなかったのだ。その答えとは、境目などないということだ。したがって2つを分けずに聴けば彼の境地に近づけるかもしれない。その根底にあったのは、彼の絶え間ない好奇心、ロシアでの厳格な音楽教育、ジャズからの影響に加えて彼自身のジャズの高度な才能、そしてそれをクラシックの手法で表現したことだった。彼は即興がクラシックの音楽史においても重要な要素であったこともよく分かっていた。人前で演奏することへの情熱を失ってからは、作曲と録音のみに専念するようになり、彼の即興演奏は聴けなくなった。ジャズでさえも彼を実演での即興の場に連れ出すことはできなかった。ひじょうに残念なことだった。彼の音楽では2つの世界はぶつかることもなく、境目もない。それらは共存し、交互に声が交わされ和声が付けられていく。

i ヴィヴァーチェ

エッシャーのだまし絵のように-聴き手の耳がどこに向いているかによって-現代ジャズ・トリオによるスタンダード曲への即興的な前奏に聞こえたり、19世紀後期~20世紀中期のロシアのピアノ協奏曲の独奏による提示部の途中に聞こえたりする瞬間がある-時にはわずか一小節の間にも。すなわちジャズ・クラブとコンサートホールの世界はつねに対話を交わしているか、重なり合っているのだ。この曲の鍵は、形式の確かさ、および即興のリスクがないことだが、それでも固定された即興という雰囲気は強く感じられる。根岸氏はそれを見事に表現している。

トラック5と6は世界初演録音である。

トラック1-5、7-11は2019年12月14・15日にロンドンの聖ポール男子校・ワッセンホールで収録。

プロデューサー、録音技師：マイケル・ボンダー

トラック6と12は2021年6月13日に同じホールで収録。

録音技師：アダック・カーン

ピアノ:スタインウェイ モデルD

ii ラルゴ

ガーシュウィン／アーマド・ジャマル／ビル・エヴァンズの思索的な静寂を反映。曲の雰囲気と拍節はアルトの声のわずかな揺れによって規定される。一方、伴奏のウォーキングバスは、突如スクリャービン風のアレンジに変化したりもする。曲の半ばで低声部のオクターブのモチーフが登場することで急に流れが変わり、ブルースに基づいたクォーターハーモニー（四度堆積和音）による身振りの大きな表現へと移る。その後、ロ長調とホ短調を行き来しながら、ゆるやかに冒頭のムードへと戻る。

iii スケルツォ ヴィヴァーチェ

部分的にシンフォニックなタンゴから成り、その発祥の地のさまざまな色彩が光り輝く。力強い旋律がさまざまな音域で提示され、複数の角度から繰り返される - ときおりエコーという形で。最後の4分の1（サンバの記憶）では変奏が断片化して横道に逸れ、ウィンクのような前打音によってイ長調に達する（その結果、それまでの流れは跡形もなく消え失せる）。

iv アレグロ・モルト

ブロードウェイ・フィナーレ風の華麗な和音の周りをいくつもの5音階の音型が競い合う。希望の波が交差し、一つになり、遮り、方向を変える。ショパンの「革命エチュード」を思わせる部分から、ナンカロウ風の非対称な抑揚をつけたベースラインへと移る。自己相似的な旋律が2つの世界で絡み合いながら同時に踊っている。いったん休止したのち進路を変え、複数の方向へ音階を核にしたファンタジーがたっぷり繰り返される。そして、4音から成るモチーフがこの万華鏡のようなソナタの最後を締めくくる無言歌の部分の鍵となる。本作はカプースチンにとって4作目のピアノ独奏曲であったにもかかわらず、きわめて成熟した堂々とした作品である。

ロバート・ミッチェル

「われらの心は無限を踊る（プヤの開花とともに）」

プヤ・ライモンディの花はまれにしか咲かない。驚くべき花で、その開花を待つ甲斐は十分にある。そのイメージが私の頭に浮かんだのは、ロンドン・シンフォニエッタからすばらしい委嘱の話をいただいたのがきっかけだった。20年以上恋心を抱いていたのが - 成就の約束もないままに - ようやく実を結んだのである。それはプヤの開花と同様の時間的尺度であった。私はこれに、左手のみのピアノ（作曲、演奏、即興）という、より長いこと温めていたもう一つのアイデアを組み合わせることにした。左手のための作品というフォーマットは、ふだん因習によって隠されている（そして、より光を当てるべき）私たちの一面をさらけ出すことを必要とする（選択肢が他にない、または身体的な状況の変化という場合を別にして）。ピアニスティックな視点から言えば片手による錯覚ともいえるものだが、その世界はインスピレーションに満ちている。

根岸由起氏には私の曲をこの素敵なプログラムに含めてくださったこと、および美しい世界初録音に対してお礼を申し上げたい。曲はアントニー・ロウリンソンに捧ぐ。また、アンドリュー・パーク氏（ロンドン・シンフォニエッタの芸術監督）にも感謝申し上げたい。

ショパン：子守歌 変二長調 作品57

ショパンの後期作品の一つである「子守歌」は、崇高な創造力によって生み出され、一貫した弱音、規則的に揺れ動く和声進行、無限性への結びつきの上で成り立っている。この曲ではきわめて巧みな変奏技法が用いられている - 旋律はその鏡像と戯れ、やがてさまざまな方向へ散っていく。静謐さをめぐる16の光景は、印象派的な未来をも予感させる。そうした未来をショパンは終わりなき音によって直観することができたのだ - 地上での短い人生にもかかわらず。それゆえに、

「人はこの世のすべてを手に入れることはできない。健康という最大の喜びに満足すべきである」という彼の言葉は胸を打つ。

ショパン：ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 作品35 「葬送」

1839年に完成されたこの4楽章形式のソナタは、同ジャンルの最高傑作のひとつとしての地位を確立するまでに長い時間を要した。4つの楽章は、それまでの数十年においてピアノの分野を支配してきたソナタに対して大きく拳を振り上げるものであった（1840年に出版された時にはそのインパクトは薄れていたが）。

i グラーヴェ、ドッピオ・モヴィメント

第1楽章および第2楽章には、波のように押し寄せる不穏さと緊迫感が共通している。第1楽章の繰り返しについては冒頭に戻るべきか議論があるが、本録音では冒頭に戻っている。強弱や方向性、テクスチャはつねに流動的である。

ii スケルツォ

第2楽章は、「英雄ポロネーズ」作品53の勇壮な冒頭を部分的に先取りしている。バラード風のトリオ部分では、しばし平穏な場所では対話が繰り返されているような錯覚を抱くが、すぐに現実に引き戻される。

iii 葬送行進曲:レント

ショパン研究家のエドゥアール・ガンシュはこの葬送行進曲の楽章について「祖国への苦悩が歌われているようだ」と述べた。この曲を演奏したショパンは苦悩と切望でいっぱい、言葉を発することができなかったという。シューマンは「美しい花畑の中に大砲が隠されている」と評した。後半生、ポーランドへ戻ることを望んだショパンだったが、ついに果たされることはなかった。

iv フィナーレ:プレスト

終楽章はまさに嵐そのものだ。押し寄せる一つ一つの波の激しさからは誰ひとり逃げられないだろう。絶え間ない動き - 両手の平行な動きによって重苦しさの中を突き進んでいく。生まれ故郷での平穏な生活を否定されたこと。10代から病弱だったこと。アントン・ルビンシテインはこの楽章を「墓場に吹く風」にたとえた。それでも、こうした悲運の雲間からまぎれもない永遠の美の響きが現れたのだ。

ビル・エヴァンズ：ピース・ピース

ビル・エヴァンズは即興演奏によって不滅の瞬間を創り出した。アルバム「Everybody Digs Bill Evans」（1958）のレコーディングの最後 - トリオの他のメンバーが帰ったあと - に予定されていた一曲であった。ショパン、ドビュッシー、ラヴェル、メシアン、そして（個人的に加えたいのは）偉大なジョージ・ラッセルの影響が混ざり合った不朽の名作である。もともとはレナード・バーンスタインの「Some Other Time」への前奏として意図されたものだったが、エヴァンズはまったく独自の世界への扉を開いた（そして以来ずっと影響を与え続けている）。ショパンとのつながりは、本アルバム収録の「子守歌」と比べてみれば明らかである。左手のシンプルな音型はそれだけで自立し、瞑想風。右手はシナプスが次々と形成されるさまを、よりきめ細かく複雑に織りなしていく。

ジョージ・ラッセルの名を挙げたのは二人が尊敬し合っていたからである（エヴァンズはラッセルと共演すること、それが引き出してくれる自分の一面が好きだった）。この曲はきわめて調性的な要素と、しばしば多調的または抽象的とも呼ばれる要素の両方を含んでいる。こうした用語を用いると難解に聞こえるが、分かりやすく言えば、まるで別の惑星に属しているかのように、音同士が遠い関係にあるということである。ショパンはその点で時代の先を行っていた。また、ジョージ・ラッセルもそうだった（彼の「リディアン・クロマティック・コンセプト

ト」における調組織の原理にも見られるように)。オリヴィエ・メシアンは鳥の鳴き声の複雑さを聴き取ることができた——抽象的なものとしてではなく。ピアニスト／作曲家のハサン・イブン・アリもまた、時代の先を行く者という系譜に属する重要な人物である。エヴァンズは聴取という天秤において見事な均衡を見出したのだ。ここから彼方へ。そしてここから平和へ。

(文) ロバート・ミッチェル

ロバート・ミッチェル (1971年生まれ) プロフィール

英国の作曲家、ピアノ・キーボード奏者、詩人。Panacea、True Think、Epiphany 3のバンド・リーダー。スタインウェイ・アーティストとして11枚のアルバムをリリース、またビリー・ハーパー、ステイブ・ウィリアムソン、ダイメ・アロセナ、ステイブ・コールマンなど共演多数。その作品は、ボーンマス・シンフォニー・コーラス、ロンドン・シンフォニエッタのメンバー、エマルジョン・シンフォニエッタらによって演奏されている。ギルドホール音楽演劇学校ジャズ・ピアノ科教授、リーズ音楽大学講師、アーティストのNPO団体Featured Artists Coalitionアンバサダー、ブラック・ライヴス・イン・ミュージック委員会メンバーなどを務める。2020年にはハムリン作曲賞、またBBC4の番組「Jazz 625 Live – For One Night Only」の音楽ディレクターとして放送賞を受賞した。

メラニー・スパンズウィック

「エニグマ (謎)」
2019年2月に根岸由起氏のために作曲された、幻想的で夢のような響きの世界を描いた標題付きの小品。ピアノの音域をすべて用い、楽器のもつ不思議な共鳴に光を当てている。

タイトルの「エニグマ」はある悲劇的な恋愛を示唆しており、その真相は永遠に謎のままかもしれない。メランコリックな曲想によって描かれるが、最後に突然長調に転じることで、希望の光と幸せな結末を示しているのかもしれない。

根岸氏の演奏を何度も聴くうちに、とりわけその左手の技巧性と強靱さに魅せられた。すぐれたテクニックをもち、また曲へのアプローチは明快かつ新鮮で、こうした彼女の特徴が本作品の拠りどころとなった。速くて複雑なパターン化された左手のパートに対して、右手の力強く鳴り響く和音を組み合わせることによって、全体を通して強い憧れが表現される。本録音の演奏はその感情を見事に捉えている。

「エニグマ」の初演は、2019年4月にシンフォニーサロン東京で開催された国際音楽祭「ピアノウィーク」において、根岸氏によって行われた。その後も英国をはじめ多くの国でたびたび演奏されている。

「エニグマ」の楽譜は、ショット・ミュージック刊行の「Simply Driven」(ED 23222) に収められている。この曲集は<エディション・ショット・コンポーザー・シリーズ>の一冊で、多様なピアノの技巧や響きの世界に光を当てた5曲の技巧的なピースから成る。

本録音は「エニグマ」の初レコーディングであり、私にとって作曲家としての初の商業録音となる。

(文) メラニー・スパンズウィック

メラニー・スパンズウィック (1969年生まれ) プロフィール

英国のピアニストおよび文筆家、教師、作曲家。英国王立音楽大学にてPiano Performance Studiesの修士課程修了。教育活動では、試験官やコンクールの審査員として広く活躍、また国内外(特に極東)でマスタークラスやワークショップ、セミナーなどの指導を行う。ピアニストとしては世界中で演奏、放送され、

多くの音楽祭や主要なコンサートホールにおいてソリスト、室内楽奏者、伴奏者としてリサイタルを開いている。

ピアノに関する著作の執筆や編集においても高い評価を受けており、ピアニスト誌、ピアノ・プロフェッショナル誌（EPTA）、ミュージック・ティーチャー誌などに定期的に寄稿し、また3巻から成るピアノ教本「プレイ・イット・アゲイン：ピアノ」（ショット）は国際的な評判を得ている。

作曲家としてはプロ向けにも学生向けにも作品を書いており、その作品は英国をはじめ、日本、ドイツ、セルビア、イタリア、マレーシア、インドネシア、シンガポールで演奏、録音されている。＜エディション・ショット・シリーズ＞に取り上げられた数少ない女性作曲家の一人であり、また試験教材にも作品は採択されている。

www.melaniespanswick.com

翻訳:後藤菜穂子

根岸由起

東京生まれ。5歳から7年間ニューヨーク滞在。ピアノを志賀佳子氏に師事。10歳でジュリアード音楽院予備科に名誉奨学生として入学。故リチャード・フェーバー氏に師事。帰国後、桐朋女子高等学校音楽科を経て同大学音楽学部を卒業。阿部美果子、田崎悦子、故園田高弘の各氏に師事。98年、アムステルダム音楽院入学、終了後2001年、英国王立音楽大学へ入学、05年に修士課程、06年にアーティスト・ディプロマを取得してそれぞれ首席で卒業。ドミニク・メルレ、故イリーナ・ザリツカヤ、マレイ・ペライア氏らに師事。

93年、園田高弘賞ピアノ・コンクールで最年少奨励賞受賞。2000年、ジュネス・ミュージカル国際ピアノ・コンクール第2位受賞。02年、イヴァン・サットン室内楽賞受賞、王立音大ベートーヴェン・コンクール2位、03-04年チャペル・メダル入賞、

アマデウス・フォルテピアノ賞受賞。トッパンホール、アムステルダム・コンサートヘボウ、チューリッヒ・トーンハレ、ロンドン・シヨパン協会、サウスバンク・センター、スタインウェイ・ホールを始め日本、中国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、ルーマニア、オランダ、スイス、米国等500回以上の演奏会に出演。ニュー・ロンドン・シンフォニア、ワーキング交響楽団、イーリング交響楽団などのオーケストラとベートーヴェン、モーツァルト、シヨパン、グリーグ、ブラームス、ラフマニノフ、ラヴェル、サン・サーンス、プーランクの協奏曲を共演。

最近では英・サセックス国際ピアノコンクールの発起人の一人として関わり、以後第4回まで2010年より毎回審査員を務めた他、オランダ国際音楽祭（2007-2011年）、英・ブリテン国際ヴァイオリン・コンクール（2008年）では公式伴奏員として、英・オープン国際ピアノコンクール（2012年）では審査員として、英・ピアノ・ウィークでは2014年より毎年講師として招聘されている。2019年6月には、第2回ウィンブルドン国際ピアノコンクールの審査員として招聘されている。それ以後、各オンライン・コンクールの審査員として15回以上招聘される。2022年は、インドネシア国際ユース・オリムピックス・コンクール、フィンランドのシベリウス国際ピアノコンクールの審査員に招聘されている。

また2019年2月号、オクスフォード大学出版局の「古楽誌」より執筆した記事も掲載されている。CD、DVDもイギリスで発売。BBCラジオ等出演。2020年のコロナ禍中、配信演奏をいくつか行い、イタリア・メディア、英ITVニュースで取り上げられた。また、2020年6月から1ヶ月間知らざる女流作曲家の演奏クリップを毎日ソーシャル・メディアで取り上げたシリーズが、英「ピアニスト」誌で内田光子、アンジェラ・ヒューイット氏のウィグモア・ホールのリサイタルに並んでTOP5に選ばれた。

ブリュトナー・アーティスト。ロンドン在住。

公式HP: www.yuki-negishi.com