

琴 懷

CHEN SA Piano

懷

Memories Lost

TAIPEI CHINESE ORCHESTRA
CHUNG YIU-KWONG

FAZIL SAY (b. 1970)

SILENCE OF ANATOLIA (PIANO CONCERTO No. 3), Op. 11 (2001) 21'42
transcribed for piano and Chinese orchestra by Chen Mingchi (*Schott Music*)

1	I. Silence of Anatolia	8'16
2	II. Obstinacy	4'32
3	III. Cadenza	3'42
4	IV. Elegy	5'10

WORKS FOR PIANO SOLO:

HSIAO TYZEN (b. 1938)

5	FAREWELL ÉTUDE, Op. 55 (<i>Proud Wolf Studio</i>)	6'24
<i>Andante – Allegro – Allegro vivace – Andante cantabile – Allegro</i>		

YU JULIAN (b. 1957)

6	IMPROMPTU, Op. 9 (<i>Universal Edition</i>)	3'21
<i>Moderato</i>		

CHEN QIGANG (b. 1951)

7	INSTANTS D'UN OPÉRA DE PÉKIN (2004 version) (<i>Ed. Gérard Billaudot</i>)	11'19
I. Thème – II. Contre thème. <i>Lento, discreto</i>		

WANG XIAOHAN (b. 1980)

8	A SONG IN THE CHILDHOOD. <i>Adagio ma non troppo</i>	4'22
from 'A Lost Diary' (<i>Manuscript</i>)		

HSIAO TYZEN

- 9 **MEMORY.** *Andante cantabile* 2'53
No. 2 of 'Memories of Home', Op. 49 (*Proud Wolf Studio*)

WANG XILIN (b. 1937)

- CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA, Op. 56** 30'20
transcribed for piano and Chinese orchestra by Simon Kong Su Leong (*People's Music Publishing House, Beijing*)

- 10 I. *Allegro minaccioso* 8'40
11 II. *Passacaglia. Adagio* 9'13
12 III. *Allegretto* 12'19

TT: 81'55

CHEN SA *piano*

TAIPEI CHINESE ORCHESTRA (tracks 1–4, 10–12)

CHUNG YIU-KWONG *conductor* (tracks 1–4, 10–12)

Fazıl Say: Piano Concerto No. 3, *Silence of Anatolia*

Commissioned by Radio France, *Silence of Anatolia* is the third piano concerto written by the Turkish pianist/composer Fazıl Say. The piece was premièred in January 2002 by the composer himself with the conductor Eliahu Inbal and the Orchestre National de France.

Anatolia (or Asia Minor) is the landmass located between the Black Sea and the Mediterranean, which makes up the greater part of Asian Turkey. In his concerto *Silence of Anatolia* Fazıl Say brings his consistently distinctive style to bear: improvisational structures, irregular rhythms, a dance-like motion, dynamic and poetic themes and melodies, reminiscent of the folk music of Turkey and neighbouring countries. A sense of spaciousness is brought out to perfection by a distinctive use of the instruments; at one point a melody in the piano is played while the other hand presses down on the strings. All these elements give the whole work a sense of exotic elegance. In the version for piano and Chinese orchestra, the arranger Chen Mingchi has endeavoured to retain Fazıl Say's precise style of orchestration, especially in order to preserve the serene character that pervades much of the work.

Hsiao Tyzen: *Farewell Étude*, Op. 55

Hsiao Tyzen's *Farewell Étude* is replete with emotionally charged recollections. The music transports us to a misty forest, with bell-ringing from a distant temple in the mountains. A young disciple appears, about to devote himself to monastic life. Days become months and months become years, and when he finally leaves the monastery he realizes with amazement that half a lifetime has already passed. The bells are still ringing, but everything else has changed. Unable to stop himself from looking back and reflecting, the monk realizes the pointlessness of everything. Himself an excellent pianist, Hsiao has here composed an étude which displays his deep understanding of the instrument.

Yu Julian: Impromptu, Op. 9

This Impromptu, written in 1982, is so named because the inspiration really did come from improvisation. One day Yu Julian was extemporising at the piano when a colleague knocked on the door, asking what piece he was playing, and wanted to borrow the score. Of course there was no score, but a tape recorder had been running so there was a recording. This incident inspired the composer to commit the work to paper.

To transcribe the recording into notation was a daunting task, requiring the composer to find the logic within the piece before writing it out. Strictly speaking, the piece was therefore no longer an impromptu, although the music remains true to the original.

In 1982 the Impromptu was published in the journal *Yinyue Chuangzuo* (*Music Creation*). It owes its strong Chinese flavour to its texture and rhythmic patterns.

Chen Qigang: *Instants d'un opéra de Pékin* (*Moments of a Beijing Opera*)

The composer relates: 'As a former clarinettist, I had never got the impulse to write for piano solo, but when I was honoured with a commission from the Olivier Messiaen International Piano Competition, I decided to venture it. At the same time I wanted to experiment with mixing elements which have nothing in common.

'The theme and counter-theme of the piece come from two well-known instrumental fragments of Beijing Opera which are often used for scenes in which the actors mime without singing.

'Two musical worlds are joined in the following ways:

- A monophonic traditional element is married to harmonies and counterpoint
- Repetitive traditional melody is gradually combined with 'theme and variations' form
- Parallel melodic lines without any changes of mode are contrasted with "Messiaenesque" modulations.

If I were to make a suggestion regarding the interpretation, it would be to consider the piece as an orchestral one rather than a piece for piano.’

Wang Xiaohan: *A song in the childhood from A Lost Diary*

A Lost Diary consists of three movements. With distinctive Chinese tunes and folk music, it depicts joyful fragments of the composer’s childhood memories in Beijing. The piece was awarded a silver medal in the 2007 China Piano Composition Competition.

Hsiao Tyzen: No. 2, *Memory*, from the Suite *Memories of Home*, Op. 49

Born in Kaohsiung, Taiwan, Hsiao Tyzen writes music heavily influenced by a deep sense of nostalgia. His sensitivity, combined with an insight into piano technique which brings Chopin to mind, has resulted in pieces of an exquisite beauty. The suite *Memories of Home* consists of six movements: *Prelude*, *Memory*, *Playground*, *Ancient Taiwanese Melody*, *Elegy* and *Frolic*.

Memory began as a vocal composition entitled *The Vagabond*, and was later adapted for the piano owing to its great popularity. Expressing a deep yearning for friends and family back home, the piece communicates emotions that are both delicate and profound.

Wang Xilin: Concerto for Piano and Orchestra, Op. 56

This work was commissioned by Jurriaan Cooman, director of the Swiss Arts Festival ‘CultureScapes’, and premièred in November 2010, performed by the piano soloist Chen Sa and conductor Francesc Prat with the Basel Sinfonietta. The transcription for piano and Chinese orchestra recorded here was made by Simon Kong Su Leong.

It was Wang Xilin’s deep resentment of the Cultural Revolution that motivated him to compose his concerto as a counterbalance to the *Yellow River* Piano Con-

certo, a work which has become a symbol of the revolution. Fulfilling this ambition after 34 years, he dedicated the work to his teacher Lu Hongun (conductor of the Shanghai Symphony Orchestra), who was killed during the Cultural Revolution, wishing also to honour all the gifted artists who suffered the same fate.

The atmosphere of conflict between the solo part and the orchestra symbolizes the relationship between the violent, autocratic rulers and the tragically oppressed people. Wang says: 'I realized that true confrontation actually happens in prison, and not on the battlefield.' To depict the tense atmosphere, the composer uses percussion rhythms and other elements from several different regional traditions of Chinese opera, as well as the 'rocking beat (*yaoban*) and iridescent timbres' of Beijing Opera, combining them with Western orchestration and composition techniques.

The first movement is an antagonistic *Allegro*, throughout which Wang uses the 'rocking beat' pattern usually employed in the 'Fast-paced-accompaniment-against-slow-espressivo-singing' section of Beijing Opera and regional opera forms. This unifies the entire movement in a single long symphonic breath.

The second movement is a slow passacaglia. Above the bass ostinato rhythm, the recitative-like solo part represents the internal monologue of an individual. The music springs from the free narrative style of Qingqiang, Puzhou, and Shanxi clapper opera, and also conveys the pathos of Mongolian 'long song'.

The lively *Allegretto* third movement depicts life with a freshness of a trickling spring. Throughout a 60-bar long clarinet solo (here performed on a *sheng*) with a bright, crystalline piano accompaniment, elements from various regional opera traditions blend and are recast symphonically. In the second part of the movement, as a tense atmosphere is created by the continuous, toccata-like solo part, the orchestra grows to a climax through an eight-part free-tonal fugue. A sudden, quiet epilogue follows, much like the calm after a storm. Muted strings form a background as a theme emerges in the piano, symbolizing how the spring of life continues to

flow, unquenched by hardship and bitterness. The muted strings continue playing as the concerto gradually fades to an end.

* * * * *

Born in Chongqing, China, **Chen Sa** has been delighting audiences worldwide since 1996 when, at the age of 16, she appeared live on BBC Television in the final of the prestigious Leeds International Piano Competition. She was subsequently offered a scholarship at the Guildhall School of Music and Drama, London, where she studied with Joan Havill and earned a master's degree in performance, continuing her studies under Arie Vardi at the Hochschule für Musik und Theater Hannover.

As a soloist, Chen Sa has collaborated with eminent conductors such as Sir Simon Rattle, Edo de Waart and Semyon Bychkov, performing with major international orchestras including the London and Warsaw Philharmonic Orchestras, WDR Symphony Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Los Angeles Philharmonic, the Orchestre National du Capitole de Toulouse and the Singapore Symphony Orchestra among many others.

Chen Sa appears in prestigious venues including Carnegie Hall in New York, London's Royal Festival Hall and Wigmore Hall, the Zurich Tonhalle and Sydney Opera House, as well as at the Louvre in Paris. She is regularly invited to major festivals such as the International Chopin Festival in Poland and the Lockenhaus Music Festival in Austria, and was selected for the prestigious 2002 Tokyo series 'The 100 Great Pianists of the Twentieth Century'. Chen Sa has won prizes at several competitions at an early age including the inaugural China International Piano Competition in 1994, the 14th International Chopin Piano Competition and the 12th Van Cliburn International Piano Competition.

Founded as the first professional Chinese orchestra in Taiwan in 1979, the **Taipei Chinese Orchestra** (TCO) has established a reputation for great versatility and artistic excellence. The orchestra annually touches the lives of close to 100,000 music lovers. Besides giving over 50 regular concerts every year, the TCO also shoulders the responsibility of art education, presenting numerous school concerts as well as an extensive series of community concerts entitled Bringing Arts to the Alleys. The TCO also plays the role of cultural ambassador for Taipei City and has performed in more than twenty countries in Asia, Europe and the Americas. In 2011 the TCO made a US tour, as the first non-Western orchestra to be represented by the renowned management company Opus 3 Artists.

Since the eminent composer Chung Yiu-Kwong's appointment as general director in 2007, the Taipei Chinese Orchestra has experienced an era of unprecedented artistic growth. Its innovative programming has served to broaden the definition of traditional Chinese music, with a roster of international guest artists that includes traditional Chinese music masters such as Huifen Min, Pak-yung Siu and Guotong Wang, in addition to world-renowned artists including Mischa Maisky, Julian Lloyd Webber, Anssi Karttunen and the Kronos Quartet. The TCO has attracted international recognition for its live performances on tours as well as for its recordings. Capable of 'producing a rich multihued soundscape, a vibrant rhythmic drive, and spectacular ensemble virtuosity' is how the orchestra was described in an *American Record Guide* review of the disc *Harmonious Breath* [BIS-1790] with Claude Delangle as saxophone soloist. The present disc is the fifth in a series released on BIS, also including *Whirling Dance* [BIS-1759 SACD] with the flautist Sharon Bezaly, *Trombone Fantasy* [BIS-1888] with Christian Lindberg and *Ecstatic Drumbeat* [BIS-1599 SACD] with the percussionist Evelyn Glennie.

Chung Yiu-Kwong is one of Taiwan's best-known and most frequently performed composers. His music, distinguished by its expressive range and its profound background of Chinese philosophy, has won over large and enthusiastic audiences all across the globe. A highly versatile composer, he has written works ranging from large-scale orchestral works and Chinese operas and musicals to the most intimate of pieces, composed in a New Age style. Internationally renowned artists for whom he has composed works include Yo-Yo Ma, Cho-Liang Lin, Christian Lindberg, Sharon Bezaly, Mischa Maisky and the Kronos Quartet. In 2000, *The Eternal City* won first prize in the 21st Century International Composition Competition held by the Hong Kong Chinese Orchestra. Recent works include *Kinetics*, commissioned by the National Taiwan Symphony Orchestra for the 2012 centenary celebrations of the Republic of China, *Hakka Overture* for Chinese orchestra, *Totem Pole* for wind ensemble and *Farewell My Concubine* for *jinghu*, cello and Chinese orchestra, premièred by Kemei Jiang and Anssi Karttunen, *Along the River During the Qingming Festival*, a trumpet concerto *Viva Taipei*, and *Girl from Kroran*, a concerto for *yangqin* written for Taipei Chinese Orchestra's 2013–14 season.

Chung Yiu-Kwong was born in Hong Kong in 1956 and received percussion and composition training at the Philadelphia College of Performing Arts and City University of New York. He earned his D.M.A. degree in percussion performance in 1991 and Ph.D. degree in composition in 1995. He was appointed general director of the Taipei Chinese Orchestra in March 2007.

法佐・塞依(1970) 移植／陳明志

第3號鋼琴協奏曲《安那托利亞的寧靜》

給鋼琴與國樂團，作品編號11（德國 SCHOTT MUSIC, Mainz 授權版本） 21'42

❶ I. 安那托利亞的寧靜	8'16
❷ II. 頑抗	4'32
❸ III. 華彩樂段	3'42
❹ IV. 悲歌	5'10

蕭泰然(1938)

❺ 《告別練習曲》作品第55號（驕傲的狼工作室）	6'24
行板 - 快板 - 活潑的快板 - 如歌的行板 - 快板	

于京君(1957)

❻ 《即興曲》作品編號9，(1982/86)（環球出版社）	3'21
中板	

陳其鋼(1951)

❼ 《京劇瞬間》(2004)（Gérard Billaudot Editeur S. A. 授權版本）	11'19
I:主題；II:對比主題。慢板，慎重的	

王笑寒(1980)

- 8 <小白菜> 選自《遺失的日記》 (手稿) 4'22
不太過分的慢板

蕭泰然(1938)

- 9 <回憶> 選自《家園的回憶》
組曲第二樂章，作品第49號 (驕傲的狼工作室) 2'53
如歌的行板

王西麟(1937) 移植／江賜良

- 鋼琴協奏曲 (北京人民音樂出版社) 30'20
10 I. 威脅的快板 8'40
11 II. 帕薩卡利亞舞曲。慢板 9'13
12 III. 華彩樂段 12'19

TT: 81'58

陳薩／鋼琴家
臺北市立國樂團
鍾耀光／指揮

法佐·塞依 - 第3號鋼琴協奏曲《安那托利亞的寧靜》

《安那托利亞的寧靜》是被稱為「作曲的鋼琴家」(composer pianist) 的土耳其鋼琴鬼才法佐·塞依受法國電台委約創作的第三號鋼琴協奏曲。2002年1月由法佐·塞依本人聯同指揮家依寶爾與法國國家管弦樂團世界首演。

樂曲所描述的「安那托利亞」(又名「小亞細亞」或「西亞美尼亞」)位於黑海和地中海之間的一個半島，乃土耳其在亞洲部分的領域。全曲貫徹了法佐·塞依一貫的獨特曲風：近似即興的形式、變量的節奏、舞蹈般的律動與充滿活力和詩意的主題旋律，令人聯想起土耳其及其鄰國的民間音樂。富有特色的配器手法完美地營造出深遠廣闊的效果，例如鋼琴獨奏一度以一手壓琴弦一手彈奏旋律，更使全曲瀰漫著一種充滿異國情調和高雅的藝術感官。至於國樂團的協奏版本，亦盡量保留法佐·塞依簡約的配器方式，以突顯一些寧謐中見真性的段落。

蕭泰然 - 《告別練習曲》

蕭泰然這首練習曲有個副標題「告別」，是帶著感傷的回顧吧！音樂將人們帶入一片籠照著晨霧的樹林裡，深山遠處傳來寺廟的鐘聲，一位年輕的修道者慢慢走過去，決定在寺院研修一切工夫，日復一日，年復一年，終於修成踏出寺院，不覺已是半百人生，驚嘆時光之易逝。這時，鐘聲依舊，但景物不再，於是不禁回首一顧，萬事皆空。

蕭泰然能寫出這樣一首深入了解鋼琴特性的練習曲，乃是因為他本身是一位優秀的鋼琴家。這首融會貫通東西文化的結晶，相信將會是令愛樂者與鋼琴家的珍惜，並長遠流傳。

于京君 - 《即興曲》

《即興曲》作於1982年，是一首名符其實的即興曲，創作靈感來自作者的一次即興彈奏：當時我的彈奏被一陣敲門聲所打斷，敲門者是隔壁的同學，他問這是首

什麼曲子？他這樣問我也提起了我把此曲寫出來的興趣，經過幾年時間的努力才寫成此曲，發表在1982年的《音樂創作》雜誌上。曲子具有中國特色，但並不是依靠旋律，而是靠音響和織體來體現的。

陳其鋼 - 《京劇瞬間》

此曲應國際梅西安鋼琴比賽之委託，創作於2000年4月，修改於2004年。京劇旋律元素在傳統作曲寫作的發展手法中被切碎、溶解並重新結構，特別是與梅西安常用的一些和聲色彩嫁接。

京劇特有的旋法貌似簡單，但對鋼琴演奏者來說卻是相當困難的，加之《京劇瞬間》對音色、觸鍵、速度、幅度及音樂感的要求，使得這首樂曲在具有鮮明的「戲」味的同時，又給演奏帶來很大的挑戰。

王笑寒 - 〈小白菜〉（選自《遺失的日記》）

《遺失的日記》由三個樂章所組成，具獨特地域特徵的京腔和民歌音調，栩栩如生地描繪出作曲者兒時北京生活的零散、片段但卻是美好的回憶。此曲曾榮獲2007年中國鋼琴作品作曲大賽銀獎。

蕭泰然 - 〈回憶〉（選自《家園的回憶》第二樂章）

作者出生於臺灣高雄。他的多愁善感，加上對鋼琴技巧的透徹了解，讓人聯想到蕭邦，過去曾創作出很多優美的作品。全曲分為六曲：〈前奏〉、〈回憶〉、〈遊樂場〉、〈臺灣清明古調〉、〈悲歌〉、〈狂歡〉。

<回憶>是一首極致優美的鋼琴曲，原為聲樂曲《出外人》。由於廣受樂迷喜愛之故，而改寫為鋼琴曲。敘述了異鄉遊子思鄉思親之情，至為細膩深刻。

王西麟 - 鋼琴協奏曲

此曲是作者應瑞士2010年藝術節「文化風景線」總監Jurriaan Cooman 先生委約創作的，由陳薩擔任鋼琴獨奏，Francesc Prat指揮巴塞爾小交響樂團首演於2010年11月。本專輯是由作曲家江賜良把交響樂移植為國樂團伴奏版本。

作者對於文革深為痛恨，一直希望可以創作出一首與文革文化的代表《黃河》鋼琴協奏曲相抗衡的作品，這首鋼琴協奏曲終於實現了他心中多年的願望。作者深深有感於他的鋼琴老師陸洪恩（文革時任上海交響樂團指揮）在文革期間被殺害的悲慘事蹟，而將這首作品題獻給這位授業恩師，這不僅是陸洪恩一人的悲慘遭遇，也代表了在文革中受迫害死去的許多優秀的藝術家。

樂曲中鋼琴獨奏和樂隊間的對立衝突氣氛，正象徵了凶暴的專制統治者和悲慘而又正直高大的被統治、被壓迫者兩種命運的對立和抗衡，作者說：「我意識到這樣的兩種命運的對抗不是在戰場上而是在監獄裡。」為了描繪出緊張的氣氛，作者運用了許多中國地方傳統戲中的打擊樂的節奏和其它元素，並把京劇的「搖板節奏和多彩音色」運用到西方藝術音樂的配器法和作曲技法中。

樂曲共分三個樂章：

第一樂章是矛盾衝突的快板。樂隊和鋼琴獨奏正好象徵兩種命運的尖銳對立和對抗；作者運用了中國地方戲和京劇的「緊打慢唱」的搖板節奏貫穿在全樂章，構成了交響性的長呼吸，也統一了整個第一樂章。

第二樂章是慢板帕薩卡利亞舞曲。在固定低音的節奏上，鋼琴的獨奏是宣敘調式的個人內心獨白；這種音樂思維來自於秦腔、蒲劇和山西梆子裡散板的自由述說，也來自蒙古音樂中自由吟唱且含有悲愴氣氛的「長調」。

第三樂章是清新、明朗的小快板，象徵著生命之水如涓涓清泉。在鋼琴晶瑩明亮的背景下，長達60小節的單簧管（移植為笙）獨奏的音樂，是揉合地方戲音樂的語言加以交響樂式的再造。接著有樂隊和鋼琴的兩條音樂線條相互推動逐漸高漲，充滿動力，緊張而激越。音樂的後半部，在獨奏鋼琴的托卡塔音型的緊張持續下，樂隊部分經過8個聲部的自由調性賦格走向高潮。風暴過去的尾聲突然安靜下來，在加弱音器的弦樂背景上鋼琴出現獨奏主題，經過無數艱難和辛酸的生命之泉是黑暗不能摧毀的。音樂的尾聲用了加弱音器的弦樂群，輕輕地結束全曲。

鋼琴家／陳薩

「發自靈魂深處的演奏」，「同輩中最耀眼之一」的陳薩正以她的聲音征服著世界。她曾受邀與謝苗・畢契科夫、艾度・迪華特、西蒙・拉特爾爵士，鄭明勳、洛杉磯愛樂、以色列愛樂、倫敦愛樂、法國廣播交響樂團等音樂家們合作，持續的合約也將她帶到了各大音樂中心：紐約卡內基音樂廳、洛杉磯好萊塢碗型劇院；倫敦的皇家節日大廳；柏林愛樂大廳等。曾有德國的元老樂評人稱她的演奏「不時能感受到地下火山般的熱情」。她被列入在東京的「二十世紀百位偉大的鋼琴家」系列，並在蕭邦誕辰200年時受獲波蘭政府頒發的蕭邦藝術護照。

最近，陳薩與比利時國家交響樂團和法國廣播愛樂交響樂團在多個國家巡演；也和小提琴大師吉東・克萊默以及大提琴大師娜塔莉雅・古特曼在歐洲重要音樂節上演出。2014/15年的重要音樂會包括在倫敦皇家節日大廳的亮相，與柏林交響樂團在柏林愛樂音樂廳的演出；德國20場獨奏會的巡演，與三藩市交響樂團的合作，以及在捷克的“布拉格之春”音樂節的出演等。

首張唱片於2003年在日本JVC發行；2005年秋天由法國蒙蒂公司發行第二張專輯。由荷蘭的五音公司出版的三張唱片《蕭邦鋼琴協奏曲》，《俄羅斯獨奏作品集》《格里格和拉赫瑪尼諾夫第二鋼琴協奏曲》在2008-2011年間全球發行。倫敦古典FM授予陳薩《蕭邦鋼琴協奏曲》最佳唱片獎，穆索爾斯基《圖畫展覽會》則被《國際鋼琴雜誌》推薦為收藏版。

臺北市立國樂團

以多元化的演奏技巧與藝術成就而享有盛名的臺北市立國樂團，成立於1979年，是臺灣第一個專業國樂團。

臺北市立國樂團每年平均服務近10萬名愛樂者，辦理超過50場各種型態的音樂會。臺北市立國樂團同時肩負教育推廣的責任，每年舉辦多場校園音樂會與「文化就在巷子裡」社區音樂會。

臺北市立國樂團作為臺北市文化大使的身分，曾出訪過歐美亞超過20多個國家，

2011年2月更由國際著名藝術經紀公司Opus 3 Artists辦理美國巡迴，成為第一個納入Opus 3旗下的非西方交響樂團。

自2007年由名作曲家鍾耀光擔任團長以來，臺北市立國樂團邁入一個從未有過的藝術發展新紀元，以開創性的跨界節目拓展「國樂」的定義。近年曾與臺北市立國樂團一同合作的各國藝術名家包括了傳統國樂界的大師如閔惠芬、蕭白鏞、王國潼等人，以及國際著名的大提琴家米夏·麥斯基（Mischa Maisky）、朱利安·洛伊·韋伯（Julian Lloyd Webber）、安西·卡圖恩（Anssi Karttunen）、克羅諾斯弦樂四重奏（Kronos Quartet）等等。

臺北市立國樂團在巡迴演出以及專輯錄製上的傑出表現更受到國際上的重視，《美國唱片指南》在一篇關於本團與薩克斯風演奏家克勞·德隆（Claude Delangle）所合作的專輯《氣韻》[BIS-1790]的評論當中，盛讚樂團具有「營造豐富多彩音景（soundscape）的能力、鮮活的節奏駕馭能力，以及壯麗的合奏技巧」。

本專輯是臺北市立國樂團在BIS發行的第五張唱片，此系列還包括了與長笛演奏家莎朗·貝札莉（Sharon Bezaly）合作，深受歡迎的《胡旋舞》[BIS-1759 SACD]，與長號演奏家克里斯汀·林伯格（Christian Lindberg）合作的專輯《行雲》[BIS-1888]，以及與打擊樂演奏家依芙琳·葛蘭妮合作的《擊境》[BIS-1599 SACD]。

指揮/鍾耀光

鍾耀光是目前臺灣最知名且活躍的作曲家之一，作品以廣泛的表現領域與濃厚的中國思想背景著稱，廣受世界各地樂迷的熱愛。鍾耀光的作品類型相當多樣，涵蓋了大型交響樂、傳統戲曲、音樂劇，乃至於新世代(New Age)風格的小品等等。

鍾耀光曾為國際著名演奏家如馬友友、林昭亮、克里斯汀·林伯格（Christian Lindberg）、莎朗·貝札莉（Sharon Bezaly）、米夏·麥斯基（Mischa Maisky）與克羅諾斯弦樂四重奏（Kronos Quartet）等作曲。2000年以作品《永恆之城》奪得由香港中樂團主辦的21世紀國際作曲比賽冠軍，最近完成的創作計畫包括國立臺灣交響樂團建國百年委約《動能》、客家事務委員會委託的國樂合奏曲《客家序曲》、臺灣管樂團委託的管樂團合奏曲《圖騰柱》，由姜克美與安西·卡圖恩（Anssi Karttunen）世

界首演的京胡與大提琴雙協奏曲《霸王別姬》，以及為臺北市立國樂團2013-14樂季創作的《清明上河圖》、揚琴協奏曲《樓蘭女》與小號協奏曲《精彩臺北》等。

鍾耀光於1956年生於香港，於費城演藝學院及紐約市立大學攻讀打擊樂與作曲，1991年獲得打擊樂演奏博士學位，1995年獲得作曲博士學位，2007年起擔任臺北市立國樂團團長。

Fazıl Say: Klavierkonzert Nr. 3, *Silence of Anatolia*

Silence of Anatolia (*Stille von Anatolien*), ein Auftragswerk von Radio France, ist das dritte Klavierkonzert des türkischen Pianisten/Komponisten Fazıl Say. Das Stück wurde im Januar 2002 vom Komponisten mit dem Orchestre National de France unter Leitung von Eliahu Inbal uraufgeführt. Anatolien (oder Kleinasien) ist die Landmasse zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer, die den größten Teil der asiatischen Türkei ausmacht. In seinem Konzert *Silence of Anatolia* bringt Fazıl Say seinen unverwechselbaren Stil konsequent zum Ausdruck: Improvisationsstrukturen, irreguläre Rhythmen, tänzerische Energie, dynamische und poetische Themen und Melodien, die an die Volksmusik der Türkei und ihrer Nachbarländer erinnern. Ein Gefühl von Räumlichkeit wird durch die charakteristische Verwendung der Instrumente verstärkt; an einer Stelle wird im Klavier eine Melodie gespielt, während die andere Hand auf die Saiten drückt. Alle diese Elemente verleihen dem Werk ein Gefühl exotischer Eleganz. In der Fassung für Klavier und chinesisches Orchester hat sich der Bearbeiter Chen Mingchi bemüht, Fazıl Says klaren Instrumentationsstil zu bewahren, um den Charakter heiterer Lauterkeit hervorzuheben, der das Werk prägt.

Hsiao Tyzen: *Farewell Étude op. 55*

Hsiao Tyzens *Farewell Étude* (*Abschiedsetüde*) steckt voller emotional aufgeladener Erinnerungen. Die Musik entführt uns in einen nebligen Wald; von einem fernen Tempel in den Bergen klingt Glockengeläut herüber. Ein junger Schüler erscheint, der sich dem klösterlichen Leben verschreiben möchte. Aus Tagen werden Monate, aus Monaten Jahre, und als er schließlich das Kloster verlässt, erkennt er mit Erstaunen, dass bereits ein halbes Leben vergangen ist. Die Glocken läuten noch, aber alles andere hat sich geändert. Unfähig, Rückschau und Reflektion zu unterbinden, erkennt der Mönch die Sinnlosigkeit allen Tuns. Hsiao, der selber ein ausgezeichneter Pianist ist, hat hier eine Etüde komponiert, die sein tiefes Verständnis des Instruments bekundet.

Yu Julian: Impromptu op. 9

Dieses Impromptu, 1982 komponiert, verdankt seinen Namen dem Umstand, dass die Inspiration tatsächlich der Improvisation entsprang. Eines Tages nämlich improvisierte Yu Julian am Klavier, als ein Kollege an die Tür klopfte und fragte, welches Stück er da spiele und ob es möglich sei, die Partitur auszuleihen. Natürlich gab es keine Partitur, doch ein Tonbandgerät war mitgelaufen, so dass es eine Aufnahme gab. Dieser Vorfall regte den Komponisten dazu an, das Werk zu Papier zu bringen.

Die Transkription der Aufnahme war eine gewaltige Aufgabe, die es erforderte, die Logik des Stückes zu ergründen, bevor die Niederschrift beginnen konnte. Streng genommen handelte es sich also nicht mehr um ein Impromptu, obwohl die Musik dem Original treu blieb. Im Jahr 1982 wurde das Impromptu in der Zeitschrift *Yinyue Chuangzuo* veröffentlicht. Sein starkes chinesisches Flair verdankt es seiner Textur und den rhythmischen Patterns.

Chen Qigang: *Instants d'un opéra de Pékin (Momente einer Peking-Oper)*

„Als ehemaliger Klarinettist“, so der Komponist, „hatte ich nie den Impuls, für Klavier solo zu schreiben, doch als mich die Olivier Messiaen International Piano Competition mit einem Auftrag ehrte, entschied ich mich, es zu wagen. Zugleich wollte ich damit experimentieren, Elemente zu mischen, die nichts gemein haben.“

Das Thema und das Gegenthema des Stückes stammen aus zwei bekannten Instrumentalfragmenten der Peking-Oper, die oft für Szenen verwendet werden, in denen die Darsteller pantomimisch agieren.

Zwei musikalische Welten werden folgendermaßen verbunden:

- Ein monophones traditionelles Element wird um Harmonien und Kontrapunkt erweitert
- Repetitive traditionelle Melodik wird allmählich mit der Variationenform verknüpft
- Parallelen melodischen Linien ohne Modusänderungen stehen Modulationen nach Art von Messiaen gegenüber.

Wenn ich einen Vorschlag für die Interpretation machen sollte, so wäre es der, das Stück mehr als Orchester- denn als Klavierkomposition zu verstehen.“

Wang Xiaohan: *A song in the childhood* aus *A Lost Diary*

A Lost Diary (Ein verlorenes Tagebuch) besteht aus drei Sätzen. Mit charakteristischen chinesischen Melodien und Volksmusik schildern sie fröhliche Fragmente von Kindheitserinnerungen des Komponisten an seine Kindheit in Beijing. Das Stück wurde 2007 bei der China Piano Composition Competition mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Hsiao Tyzen: Nr. 2, *Memory*, aus der Suite *Memories of Home* op. 49

Die Musik von Hsiao Tyzen, geboren in Kaohsiung/Taiwan, ist von einem tiefen Gefühl der Nostalgie geprägt. Seine Sensibilität und ein Verständnis der Klaviertechnik, das an Chopin denken lässt, hat zu Stücken von erlesener Schönheit geführt. Die Suite *Memories of Home* (Erinnerungen an die Heimat) besteht aus sechs Sätzen: *Prelude*, *Memory*, *Playground*, *Ancient Taiwanese Melody*, *Elegy* und *Frolic*.

Memory (Erinnerung) begann als eine Vokalkomposition mit dem Titel *The Vagabond* (Der Vagabund) und wurde wegen seiner großen Beliebtheit später für Klavier adaptiert. Das Stück drückt eine tiefe Sehnsucht nach Freunden und Familie in der Heimat aus und vermittelt sowohl zarte wie auch starke Emotionen.

Wang Xilin: Konzert für Klavier und Orchester op. 56

Dieses Werk wurde von Jurriaan Cooman, dem Direktor des Schweizer Kulturfestival „CultureScapes“ in Auftrag gegeben und im November 2010 von der Pianistin Chen Sa mit der Basel Sinfonietta unter Leitung von Francesc Prat aufgeführt. Die hier eingespielte Bearbeitung für Klavier und chinesisches Orchester wurde von Simon Kong Su Leong eingerichtet.

Die tiefe Verbitterung, die Wang Xilin angesichts der Kulturrevolution empfand, regte ihn dazu an, sein Konzert als ein Gegengewicht zum *Yellow River*-Klavierkonzert zu komponieren, das zu einem Symbol der Revolution geworden war. Als er diese Absicht nach 34 Jahren umgesetzt hatte, widmete er das Werk seinem Lehrer Lu Hongun (Leiter des Shanghai Symphony Orchestra), der während der Kulturrevolution getötet worden war, um damit zugleich all die talentierten Künstler zu ehren, die dasselbe Schicksal erlitten hatten.

Die konfliktreiche Atmosphäre zwischen Solopart und Orchester symbolisiert die Beziehung zwischen den gewalttätigen, autokratischen Herrschern und dem auf tragische Weise unterdrückten Volk. „Ich erkannte“, so Xilin, „dass echte Konfrontation eigentlich im Gefängnis stattfindet, und nicht auf dem Schlachtfeld.“ Um die angespannte Stimmung darzustellen, verwendet der Komponist Schlagzeugrhythmen und andere Elemente verschiedener regionaler Traditionen der chinesischen Oper sowie das „Schüttelmetrum“ (*yaoban*) und „die schillernden Klangfarben“ der Peking-Oper, um sie mit westlichen Instrumentations- und Kompositionstechniken zu kombinieren.

Der erste Satz ist ein antagonistisches *Allegro*, in dem Wang das „Schüttelmetrum“-Muster nutzt, welches üblicherweise im „Rasche-Begleitung-gegenlangsamem-Espressivo-Gesang“-Teil der Peking-Oper und regionaler Opernformen eingesetzt wird. Das verbindet den gesamten Satz zu einem einzigen langen symphonischen Atemzug.

Der zweite Satz ist eine langsame Passacaglia. Über dem ostinaten Bassrhythmus repräsentiert der rezitativische Solopart den inneren Monolog eines Individuums. Die Musik wurzelt im freien Erzählstil der Qingqiang-, Puzhou- und der Shanxi-Klatschoper, darüber hinaus vermittelt sie das Pathos des mongolischen „Langen Lieds“.

Der lebhafteste dritte Satz (*Allegretto*) beschreibt das Leben mit der Frische einer sprudelnden Quelle. Im Laufe eines 60-taktigen Klarinettensolos (hier auf einer

Sheng gespielt) verschmelzen zu heller, kristalliner Klavierbegleitung. Elemente aus verschiedenen regionalen Operntraditionen und werden symphonisch umgeformt. Im zweiten Teil des Satzes erzeugt ein kontinuierlicher, tokkatenhafter Solopart eine angespannte Atmosphäre, worauf das Orchester sich in einer achtteiligen freitonale Fuge zum Höhepunkt steigert. Wie die Ruhe nach dem Sturm erklingt plötzlich ein stiller Epilog. Gedämpfte Streicher bilden den Hintergrund zu einem Klavierthema – Symbol für die unversiegbare Quelle des Lebens, unbeirrt von Not und Bitterkeit. Die gedämpften Streicher setzen fort, bis das Konzert allmählich verklingt.

* * * * *

Seit sie 1996 im Alter von 16 Jahren im Finale der renommierten Leeds International Piano Competition live im BBC-Fernsehen auftrat, begeistert die im chinesischen Chongqing geborene **Chen Sa** Zuhörerschaften in der ganzen Welt. Sie erhielt ein Stipendium der Guildhall School of Music and Drama, London, wo sie bei Joan Havill studierte und ihr Konzertdiplom erlangte; bei Arie Vardi an der Hochschule für Musik und Theater Hannover setzte sie Studien fort.

Als Solistin hat Chen Sa mit so bedeutenden Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Edo de Waart und Semyon Bychkov zusammengearbeitet und mit großen internationalen Orchestern wie dem London Philharmonic Orchestra und den Warschauer Philharmonikern, dem WDR Sinfonieorchester, dem Israel Philharmonic Orchestra, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, dem Orchestre National du Capitole de Toulouse und dem Singapore Symphony Orchestra konzertiert.

Chen Sa tritt in renommierten Konzertsälen wie der Carnegie Hall in New York, der Royal Festival Hall und Wigmore Hall in London, der Tonhalle Zürich, dem Sydney Opera House sowie im Pariser Louvre auf. Sie wird regelmäßig zu bedeutenden Festivals wie dem Internationalen Chopin-Festival in Polen und dem Kammer-

musikfest Lockenhaus in Österreich eingeladen; 2002 wurde sie für die renommierte Reihe „Die 100 großen Pianisten des 20. Jahrhunderts“ in Tokio ausgewählt. Chen Sa hat bereits in jungen Jahren Preise bei mehreren Wettbewerben gewonnen, u.a. bei der 1. China International Piano Competition 1994, dem 14. Internationalen Chopin-Wettbewerb und der 12. Van Cliburn International Piano Competition.

1979 als erstes Berufsorchester Taiwans gegründet, hat sich das **Taipei Chinese Orchestra** (TCO) durch seine Vielseitigkeit und hervorragende künstlerische Qualität einen Namen gemacht. Pro Jahr erreicht das Orchester knapp 100.000 Musikliebhaber. Neben seinen jährlich über 50 Konzerten leistet das TCO mit zahlreichen Schulkonzerten und einer umfassenden dezentralen Konzertreihe (Titel: *Bringing Arts to the Alleys* [*Kunst in die Gassen!*]) künstlerische Bildungsarbeit. Das TCO ist Kulturbotschafter der Stadt Taipei City und hat in mehr als 20 Ländern Asiens, Europas und Amerikas konzertiert. 2011 ging das TCO 2011 auf USA-Tournee und ist seither das erste nicht-westliche Orchester, das von der renommierten Künstleragentur Opus 3 Artists vertreten wird.

Seit dem Jahr 2007, als der bedeutende Komponist Chung Yiu-Kwong zum Generaldirektor ernannt wurde, hat das Taipei Chinese Orchestra einen beispiellosen künstlerischen Reifeprozess erlebt. Die innovative Programmgestaltung hat dazu beigetragen, die Definition dessen, was traditionelle chinesische Musik sei, zu erweitern; Meister der traditionellen chinesischen Musik wie Huifen Min, Pak-yung Siu und Guotong Wang gastieren hier ebenso wie weltweit gefragte Künstler wie Mischa Maisky, Julian Lloyd Webber, Anssi Karttunen und das Kronos Quartet.

Für seine Konzerte und Einspielungen wurde dem TCO international Anerkennung zuteil. In einer Besprechung der mit dem Saxophonisten Claude Delangle eingespielten CD *Harmonious Breath* [BIS-CD-1790] hob der *American Record Guide* am Spiel des Orchesters „farbenreiche Klanglandschaften, dynamischen rhythmischen Drive und spektakuläre Ensemblevirtuosität“ hervor. Die vorlie-

gende Aufnahme ist die fünfte Folge einer bei BIS veröffentlichten Reihe, zu der auch *Whirling Dance* [BIS-1759 SACD] mit der Flötistin Sharon Bezaly, *Trombone Fantasy* [BIS-1888] mit Christian Lindberg und *Ecstatic Drumbeat* [BIS-1599 SACD] mit der Schlagzeugin Evelyn Glennie gehören.

Chung Yiu-Kwong gehört zu den bekanntesten und meistaufgeführten Komponisten Taiwans. Seine Musik, die sich durch ihr großes Ausdrucksspektrum und ihre Fundierung in der chinesischen Philosophie auszeichnet, begeistert Hörer in der ganzen Welt. Das Schaffensspektrum des vielseitigen Komponisten reicht von großformatigen Orchesterwerken sowie Chinesischen Opern und Musicals bis hin zu intimen Stücken im New Age-Stil. Zu den international renommierten Künstlern, für die er Werke komponiert hat, gehören Yo-Yo Ma, Cho-Liang Lin, Christian Lindberg, Sharon Bezaly, Mischa Maisky und das Kronos Quartet. Im Jahr 2000 gewann *The Eternal City* den 1. Preis bei der vom Hong Kong Chinese Orchestra veranstalteten 21st Century International Composition Competition. Zu seinen neueren Werken gehören *Kinetics* – ein Auftragswerk des National Taiwan Symphony Orchestra für die Hundertjahrfeier der Republik China im Jahr 2012 –, die *Hakka-Ouvertüre* für chinesisches Orchester, *Totem Pole (Totempfahl)* für Bläserensemble und *Farewell My Concubine* für Jinghu, Cello und chinesisches Orchester (uraufgeführt von Kemei Jiang und Anssi Karttunen), *Along the River During the Qingming Festival*, das Trompetenkonzert *Viva Taipei* und *Girl from Kroran*, ein Konzert für Yangqin, das für die Saison 2013–14 des Taipei Chinese Orchestra komponiert wurde.

Chung Yiu-Kwong wurde 1956 in Hong Kong geboren und erhielt seine Schlagzeug- und Kompositionsausbildung am Philadelphia College of Performing Arts und der City University of New York. 1991 schloss er als Schlagzeuger mit dem Doctor of Musical Arts ab, 1995 erlangte er den Doktorgrad in Komposition. 2007 wurde er zum Generaldirektor des Taipei Chinese Orchestra ernannt.

Fazil Say: Concerto pour piano n° 3, *Silence of Anatolia*

Fruit d'une commande de Radio France, *Silence of Anatolia* est le troisième concerto pour piano du pianiste et compositeur turc Fazil Say. L'œuvre a été créée en janvier 2002 par le compositeur lui-même en compagnie du chef Eliahu Inbal et de l'Orchestre National de France.

L'Anatolie (ou Asie Mineure) est la zone située entre la mer Noire et la Méditerranée et qui constitue la majeure partie de la Turquie asiatique. Dans son concerto *Silence of Anatolia*, Fazil Say met à profit son style personnel : structures improvisées, rythmes irréguliers, mouvement de danse, thèmes et mélodies dynamiques et poétiques rappelant le folklore turc et celui des pays voisins. L'écriture instrumentale distincte procure une sensation d'espace menée ici à son sommet. Dans un passage, une mélodie est jouée d'une main au piano tandis que l'autre main appuie sur les cordes. Tous ces éléments confèrent une élégance exotique à l'ensemble de l'œuvre. Dans la version pour piano et orchestre chinois, l'arrangeur Chen Mingchi s'est efforcé de conserver le style orchestral typique de Fazil Say afin de souligner le caractère d'intégrité sereine dans laquelle baigne l'œuvre.

Hsiao Tyzen : *Farewell Étude* op. 55

La *Farewell Étude* d'Hsiao Tyzen regorge de souvenirs chargés d'émotivité. La musique nous transporte dans une forêt brumeuse, avec un tintement de cloches d'un temple au loin dans les montagnes. Un jeune disciple, sur le point de se consacrer à la vie monastique apparaît. Les jours deviennent des mois et les mois deviennent des années et lorsqu'il quitte définitivement le monastère, il réalise avec stupeur que la moitié d'une vie s'est écoulée. Les cloches sonnent encore, mais tout le reste a changé. Incapable de s'empêcher de regarder en arrière et de réfléchir, le moine réalise l'absurdité de tout ce qui l'entoure. Excellent pianiste, Hsiao a composé ici une étude qui traduit sa profonde compréhension de l'instrument.

Yu Julian : Impromptu op. 9

Cet impromptu, composé en 1982, est ainsi nommé parce que l'inspiration provient réellement d'une improvisation. Un jour, alors que Yu Julian improvisait librement au piano, un collègue frappa à la porte. Celui-ci demanda ce qu'il jouait et voulut emprunter la partition. Il n'y avait bien sûr pas de partition mais un magnétophone avait tout enregistré. Cet incident inspira le compositeur à transcrire l'œuvre sur papier.

La transcription de l'enregistrement s'avéra une tâche ardue et poussa le compositeur à trouver une logique dans la pièce avant de la transcrire. La pièce n'était donc plus à proprement parler un impromptu bien que la musique soit demeurée fidèle à l'original. L'Impromptu a été publié en 1982 dans la revue *Yinyue Chuang-zuo* [*Création musicale*]. La texture et les motifs rythmiques contribuent à son parfum chinois prononcé.

Chen Qigang : *Instants d'un opéra de Pékin*

Le compositeur raconte : « En tant qu'ancien clarinettiste, je n'ai jamais eu envie de composer pour piano seul mais lorsque l'on me fit l'honneur d'une commande d'une œuvre pour le Concours Olivier Messiaen, j'ai décidé de m'y aventurer. Je souhaitais en même temps me livrer à des expériences avec des éléments qui n'ont rien en commun.

Le thème et le contre-thème de l'œuvre proviennent de deux fragments instrumentaux bien connus de l'opéra de Pékin souvent utilisés pour les scènes durant lesquelles les acteurs miment sans chanter.

Deux mondes musicaux sont unis par les moyens suivants :

- Un élément traditionnel monophonique est combiné à des accords et à un contrepoint,
- Une mélodie traditionnelle répétitive est progressivement associée à la forme < thème et variations > ,

– Des lignes mélodiques parallèles sans modification de modes forment un contraste avec des modulations « messiaéniques ».

Si je devais faire une suggestion concernant l'interprétation, c'est qu'il serait de mise de considérer la pièce comme un œuvre pour orchestre plutôt que pour piano. »

Wang Xiaohan : *Une chanson d'enfance d'Un journal perdu*

Un journal perdu se compose de trois mouvements. L'œuvre évoque au moyen d'airs chinois caractéristiques et de musique folklorique des fragments de souvenirs d'enfance heureux du compositeur à Pékin. L'œuvre s'est méritée une médaille d'argent au Concours chinois de composition pour piano en 2007.

Hsiao Tyzen : n° 2, *Mémoire, de la suite Souvenirs de la maison op. 49*

Né à Kaohsiung, Taiwan, Hsiao Tyzen compose une musique fortement marquée par un profond sentiment de nostalgie. Sa sensibilité, combinée avec une connaissance de la technique pianistique qui rappelle Chopin, a suscité des pièces d'une rare beauté. La suite *Souvenirs de la maison* se compose de six mouvements : *Prélude*, *Mémoire*, *Aire de jeu*, *Ancienne mélodie taïwanaise*, *Élégie* et *Célébrations*.

Mémoire a d'abord été une composition pour voix intitulée *Le vagabond* avant d'être adaptée pour le piano en raison de sa grande popularité. Expriment une profonde nostalgie pour les amis et la famille à la maison, la pièce communique des émotions qui sont à la fois délicates et profondes.

Wang Xilin : *Concerto pour piano et orchestre op. 56*

Cette œuvre a été commandée par Jurriaan Cooman, directeur de l'édition du festival d'art multidisciplinaire suisse « Culturescapes » et a été créée en novembre 2010 par le pianiste Chen Sa et le chef Francesc Prat en compagnie de la Basel Sinfonietta. L'arrangement pour piano et orchestre chinois que l'on retrouve sur cet enregistrement a été réalisé par Simon Kong Su Leong.

C'est le profond dépit de Wang Xilin envers la Révolution culturelle qui l'a poussé à composer ce concerto en tant que contrepoids au concerto pour piano *Fleuve Jaune*, une œuvre qui est devenue le symbole de la Révolution. Il a ainsi réalisé son ambition après trente-quatre ans d'attente et a dédié son œuvre à son professeur Lu Hongun (chef de l'Orchestre symphonique de Shanghai), tué pendant la Révolution culturelle. Avec cette œuvre, il souhaitait également rendre hommage à tous les artistes talentueux qui subirent le même sort.

L'atmosphère de conflit entre la partie soliste et l'orchestre symbolise la relation entre les dirigeants violents et autocratiques et le peuple tragiquement opprimé. Wang dit : « J'ai réalisé que la véritable confrontation se déroule en fait en prison et non sur le champ de bataille ». Pour évoquer l'atmosphère tendue, le compositeur recourt à des rythmes de percussions et à d'autres éléments issus de plusieurs traditions régionales de l'opéra chinois, ainsi que le « rythme tremblotant (*yaoban*) et les timbres irisés » de l'opéra de Pékin en les combinant avec une orchestration et des techniques de composition occidentales.

Le premier mouvement est un *Allegro* à l'allure antagoniste pour lequel Wang adopte le modèle du « rythme tremblotant » habituellement utilisé dans les sections à l'accompagnement rapide qui s'oppose au chant expressif sur tempo lent de l'opéra de Pékin et autres formes régionales d'opéra. Cette technique unifie l'ensemble du mouvement dans une sorte de longue respiration symphonique.

Le deuxième mouvement est une passacaille lente. Sur un rythme de basse obstinée, la partie soliste semblable à un récitatif, représente un monologue intérieur. La musique bondit du style libre narratif des opéras « à claquettes de bois » Qingqiang, Puzhou et Shaanxi et évoque également le pathos des « chants longs » mongols.

Le troisième mouvement, un *Allegretto* animé, dépeint la vie avec la fraîcheur d'une source. Des éléments issus de diverses traditions d'opéra régional se mélangent et se transforment symphoniquement tout au long d'un solo de clarinette (ici réalisée sur un *sheng*) de soixante mesures avec un accompagnement brillant et cris-

tallin du piano. Dans la seconde partie du mouvement, pendant que la partie soliste qui poursuit dans une sorte de toccate continue crée une atmosphère tendue, l'orchestre parvient à son point culminant au moyen d'une fugue à huit voix tonalement libre. Un épilogue calme surgit soudainement, un peu comme le calme après la tempête. Les cordes avec sourdines constituent l'arrière-plan alors qu'un thème émerge du piano, symbolisant la source de vie qui continue de s'écouler et que ni les difficultés ni l'amertume ne parviennent à entamer. Les cordes avec sourdines continuent de jouer pendant que le concerto s'éteint progressivement jusqu'à sa conclusion.

* * * * *

Née à Chongqing en Chine, **Chen Sa** a conquis un public international dès 1996 alors qu'à l'âge de seize ans, elle apparut à la télévision à la chaîne de la BBC dans le cadre de la ronde finale du prestigieux Concours international de piano de Leeds. Elle a par la suite reçu une bourse de la Guildhall School of Music and Drama de Londres où elle a étudié avec Joan Havill. Après avoir obtenu un diplôme de maîtrise en interprétation, elle a poursuivi ses études avec Arie Vardi à la Hochschule für Musik und Theater de Hannovre. Chen Sa a collaboré en tant que soliste avec des chefs tels Simon Rattle, Edo de Waart et Semyon Bychkov et s'est produite en compagnie d'orchestres prestigieux incluant les philharmoniques de Londres et de Varsovie, l'Orchestre symphonique WDR (Cologne), l'Orchestre philharmonique d'Israël, le Los Angeles Philharmonic, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse et l'Orchestre symphonique de Singapour.

Elle a joué dans des salles aussi prestigieuses que le Carnegie Hall de New York, le Royal Festival Hall et le Wigmore Hall de Londres, la Tonhalle de Zurich et l'Opéra de Sydney ainsi qu'au Louvre à Paris. Chen Sa est régulièrement invitée à des festivals importants tels le Festival international Chopin en Pologne et le Festival de musique de Lockenhaus en Autriche et a été sélectionnée pour la pres-

tigieuse série de concerts « Les cent grands pianistes du vingtième siècle » qui a eu lieu à Tokyo en 2002. Chen Sa a remporté des prix lors de plusieurs concours dès son plus jeune âge incluant le premier Concours international de piano de Chine en 1994, la quatorzième édition du Concours international de piano Frédéric-Chopin et la douzième édition du Concours international de piano Van Cliburn.

Premier orchestre chinois professionnel de Taipei, l'**Orchestre chinois de Taipei** (TCO), fondé en 1979, s'est mérité une réputation de versatilité et d'excellence artistique. L'orchestre joue à chaque année devant près de cent mille personnes. En plus de donner plus de cinquante concerts par année, le TCO est responsable d'un programme éducatif et présente chaque année de nombreux concerts dans les écoles ainsi que de nombreux concerts communautaires intitulés « Emmener l'art dans les ruelles ». Le TCO joue également un rôle d'ambassadeur culturel pour la ville de Taipei et s'est produit dans plus de vingt pays en Asie, en Europe et en Amérique. En 2011, le TCO effectua une tournée aux États-Unis en tant que seul orchestre non occidental représenté par la prestigieuse agence Opus 3 Artists.

Depuis la nomination de l'éminent compositeur Chung Yiu-Kwong au poste de directeur général, l'Orchestre chinois de Taipei connaît une croissance artistique sans précédent. Son programme innovateur lui a permis d'élargir la définition de musique chinoise traditionnelle avec sa liste d'artistes importants qui inclut des maîtres de la musique chinoise traditionnelle comme Huifen Min, Pak-yung Siu et Guotong Wang en plus de musiciens tels Mischa Maisky, Julian Lloyd Webber, Anssi Karttunen et le Kronos Quartet.

Le TCO s'est mérité une réputation internationale tant par ses exécutions en concert que par ses enregistrements. Capable de « produire un paysage nuancé, un élan rythmique et dynamique ainsi qu'une virtuosité collective spectaculaire » sont les qualificatifs utilisés par le critique de l'*American Record Guide* au sujet de l'album *Harmonious Breath* [BIS-CD-1790] avec Claude Delangle en tant que saxo-

phoniste soliste. Cet enregistrement est le cinquième d'une série éditée par BIS qui inclut également *Whirling Dance* [BIS-1759 SACD] avec la flûtiste Sharon Bezaly, *Trombone Fantasy* [BIS-1888] avec Christian Lindberg et *Ecstatic Drumbeat* [BIS-1599 SACD] avec la percussionniste Evelyn Glennie.

Chung Yiu-Kwong est l'un des compositeurs les plus connus et les plus souvent joués de Taiwan. Sa musique, qui se caractérise par son étendue expressive et sa fondation dans la philosophie chinoise, s'est gagnée un public important et enthousiaste un peu partout à travers le monde. Compositeur hautement versatile, il a composé des œuvres aussi bien pour le grand orchestre que des opéras chinois, des comédies musicales ou des œuvres plus intimes dans le style new age. Parmi les musiciens de réputation internationale qui ont joué sa musique, mentionnons Yo-Yo Ma, Cho-Liang Lin, Christian Lindberg, Sharon Bezaly, Mischa Maisky ainsi que le Kronos Quartet. *The Eternal City* a remporté en 2000 le premier prix du Concours international de composition du vingt-et-unième siècle organisé par l'Orchestre symphonique de Hong Kong. Parmi les œuvres composées récemment, mentionnons *Kinetics*, une commande de l'Orchestre symphonique national de Taiwan pour les célébrations autour du centenaire de la République de Chine en 2012, *Hakka Overture* pour orchestre chinois, *Totem Pole* pour ensemble de vent et *Farewell My Concubine* pour *jinghu*, violoncelle et orchestre chinois créé par Kemei Jiang et Anssi Karttunen, *Along the River During the Qingming Festival*, un concerto pour trompette, *Viva Taipei*, et *Girl from Kroran*, un concerto pour *yangqin* écrit pour la saison 2013–14 de l'Orchestre chinois de Taipei.

Chung Yiu-Kwong est né à Hong Kong en 1956 et a reçu son éducation musicale en percussion et en composition au College of Performing Arts de Philadelphie ainsi qu'à la City University de New York. Il a obtenu un diplôme de maîtrise en percussion en 1991 et un doctorat en composition en 1995. Il a été nommé directeur général de l'Orchestre chinois de Taipei en mars 2007.

AN INTRODUCTION TO THE MODERN CHINESE ORCHESTRA

Having emerged in mainland China in the early 20th century, the modern Chinese orchestra is an instrumental body using mainly traditional Chinese instruments and adopting a Western orchestral layout. The number of players can vary from about 20 to 100. The Chinese orchestra typically consists of four instrumental sections: bowed strings, plucked strings, winds and percussion.

Bowed-string section

Gaohu (soprano *erhu*, a 2-string fiddle)

Erhu (a 2-string fiddle; the instrument forms the core of this section and is generally divided into *Erhu I* and *Erhu II*)

Zhonghu (alto *erhu*, a 2-string fiddle)

Gehu (a 4-string instrument developed in the 20th century. It is often replaced by Western cellos, as on the present recording.)

Diyingehu (bass *gehu*, a 4-string instrument developed in the 20th century. It is often replaced by Western double-basses, as on the present recording.)

Plucked-string section

Liuqin (a 4-string soprano lute, played with plectrum)

Yangqin (a dulcimer played with two bamboo mallets)

Pipa (a 4-string pear-shaped lute, played with acrylic fingernails)

Zhongruan (a 4-string moon-shaped lute, played with plectrum)

Sanxian (a 3-string lute, played with plectrum or acrylic fingernails)

Daruan (a 4-string moon-shaped lute, played with plectrum)

Guzheng (a 21-string zither with movable bridges, played with acrylic fingernails)

Wind section

Di (various types of bamboo flutes)

Sheng (mouth organs of various sizes including soprano, alto and bass varieties)

Suona (double-reed shawms in different sizes)

Percussion section

Timpani

A variety of Chinese percussion instruments such as *bangu* (wooden clapper and single-headed drum used in traditional opera), *tangu* (medium-sized barrel drum), Lion Drum (large-sized barrel drum), *muyu* (Chinese temple-block), *bangzi* (Chinese wood-block), *bianzhong* (bronze bells), *bo* (bronze cymbals) and *luo* (gong), supplemented by various Western percussion instruments.

Chung Yiu-Kwong

INSTRUMENTARIUM:
Grand Piano: Steinway D

The music on this Hybrid SACD 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 five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. 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.

This recording is a co-production with Sunrise International Entertainment Corp. (Taiwan), made with the support of the Advantech Foundation (研華文教基金會).

RECORDING DATA

Recording: November 2013 at Zhongshan Hall, Taipei City, Taiwan
Producer: Hans Kipfer (Take5 Music Production)
Sound engineer: Ingo Petry (Take5 Music Production)
Piano technician: Li Hsuan-Kuei (鋼琴調音師: 李宣貴)

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MAD1 optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.

Post-production: Original format: 24 bit / 96 kHz
Editing: Hans Kipfer
Mixing: Hans Kipfer, Ingo Petry

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Taipei Chinese Orchestra 2014
Translations: Taipei Chinese Orchestra (English); Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Cover design: Liu Ya-Jun 劉雅君
Photo of Chen Sa: © Hongwei 宏偉
Back cover photo: © Chung Yung-Hung 鍾永宏
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.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-1974 SACD © & © 2014, BIS Records AB, Åkersberga.

Chung Yiu-Kwong, Chen Sa and the composer Wang Xilin, at the performance of Concerto for Piano and Orchestra, Op. 56, with the Taipei Chinese Orchestra at Zhongshan Hall, Taipei City