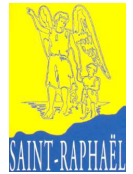

Médiathèque de Saint-Raphaël
Département Musique
Novembre 2009

DISCOGRAPHIE

Les musiques du Japon d'hier et d'aujourd'hui

Sélection de disques

Discographie réalisée à l'occasion de l'écoute musicale sur les Musiques du Japon proposée par la Médiathèque le 25 novembre 2009 consultable et téléchargeable sur le site de la Médiathèque :
<http://www.bm-saintraphael.fr>

Musiques du Japon d'hier et d'aujourd'hui

Musique traditionnelle et classique

❖ Instruments :

Hirokazu Sugiura, Gosaburo Kineya, Kaho Tosya, ... et al.

Splendeur des instruments japonais

Air Mail Music (Sunset France), 2002

3 disques dédiés à 3 instruments emblématiques du Japon : le shamisen (luth), la flûte en bambou shakuhachi et le koto (cithare).

035 ANT

○ **Shamisen (luth) :**

Le shamisen, luth à 3 cordes de forme carrée, dérivé du luth chinois sanxian.

○ **Biwa, (luth) :**

Junko Ueda

Satsuma-biwa

Arion, 2002

Apparu au 16ème siècle, le satsuma-biwa désigne à la fois un chant japonais et l'instrument qui l'accompagne, un luth piriforme issu de la famille des biwa, eux-mêmes dérivés du pipa chinois.

035 UED

○ **Flûte shakuhachi :**

C'est une flûte en bambou à encoche, d'environ 50 cm, percée de cinq trous de jeu, quatre frontaux et un dorsal.

Iwamoto, Yoshikazu.

L'Esprit du vent : Japon, flûte Shakuhachi

Buda records (Ades), ca 1995

035 IWA, 554 IWA

Un disque qui nous met en contact direct avec le sens sacré du bouddhisme zen, que la pièce musicale décrive un paysage de neige, dépeigne gaiement un nid de grues ou soit le reflet de l'un des plus profonds principes du bouddhisme, la «vacuité », ou la contingence de toutes choses.

Tadashi, Tajima.

Japan : master of Shakuhachi

Network (Harmonia mundi), 1999

035 TAD

Yokoyama, Katsuya.

Japon, l'art du shakuhachi

Ocora (Harmonia Mundi), 1997

035 YOK

○ **Koto (cithare) :**

Le koto est une cithare à 13 cordes tendues sur des chevalets mobiles. « Souvent célébré dans la littérature, il est parfois comparé à un dragon couché sur la plage conversant avec les vagues qu'évoquent les ondulations du bois et de la table. »

Etsuko Chida

Japon : chants courtois

Buda Records (Universal), ca 2009

Introduit dès le VIIème siècle à la cour, le koto fut plus tard adopté par les jeunes filles de la bourgeoisie. A la fin du XVIIème siècle apparaît le chant accompagnant cet instrument. Etsuko Chida chante et interprète au koto le répertoire classique depuis le 10ème siècle (« Le chant des pluviers ») jusqu'à l'ère Meiji (« Les grues sur le pin »).

035 CHI

Mori, Chieko. koto.

Katyou fuugetsu

Dunya Records (Felmay), 2006

Cette musicienne et compositrice japonaise installée en Italie transcende les frontières entre classique et contemporain, Orient et Occident. Sur son 2ème album, elle explore le répertoire pour koto du XVII et XVIIIème siècle, improvise et s'inspire de la musique occidentale (cf. la valse « Kimono dance »).

035 MOR

○ **Taiko ou Wadaïko (tambour) :**

Best of Kodo

Columbia (Sony), 1994

Tambour, musique de

0.91 KOD

Hideaki Kuribayashi, Katsuhiko Yoshizaki, Kayoko Nakagawa, ... et al.

Masters of zen

Playa Sound (Sunset France), 1995

Dialogues entre la flûte shakuhachi (flûte en bambou dont les sonorités évoquent le souffle du vent) et le koto (cithare) par des compositeurs et musiciens japonais actuels. La musique classique japonaise côtoie ici des influences modernes notamment celles du jazz et exprime l'harmonie de la nature, la poésie et les émotions.

035 ANT

Ensemble Kineya

Japon : Nagauta

Ocora (Harmonia Mundi), 2000

035 KIN

Tout le pouvoir d'évocation poétique du "nagauta" (musique d'accompagnement du théâtre « kabuki ») par l'un des meilleurs orchestres de chambre, comprenant voix, luths, flûte et tambours.

Miyagi, Michio, Yamato Ensemble

Japanese music by Michio Miyagi: tome 2

Arc Music (Dom), 2007

Flûte shakuhachi, koto et voix de soprano. Album consacré au compositeur Michio Miyagi (1894-1956)

035 MIY

Ensemble Sakura

Minyo du Japon : musique et chants populaires traditionnels

Frémeaux et Associés, 2008

L'Ensemble Sakura comprend 3 voix de femmes japonaises, le luth samishen, un koto, des percussions (dont le un taiko et le mokkin). Sakura reprend des chants folkloriques du style "Minyo" exprimant la joie, la danse, la fête et donnant du courage pour travailler.

035 SAK

Entre tradition et modernité

The Rough guide to the music of Japan

World Music Network, 2008

Un tour d'horizon de la musique japonaise d'aujourd'hui, du traditionnel gagaku à la pop en passant par le dub.

035 ANT

Kina, Shoukichi.

Peppermint tea house : Asia classics 2, The best of Shoukichi Kina

Luaka Bop (Virgin), 1994

Produit par David Byrne.

Né à Okinawa, Shoukichi Kina a fusionné la musique traditionnelle de son île (notamment l'utilisation du luth shamisen) avec le rock, le reggae, la pop et le jazz. Cette compilation produite par David Byrne réunit les tubes de cet artiste hors normes et engagé qui fut un véritable héros pour les jeunes japonais dans les années 80.

035 KIN

Okano, Hiroki.

1987 1990

Innovative communication (Da music), 1991

Compositeur de musique ambient, Hiroki Okano combine les instruments et chants traditionnels avec les synthétiseurs. Lui-même moine bouddhiste, il crée une musique spirituelle qui invite au voyage intérieur. 554 OKA

Okano, Hiroki.

Enn

Innovative communication (Da music), 1992

035 OKA

Trio Miyazaki

Saï-ko

Miyazaki, Mieko koto

Maurice, Bruno. acrdn.

Solans, Manuel. vl.

Daqui (Harmonia Mundi), 2008

« Imprégnée de la tradition japonaise, la musique de Mieko Miyazaki, guidée par le jeu délicat et tranchant du koto, s'illumine et se métamorphose à la rencontre de l'accordéon et du violon. L'esthétique du trio est unique, mêlant langage écrit et improvisation, racines orientales et inspiration contemporaine fantaisie, élégance et raffinement. »

035 MIY

Hirota, Joji

The gate

Realworld (Virgin), 1999

Originaire de l'île d'Hokkaido, Jijo Hirota est compositeur, percussionniste, flûtiste (shakuhachi) et chanteur. Signé sur le label de Peter Gabriel, Real World, « The gate » s'inspire de la nature, des saisons et des paysages de son île natale. Dans cet album un ensemble occidental d'instruments à cordes dialogue avec les instruments japonais (flûte shakuhachi, tambours taiko) et la voix d'Hirota reprenant des chants traditionnels de sa région.

035 HIR

Sakamoto, Ryuichi.

Beauty

Virgin Records Ltd : distrib. Virgin France, 1990 (DL)

Dans cet album le compositeur associe musique traditionnelle d'Okinawa, musique africaine (avec notamment la voix de Youssou N'Dour), musiques arabe et indienne. Il s'est entouré de nombreux collaborateurs : Robbie Robertson (anciennement du groupe The Band), Arto Lindsay, Brian Wilson (Beach Boys) et Robert Wyatt.

035 SAK

Sakamoto, Ryuichi.

Smoochy

Album multicolore aux accents de jazz, électro, pop, musique latine, classique et funk, chanté en anglais et japonais.

Milan (Bmg), 1996

035 SAK

Kitaro

The best of ten years (1976-1986)

Domo Records, 1997

Compositeur et musicien de musique "new age", Kitaro s'inspire de la nature, de la musique traditionnelle japonaise, de la musique classique et de la musique populaire. Les claviers et synthétiseurs sont au centre de son œuvre.

554 KIT

Kitaro

Thinking of you

New World music, 1999

554 KIT

Miyake, Jun

Stolen from strangers

Yellowbird-records / Enja (Harmonia Mundi), 2008

"Un voyage cosmopolite et délicat entre jazz, parfums du monde et musique électronique". Japonais globe-trotter, June Miyake exploite toutes les richesses de l'exil dans un splendide album aux allures de road movie. Avec ses vieux complices brésiliens Arto Lindsay et Vinicius Cantuaria, et une poignée d'invités de marque, il nous concocte une musique apaisante et lumineuse.

000 MIY

Miyake, Jun

Innocent bossa in the mirror

Tropical music (Bmg), 2002

Produit par Arto Lindsay. La bossa-nova moderne et inspirée d'un Japonais installé au Brésil.

049 MIY

Rock

Dir en Grey

Gauze

Musicast , 2006

Groupe de "visual kei" ou "visual rock", genre underground du rock japonais axé sur l'esthétique visuelle qui mélange volontiers le look gothique au kitch, les concerts devenant un véritable spectacle. Explosive, la musique de Dir en Grey fusionne aussi les genres passant du punk rock au metal et à la pop.

2 DIR

Guitar Wolf

Jet Generation

Matador (Naïve), 1999

Groupe de punk rock japonais influencé par les Ramones et les Cramps. Leur devise, jouer le plus vite et le plus fort possible, le tout accompagné de chants proches du hurlement.

2 GUI

Ars Nova, Teru's Symphonia, Motoi Sakuraba, ... et al.

Le meilleur du rock progressif japonais

Musea, 1998

Le rock progressif japonais connut son heure de gloire dans les années 80. Cette compilation du label Musea réunit les groupes phare du genre, réputés pour le raffinement de leurs compositions et leur virtuosité : Ars Nova, Teru's Symphonia, Motoi Sakuraba, ...

2 ANT

Musique électronique

Dj Krush

Zen

Columbia (Sony), 2001

Influencé par Miles Davis et James Brown, Dj Krush est un pionnier de la scène abstract hip-hop.

290 DJK

Yokota, Susumu

Mother

Lo Recordings (La Baleine), 2009

Susumu Yokota est un compositeur de musique électronique. Longtemps intéressé par la house, il explore aujourd'hui la musique ambient. L'album « Mother » place des voix féminines aériennes au cœur de sonorités délicates et inspirées par la musique classique.

290 YOK

DJ Kentaro

Enter

Ninja Tune (Pias), 2007

Virtuose des platines (il a remporté le championnat du monde DMC des Djs en 2002) DJ Kentaro, « scratche » avec allégresse en piochant dans le hip-hop, la drum n' bass, la reggae et le jazz.

290 DJK

Ishii, Ken

Sunriser

Vision Alternative (Pias), 2007

Ken Ishii est Dj, musicien et producteur de musique électronique. Il compose une musique avant tout inspirée par la techno de Detroit et le breakbeat (utilisation de rythmes binaires syncopés) tout en multipliant les expérimentations sonores.

290 ISH

Musique de films

❖ **Ryuichi Sakamoto**

Acteur, musicien et compositeur éclectique, Ryuichi Sakamoto transcende les frontières et les genres musicaux depuis toujours. Star du rock au Japon, il fut membre du Yellow Magic Orchestra, premier groupe de pop électronique japonais reconnu internationalement. Précurseur de la world music, il associe la musique symphonique occidentale, les sonorités traditionnelles japonaises et africaines, la musique électronique expérimentale, le jazz, la bossa-nova, le gamelan indonésien, ... Sakamoto a travaillé avec David Bowie, David Byrne, Youssou N'Dour, Caetano Veloso, et même Iggy Pop. Collaborateur privilégié de Bernardo Bertolucci (*Un thé au Sahara*, *le Dernier empereur*, *Little Buddha*), il est surtout connu en Occident pour ses musiques de films.

Sakamoto, Ryuichi, Oshima, Nagisa

Furyo : merry christmas, Mr Lawrence

Milan (Bmg), 1994 (enr. 1983)

Pour sa première musique de film dans lequel il joue également, Sakamoto à travaillé à partir de synthétiseurs et d'échantillonneurs. Sa musique exprime la nostalgie et la pureté, utilisant des leitmotifs afin de traduire les émotions humaines. Le morceau « Forbidden colours » est devenu un tube de la musique de film.

520 FUR

Sakamoto, Ryuichi, Byrne, David, Bertolucci, Bernardo

Le Dernier empereur

Virgin, 1987

B.O. composée par Sakamoto avec la collaboration de David Byrne et Cong Su : une musique lyrique dans laquelle se côtoient musique classique et musique traditionnelle chinoise avec l'empreinte minimaliste de David Byrne.

520 DER

❖ **Joe Hisaishi**

Joe Hisaishi (pseudo en clin d'œil à Quincy Jones) est un compositeur de musiques de films formé à la musique classique et influencé par Eric Satie. Il a travaillé sur des musiques pour dessins animés de la télévision japonaise puis a rencontré ses deux réalisateurs favoris Hayao Miyazaki et Takeshi Kitano pour qui il a composé de nombreuses bandes-originales, abordant tous les genres (policier, fantastique, sentimental, films d'animation). Sa musique toujours renouvelée privilégie les partitions symphoniques et le minimalisme.

Hisaishi, Joe, Kitano, Takeshi

Joe hisaishi meets kitano films

Milan (Universal), 2001

Compilation réunissant des extraits des bandes originales des films de Takeshi Kitano signées par Hisaishi : Kikujiro, Brother, At the scene at the sea, Sonatine, Kids return, Hana-Bi.

520 HIS

Hisaishi, Joe

Kitano, Takeshi. Réalisateur de film

A scene at the sea

Milan (Universal), 2003

Simple et mélodieuse cette bande-originale complète la narration avec élégance (les 2 protagonistes étant sourds et muets), portée par les synthétiseurs, le piano, le violoncelle et les voix féminines.

520 SCE

Hisaishi, Joe.

Princesse Mononoké

Miyazaki, Hayao.

Milan (Bmg), 1997

Hisaishi signe une bande-originale symphonique marquée par la force des cuivres, une musique grandiose et romanesque évoquant la lutte entre l'homme et la nature dans un Japon médiéval légendaire.

520 PRI

Hisaishi, Joe.

Le voyage de Chihiro

New Japan Philharmonic Orchestra

ULM (Universal), 2001

Une bande-originale inspirée par l'enfance et son imaginaire à travers le voyage initiatique de la jeune Chihiro. Hisaishi compose une musique classique dans laquelle prédomine la douceur du piano et où la tradition japonaise (tambours et flûtes) rythme les mouvements de personnages fantastiques qui évoluent dans un monde parallèle.

722 HIS

Hisaishi, Joe

Ponyo sur la falaise

Miyazaki, Hayao. Réalisateur de film. New Japan Philharmonic Orchestra

Colosseum (La Baleine), 2009

Pour Ponyo, le compositeur nippon s'est surpassé. Surfant sur les désirs wagnériens de Miyazaki qui, en dessinant son film, écoutait en boucle La Chevauchée des Walkyries, Hisaishi ne s'est pas contenté de pasticher ce morceau de bravoure. Du thème au piano délicat (Sosuke's Tears) à la démonstration pour corps d'orchestre (Deep Sea Ranch), de la marche martiale chinoise (Fleet March) aux profondeurs des chœurs océaniques (Granmanmale), cette BO aux allures de poème symphonique a décidément bien du charme.

520 PON

Hisaishi, Joe

Le petit poucet

Paradis, Vanessa

Dahan, Olivier

Studiocanal (Universal), 2001

Première collaboration d'Hisaishi avec un cinéaste occidental

520 PET

Kanno, Yoko

Stand alone complex O.S.T.3

Victor Entertainment, 2005

Bande originale de la série TV Manga, "Ghost in the shell" par Yoko Kanno une compositrice inspirée par la musique classique, le rock et les musiques électroniques. Elle créé des musiques de publicité, de jeux vidéo et de séries TV.

521 STA

Geinoh Yamashirogumi

Akira (ost)

Yamashiro, Shoji

Tropical Music (Import 3), 2000

Bande originale du film d'animation adapté du manga du même nom. Composée par le collectif musical Geinoh Yamashirogumi qui comprend une centaine de personnes venues d'horizons divers et qui fusionnent musique traditionnelle, notamment la musique japonaise et balinaise avec l'utilisation du gamelan et de la haute technologie. Une bande-originale surprenante et complexe portée par les percussions et les chœurs.

520 AKI

Williams, John

Memoirs of a Geisha

Marshall, Rob réalisateur de film.

Ma, Yo-Yo vl

Perlman, Itzhak. vl

Sony BMG Music, ca 2006

Le célèbre John Williams (Star Wars, Harry Potter, ...) n'est pas japonais mais il composé la musique du film « Mémoires d'une geisha », une partition classique occidentale intégrant des éléments de la musique traditionnelle japonaise (la flûte shakuhachi, le koto et le shamisen). A noter la participation du violoncelliste japonais Yo-Yo Ma.