

TAN DUN
FIRE RITUAL
violin concertos

ELDBJØRG HEMSING
OSLO PHILHARMONIC

Meeting Tan Dun for the first time when I was given the opportunity to première his 'Love Concerto' was a great honour. That first occasion – when I was chosen at the age of 20 to represent Norway at the 2010 World Expo in Shanghai – opened up my musical horizons. I am very grateful and feel continuously privileged that our ongoing collaboration has allowed me a deep insight into Tan Dun's repertoire, simultaneously enriching my perspective and understanding of the cultural links between the East and West. Progressing on this journey together and exploring both the connections and divides between our two cultures have resulted in the creation of two new works, *Rhapsody and Fantasia* and *Fire Ritual*. This latter concerto, which we premièred in Oslo together in the Autumn of 2018, is subtitled 'A Musical Ritual for Victims of War' and calls for universal peace and friendship beyond all cultural-historic and social divides.

Eldbjørg Hemsing

TAN DUN (b.1957)

VIOLIN CONCERTO 'RHAPSODY AND FANTASIA' (rev. 2018) 32'50

I. ROCK THE VIOLIN IN RHAPSODY 12'28

- 1 Hip-Hop 6'37
- 2 Malinconia 3'59
- 3 Hip-Hop 1'51

II. A DREAM OUT OF PEKING OPERA 20'14

- 4 Dolce molto 11'06
- 5 Andante 3'00
- 6 Adagio – Allegro 6'07

VIOLIN CONCERTO 'FIRE RITUAL' 29'00

A music ritual for the Victims of War (2018)

- 7 Moderato 6'21
- 8 Andante 2'58
- 9 Moderato 7'52
- 10 Moderato 7'41
- 11 Moderato 4'06

TT: 62'37

ELDBJØRG HEMSING *violin*

OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA TERJE TØNNESSEN *leader*

TAN DUN *conductor*

© 2018 by G. Schirmer, Inc. (ASCAP) and Tan Dun (ASCAP). International copyright secured. All rights reserved.

The world-renowned artist and UNESCO Global Goodwill Ambassador **Tan Dun** has made an indelible mark on the world's music scene with a creative repertoire that spans the boundaries of classical music, multimedia performance, and Eastern and Western traditions. He is a recipient of today's most prestigious honours including the Grammy Award, Academy Award, Grawemeyer Award, Bach Prize of the city of Hamburg, Shostakovich Award, and most recently the Venice Biennale's Golden Lion Award for Lifetime Achievement, and his music has been played throughout the world by leading orchestras, opera houses, international festivals, and on radio and television.

As a conductor of innovative programmes around the world, Tan Dun has led the world's most esteemed orchestras, including the Royal Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Metropolitan Opera Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Orchestre National de France, Filarmonica della Scala, Münchner Philharmoniker and Melbourne Symphony Orchestra where he was recently named artistic ambassador. Tan Dun currently serves as honorary artistic director of the China National Symphony Orchestra. In 2016 he conducted the grand opening celebration of Disneyland Shanghai which was broadcast to a record-breaking audience worldwide.

Tan Dun's individual voice has been heard widely by international audiences. His first *Internet Symphony*, which was commissioned by Google/YouTube, has reached over 23 million people online. His multimedia work *The Map*, premièred by Yo-Yo Ma and the Boston Symphony Orchestra, has toured more than 30 countries worldwide. Its manuscript has been collected by the Carnegie Hall Composers Gallery. Other important premières include *Four Secret Roads of Marco Polo* for the Berlin Philharmonic and the piano concerto *The Fire* for Lang Lang and the New York Philharmonic. His percussion concerto *The Tears of Nature*, for soloist Martin Grubinger, received its first performance by the NDR Symphony Orchestra,

Nu Shu: The Secret Songs of Women Symphony for 13 microfilms, harp and orchestra was co-commissioned by the Philadelphia Orchestra, NHK Symphony Orchestra and the Royal Concertgebouw Orchestra, and his oratorio *Buddha Passion* was co-commissioned by the Dresden Festival, Melbourne Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic and New York Philharmonic.

<http://tandun.com>

Inventing new traditions

The recording of this music took place in Oslo, in September 2018, quite precisely 23 years after my first encounter with Tan Dun's music as a 20-year old student of composition. Tan Dun visited the Ultima Oslo Contemporary Music Festival in 1995, and made a strong impression. His music represented everything I liked about contemporary music: direct creative power, musical vitality, freedom and Utopian vision, but in a very different form than the one I was used to. It was liberating.

Tan Dun grew up in a remote village in Hunan, China, where the cultural atmosphere was very shamanistic, very ritualistic. This spiritual environment influenced his musical sensibility in a singular way and nurtured an ear for music that was very different from that of his Western contemporaries. As he entered his teenage years, he was selected to be conductor of a travelling Peking Opera troupe. During his time with the troupe, Tan Dun became immersed in the forms and gestures of the ancient and exacting art of Peking Opera.

The two movements in the violin concerto *Rhapsody and Fantasia* grew from an ancient Peking opera melody, but each in a very different way. Over the last 35 years Tan Dun has lived in New York, moving from Uptown to Downtown, from Greenwich Village to Chinatown, from Little Italy to Korean Town. The work was originally written for and first performed by violinist Cho-Liang Lin and a version

of it had its première with the Juilliard Orchestra in 2009. Since then, the work has evolved out of those New York memories, and from Tan Dun's student years until the present – a life always rooted in the past, but looking towards the future.

'Peking Opera and Shakespeare both say very similar things', Tan Dun says, 'but in very different times. Both speak of life as theatre and theatre as life. My *Rhapsody and Fantasia* address the same vision: life is theatre and opera is life'.

Over the last few years Tan Dun has enjoyed a close collaboration with the Norwegian violinist Eldbjørg Hemsing. Both have strong roots in the traditional music of their native countries and, with this starting point, a fruitful relationship developed. Their collaboration is both a meeting between traditions and, moreover, an investigation of ancient history and of the music that happens here and now.

Tan Dun's work, rooted in the traditions of his native country, conceptually resembles composers like Béla Bartók, one of Tan Dun's musical heroes, or Hemsing's fellow countryman Edvard Grieg, whose inspiration was folk music from all over Norway. Grieg collected the tune that inspired his famous Ballade, Op. 24, in Eldbjørg Hemsing's home valley of Valdres, from her great-great-great grandfather.

The violin concerto *Fire Ritual* – 'a music ritual for the Victims of War' – was written for and premièred by Hemsing. The musical narrative is divided into four parts: *Cruel Wars*, *Innocent People*, *Mantras of the Heavenly Birds* and *Eternity*. These four themes create a musical ceremony for the victims of war, for those who have suffered through human history, and a prayer for eternal peace.

The violin concertos on this disc reflect the memories Tan Dun has of his childhood, growing up barefoot in the countryside, and as a teenager bringing together the wild ritualistic and spiritual world with the discipline and philosophy of Peking Opera. Or in the composers own words: 'a reflection of those early memories of my youth, but through the lens of my current musical soundscape'.

© Lars Petter Hagen 2018

Fire Ritual is composed for two orchestras representing Mankind and Mother Nature. In *Fire Ritual* an ensemble of nine wind players is placed in the audience while the rest of the orchestra sits on stage, the two engaging in a series of questions and answers. The Shaman of this ritual is the conductor, simultaneously directing the on-stage and off-stage musicians. However, the bridge between the two orchestras is the Prophet, represented by the solo violinist who emerges from the audience at the beginning of the piece and slowly makes her way onstage.

Fire Ritual unfolds and extends from a single note D ('re' on the solfège scale). Re is a prefix used with the meaning 'again': REnew, REstart, RESurrect... As a ritual and ceremonial rite, the work is centred on the note 're', calling for the REturn of souls and the REbirth of all victims of war so that they may RELive another life, and love once more.

© *Tan Dun 2018*

A champion of Norway's rich musical tradition, **Eldbjørg Hemsing** has been a household name in her native country since childhood and made her solo début with the Bergen Philharmonic orchestra at the age of eleven. After winning various international competitions and prizes at the age of eighteen, she received an abundance of invitations to perform but decided instead to travel to Vienna for further intensive studies with Boris Kuschnir, during which time she fine-tuned her performance style and absorbed a wide-range of repertoire ranging from Bach, Beethoven and Bartók to Tan Dun. Throughout eight years of fruitful collaboration, Eldbjørg Hemsing has premièred five new compositions by Tan Dun and worked on numerous projects with him in both Asia and Europe.

2018 saw the release of Eldbjørg Hemsing's début recording on BIS, featuring violin concertos by Hjalmar Borgström and Dmitri Shostakovich. Reviewing the

disc, the *Süddeutsche Zeitung* wrote ‘the young violinist Eldbjørg Hemsing, with compellingly fresh articulation, has unearthed the three-movement violin concerto of Borgström and recorded it with the Vienna Symphony Orchestra under Olari Elts – not just a noble pioneering achievement, but one that is as attractive violinistically as it is musically.’ *The Strad* magazine commented: ‘It is a gorgeous, open-hearted piece, full of flowing lyricism, to which she brings warm and beautiful playing. Her phrasing is supple and nuanced, flecked with neat little touches of vibrato and variations of dynamic...’

Hemsing’s second recording on BIS contained Dvořák’s Violin Concerto and Suk’s *Fantasy* and *Love Song* with the Antwerp Symphony Orchestra and Alan Buribayev. She is also the subject of a documentary film directed by David Donnelly, focusing on women in classical music.

Eldbjørg Hemsing plays a 1754 G.B. Guadagnini violin on kind loan from the Dextra Musica Foundation. Her long-term artistic development is generously supported by Göhde Foundation.

www.eldbjorghemsing.com

The **Oslo Philharmonic Orchestra**, founded in 1919, is Norway’s national orchestra and performs 60–70 symphonic concerts annually in the Oslo Concert Hall. Under Mariss Jansons, chief conductor from 1979 until 2002, the orchestra rose to international fame, touring the major concert venues in Europe, North and South America and East Asia. Between 2007 and 2013, under the leadership of Jukka-Pekka Saraste, currently conductor laureate, the orchestra continued to perform at prestigious venues in major European cities. Vasily Petrenko was appointed new chief conductor in 2013, and has taken the orchestra to the BBC Proms and the Edinburgh International Festival (twice), and other major European venues, as well as to Japan (the Toshiba Grand Concerts), Hong Kong and Taipei.

As a recording orchestra, the Oslo Philharmonic made a name for itself already in the 1980s and now has an extensive and critically acclaimed discography. Its subscription series in Oslo boasts appearances by some of the finest musicians in the world, and the orchestra regularly commissions new works, by composers such as Steve Reich, Kaija Saariaho and Bent Sørensen in addition to a number of young Norwegian composers.

<https://ofo.no>

Mit einem Schaffen, das die Grenzen von klassischer Musik, Multimedia-Performance sowie östlicher und westlicher Traditionen überbrückt, hat sich der weltweit renommierte Künstler und UNESCO-Sonderbotschafter **Tan Dun** in der internationalen Musikszene fest etabliert. Er hat die renommiertesten Auszeichnungen der Gegenwart erhalten, darunter den Grammy Award, den Academy Award, den Grawemeyer Award, den Bach-Preis der Stadt Hamburg, den Shostakovich Award und zuletzt den Goldenen Löwen der Biennale Venedig für sein Lebenswerk; seine Musik wird weltweit von führenden Orchestern, Opernhäusern, internationalen Festivals aufgeführt und von Radio- und Fernsehsendern ausgestrahlt.

Als Dirigent innovativer Programme in der ganzen Welt hat Tan Dun die international angesehensten Orchester geleitet, darunter das Royal Concertgebouw Orchestra, das London Symphony Orchestra, das Philadelphia Orchestra, das Metropolitan Opera Orchestra, das Los Angeles Philharmonic, das Orchestre National de France, die Filarmonica della Scala, die Münchner Philharmoniker und das Melbourne Symphony Orchestra, das ihn unlängst zum Künstlerischen Botschafter ernannte. Tan Dun ist derzeit Künstlerischer Leiter ehrenhalber des China National Symphony Orchestra. Im Jahr 2016 dirigierte er die große Eröffnungsfeier des Disneyland Shanghai, die weltweit ausgestrahlt wurde und ein rekordbrechend großes Publikum erreichte.

Tan Duns individuelle Stimme findet die Aufmerksamkeit eines breiten internationalen Publikums. Seine erste *Internet-Symphonie*, von Google/YouTube in Auftrag gegeben, hat online über 23 Millionen Menschen erreicht. Sein Multimediawerk *The Map*, uraufgeführt von Yo-Yo Ma und dem Boston Symphony Orchestra, war in mehr als 30 Ländern der Welt zu erleben; das Manuskript wurde in den Bestand der Carnegie Hall Composers Gallery aufgenommen. Weitere wichtige Uraufführungen sind *Four Secret Roads of Marco Polo* für die Berliner Philharmoniker sowie

das Klavierkonzert *The Fire* für Lang Lang und die New Yorker Philharmoniker; sein Schlagzeugkonzert *The Tears of Nature* für den Solisten Martin Grubinger wurde vom NDR Sinfonieorchester uraufgeführt. *Nu Shu: The Secret Songs of Women Symphony* für 13 Mikrofilme, Harfe und Orchester wurde vom Philadelphia Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra und dem Royal Concertgebouw Orchestra gemeinsam in Auftrag gegeben; sein Oratorium *Buddha Passion* ist ein gemeinsames Auftragswerk der Dresdner Musikfestspiele, des Melbourne Symphony Orchestra, des Los Angeles Philharmonic und der New Yorker Philharmoniker.

<http://tandun.com>

Neue Traditionen erfinden

Die Musik dieses Albums wurde im September 2018 in Oslo aufgenommen, ziemlich genau 23 Jahre nach meiner ersten Begegnung mit Tan Duns Musik als 20-jähriger Kompositionsstudent. 1995 besuchte Tan Dun das Ultima Oslo Contemporary Music Festival und hinterließ einen starken Eindruck. Seine Musik repräsentierte alles, was ich an zeitgenössischer Musik schätzte: unmittelbare Schaffenskraft, musikalische Vitalität, Freiheit und eine utopische Vision – aber auf eine ganz andere Art als die, die ich gewohnt war. Es war befreiend.

Tan Dun wuchs in einem abgelegenen Dorf in Hunan, China, auf, wo die kulturelle Atmosphäre sehr schamanistisch und rituell war. Diese spirituelle Umgebung beeinflusste seine musikalische Sensibilität auf einzigartige Weise und begünstigte sein Faible für eine Musik, die sich sehr von der seiner westlichen Zeitgenossen unterschied. Als Jugendlicher wurde er Dirigent eines reisenden Pekingoper-Ensembles. Während seiner Zeit bei diesem Ensemble tauchte Tan Dun tief in die Formen- und Gestensprache der alten und hohen Kunst der Pekingoper ein.

Die beiden Sätze des Violinkonzerts *Rhapsody and Fantasia* erwuchsen auf je

eigene Weise auf einer alten Pekingoper-Melodie. In den letzten 35 Jahren lebte Tan Dun in New York und zog von Uptown nach Downtown, von Greenwich Village nach Chinatown, von Little Italy nach Korean Town. Das Werk wurde ursprünglich für den Geiger Cho-Liang Lin komponiert, der es auch uraufführte; eine andere Fassung kam 2009 mit dem Juilliard Orchestra zur Uraufführung. Seither hat sich das Werk aus diesen New Yorker Erinnerungen und von Tan Duns Studienjahren bis in die Gegenwart entwickelt – ein Leben, das in der Vergangenheit wurzelt, aber stets auf die Zukunft ausgerichtet ist.

„Die Pekingoper und Shakespeare sagen sehr ähnliche Dinge“, erklärt Tan Dun, „aber in sehr unterschiedlichen Zeiten. Beide handeln vom Leben als Theater und vom Theater als Leben. *Rhapsody and Fantasia* hat die gleiche Vision: Leben ist Theater und Oper ist Leben“.

In den letzten Jahren hat Tan Dun eng mit der norwegischen Violinistin Eldbjørg Hemsing zusammengearbeitet. Beide haben starke Wurzeln in der traditionellen Musik ihrer Heimatländer und auf dieser gemeinsamen Basis eine fruchtbare Beziehung entwickelt. Ihre Zusammenarbeit ist sowohl eine Begegnung von Traditionen als auch eine Auseinandersetzung mit Alter Geschichte und der Musik, die hier und heute stattfindet.

Tan Duns Schaffen, das in den Traditionen seiner Heimat verwurzelt ist, zeigt konzeptionelle Ähnlichkeiten mit dem von Komponisten wie Béla Bartók, einem der musikalischen Heroen von Tan Dun, oder Hemsings Landsmann Edvard Grieg, der sich von Volksmusik aus ganz Norwegen inspirieren ließ. Die Melodie, die die Anregung zu Griegs berühmter Ballade op. 24 gab, hat Grieg in Eldbjørg Hemsings Heimatland Valdres bei ihrem Urururgroßvater kennen gelernt.

Das Violinkonzert *Fire Ritual* – „ein musikalisches Ritual für die Opfer des Krieges“ – wurde für Hemsing komponiert und von ihr uraufgeführt. Die musikalische Erzählung gliedert sich in vier Teile: *Cruel Wars* (Grausame Kriege), *Inno-*

cent People (Unschuldige Menschen), *Mantras of the Heavenly Birds* (Mantras der himmlischen Vögel) und *Eternity* (Ewigkeit). Diese vier Themen begründen eine musikalische Zeremonie für die Opfer des Krieges, für die Leidtragenden der Geschichte, und ein Gebet für ewigen Frieden.

Die hier eingespielten Violinkonzerte spiegeln die Erinnerungen Tan Duns an seine Kindheit wider, als er barfuß auf dem Land aufwuchs, und daran, wie er als Jugendlicher die wilde rituelle und spirituelle Welt mit der Disziplin und Philosophie der Pekingoper verknüpfte. Sie sind, mit den Worten des Komponisten, „eine Reflexion dieser frühen Erinnerungen an meine Jugend, aber durch die Linse meiner aktuellen musikalischen Klanglandschaft“.

© *Lars Petter Hagen 2018*

Fire Ritual (Feuerritual) wurde für zwei Orchester komponiert, die die Menschheit und Mutter Natur verkörpern. Ein Ensemble von neun Bläsern ist im Publikum platziert, während sich der Rest des Orchesters auf der Bühne befindet; Fragen und Antworten gehen hin- und her. Der Schamane dieses Rituals ist der Dirigent, der sowohl die Musiker auf als auch jene vor der Bühne dirigiert. Die Brücke zwischen den beiden Orchestern jedoch ist der Prophet, verkörpert von der Soloeigerin, die zu Beginn des Stücks im Publikum erscheint und langsam auf die Bühne geht.

Fire Ritual geht von dem Einzelton D (dem „re“ der Solfeggio-Lehre) aus. Als Präfix bedeutet Re „wieder“, „erneut“ und begegnet im Englischen in Wörtern wie REnew, REstart, RESurrect ... (Erneuern, Neu beginnen, Wiederauferstehen). Als Ritual und Zeremonie kreist das Werk um den Ton „re“, erbittet die Wiederkehr („REturn“) der Seelen und die Wiedergeburt („REbirth“) aller Opfer des Krieges, auf dass sie ein neues Leben leben („RELive“) und erneut lieben können.

© *Tan Dun 2018*

Als Fürsprecherin der reichen Musiktradition Norwegens ist **Eldbjørg Hemsing** in ihrer Heimat seit ihrer Kindheit ein Begriff; im Alter von elf Jahren gab sie ihr Solo-Debüt mit dem Bergen Philharmonic Orchestra. Nachdem sie mit achtzehn Jahren mehrere internationale Wettbewerbe und Preise gewonnen hatte, erhielt sie eine Vielzahl von Konzerteinladungen, beschloss jedoch stattdessen, für weitere intensive Studien bei Boris Kuschnir nach Wien zu reisen, wo sie ihr Spiel verfeinerte und sich ein breites Repertoire von Bach, Beethoven und Bartók bis Tan Dun erarbeitete. Im Laufe einer achtjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit hat Eldbjørg Hemsing fünf neue Kompositionen von Tan Dun uraufgeführt und mit ihm zahlreiche Projekte in Asien und Europa realisiert.

2018 erschien Eldbjørg Hemsings BIS-Debüt mit Violinkonzerten von Hjalmar Borgström und Dmitri Schostakowitsch. In ihrer Rezension schrieb die *Süddeutsche Zeitung*: „Jetzt hat die junge, bezwingend frisch artikulierende Geigerin Eldbjørg Hemsing das dreisätzige Violinkonzert von Borgström ausgegraben und mit den Wiener Symphonikern unter Olari Elts eingespielt, nicht nur als noble Pionierin, sondern geigerisch wie musikalisch hinreißend.“ Und die englische Zeitschrift *The Strad* kommentierte: „Es ist ein großartiges, offenherziges Stück, voll strömender Lyrik, die sie mit ihrem warmen, wunderbaren Spiel unterstreicht. Ihre geschmeidige, nuancierte Phrasierung wird durch den wohl dosierten Einsatz von Vibrato und dynamischen Varianten akzentuiert ...“

Hemsings zweite Aufnahme für BIS enthielt Dvořáks Violinkonzert und Suks *Fantasie* und *Liebeslied* mit dem Antwerpener Symphonieorchester und Alan Buribayev. Darüber hinaus wurde sie in einem Dokumentarfilm von David Donnelly portraitiert, der sich mit Frauen in der klassischen Musik beschäftigt.

Eldbjørg Hemsing spielt eine Violine von G. B. Guadagnini aus dem Jahr 1754, die ihr freundlicherweise von der Dextra Musica Stiftung als Leihgabe zur Ver-

fügung gestellt wird. Ihre langfristige künstlerische Entwicklung wird von der Göhde Foundation großzügig unterstützt.

www.eldbjorghemsing.com

Das 1919 gegründete **Oslo Philharmonic Orchestra** ist das norwegische Nationalorchester und gibt jährlich 60 bis 70 symphonische Konzerte im Konzerthaus Oslo. Unter Mariss Jansons, Chefdirigent von 1979 bis 2002, erwarb sich das Orchester international einen hervorragenden Ruf; Konzertreisen führten es in die wichtigsten Konzertsäle Europas, Nord- und Südamerikas und Ostasiens. Auch unter seinem heutigen Ehrendirigenten Jukka-Pekka Saraste trat das Orchester in den Jahren 2007 bis 2013 in renommierten Konzertsälen bedeutender europäischer Städte auf. 2013 wurde Vasily Petrenko zum neuen Chefdirigenten ernannt, der das Orchester zu den BBC Proms, zum Edinburgh International Festival (zweimal) und anderen wichtigen europäischen Veranstaltungsorten sowie nach Japan (Toshiba Grand Concerts), Hongkong und Taipeh führte.

Mit seinen Einspielungen hat sich das Oslo Philharmonic Orchestra bereits in den 1980er Jahren einen vielgeachteten Namen gemacht; heute verfügt es über eine umfangreiche und von der Kritik gefeierte Diskographie. In seiner Konzertreihe in Oslo treten einige der hervorragendsten Musiker der Welt auf. Regelmäßig gibt das Orchester bei Komponisten wie Steve Reich, Kaija Saariaho und Bent Sørensen sowie einer Reihe junger norwegischer Komponisten neue Werke in Auftrag.

<https://ofono.no>

Tan Dun, un artiste de renommée mondiale et ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, a laissé une marque indélébile sur la scène musicale mondiale grâce à son répertoire créatif qui transcende les frontières de la musique classique, à ses performances multimédia et à ses traditions orientales et occidentales. Il a reçu quelques-unes des distinctions les plus prestigieuses dont un Grammy Award, un Academy Award, le Grawemeyer Award, le prix Bach de la ville de Hambourg, le prix Chostakovitch et, plus récemment, le Lion d'or pour la carrière de la Biennale de Venise. Sa musique a été jouée un peu partout à travers le monde par les plus grands orchestres, dans les maisons d'opéra les plus prestigieuses, dans le cadre de festivals internationaux ainsi qu'à la radio et à la télévision.

En tant que chef d'orchestre de programmes novateurs à travers le monde, Tan Dun a dirigé les orchestres les plus prestigieux comme l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre du Metropolitan Opera, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, l'Orchestre National de France, l'Orchestre philharmonique de la Scala de Milan, l'Orchestre philharmonique de Munich et l'Orchestre symphonique de Melbourne où il a été nommé ambassadeur artistique en 2018. En 2019, Tan Dun était directeur artistique honoraire de l'Orchestre symphonique national de Chine. En 2016, il a dirigé la grande célébration d'ouverture de Disneyland Shanghai qui a été diffusée à un auditoire record dans le monde entier.

La voix distincte de Tan Dun a été entendue par un public réparti sur les cinq continents. Sa première *Internet Symphony*, commandée par Google/YouTube, a touché plus de vingt-trois millions de personnes en ligne. Son œuvre multimédia, *The Map*, créée par Yo-Yo Ma et l'Orchestre symphonique de Boston a été exécutée dans plus de trente pays et son manuscrit a été remis à la Carnegie Hall Composers Gallery. Parmi les autres créations importantes, mentionnons *Four Secret Roads of Marco Polo* pour l'Orchestre philharmonique de Berlin et le concerto pour piano

The Fire pour Lang Lang et l'Orchestre philharmonique de New York. Son concerto pour percussions, *The Tears of Nature*, pour le soliste Martin Grubinger, a été créé par l'Orchestre symphonique de la NDR ; *Nu Shu : The Secret Songs of Women Symphony* pour 13 microfilms, harpe et orchestre a été commandé conjointement par l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre symphonique NHK et l'Orchestre royal du Concertgebouw et son oratorio *Buddha Passion*, par le Festival de Dresde, l'Orchestre symphonique de Melbourne, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et l'Orchestre philharmonique de New York.

<http://tandun.com>

Inventer de nouvelles traditions

Cet enregistrement a été réalisé à Oslo en septembre 2018, vingt-trois ans exactement après ma première rencontre avec la musique de Tan Dun à l'âge de vingt ans. Tan Dun a assisté au festival de musique contemporaine Ultima Oslo en 1995 et a laissé une forte impression. Sa musique représentait tout ce que j'aimais dans la musique contemporaine : la puissance créatrice directe, la vitalité musicale, la liberté et la vision utopique mais sous une forme très différente de celle à laquelle j'étais habitué. C'était libérateur.

Tan Dun a grandi dans un village isolé de la province du Hunan, en Chine, où l'ambiance culturelle était très chamanique, très rituelle. Cet environnement spirituel a influencé sa sensibilité musicale d'une manière singulière et a nourri une oreille musicale très différente de celle de ses contemporains occidentaux. Au début de son adolescence, il a été choisi pour diriger une troupe itinérante de l'Opéra de Pékin. Au cours de son séjour au sein de la troupe, Tan Dun s'est plongé dans les formes et les rituels de l'art ancien et exigeant de l'Opéra de Pékin.

Les deux mouvements du concerto pour violon *Rhapsody and Fantasia* se dé-

ploient à partir d'une ancienne mélodie de l'opéra de Pékin mais chacun d'une manière très différente. Au cours des trente-cinq dernières années, Tan Dun a vécu à New York, se déplaçant d'Uptown à Downtown, de Greenwich Village à Chinatown, de Little Italy à Korean Town. L'œuvre a été écrite et exécutée pour la première fois par le violoniste Cho-Liang Lin et une version a été créée en compagnie de l'Orchestre de Juilliard en 2009. Depuis lors, l'œuvre a évolué à partir de ces souvenirs new-yorkais et des années d'études de Tan Dun jusqu'à nos jours – une vie toujours enracinée dans le passé mais tournée vers l'avenir.

«L'Opéra de Pékin et Shakespeare ont dit des choses très semblables, dit Tan Dun, mais à des époques très différentes. Les deux parlent de la vie en tant que théâtre et du théâtre en tant que vie. Ma *Rhapsody and Fantasia* abordent la même vision : la vie est théâtre et l'opéra est vie».

Ces dernières années, Tan Dun a bénéficié d'une étroite collaboration avec la violoniste norvégienne Eldbjørg Hemsing. Tous deux sont fortement enracinés dans la musique traditionnelle de leur pays d'origine et, avec ce point de départ, une relation fructueuse s'est développée. Leur collaboration est à la fois une rencontre entre des traditions et une réflexion sur l'histoire ancienne et sur la musique qui se joue ici et maintenant.

L'œuvre de Tan Dun, enracinée dans les traditions de son pays natal, ressemble conceptuellement à celle de compositeurs comme Béla Bartók, l'un des héros musicaux de Tan Dun, ou du compatriote de Hemsing, Edvard Grieg dont l'inspiration lui venait de la musique populaire de toute la Norvège. Grieg a recueilli de son arrière-arrière-arrière-grand-père l'air qui a inspiré sa célèbre Ballade, opus 24, dans la vallée natale d'Eldbjørg Hemsing, à Valdres.

Le concerto pour violon *Fire Ritual* – «un rituel musical pour les victimes de la guerre» – a été composé pour Hemsing qui en a également assuré la création. Le récit musical est divisé en quatre parties : *Guerres cruelles, Peuples innocents,*

Mantras des oiseaux célestes et Éternité. Ces quatre thèmes créent une cérémonie musicale pour les victimes de la guerre, pour ceux qui en ont souffert tout au long de l'histoire humaine ainsi qu'une prière pour la paix éternelle.

Les concertos pour violon de ce disque reflètent les souvenirs que Tan Dun garde de son enfance alors qu'il grandissait pieds nus à la campagne et de son adolescence alors qu'il alliait le monde rituel et spirituel sauvage avec la discipline et la philosophie de l'Opéra de Pékin. Pour reprendre les mots du compositeur, ils constituent «un reflet de ces premiers souvenirs de ma jeunesse, mais à travers le prisme de mon paysage sonore musical actuel».

© *Lars Petter Hagen 2018*

Fire Ritual est composé pour deux orchestres qui représentent l'Humanité et Mère Nature. Dans *Fire Ritual*, un ensemble de neuf instrumentistes à vent est disséminé à travers le public tandis que le reste de l'orchestre est assis sur scène, les deux groupes instrumentaux se livrant à une série de questions et de réponses. Le chaman de ce rituel est le chef d'orchestre qui dirige simultanément les musiciens sur scène et dans la salle. Cependant, le pont entre les deux orchestres est le Prophète, représenté par la violoniste soliste qui émerge du public au début de la pièce et se fraye un chemin sur scène.

Fire Ritual se déploie et à partir d'une seule note, ré. «Re» est un préfixe qui exprime la répétition : RENouveau, REcommencer, REssusciter... En tant que rituel et cérémonial, le travail est centré sur la note ré, appelant au retour des âmes et à la RENaissance de toutes les victimes de la guerre afin qu'elles puissent REVivre une autre vie et aimer une fois encore.

© *Tan Dun 2018*

Digne représentante de la riche tradition musicale norvégienne, **Eldbjørg Hemsing** est un nom connu dans son pays natal depuis son enfance et a fait ses débuts de soliste avec l'Orchestre philharmonique de Bergen à l'âge de onze ans. Après avoir remporté de nombreux prix et concours internationaux à l'âge de dix-huit ans, elle reçoit de nombreuses invitations à se produire en concert mais choisit plutôt d'aller à Vienne pour y poursuivre des études intensives auprès de Boris Kuschnir au cours desquelles elle affinera son style et absorbera un large répertoire allant de Bach, Beethoven et Bartók à Tan Dun. Au cours de huit années de collaboration fructueuse, Eldbjørg Hemsing a assuré la création de cinq nouvelles œuvres de Tan Dun et travaillé avec lui sur de nombreux projets en Asie et en Europe.

Le premier enregistrement d'Eldbjørg Hemsing chez BIS est paru en 2018 et présente des concertos pour violon de Hjalmar Borgström et de Dmitri Chostakovitch. Le *Süddeutsche Zeitung* a écrit à propos de l'enregistrement : « La jeune violoniste Eldbjørg Hemsing, avec une articulation d'une fraîcheur convaincante, a exhumé le concerto pour violon en trois mouvements de Borgström et l'a enregistré avec l'Orchestre symphonique de Vienne avec Olari Elts ce qui n'est pas seulement un exploit pionnier noble mais constitue également une découverte attrayante sur le plan musical et violonistique ». De son côté, le magazine *The Strad* a dit à son sujet : « C'est une pièce magnifique, sincère, remplie de lyrisme à laquelle elle apporte un jeu chaleureux et superbe. Son phrasé est souple et nuancé, parsemé de petites touches de vibrato et de variations dynamiques... »

Le deuxième enregistrement de Hemsing chez BIS, avec l'Antwerp Symphony Orchestra et Alan Buribayev, comprenait le Concerto pour violon de Dvořák et la *Fantaisie* et *Liebeslied* de Josef Suk. Elle a fait également l'objet d'un documentaire réalisé par David Donnelly sur les femmes dans la musique classique.

Eldbjørg Hemsing joue sur un Guaragnini de 1754, un prêt de la Fondation

Dextra Musica. Son développement artistique à long terme est généreusement soutenu par la Fondation Göhde.

www.eldbjorghemsing.com

Fondé en 1919, l'**Orchestre philharmonique d'Oslo** est l'orchestre national de Norvège et donne chaque année entre soixante et soixante-dix concerts symphoniques dans la salle de l'Oslo Konserthus. Sous la direction de Mariss Jansons, directeur musical de 1979 à 2002, l'orchestre s'est acquis une renommée internationale et s'est produit dans les plus grandes salles de concert d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Asie orientale. Entre 2007 et 2013, sous la direction de Jukka-Pekka Saraste, actuellement chef lauréat, l'orchestre a continué à se produire dans des salles les plus prestigieuses d'Europe. Vasily Petrenko, nommé directeur musical en 2013, s'est produit avec l'orchestre dans le cadre des BBC Proms ainsi qu'à deux reprises dans le cadre du Festival international d'Édimbourg et dans d'autres grandes salles européennes, au Japon (dans le cadre des Grands Concerts Toshiba), à Hong Kong et à Taipei.

Au studio, l'Orchestre philharmonique d'Oslo s'est fait un nom dès les années 1980 et possède aujourd'hui une discographie importante et acclamée par la critique. Dans sa série d'abonnements à Oslo, l'orchestre se produit en compagnie des meilleurs musiciens du monde. De plus, il commande régulièrement de nouvelles œuvres à des compositeurs tels que Steve Reich, Kaija Saariaho et Bent Sørensen ainsi qu'à un certain nombre de jeunes compositeurs norvégiens.

<https://of.no>

PREVIOUS RELEASES FROM ELDBJØRG HEMING

Hjalmar Borgström: Violin Concerto in G major
Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in A minor
WIENER SYMPHONIKER *conducted by* OLARI ELTS
BIS-2366

„Supersonic Award – Eldbjørg Heming kann
geigerisch aus dem Vollen schöpfen.“ *Pizzicato*

«[Chostakovitch :] Version parfaitement maîtrisée, au niveau
des plus grandes réalisations discographiques...» *ResMusica*

Antonín Dvořák: Violin Concerto
Josef Suk: Fantasy in G minor for violin & orchestra
Love Song (arr. for violin & strings)
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
conducted by ALAN BURIBAYEV
BIS-2246

‘A splendid combination of purity and
sweeping, Heifetz-like intensity.’ *The Strad*

„Heming ist nicht nur eine feinsinnige und kluge Interpretin,
sie entlockt ihrer Guadagnini auch einen sehr persönlichen,
unverwechselbaren Geigenton.“ *Süddeutsche Zeitung*

These and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

Supported by the Göhde Foundation

INSTRUMENTARIUM:

Violin by G. B. Guadagnini, Milan 1754, kindly on loan from Dextra Musica Foundation

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: September 2018 at the Oslo Concert Hall, Norway
Producer: Ingo Petry (Take5 Music Production)
Sound engineer: Fabian Frank (Arcantus Musikproduktion)

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24 bit / 96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Ingo Petry

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover texts: © Lars Petter Hagen & Tan Dun 2018
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Cover photographs of Eldbjørg Hemsing and Tan Dun: © Xu Li
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-2406 © & © 2019, BIS Records AB, Sweden.

Front cover: Ruins of the Old Summer Palace – 'Gardens of Perfect Brightness', Beijing

BIS-2406