

MUSIC TRIUMPHS OVER BUSINESS
ADMINISTRATION AND MARKETING
Maestro Yuki Miyagi fascinates Sofia music lovers

Dr. Peter Shopov, President of the Philharmonic
Society with the
Sofia Philharmonic, Sofia, Bulgaria

Market economy is very essential for democracy. But the paragon of the human spirit for many of us is undoubtedly the art of classical music. Conducting may become a boring, routine, unimaginative profession if one started it early in one's life without acquiring later abundant knowledge of the surrounding world of various sciences and human experiences. We have faced such cases in various concert halls around the world.

But there is still another pattern we have come across in the biographies of a big number of musicians. For example, the Finnish composer and conductor Jean Sibelius studied simultaneously Law and Music, "The Five" - "The Mighty Handful" - the group of the five Russian composers Balakirev, Borodin, Cui, Mussorgsky and Rimski - Korsakov in the 60-ies and the 70ies of the XIX th century were all scientists and music as life career came second, to mention but a few cases. A very modern variation of this pattern we come across in Maestro Yuki Miyagi's life and music career. He has graduated Economics with postgraduate studies in Business Administration and Marketing and only later devoted himself entirely to music, making his conductor's debut at 50. Thus, the urge for creativity, for artistic picturing of the world through music is very much more sincere in comparison with having become a musician under the pressure of the parents. Thus it is only logical that the specific knowledge of society and how it is run is easily incorporated in the field of music.

This mission dedicated to music after a solid education in Austria, after the creation by him of the well known "Prinz Garten Philharmonic Orchestra" in Tokio and guest conducting in many European cities brought the Maestro logically also to Sofia. In the concert with the Sofia Philharmonic on June 24 Mr. Miyagi appeared in a programme compiled with much taste for which every enlightened audience would be grateful: Two

works by Brahms: Akademische Festouvertüre and Symphony No. 2 and in the middle Mendelsohn's Violin Concerto. One can skip to notice how appropriate is the inclusion in the programme of the Academic Festival Overture by a person as the Maestro at the conductor's stand when that person has had such wide education. But why not concentrate on the subject as Brahms did it himself – he composed the piece in acknowledgment of an honorary Ph.D. degree conferred on him at the Breslau University in 1879. The Overture makes use of 4 German students songs of which especially popular is the fourth one – the hymn of all students around the world, sung in Latin – “Gaudeamus igitur” (Therefore let us rejoice). The conductor and the orchestra really rejoiced while playing the Overture and at the end of it we were turned back in our students' years (though not in Breslau or Heidelberg). The Festive work was a very good introduction to a festive evening one concert before the end of the concert season of the Sofia Philharmonic.

The emotional warming up of the audience was followed by Mendelsohn's Violin concerto. It was played by the Bulgarian artist Dilyana Slavova who had not been long ago a student herself. Her wide education and participation in various workshops made her a well prepared partner to Maestro Miyagi in the wonderful instrumental piece. The temperamental musician demonstrated full mastership of the instrument and the concerto and compliance with the artistic demands of the conductor. This led to the necessary synchrony between orchestra and soloist. She felt the music with each fiber of her body and the latter became continuation of the music or the music responded in her body. Miss Slavova impressed very much with her fine technique in the Cadenza. In the Andante movement she subdued her temperament and let the music flow in a tender and full river, succeeding to calm down after the speed of the First movement. The Third movement of the concerto was played by the violinist as if in one breath. Besides following the guidance of the conductor Miss Slavova demonstrated virtuosity. The orchestra enjoyed her playing and contributed much to satisfy the conductor and encourage the soloist to show her art to the full.

The presentation of the Overture and the Violin concerto brought much satisfaction and applause by the audience. Maestro

Miyagi conducted the first and the third works in the programme without the scores in front of him. With Brahms Symphony No. 2 we were taken to a new and different world. Now the conductor needed his baton. He could not make secret of the fact that he adores the symphonies of the composer. He put a finger in the hearths of the orchestra players and they responded generously to what he demanded from them. He had no problem in conveying his messages to them. The orchestra responded to every gesture and mimics of the conductor. The Maestro rejoiced and suffered with the texture of the music and all this seemed to hypnotize the audience. In this piece he felt really at home. All movements of the symphony offered the conductor different chances to present the full volume of his talent. Every detail in the score was followed with great discipline but it did not deprive the conductor from using his fantasy in lines that Mendelsohn would have expected him to do. Here again in all movements we observed strict dynamics which changed often the mood. The Maestro inspired the people in the orchestra to such a degree that played was not simply music but created was an artistic world of images which transcended from the stage to the audience in the concert hall. We should mention again that characteristic of the interpretation of all pieces in the programme was the conductor's sense for dynamics. He responded to all requirements in the score and derived from the orchestra strong fortissimos and tender pianissimos. Very remarkable for Mr. Miyagi's style of conducting is the plasticity of his physical behavior. He has artistic hands which model the musical piece into a sculpture.

Well, we should mention that the works in the programme of the concert were not unknown to the orchestra players. But we should be frank also that that evening they were played with special emotional dedication and generosity. The reason is very simple: the players obviously liked the conductor. We all know that this may or may not happen and that an orchestra may or may not play with devotion. Undoubtedly, on June 24 the orchestra excelled to their and to the audience's pleasure. And to the satisfaction of Maestro Miyagi. We can be sure about the latter because it was not probably difficult for him to decide to offer to the audience an encore – Brahms again – Hungarian Dance No. 1. Little was needed for the audience to be brought to

ecstasy. And we shall not be far from the truth that Maestro Yuki Miyagi climbed that night close to the height of personal triumph taking along with him the young Bulgarian violinist and the not so young Sofia Philharmonic!

We shall be very glad to have you again with us, Maestro Miyagi!

Music Triumphs Over Business Administration And Marketing

(指揮者、宮城氏は優れたビジネスマンとしての
経歴を経て、音楽家として成功した。)

マエストロ宮城はソフィアの音楽愛好家たちを魅了した。
ソフィア・フィルハーモニー(ブルガリア)、ソフィアフィル協会会長 Dr. Peter Shopov,

市場経済は民主社会において根幹をなす重要なものである。しかし、多くの人間にとって精神の拠り所となるのは、疑い無く芸術としてのクラシック音楽であろう。しかしながら、もし指揮者が幼少期に素晴らしい音楽に触れる機会を逸していたり、長じて人間として様々な経験やこの世界を取り巻く自然科学の豊富な知識を得る機会を持たなければ、彼の音楽解釈は凡庸で、いつもの手順通りに進むだけの創造性に欠けたものになるだろう。我々はこのようなケースを世界中のコンサートホールでどれだけ観てきたことか。

他方、多くの音楽家の演奏を辿る中で、これとは逆のパターンに幸運にも出くわす事がある。例えば、フィンランドの作曲家でもあり、指揮者の Jean Libelius は音楽家であると同時に法律家でもあった。“The Five” – “The Mighty Handful” – 5人のロシアの作曲家からなるグループ、Balakirev、Borodin、Cui、Mussorgskyそして Rimski – 19世紀60年代から70年代にかけて – Korsakov たちは全員科学者であった。音楽家として名を成したのは人生第2のキャリアとしてであった。いま名を挙げた音楽家以外、残念ながらこうしたケースはそうは多くない。

そして近年の賢著な変化と言えるこのパターンは、指揮者宮城氏の人生と音楽家としてのキャリアにまさにそのまま当てはまる。彼は大学で経済学を専攻し、大学院ではビジネス・アドミニストレーション(経営管理)とマーケティング(市場)を学んだ。彼が音楽の世界に人生を捧げ、指揮者としてデビューしたのは50才の時であった。このため、音楽を通して彼の世界観を芸術的に描いていくために必要な“創造性”への衝動は、真に誠実なものであった – 親のプレッシャーの下で音楽家になるというようなものではなく。それ故、社会性と明確な知識を備え合わせ、それを自在に駆使できる能力を有するという事は、つまり音楽の領域においても、その力を存分に発揮できる・・・と考えるのは理に叶っているのである。

オーストリアにおいてじっくり音楽を学んだ後、東京で彼自身が創立した有名な“プリンツヒェン・ガルテン・オーケストラ”での活躍、そして多くのヨーロッパの都市で客員指揮者として演奏をこなして来た。人生を音楽に捧げてきた、彼のミッション(使命)が必然的にここソフィアにこのマエストロをもたらしてきたのである。

6月24日のソフィア・フィルとのコンサートで、宮城氏は豊かな味わいで作品をまと

めあげ、その素晴らしい機会に浴したすべての観客たちは、彼の音楽に酔いしれた事であろう。ブラームスの2曲：Akademische Festouvertüre と Symphony No.2、メンデルスゾーンの Violin Concerto を聞きながら。このような幅広い見識を持つマエストロの指揮のもと、いかに観客が作品を深く味わいそれを楽しんだか・・・プログラムの Academic Festival Overture の演奏に集約できるが、それはひとまず置いておいて、主題をブラームスが為して来たことに注目してみようではないか。彼はこの作品を1879年、Breslau 大学で人文学博士号の学位を授与された、その証として作曲している。この序曲は、4人のドイツ人学生のための歌として作られた一とりわけ4番目のものが有名である。それは、世界中の学生のための賛美歌であり、ラテン語で歌われる “Gaudeamus igitur” (Therefore let us rejoice -それゆえに、我ら歓喜せよ) 指揮者とオーケストラは、この序曲の演奏中にまことに我々を “Rejoice” 歓喜させた。この曲の終盤、我々はあたかも学生時代に舞い戻ったかのようであった。(ブレスロウやハイデルベルグ大学ではなかったのは残念であるが) この “The Festive work—宴” の作品は素晴らしい祭の夜の序曲となった。ソフィア・フィルにとってはあと1つコンサートを残すだけのシーズンの終わりであった。

観客の気分を高揚させたのは、引き続いて演奏されたメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲である。バイオリンを弾いたのはブルガリアのアーティスト、Dilyana Slavova で、彼女自身まだ音楽学校を卒業して間も無い若手奏者であるがこの素晴らしい楽曲の中で彼女の幅広い学識と様々なワークショップに参加してきた経験がマエストロ宮城にとって十分に準備を整えた良きパートナーとなった。このほとばしる情熱を持つ奏者は、楽器を自在に操り圧倒的な演奏で指揮者の求める芸術によく従い迫った。それによってオーケストラとソリストの間に必要な同調性をも導き出したようだ。彼女は身体のひとつ、ひとつで音楽を感じとり、やがて流れるような音楽の連続性となり、音楽は彼女の身体の中で美しく共鳴した。Cadenza において、Miss Slavova はその素晴らしいテクニックでもっての聴衆に深い感銘を与えた。Andante の部分では彼女は感情をぐっと抑え、音の調べをあたかも優しく、たおやかに満ちる川の流れのままに放ち、速いテンポの第1楽章の後に、緩やかな静けさを印象付けるのに成功している。第3楽章では、バイオリニストがまるで、一呼吸のうちに演奏したかのようであった。さらに指揮者の導きによって、Miss Slavova はまさに絶妙な演奏をみせた。オーケストラは彼女の演奏を楽しみ、指揮者の期待に応えるべく十分に務め、ソリストを励まして、観衆に彼女の芸術を存分に見せたのである。

序曲とバイオリン協奏曲の名演奏に、大いに満足した観客たちから絶賛の拍手が起こった。マエストロ宮城は、プログラムの1番目と3番目の作品で、譜面台に楽譜を置くことなく指揮を行った。ブラームスの交響曲2番では、我々は今までにない、新しい世界へと連れ去られた。そして、彼に必要なのは指揮棒である。彼がいかにブラームスの交響曲を愛してやまないか・・・もはや明白な事実である。彼がオーケストラ奏者たちの

創造の源に指を置くと、彼らは指揮者の求めに、的確に惜しみなく応えるのである。彼の意図するものを伝えるのに、何の問題も無かった。オーケストラは彼の一挙手一投足によく応え、彼を模した。マエストロは音楽とそれに酔いしれる観衆の紡ぎ出すものに歓喜し、或いはそれを自ら背負ったはずである。この作品において、彼は本当に寛いでいた。交響曲のすべての楽章において、彼の才能がいかんなく発揮できるあらゆる機会があった。楽譜のすみずみにまで、しっかりと抑制が行き届きしかもそれは、メンデルズゾーンが指揮者に期待したであろうファンタジーを損なう事はなかった。

もう1度繰り返して言うが、全ての楽章で我々は、その雰囲気をもしばしば変える緻密なダイナミクスを目の当たりにした。マエストロはオーケストラの楽員を鼓舞し続け、単に音楽というより、創造の世界へ— コンサートホールの聴衆を前にしたステージを超越した芸術の世界の“イメージ-観念”のレベルまで引き上げたのである。敢えて繰り返して述べると、今回のすべての演奏プログラムで、彼の解釈の特質は、指揮者の持つダイナミクスなのである。彼は楽譜本来の要求するすべてのものに、オーケストラから強いフォルテから柔らかなピアノシモまで良く引き出している。宮城氏の特筆すべき指揮のスタイルは、身体の動きの柔軟性である。彼の芸術的な魔法の手は、音楽作品を彫像のように造り上げていくのである。

今回のコンサート・プログラムはオーケストラの奏者にとって馴染みのある作品である。しかし率直に言うなら、あの夜のコンサートは奏者にとって惜しみなく感情を捧げた特別の演奏だった。その理由はいたって簡単である：奏者たちは指揮者を明らかに好いていた。こうした事は起こりうるし、無かったりもする・・・またオーケストラも指揮者に深い愛情と忠誠心をもって演奏することもあれば、そうでない事もある。

疑い無く6月24日のオーケストラはいつもの彼ら自身よりも、聴衆の喜びよりも優っていた。それはマエストロ宮城氏の充足感よりも優っていたのではないか・・・。私たちはその点を確信する。何故なら彼にとって、聴衆のためのアンコール曲を決めるのは難しくなかったからだ - (もう1度ブラームス) - ハンガリアン舞曲1番が聴衆たちに歓喜をもたらすのに必要な1曲だったのだ。私たちの確信は真実からそうは外れていないだろう・・・それは、マエストロ宮城氏にとって、その夜は若きハンガリーのバイオリニストと彼女ほどにはもはや若くないソフィア・フィルのメンバーたちをたずさえて歓喜の階段の高みに上りつめたのである。