

Zhou Long
Rhymes

Lan Shui
Singapore Symphony Orchestra

ZHOU LONG (b. 1953)

POEMS FROM TANG for string quartet and orchestra (1995) (OUP) 30'06

- [1] I. *Hut Among the Bamboo* by Wang Wei (701-761) 8'41
- [2] II. *Old Fisherman* by Liu Zongyuan (773-819) 8'09
- [3] III. *Hearing the Monk Xun Play the Qin* by Li Bai (701-762) 6'16
- [4] IV. *Song of Eight Unruly Tipsy Poets* by Du Fu (712-770) 6'43

SHANGHAI QUARTET

(WEIGANG LI *violin* • YI-WEN JIANG *violin* • HONGGANG LI *viola* • NICHOLAS TZAVARAS *cello*)

THE RHYME OF TAIGU for orchestra (2003) (OUP) 11'40

- [5] I. *Andante* 5'57
- [6] II. *Lento and Accelerando* 2'37
- [7] III. *Presto* 3'06

DA QU for percussion and orchestra (1990-91) (OUP) 21'14

- [8] I. San Xu (Prelude in *Tempo a piacere*) 10'06
- [9] II. Zhong Xu (Middle part in *Adagio*) 5'31
- [10] III. Po (Development and Coda in *Presto – Andantino*) 5'43

JONATHAN FOX *percussion*

[11] THE FUTURE OF FIRE for chorus and orchestra (2001/2003) (OUP) 5'17

THE PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR, SINGAPORE, *chorus-master*: LIM YAU

TT: 69'55

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA

conducted by LAN SHUI

Recorded in the presence of the composer

Like many of his fellow Chinese-born composers now living in the west, **Zhou Long** has carved a distinctive voice merging musical and aesthetic elements from both his native and adopted cultures. Such creative juxtapositions are often a way of working out personal displacement but, in Zhou's case, those principles were well established long before he left his homeland.

'Zhou Long was always the most individual of those Chinese composers', says the conductor Lan Shui, who attended Beijing's Central Conservatory at the same time as Zhou and his internationally celebrated peers. 'To me, Zhou was the most reflective, the most poetic. His pieces create a particular space, and there are times when I'm surrounded by his sound that I forget I am conducting music. As a composer, he creates a complete world.'

For Zhou, that world lies squarely in the Tang Dynasty (AD 618-907), the legendary golden age of Chinese civilization when the country's intellectual and artistic greatness was a direct reflection of its relationships with neighbouring cultures. Other Chinese composers may find their cultural identity in folk music or Peking opera, but Zhou's artistic perspective emerges from a broader range of historic vision, linking western musical theory in China to earlier 'western' imports such as Buddhism from India and musical styles and instruments from Central Asia.

The openness of the Tang worldview, however, lay in stark contrast with Zhou's teenage years during the Cultural Revolution (1966-76), when China famously and brutally shut the door to the rest of the world. Having grown up in Beijing, the son of a western-trained soprano, the young Zhou found that his early lessons in piano and subsequent tutoring in Tang poetry marked him as a hated intellectual and thus a prime candidate for relocation and 're-education' in the countryside.

A back injury from heavy lifting soon brought about Zhou's move to a small town outside Beijing, where he joined a song and dance troupe and soon became its arranger. It was within that environment, despite official proclamations of western music as bourgeois decadence, that he first encountered western clarinets and cellos sitting alongside traditional Chinese instruments – a musical juxtaposition that still

appears in his music today both literally and stylistically, with western instruments often mimicking the playing techniques of their Chinese counterparts.

Those effects take place on the grandest scale in *Poems from Tang* (1995), a concerto for string quartet in which Zhou treats his string section as an expanded *qin*, an ancient zither that represents the core of Chinese musical tradition. In the third movement, inspired by Li Bai's *Hearing the Monk Xun Play the Qin*, Zhou wields his string quartet percussively, with *pizzicato* harmonic chords simulating the sound of bells – an inspiration, Zhou admits, that came from hearing the church bells echoing off the water of Lake Como while in residence at the Rockefeller Foundation's Belaggio Center.

In his re-creation of eighth-century China, the composer makes claims only for personal, not historical, authenticity. 'The Tang Dynasty has no surviving music', he admits, 'but the literature of the period has many detailed descriptions of how the music sounded, and the lyrical language of the poetry itself already suggests music.'

So, too, are its allusive images rich with musical possibilities. The secluded woods in Wang Wei's poem *Hut Among the Bamboo* come to life within the low sustained notes of the cello and the high harmonics in the higher strings, with quivering tremolos depicting the sounds of the forest and expressive glissandos representing the singing of the poet. The increasingly frenetic scherzo of the final movement illustrates a growing drunkenness within Du Fu's *Song of Eight Unruly Tipsy Poets*, a tribute to the rôle of wine in inspiring the poetry of the period.

'To me, this is a complete art form', says Lan Shui. 'If my orchestra is having trouble playing anything, I just tell them, "Debussy". Not that Zhou sounds anything like Debussy, but they will know not just to look at the music but to listen for the story.'

While Lan Shui claims to see monks in *The Rhyme of Taigu* (2003), Zhou makes his point more directly in purely musical terms, exploring Tang dynasty Sino-Japanese exchange by imaginatively resurrecting the ancient Chinese *taigu* percussion tradition that later evolved into Japanese *taiko* drumming. Percussion also

maintains a prominent rôle in ***Da Qu*** (1990-91), whose title comes from an ancient form of court music utilizing song and dance, which again exists in China only in literary records while its Japanese equivalent (*gagaku*) can still be found in performance today. Zhou's clear musical references to Japan are not merely historic, he explains, but something of a professional tribute, since Japanese composers were well ahead of their Chinese counterparts in creating a contemporary idiom from mixing western music with traditional instruments and techniques. *Da Qu* unfolds in three movements, its second and third sections highlighting the metal and wooden percussion respectively, with Zhou wielding the sonorities of *gagaku* by turns with airy transparency and almost Stravinskian intensity.

Memories of the composer's years in the countryside again surface in ***The Future of Fire*** (2001, rev. 2003). With melodic material taken from a Shaanxi love song, Zhou's brief symphonic anthem vibrantly depicts his memories of farmers burning off dried grass to prepare the land for planting, but losing control of the flame to the passing wind – a vivid, if charitable, metaphor for the Cultural Revolution. Although a mixed chorus is featured in this recording singing the piece's textless vocalise, Zhou has also suggested using a children's chorus to emphasize the piece's dedication to 'the powerful energy of the younger generation and the passionate hope for peace in the new millennium.'

© ***Ken Smith 2004***

Zhou Long (born in Beijing on 8th July 1953) is internationally recognized for creating a unique body of music that brings together the aesthetic concepts and musical elements of East and West. He began his musical studies in China, graduating from the Central Conservatory of Music in Beijing and serving as composer-in-residence with the China Broadcasting Symphony Orchestra from 1983 until 1985. A fellowship took him to the United States, where he received a Doctor of Musical Arts degree from Columbia University in New York, studying under Professors Chou,

Davidovsky and Edwards. Dr. Zhou is currently a visiting professor of composition and director of Musica Nova at the University of Missouri-Kansas City Conservatory. After more than a decade as music director of Music From China in New York City, he received ASCAP's prestigious Adventurous Programming Award. In 2000, his evening-length work *Rites of Chimes*, for solo cello and Chinese instruments, was premiered at the Smithsonian Institution's Freer Gallery of Art with Yo-Yo Ma. He was Music Alive! composer-in-residence of the Seattle Symphony Orchestra's 'Silk Road Project' Festival supported by the American Symphony Orchestra League and Meet the Composer. Zhou Long has received fellowships from American Academy of Arts and Letters, the National Endowment for the Arts, and the Guggenheim and Rockefeller Foundations, as well as recording grants from the Mary Flagler Cary Trust and the Copland Fund for Music. His awards include Masterprize (BBC, and London Symphony Orchestra), the CalArts/Alpert Award in the Arts, and the Barlow International Competition (with a performance by the Los Angeles Philharmonic Orchestra). He has been the recipient of commissions from the Koussevitzky and Fromm Music Foundations, Meet the Composer, Chamber Music America, and the New York State Council on the Arts. Among the ensembles commissioning works from him are the BBC Symphony Orchestra (by the BBC World Service and premiered at the BBC Proms), the Bavarian Radio Symphony Orchestra, the Brooklyn Philharmonic Orchestra, the Singapore Symphony Orchestra, the Tokyo Philharmonic Orchestra, the Pacific Symphony Orchestra, the New Music Consort, the Pittsburgh New Music Ensemble, the San Francisco Contemporary Music Players, the Kronos, Shanghai, Ciompi, Chester and Vanbrugh string quartets, and the vocal ensemble Chanticleer. His music is published exclusively by Oxford University Press.

Hailed by *The Strad* as 'a foursome of uncommon refinement and musical distinction', the **Shanghai Quartet** has earned a reputation as one of the world's most outstanding string quartets. This versatile group brings the delicacy of Eastern music to

Western repertoire with passionate musicality and an astounding technique. Now based in the United States, the Shanghai Quartet has developed and perfected the seamless blending of musical styles from the East and West. Formed at the Shanghai Conservatory in 1983, the Shanghai Quartet has worked with such distinguished artists as the cellist Yo-Yo Ma and the pianists Gerhard Oppitz, Jean-Yves Thibaudet and Menahem Pressler. The Shanghai Quartet regularly tours the major musical centres of Europe, North America, China, Japan and Korea. The quartet has also performed in Australia and New Zealand.

The Quartet has a distinguished teaching record, and is currently quartet-in-residence at Montclair State University, where the players teach chamber music and offer individual lessons. The Shanghai Quartet is also resident at the University of Richmond, and the players serve as resident guest professors at the Shanghai Conservatory in China. The Quartet has served as ensemble-in-residence at the Tanglewood and Ravinia festivals and has made several appearances at the Lincoln Center's Mostly Mozart Festival and in its 'Great Performers' series. The quartet has served as graduate ensemble-in-residence at the Juilliard School, assisting the Juilliard String Quartet.

The Shanghai Quartet has a long history of championing new music. Among the works of which it has given the first performance is Lowell Lieberman's *String Quartet*, in honour of the National Federation of Music Clubs' 100th anniversary. Winner of the prestigious Chicago Discovery Competition in 1987, the Shanghai Quartet also took second place at the Portsmouth International String Quartet Competition in 1985 and was nominated for the Asahi Broadcasting Company's International Music Award after its first tour of the Far East in 1996. The players have also studied under the Tokyo String Quartet and the Vermeer Quartet.

The **Philharmonic Chamber Choir** is one of Singapore's best chamber ensembles. Formed in 1994 by its Music Director, Lim Yau, the choir has excelled in giving voice to the great traditions of Western classical music, both *a cappella* music and

oratorios, and has equally made its mark in performing the Asian *a cappella* repertoire. The Philharmonic Chamber Choir performs actively in Singapore in addition to touring on the world stage. The choir has appeared at festivals and competitions in the USA (1996), Italy (1998) and Hungary (2000), winning top prizes and awards including first prize (mixed choir category) and third prize (chamber choir category) at the 19th Béla Bartók International Choir Competition in Debrecen, Hungary in July 2000. In October 2002, the choir represented Singapore in the International Performing Arts Festival in Tokyo where it gave two concerts at the Takemitsu Memorial Hall with the Tokyo Philharmonic Chorus and Seoul Motet Choir.

The Philharmonic Chamber Choir has partnered Singaporean and international performing arts companies such as Canada's Opera Atelier, the Singapore Lyric Opera, Singapore Dance Theatre and Singapore Symphony Orchestra. The choir has also worked with Peter Phillips of the Tallis Scholars. The list of guest conductors includes Nobuaki Tanaka and Chifuru Matsubara, Johannes Prinz, Francisco Feliciano and Gregory Rose.

Jonathan Fox is currently the principal percussionist and principal timpanist of the Singapore Symphony Orchestra. He has also appeared with the New York Philharmonic Orchestra, Mostly Mozart Orchestra, Seattle Symphony Orchestra, Orchestra Ensemble Kanazawa (Japan), New York Chamber Symphony Orchestra, and in *Miss Saigon* on Broadway. He has performed under the baton of numerous celebrated conductors, including Herbert Blomstedt, Myung-Whun Chung, Bernard Haitink, Raymond Leppard, Lorin Maazel, Kurt Masur, Seiji Ozawa, Gerard Schwarz and Leonard Slatkin. He has also appeared on numerous occasions as a solo percussionist. With the Singapore Symphony Orchestra he presented the Asian première of Thea Musgrave's six-mallet marimba concerto *Journey Through a Japanese Landscape*.

In addition to his work as a performing artist, Jonathan Fox is head of the percussion department at the Yong Siew Toh Conservatory of Music in Singapore. He received his Master of Music degree from the Juilliard School in New York in

1994, where he studied under Roland Kohloff after having graduated *summa cum laude* from Boston University in 1992.

The **Singapore Symphony Orchestra** is Singapore's national orchestra and aims to enrich the cultural life of Singapore, providing artistic inspiration, entertainment and education. Since its inception in 1979, it has grown into a premier orchestra serving as a bridge between the musical traditions of Asia and the West and was honoured with the Excellence for Singapore Award in 2001. Comprising more than ninety members, the orchestra includes many Singaporean musicians. Its first music director, Choo Hoey, is credited for growing the orchestra from scratch and for his varied programming. The Orchestra has shared the pleasure of fine music with people in Singapore through concerts at Esplanade Concert Hall, Victoria Concert Hall and various performance and outdoor spaces. The current music director, Lan Shui, has raised the orchestra's level of excellence, and is noted for his dedication to the performance of new Asian compositions. Under his direction, the Singapore Symphony Orchestra has commissioned many new works and signed an exclusive recording contract with BIS Records. The orchestra's repertoire ranges from baroque and classical masterpieces to contemporary and exploratory works, including cutting-edge Asian compositions.

Notable recordings include the first-ever complete Alexander Tcherepnin symphony cycle (which won critical acclaim), Jan Järvillepp's *Garbage Concerto*, Imants Kalniņš' *Rock Symphony*, imaginative transcriptions for clarinet, Scandinavian trombone concertos with Christian Lindberg, percussion concertos with Evelyn Glennie, music by Richard Yardumian, Chen Yi, Zhou Long and Bright Sheng, and a recording of dance works by living composers. Singaporean musicians feature prominently as soloists, and local composers are featured on the Composer-In-Residence programme, inaugurated in 2000. The Singapore Symphony Orchestra has played to enthusiastic audiences in Italy, France, Hungary, Spain, the Czech Republic, the United Kingdom, Greece, Turkey, China, Hong Kong and Germany.

Lan Shui joined the Singapore Symphony Orchestra as music director in 1997. Born in China, he made his professional conducting début with the Central Philharmonic Orchestra in Beijing and was later appointed conductor of the Beijing Symphony Orchestra. His tenure there included highly-acclaimed performances of contemporary music. In 1990 he conducted the Los Angeles Philharmonic's Summer Festival, where he came to the attention of David Zinman who invited him to the Baltimore Symphony Orchestra in 1992. From 1994 until 1997 he was associate conductor of the Detroit Symphony Orchestra and music director of the Detroit Civic Orchestra. In the same period he covered for Kurt Masur at the New York Philharmonic Orchestra and conducted the Cleveland Orchestra in Paris. As a guest conductor, Lan Shui has appeared all over the world and has performed at prestigious music festivals. He has recorded extensively for BIS. Lan Shui is the recipient of several international awards from, for example, the Beijing Arts Festival, the New York Tchernepin Society, the 37th Besançon Conductors Competition in France and Boston University.

Zhou Long

Lan Shui

周龍·韻·管弦樂作品簡介 ZHOU LONG: Rhymes

唐詩四首《弦樂四重奏與樂隊》 POEMS FROM TANG (1995)

《唐詩四首》（弦樂四重奏與樂隊）獲紐約布魯克林愛樂管弦樂團及美國國家藝術委員會聯合委約作於一九九五年，並由克羅諾斯弦樂四重奏團在紐約布魯克林音樂中心歌劇院「下一浪潮」音樂節首演。摘自於《唐詩四首》第三、四樂章的《唐詩二首》於一九九八年四月七日在倫敦巴比坎中心的慶典音樂會上成為英國廣播公司、英國唱片公司、倫敦交響樂團及BBC音樂雜誌等聯合主辦的首屆大師獎Masterprize獲獎作品之一。

《唐詩四首》的創作靈感來自於四位著名唐代詩人的詩作。此曲與其他以民間音樂為主題的作品不同之處是由弦樂四重奏代以古琴與管弦樂協奏的形式，並借用多樣古琴指法於西洋弦樂來表現唐詩古韻的細膩與磅礴。

第一樂章是描述王維的兩首短詩的意境。《鹿柴》：“空山不見人，但聞人語聲。返景入深林，復照青苔上。”《竹裡館》：“獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯。深林人不知，明月來相照。”樂章始於加弱音器的弦樂泛音及打擊樂的窸窣烘托出神祕的空間感。與此形成對比的是大幅度的滑音音塊與流雲般的音型交疊營造出靜中有動的音勢。其後弦樂以泛音震音為背景，將音樂結束於寂靜之中。

第二樂章是由作曲家於一九八二年創作的弦樂四重奏《琴曲》改編而來。《琴曲》是根據中唐時代杰出的思想家和文學家柳宗元的《漁翁》詩的意境，汲取琴曲《漁歌》的音韻構思而成。柳宗元的《漁翁》寫到：“漁翁夜傍西岩宿，曉汲清湘燃楚竹。湮消日出不見人，欸乃一聲山水綠。回看天際下中流，岩上無心云相逐。”

此樂章由引子和四個段落組成。為追求古琴的音色及其古朴的神韻，作曲家採用了一些新穎的演奏技法 and 鐵體處理，如大揉弦、指甲撥弦、慢滑音及彈側板等。在第二段中則於中提琴上借用了琵琶的輪指和掃弦技法。第三段則以漁民號子的節奏和欸乃櫓聲將音樂逐漸推向高潮。第四段運用了頻音分解點描的音型與顫音，接下來是小提琴的碼后跳弓固定節奏型與中、大提琴的撥奏滑音相結合，描繪出搖櫓行舟的場景。最後，樂章以相繼出現的前幾段特性音調後結束。

第三樂章是作曲家到達洛克菲勒基金會在意大利科莫湖畔的貝拉古歌中心開始構思的。從清晨至黃昏，除風聲鳥語，盡是不斷四起的鐘聲聲繞湖面。這使他聯想起李白的詩句，《聽蜀僧濬彈琴》：“蜀僧抱綠綺，西下峨眉峰。為我一揮手，如聽萬壑松。客心洗流水，遺響入霜鐘。不覺碧山暮，秋云暗几重？”樂章由弦樂四重奏的泛音與打擊樂組金屬類樂器構成參差節奏的組合，伴以漸入之弦樂群的微分音，彷彿從諸多環湖村落隨風飄來的鐘聲。隨後是多層木管與銅管的迭入形成此起彼伏的音浪。迴旋曲的結構使音樂漸漸消逝於遠方。

第四樂章是杜甫《飲中八仙歌》所描繪八位詩人朋友的肖像：“知章騎馬似乘船，眼花落井水底眠。汝陽三斗始朝天，道逢曲車口流涎，恨不移封向酒泉。左相日興費萬錢，飲如長鯨吸百川，銜杯樂聖稱避賢。宗之瀟灑美少年，舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前。蘇晉長齋繡佛前，醉中往往愛逃禪。李白一斗詩百篇，長安市上酒家眠：天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。張旭三杯草聖傳，脫帽露頂王公前，揮毫落紙如雲煙。焦遂五斗方卓然，高談雄辯淩四筵。”該諸曲的形式與古琴曲《酒狂》的動機發展，使此樂章充滿幽默感。弦樂四重奏與樂隊的對峙逐漸造成樂曲的高潮。直至結束的八響和弦與間插弦樂四重奏的啞絃刻畫了眾人吟詩盡興的形象。

鼓韻（管弦樂隊）THE RHYME OF TAIGU (2001)

《鼓韻》的管弦樂版本是由單簧管，小提琴，大提琴與三個日本太鼓版本改寫而成。作曲家通過對日本太鼓的研究，意識到它與中國鼓樂傳統的淵源。中國鼓樂頂盛於唐代。日本太鼓也已有幾個世紀的歷史，而它卻與中國佛教文化及祭祀的傳統有著緊密的聯繫。它們存有很多共性，但日本太鼓已形成非常獨特的演化。《鼓韻》則將中日鼓樂傳統融於管弦樂之中。曲中突出發揮其特有的節奏力度組合及內涵氣質來體現一種具有張力的藝術形式。樂曲始於大鼓慢板節奏並襯以極低延音。隨著節奏型的漸密造成了第一個高潮。緊接的單簧管獨奏將第一部分連接至中部。中部的音樂構思出自北京智化寺廟堂樂之靈感。木管的流動音型，弦樂的集合音塊及打擊樂的點描營造出鐘管齊鳴和香霧繚繞的氣氛。最後，銅管的闖入打破了這一景象，以激進的節奏結束了全曲。此曲由新加坡交響樂團委約，水藍指揮，於二零零三年五月二十三日首演。

大曲（打擊樂與樂隊）DA QU (1991)

中國數千年悠久的民族器樂傳統，為我們留下了傳沿千古而不朽的古典名作以及凝聚著民族神韻和鄉土氣息的民間藝術。如何繼承和發揚我們優秀的民族文化傳統，是熱心於中國民族器樂創作的作曲家與音樂學家所思考的問題。中國曆史上諸多優秀的器樂傳統曲包括用陶埙，骨笛，陶鐘奏出的遠古的先秦音樂，都與當時的社會背景相適應，曲調簡樸，節奏起著與古代舞蹈及詩歌結合的作用。早在公元前中國就出現了編鐘，編磬和管弦樂器，而後還形成了小至幾件樂器的“房中樂”，大至規模龐大的“鐘鼓樂隊”。民間音樂則由古至今在人民生活中不斷繁衍。對於每一代人來說，傳統文化已是凝固了的東西，簡單地復制和失真地再現對創作而言並無意義，關鍵是如何較完美地發掘它，認識它，並在新一代的詮釋中發展出活的傳統，也就是在民族文化史的長河中保持一種延續性。《大曲》（打擊樂與樂隊）的構思和樂曲結構與其標題的意義和形式有著密切的聯繫。古代的“大曲”即含有多段的大型歌舞曲形式，在隋唐“燕樂”中占有最重要的地位。《大曲》（打擊樂與樂隊）亦借鑒了古代“大曲”的結構形式，全曲大致分為三大部分：（一）散序。節奏自由。初始眾樂不齊，惟金，石，絲，竹次序發聲，而後層次增加，節奏由散漫至緊湊。（二）中序。幽雅抒情。以金屬敲擊組合表現飄然回蕩的意境，逐漸引出絲，竹，管，彈撥之共鳴。（三）破。節奏急促多變。以木質敲擊引入，運用了傳統民間快鼓段的組合形式，同時以弦，管，擊，彈各組音色的對峙推出排鼓的獨奏樂段并在高潮中結束全曲。

未來之火（合唱與樂隊）THE FUTURE OF FIRE (2001)

文化大革命中，周龍從北京來到了北大荒。五年的農場生活經歷了風雪與跑荒一熾烈的野火映紅半邊天。這一切深深刻入作曲家十六歲時的記憶中。由此，他一直想將此經歷作成交響詩，獻給嚮往新世紀和平的年輕一代。

《未來之火》是一部精煉而富於朝氣的作品。密集的打擊樂節奏使樂曲自始至終充滿動感與活力。主題音調取材於陝西民歌《三十里鋪》。其大跳音程的運用，體現了富有濃郁地方色彩的高亢性格。合唱部分採用了無辭，但同時結合多樣視聽與樂隊混為一體。此曲應日本東京愛樂管弦樂團委約，於二零零一年十月十九日首演。

周龍（作曲家）ZHOU LONG (Composer)

周龍一九五三年出生於中國北京。一九七三年開始向羅忠銘、黎英海、樊祖蔭學習作曲，向嚴良坤學習指揮。一九八三年畢業於中央音樂學院，師從蘇夏。曾任中國廣播藝術團駐團作曲家。一九八五年獲紐約哥倫比亞大學獎學金赴美攻讀，師從周文中、達維多夫斯基和愛德華茲。一九九三年獲音樂藝術博士學位。現任美國密蘇里大學堪薩斯城音樂學院及克利夫蘭音樂學院訪問作曲教授。二零零四年獲英國廣播公司委約由BBC交響樂團在Proms音樂節首演《永生》，並應邀舉辦特輯周龍專場廣播音樂會《作曲家肖像》節目。周龍榮獲二零零三年美國文學藝術院終身成就獎，同年獲新加坡交響樂團及新加坡華樂團委約創作中西雙樂隊協奏曲，並由水藍指揮在新加坡首演管弦樂《鼓韻》。二零零二年任美國西雅圖交響樂團駐團作曲家，同年獲愛爾蘭音樂節及舊金山現代樂團作曲委約。二零零一年獲美國加州藝術學院奧伯特藝術家獎。其作品曾由中國交響樂團、英國廣播公司交響樂團、倫敦交響樂團、洛杉磯愛樂、紐約布魯克林愛樂、東京愛樂、中國愛樂、俄羅斯愛樂、新加坡交響樂團及德國愛樂室內樂團等在歐、美及亞洲公演、廣播與錄音。獲美國博物館機構委約為大提琴家馬友友及長風中樂團創作《鐘聲》專題音樂會於兩千年九月十七日在華盛頓國立薩克勒美術館首次來美全套出土編鐘展的閉幕式上首演。同年三月由德國巴伐利亞國家廣播交響樂團委約並首演管弦樂與民樂協奏曲《述響》。一九九九年，獲美國室內樂協會委約《磐聲》（皮博迪鋼琴三重奏）。一九九八年，管弦樂曲《唐詩二首》獲首屆國際作曲大師獎。一九九七年，凱里基金會作曲委約：《敦煌傳奇》為胡琴與打擊樂四重奏而作。同年獲美國文學藝術院利伯森音樂獎，美國科普蘭音樂基金會及紐約凱里基金會唱片錄音獎金。一九九六年，獲洛克菲勒基金會作曲家獎。一九九五年，任曼哈頓音樂學院紐約新音樂團駐團作曲家。同年獲美國紐約州立大學現代室內樂團委約：銅管五重奏《五魁》。一九九四年，獲美國巴羅基金會國際作曲比賽首獎：《天籟》由洛杉磯愛樂管弦樂團公演。同年獲美國科普蘭音樂基金會唱片錄音獎金，美國古根漢基金會獎金，紐約州藝術委員會作曲委約獎：《空侯引》為女高音、二胡、琵琶與箏而作（饒嵐與長風中樂團）。一九九三年，獲哈佛大學弗朗姆音樂基金會作曲委約獎：《金石絲竹》為中國笛、長笛、單簧管、小提琴、大提琴與打擊樂而作。同年獲美國國家藝術委員會作曲家委約獎：四重協奏曲《唐詩四首》（克羅諾斯四重奏團與布魯克林愛樂管弦樂團），美國作曲家基金會委約：弦樂四重奏《唐詩四首》（上海、切斯特、西奧姆皮四重奏團），美國國會圖書館庫茨維斯音樂基金會委約獎：《玄》為長笛、打擊樂、琵琶、箏、小提琴與大提琴而作（紐約新音樂團）。一九九二年，美國匹茲堡國際音樂節委約《魂》為弦樂四重奏與琵琶（克羅諾斯四重奏團與吳蠻）。美國婦女交響樂團委約：琵琶協奏曲《霸王卸甲》（二零零四年獲選為二十一世紀音樂經典）。一九九一年《中國音樂年鑒》評為【中國音樂名人】。香港市政局委約：打擊樂協奏曲《大曲》。《禪》為長笛、單簧管、小提琴、大提琴與鋼琴而作，獲法國第五屆國際室內樂作曲比賽首獎。《定》為單簧管、打擊樂與低音提琴而作，獲德國國際室內樂作曲比賽首獎。一九八四年為笛、管、箏、打擊樂而作的《空谷流水》在中國第三屆音樂作品評獎中獲獎。中國唱片公司、英國、瑞典、美國唱片公司出版發行了周龍管弦樂、聲樂、中樂及室內樂作品專輯，合唱《太陽的話》獲一九九九年格萊美唱片獎。周龍的作品樂譜由牛津大學出版社專權出版。

Wie viele der in China geborenen und nun im Westen lebenden Komponisten hat **Zhou Long** ein Profil entwickelt, in dem sich musikalische und ästhetische Elemente aus Heimat und Wahlheimat mischen. Derlei kreative Vermengungen sind oft ein Weg, persönliche Veränderungen zu verarbeiten – in Zhous Fall jedoch existierten diese Prinzipien lange bevor er sein Heimatland verließ.

„Zhou Long war stets der individuellste jener chinesischen Komponisten“, sagt der Dirigent Lan Shui, der zur selben Zeit an Beijings Zentralkonservatorium studierte wie Zhou und seine international gefeierten Altersgenossen. „Ich hielt Zhou für den reflektiertesten, den poetischsten unter ihnen. Seine Kompositionen entfalten einen besonderen Raum; wenn ich von seinem Klang umgeben bin, gibt es Momente, wo ich vergesse, daß ich Musik dirigiere. Als Komponist erschafft er eine ganze Welt.“

Für Zhou liegt diese Welt ziemlich exakt in der Tang-Dynastie (618-907 n.Chr.), dem legendären Goldenen Zeitalter der chinesischen Kultur, als die intellektuelle und künstlerische Größe des Landes seine Beziehungen mit den Nachbarkulturen direkt widerspiegelte. Andere chinesische Komponisten mögen ihre kulturelle Identität in der Volksmusik oder der Pekingoper finden – Zhous künstlerischer Standpunkt leitet sich aus einer größeren historischen Schau ab und verbindet die Rezeption westlicher Musiktheorie in China mit früheren „Westimporten“ wie dem Buddhismus aus Indien sowie Musikstilen und Instrumenten aus Zentralasien.

Die offene Weltanschauung der Tang-Dynastie stand jedoch in großem Kontrast zu Zhous Jugendzeit während der Kulturrevolution (1966-76), als China auf bekannte und brutale Weise die Tür zum Rest der Welt verschloß. Als Sohn einer im Westen ausgebildeten Sopranistin in Beijing geboren, mußte der junge Zhou erkennen, daß sein erster Klavierunterricht und seine nachfolgende Unterweisung in der Tang-Dichtung ihn zu einem verhaßten Intellektuellen abstempelten – einem bevorzugten Kandidaten für die Umsiedelung und „Umerziehung“ auf dem Land.

Eine Rückenverletzung hatte bald Zhous Umzug in eine kleine Stadt in der Nähe von Beijing zur Folge, wo er sich einem Musikensemble anschloß, dessen Arrangeur er wurde. In diesem Umfeld sah er erstmals, wie – allen offiziellen Verlautbarungen

über die bourgeoise Dekadenz der westlichen Musik zum Trotz – westliche Klarinetten und Celli neben traditionellen chinesischen Instrumenten saßen – ein musikalisches Nebeneinander, das heute noch wörtlich und stilistisch in seiner Musik auftaucht, in der westliche Instrumente oft die Spieltechniken ihrer chinesischen Pendants imitieren.

Solche Phänomene finden sich insbesondere in *Poems from Tang* (Gedichte aus der Tang-Dynastie, 1995), einem Konzert für Streichquartett, in dem Zhou die Streicher als erweitertes *qin* behandelt, eine alte Zither, die im Zentrum der chinesischen Musiktradition steht. Inspiriert von Li Bais *Hören, wie der Mönch Xun das qin spielt*, behandelt Zhou sein Streichquartett im dritten Satz perkussiv, wobei Pizzikato-Flageolett den Klang von Glocken imitieren – eine Anregung, die Zhou erfuhr, als er während eines Aufenthalts im Bellagio Center der Rockefeller Foundation hörte, wie Echos von Kirchenglocken über den Comer See wanderten.

Bei seiner Beschworung eines China, wie es im 8. Jahrhundert war, beansprucht der Komponist nur persönliche, keine historische Authentizität. „Aus der Tang-Dynastie ist keine Musik überliefert“, räumt er ein, „aber in der Literatur jener Zeit finden sich zahlreiche detaillierte Beschreibungen der erklangenen Musik; der lyrische Tonfall der Dichtung selber ist musikalisch.“

Ebenso sind seine beziehungsreichen Bilder voller musikalischer Möglichkeiten. Die einsamen Wälder in Wang Weis Gedicht *Hütte im Bambus* werden in den tiefen Haltenoten des Cellos und den Flageolett der hohen Streicher lebendig, während zitternde Tremoli die Klänge des Waldes und expressive Glissandi den Gesang des Dichters schildern. Das zusehends frenetischer werdende Scherzo des Schlußsatzes illustriert die wachsende Betrunkenheit in Du Fus *Lied von acht ausgelassenen, angeheiterten Dichtern*, eine Hommage an die Rolle des Weins bei der Entstehung der Dichtung jener Zeit.

„Für mich ist dies eine vollkommene Kunstform“, sagt Lan Shui. „Wenn mein Orchester irgendwo auf Schwierigkeiten stößt, dann sage ich einfach ‚Debussy‘. Nicht, daß Zhou auch nur entfernt so klänge wie Debussy; aber die Musiker wissen

dann, daß sie nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die Geschichte achten müssen.“

Auch wenn Shui behauptet, in *Das Gedicht von Taigu* (2003) Mönche zu erkennen, wirkt Zhou hier viel eher auf rein-musikalischer Ebene, indem er den Austausch zwischen China und Japan durch die phantasievolle Wiederbelebung der alten chinesischen Tradition des *taigu*-Schlagzeugs erkundet, aus der später das japanische *taiku*-Trommeln hervorging. Eine wichtige Rolle spielt das Schlagwerk auch in *Da Qu* (1990/91), dessen Titel sich von einer alten Gattung der Hofmusik ableitet, die Lieder und Tänze enthielt, und für die es in China wieder nur literarische Belege gibt, während seine japanische Entsprechung (*gagaku*) heute noch in Gebrauch ist. Zhous deutliche Verweise auf Japan sind, wie er erklärt, nicht lediglich historischer, sondern auch gleichsam beruflicher Natur, denn japanische Komponisten waren ihren chinesischen Kollegen weit voraus, wenn es darum ging, ein zeitgenössisches Idiom zu schaffen, das die Musik des Westens mit traditionellen Instrumenten und Techniken verband. *Da Qu* besteht aus drei Teilen; die Teile 2 und 3 exponieren jeweils die Metall- bzw. das Holzinstrumente. Zhou behandelt den Klang des *gagaku* abwechselnd mit luftiger Transparenz und beinahe Strawinskyscher Intensität.

Erinnerungen des Komponisten an die Jahre auf dem Land kommen in *Die Zukunft des Feuers* (2001, rev. 2003) wieder an die Oberfläche. Unter Verwendung eines Liebeslieds aus der Provinz Shaanxi schildert Zhous kurze, kraftvolle symphonische Hymne seine Erinnerungen daran, wie Bauern trockenes Gras verbrannten, um das Land urbar zu machen, dabei aber die Kontrolle über das Feuer an den Wind verloren – eine anschauliche, wiewohl nachsichtige Metapher für die Kulturrevolution. Wenngleich die textlose Vokalise in dieser Einspielung von einem gemischten Chor gesungen wird, hat Zhou auch die Verwendung eines Kinderchors gestattet, wodurch die Widmung des Stücks an „die große Energie der jungen Generation und die leidenschaftliche Hoffnung auf Frieden im neuen Jahrtausend“ betont würde.

© Ken Smith 2004

Zhou Long, geboren am 8. Juli 1953 in Beijing, hat mit seinem einzigartigen Œuvre, das die ästhetischen Konzepte und musikalischen Elemente von Ost und West zusammenbringt, internationales Ansehen erlangt. Er begann seine musikalische Ausbildung in China und war nach seinem Abschluß des Musikkonservatoriums in Beijing von 1983 bis 1985 Composer-in-Residence des China Broadcasting Symphony Orchestra. Ein Stipendium führte ihn in die USA, wo er an der Columbia University in New York zum Doctor of Musical Arts promovierte; zu seinen Lehrern gehörten die Professoren Chou, Davidovsky und Edwards. Zur Zeit ist Dr. Zhou Gastprofessor für Komposition und Direktor der Musica Nova am Konservatorium der University of Missouri-Kansas City. Nach mehr als einem Jahrzehnt als Musikalischer Leiter der Reihe Music from China in New York erhielt er den renommierten Adventurous Programming Award der ASCAP. Im Jahr 2000 wurde sein abendfüllendes Werk *Rites of Chimes (Glocken-Riten)* für Solo-Cello und chinesische Instrumente mit Yo-Yo Ma in der Freer Gallery der Smithsonian Institution uraufgeführt. Er war Music Alive! Composer-in-Residence beim „Silk Road Project“ des Seattle Symphony Orchestra, das von der American Symphony Orchestra League und Meet the Composer unterstützt wurde. Zhou Long hat Stipendien von der American Academy of Arts and Letters, dem National Endowment of the Arts und den Guggenheim und Rockefeller Foundations erhalten; der Mary Flagler Cary Trust und der Copland Fund for Music haben ihm Zuwendungen für CD-Aufnahmen gegeben. Zu den Auszeichnungen, mit denen er bedacht wurde, gehören der Masterprize (BBC und London Symphony Orchestra), der CalArts/Alpert Award in the Arts und die Barlow International Competition (samt einer Aufführung durch das Los Angeles Philharmonic Orchestra). Kompositionsaufträge hat er von der Koussevitzky und der Fromm Foundation, Meet the Composer, Chamber Music America und dem New York State Council on the Arts erhalten. Außerdem hat er Auftragswerke für folgende Ensembles komponiert: BBC Symphony Orchestra (durch BBC World Service, uraufgeführt bei den BBC Proms), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Brooklyn Philharmonic Orchestra, Singapore Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic

Orchestra, Pacific Symphony Orchestra, New Music Consort, Pittsburgh New Music Ensemble, San Francisco Contemporary Music Players, the Kronos, Shanghai, Ciompi, Chester und Vanbrugh String Quartets und das Vokalensemble Chanticleer. Seine Werke werden exklusiv bei Oxford University Press verlegt.

Von *The Strad* als „ein Quartett von ungewöhnlicher Kultiviertheit und musikalischer Güte“ gepriesen, gilt das **Shanghai Quartet** als eines der weltweit hervorragendsten Quartette. Mit leidenschaftlicher Musikalität und einer erstaunlichen Technik bereichert es das Repertoire des Westens um die Zartheit der Musik des Ostens. Mittlerweile in den USA beheimatet, hat das Shanghai Quartet das nahtlose Ineinander musikalischer Traditionen des Ostens und Westen fortentwickelt und vervollkommen. Das 1983 am Konservatorium Shanghai gegründete Ensemble hat mit so bedeutenden Künstlern wie dem Cellisten Yo-Yo Ma und den Pianisten Gerhard Oppitz, Jean-Yves Thibaudet und Menahem Pressler zusammengearbeitet. Das Shanghai Quartet konzertiert regelmäßig in den großen Musikzentren Europas, Nordamerikas, Chinas, Japans und Koreas. Außerdem ist das Quartett in Australien und Neuseeland aufgetreten.

Das Shanghai Quartet ist pädagogisch sehr aktiv. Zur Zeit ist es Quartet-in-Residence an der Montclair State University, wo die Musiker Kammermusik- und Einzelunterricht geben. Außerdem ist es residentes Quartett an der University of Richmond; daneben sind die Musiker Gastprofessoren am Konservatorium Shanghai in China. Das Quartett war Ensemble-in-Residence bei den Festivals in Tanglewood und Ravinia; daneben ist es mehrfach beim Mostly Mozart Festival und in der „Great Performers“-Reihe des Lincoln Center aufgetreten. An der Juilliard Scholl assistierte es dem Juilliard String Quartet und war Ensemble-in-Residence.

Das Shanghai Quartet hat sich seit seiner Gründung maßgeblich für die Neue Musik eingesetzt. Zu den Werken, die es uraufgeführt hat, gehören Lowell Liebermans *Streichquartett* zu Ehren des 100. Jubiläums der National Federation of Music Clubs. 1987 gewann das Ensemble den angesehenen Chicago Discovery Competition,

1985 erreichte es den zweiten Platz bei der Portsmouth International String Quartet Competition und wurde nach seiner ersten Tournee durch den Fernen Osten (1996) für den Asahi Broadcasting Company's International Music Award nominiert. Weiterführende Studien absolvierte es beim Tokyo String Quartet und dem Vermeer Quartett.

Der **Philharmonic Chamber Choir** ist eines der besten Kammermusikensembles Singapurs. 1994 von seinem Musikalischen Leiter Lim Yau gegründet, hat der Chor sich mit Aufführungen der klassischen Musik des Westens – sowohl *a cappella*-Musik wie Oratorien – hervorgetan; in gleicher Weise hat es sich um das *a cappella*-Repertoire Asiens verdient gemacht. Der Philharmonic Chamber Choir tritt in Singapur wie in der ganzen Welt auf, u.a. bei Festivals und Wettbewerben in den USA (1996), Italien (1998) und Ungarn (2000). Dabei gewann es höchste Preise und Auszeichnungen wie den ersten Preis (Kategorie: Gemischter Chor) und den dritten Preis (Kategorie: Kammerchor) beim 19. Internationalen Béla-Bartók-Wettbewerb im ungarischen Debrecen 2000. Im Oktober 2002 vertrat der Chor Singapur beim International Performing Arts Festival in Tokyo, wo es zwei Konzerte in der Takemitsu Memorial Hall mit dem Tokyo Philharmonic Chorus und dem Seoul Motet Choir gab.

Der Philharmonic Chamber Choir ist mit Ensembles aus Singapur und der ganzen Welt aufgetreten, u.a. mit dem Canada's Opera Atelier, der Singapore Lyric Opera, dem Singapore Dance Theatre und dem Singapore Symphony Orchestra. Außerdem hat der Chor mit Peter Phillips von den Tallis Scholars zusammengearbeitet. Die Liste der Gastdirigenten enthält Namen wie Nobuaki Tanaka und Chifuru Matsubara, Johannes Prinz, Francisco Feliciano und Gregory Rose.

Jonathan Fox ist der Erste Schlagzeuger und Paukist des Singapore Symphony Orchestra. Daneben ist er mit dem New York Philharmonic Orchestra, dem Mostly Mozart Orchestra, dem Seattle Symphony Orchestra, dem Orchestra Ensemble Kanazawa (Japan), der New York Chamber Symphony Orchestra sowie in *Miss Saigon* am

Broadway aufgetreten. Er hat unter der Leitung zahlreicher gefeierter Dirigenten gespielt wie Herbert Blomstedt, Myung-Whun Chung, Bernard Haitink, Raymond Leppard, Lorin Maazel, Kurt Masur, Seiji Ozawa, Gerard Schwarz und Leonard Slatkin.

Außerdem ist er vielfach als Solo-Schlagzeuger aufgetreten. Mit dem Singapore Symphony Orchestra hat er die asiatische Uraufführung von Thea Musgraves Marimbakonzert (mit sechs Schlägeln) *Journey through a Japanese Landscape* gespielt. Neben seiner Arbeit als Musiker ist Jonathan Fox Leiter der Abteilung Schlagzeug am Yong Siew Toh Musikkonservatorium in Singapur. 1994 schloß er das Studium bei Roland Kohloff an der Juilliard School in New York als Master of Music ab; 1992 hatte er mit *summa cum laude* sein Studium an der Boston University abgeschlossen.

Das **Singapore Symphony Orchestra** ist Singapurs Nationalorchester, und es hat sich zum Ziel gesetzt, das Kulturleben Singapurs durch künstlerische Anregungen, Unterhaltung und Erziehung zu bereichern. Seit seiner Gründung im Jahr 1979 hat es sich zu einem exzellenten Orchester entwickelt, das als Brücke zwischen den asiatischen und westlichen Musiktraditionen fungiert. 2001 wurde es mit dem Excellence for Singapore Award geehrt. Unter seinen mehr als 90 Mitgliedern befinden sich viele Musiker Singapurs. Seinem ersten Musikalischen Leiter, Choo Hoey, ist der Aufbau des Orchesters und seine vielseitige Programmgestaltung zu danken. Den Einwohnern Singapurs bringt das Orchester seine Musik bei Konzerten in der Esplanade Concert Hall, der Victoria Concert Hall und zahlreichen anderen Aufführungsorten. Der derzeitige Musikalische Leiter, Lan Shui, hat das Niveau des Orchesters nochmals angehoben und sich durch seinen Einsatz für die Aufführung neuer asiatischer Kompositionen einen Namen gemacht. Unter seiner Leitung hat das Singapore Symphony Orchestra viele neue Werke in Auftrag gegeben und einen exklusiven Aufnahmevertrag mit dem Label BIS unterzeichnet. Das Repertoire des Orchesters reicht vom Barock und klassischen Meisterwerken bis zu zeitgenössischen und experimentellen Werken.

Zu den Aufnahmen des Orchesters gehören u.a. die erste (und von der Kritik sehr begrüßte) Gesamteinspielung der Symphonien von Alexander Tscherepnin, Jan Järvelepp's *Garbage Concerto*, Imants Kalniņš' *Rock Symphony*, phantasievolle Transkriptionen für Klarinette, skandinavische Posaunenkonzerte mit Christian Lindberg, Schlagzeugkonzerte mit Evelyn Glennie, Musik von Richard Yardumian, Chen Yi, Zhou Long und Bright Sheng sowie eine CD mit Tanzkompositionen lebender Komponisten. Musiker aus Singapur werden als Solisten vorgestellt; seit 2000 widmet sich ein Composer-in-Residence-Programm hiesigen Komponisten. Das Singapore Symphony Orchestra hat in Italien, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien, Großbritannien, Griechenland, Türkei, Chinas Hongkong und Deutschland vor begeisterten Zuhörern gespielt.

Lan Shui wurde 1997 Musikalischer Leiter des Singapore Symphony Orchestra. Der gebürtige Chinese hatte sein professionelles Dirigentendebüt mit dem Central Philharmonic Orchestra in Peking und wurde später zum Dirigenten des Beijing Symphony Orchestra ernannt. In seiner Amtszeit präsentierte er u.a. hoch gelobte Aufführungen zeitgenössischer Musik. 1990 leitete er das Summer Festival des Los Angeles Philharmonic Orchestra, wo David Zinman auf ihn aufmerksam wurde und ihn 1992 zum Baltimore Symphony Orchestra einlud. Von 1994 bis 1997 war er Associate Conductor des Detroit Symphony Orchestra und Musikalischer Leiter des Detroit Civic Orchestra. In dieser Zeit sprang er für Kurt Masur beim New York Philharmonic Orchestra ein und leitete das Cleveland Orchestra in Paris. Als Gastdirigent ist Lan Shui u.a. bei bedeutenden Musikfestivals in der ganzen Welt aufgetreten. Er hat zahlreiche CDs für BIS eingespielt. Lan Shui hat mehrere internationale Preise erhalten, u.a. des Beijing Arts Festival, der New York Tscherepnin Society, der 37th Beethoven Conductors Competition in Frankreich und der Boston University.

Comme plusieurs de ses collègues et compatriotes chinois, **Zhou Long** vit maintenant à l'Ouest ; sa voix distinctive fusionne des éléments musicaux et esthétiques de ses cultures natale et adoptée. De telles juxtapositions créatives sont souvent une manière de surmonter le déplacement personnel mais, dans le cas de Zhou, ces principes étaient bien établis longtemps avant son départ de la Chine.

« Zhou Long a toujours été le plus individuel de ces compositeurs chinois », dit le chef d'orchestre Lan Shui qui fréquenta le Conservatoire Central de Beijing en même temps que Zhou et ses pairs internationalement célèbres. « A mon avis, Zhou était le plus réfléchi, le plus poétique. Ses pièces créent un espace particulier et par moments, quand je suis entouré de son monde sonore, j'oublie que je dirige de la musique. En tant que compositeur, il crée un monde complet. »

Pour Zhou, ce monde repose carrément sur la dynastie Tang (AD 618-907), l'âge d'or légendaire de la civilisation chinoise, quand la grandeur intellectuelle et artistique du pays était une réflexion directe de ses relations avec les cultures avoisinantes. D'autres compositeurs chinois peuvent trouver leur identité culturelle dans la musique populaire ou l'opéra de Pékin mais la perspective artistique de Zhou émerge d'une vision historique plus étendue, reliant la théorie musicale occidentale en Chine à des importations « occidentales » antérieures comme le bouddhisme en provenance de l'Inde ainsi que des styles et instruments musicaux de l'Asie centrale.

L'ouverture de la vision universelle de Tang apporte cependant un fort contraste avec les années d'adolescence de Zhou pendant la révolution culturelle (1966-76), alors que la Chine avait fermé avec éclat et brutalité ses portes au reste du monde. Ayant grandi à Beijing, fils d'un soprano qui fit ses études à l'Ouest, le jeune Zhou remarqua que ses cours précoces de piano et ses études subséquentes de la poésie Tang en faisaient un intellectuel haï et ainsi un excellent candidat pour un déplacement et une « rééducation » à la campagne.

Une blessure au dos suite au soulèvement de poids lourds conduisit rapidement Zhou à déménager dans une petite ville à l'extérieur de Beijing où il se joignit à une troupe de chant et de danse et en devint vite son arrangeur. C'est dans cet environne-

ment, malgré les proclamations officielles à l'effet que la musique occidentale était d'une décadence bourgeoise, qu'il rencontra pour la première fois des clarinettes et violoncelles occidentaux à côté d'instruments chinois traditionnels – une juxtaposition musicale qui revient encore dans sa musique d'aujourd'hui à la fois littéralement et stylistiquement, avec des instruments occidentaux imitant souvent les techniques de jeu de leurs contreparties chinoises.

Ces effets s'étendent en grand dans *Poèmes de Tang* (1995), un concerto pour quatuor à cordes où Zhou traite sa section de cordes à la manière d'un *k'in* étendu, une ancienne cithare qui représente le cœur de la tradition musicale chinoise. Dans le troisième mouvement inspiré par *Hearing the Monk Xun Play the Qin* de Li Bai, Zhou manie son quatuor à cordes de manière percussive où des accords harmoniques *pizzicato* imitent le son de cloches – une inspiration, reconnaît Zhou, qui lui vint en entendant les cloches d'églises résonner sur l'eau du lac Como pendant sa résidence au Centre Bellagio de la fondation Rockefeller.

Dans sa recreation de la Chine du 8e siècle, le compositeur ne revendique que l'authenticité personnelle et non pas historique. «Aucune musique de la dynastie Tang n'existe aujourd'hui», admet-il, «mais la littérature de la période renferme plusieurs descriptions détaillées du son de la musique et le langage lyrique de la poésie elle-même suggère déjà la musique.» Ses images allusives sont riches en possibilités musicales. Les bois solitaires dans le poème *Hut Among the Bamboo* de Wang Wei s'avivent dans les notes graves soutenues du violoncelle et les harmoniques aiguës des cordes supérieures avec des trémolos tremblotants représentant les sons de la forêt et des *glissandi* expressifs, le chant du poète. Le scherzo de plus en plus frénétique du mouvement final illustre un enivrement progressif dans *Song of Eight Unruly Topsy Poets* de Du Fu, un hommage au rôle du vin qui inspirait la poésie de cette époque.

«Pour moi, cette forme d'art est complète», dit Lan Shui. «Si mon orchestre éprouve des difficultés à jouer quelque chose, je leur dis simplement 'Debussy'. Non pas que Zhou s'appareille du tout au son de Debussy, mais ils sauront qu'il faut non seulement regarder la musique mais aussi écouter l'histoire.»

Tandis que Shui soutient voir des moines dans *The Rhyme of Taigu* (2003), Zhou explique plus directement en termes purement musicaux, explorant l'échange sino-japonais de la dynastie Tang en ressuscitant dans l'imagination l'ancienne tradition chinoise du *taigo* qui se développa plus tard en tambour japonais *daiko*. La percussion garde aussi un rôle prédominant dans *Da Qu* (1990-91) dont le titre provient d'une ancienne forme de musique de cour utilisant le chant et la danse, forme qui encore une fois n'existe en Chine que dans des récits littéraires tandis que son équivalent japonais (*gagaku*) est encore en usage aujourd'hui. Les claires références musicales de Zhou au Japon ne sont pas seulement historiques, explique-t-il, mais bien un certain tribut professionnel puisque les compositeurs japonais étaient bien avant leurs collègues chinois pour créer un langage contemporain en mêlant musique occidentale à des techniques et instruments traditionnels. *Da Qu* compte trois mouvements, ses seconde et troisième sections mettant en vedette à tour de rôle la percussion de métal et celle de bois, tandis que Zhou contrôle les sonorités du *gagaku* en oscillant entre une transparence aérienne et une intensité presque à la Stravinsky.

Des souvenirs des années du compositeur passées à la campagne refont surface dans *The Future of Fire* (2001, rév. 2003) A partir de matériel mélodique d'une chanson d'amour de Shaanxi, le bref hymne symphonique de Zhou frémit en décrivant ses souvenirs des fermiers qui brûlaient l'herbe sèche pour préparer le sol pour la plantation mais qui perdaient le contrôle du feu à cause du vent – une métaphore frappante, quoique charitable, pour la révolution culturelle. Quoiqu'un chœur mixte chante sur cet enregistrement la vocalise sans texte de la pièce, Zhou a aussi suggéré d'utiliser un chœur d'enfants pour souligner la dédicace de la pièce à « l'énergie puissante de la jeune génération et l'espoir passionné de paix dans le nouveau millénaire. »

© Ken Smith 2004

Zhou Long (né à Beijing le 8 juillet 1953) est reconnu internationalement pour créer une musique unique qui allie les concepts esthétiques et les éléments musicaux de l'Est et de l'Ouest. Il entreprit ses études musicales en Chine ; diplômé du conservatoire central de musique de Beijing, il fut compositeur en résidence de l'Orchestre Symphonique de la Diffusion Chinoise de 1983 à 1985. Une bourse le mena aux Etats-Unis où il obtint un doctorat en arts musicaux à l'université Columbia à New York après avoir travaillé avec Prof. Chou, Prof. Davidovsky et Prof. Edwards. Dr Zhou est actuellement professeur invité de composition et directeur de Musica Nova au conservatoire municipal de l'université Missouri-Kansas. Après plus de dix ans comme directeur de « Music from China » à New York, il reçut le prestigieux « Adventurous Programming Award » de l'ASCAP. En 2000, son œuvre *Rites of Chimes* pour violoncelle solo et instruments chinois, dont la durée couvre une soirée, fut créée à la Smithsonian Institution's Freer Gallery of Art avec Yo-Yo Ma. Il fut compositeur en résidence Music Alive! du festival « Silk Road Project » de l'Orchestre Symphonique de Seattle supporté par l'American Symphony Orchestra League et « Meet the Composer ». Zhou Long a reçu des bourses de l'Académie Américaine des Arts et Lettres, National Endowment for the Arts, les fondations Guggenheim et Rockefeller ainsi que des bourses d'enregistrement du Mary Flagler Cary Trust et Copland Fund for Music. Parmi les prix qu'il a gagnés mentionnons Masterprize (BBC et Orchestre Symphonique de Londres, CalArts/Alpert Award in the Arts et le concours international Barlow (avec un concert par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles). Il a accepté des commandes des fondations de musique Koussevitzky et Fromm, de Meet the Composer, Chamber Music America ainsi que du Conseil des Arts de l'état de New York. Parmi les ensembles qui lui ont commandé des œuvres se trouvent l'Orchestre Symphonique de la BBC (par le BBC World Service et création aux BBC Proms), l'Orchestre Symphonique de la Radio de Bavière, l'Orchestre Philharmonique de Brooklyn, l'Orchestre Symphonique de Singapour, l'Orchestre Philharmonique de Tokyo, l'Orchestre Symphonique Pacific, le New Music Consort, le Pittsburgh New Music Ensemble, les San Francisco Contemporary Music Players, les quatuors à

cordes Kronos, Shanghai, Ciompi, Chester et Vanbrugh ainsi que l'ensemble vocal Chanticleer. Oxford University Press détient les droits exclusifs de publication de sa musique.

Acclamé par *The Strad* comme « un quatuor d'un raffinement et distinction musicale exceptionnels », le **Quatuor Shanghai** a gagné la réputation d'être l'un des meilleurs quatuors à cordes du monde. Ce groupe souple applique la délicatesse de la musique orientale au répertoire occidental avec une musicalité passionnée et une technique époustouflante. Basé maintenant aux Etats-Unis, le Quatuor Shanghai a développé et perfectionné le mélange homogène des styles musicaux de l'Est et de l'Ouest. Formé au conservatoire de Shanghai en 1983, le Quatuor Shanghai a travaillé avec des artistes distingués dont le violoncelliste Yo-Yo Ma et les pianistes Gerhard Oppitz, Jean-Yves Thibaudet et Menahem Pressler. La formation fait régulièrement des tournées dans les grands centres musicaux d'Europe, Amérique du Nord, Chine, Japon et Corée. Il a également joué en Australie et Nouvelle-Zélande.

Le quatuor fait beaucoup d'enseignement et est présentement quatuor en résidence à l'université nationale de Montclair où ses membres enseignent la musique de chambre et donnent des cours individuels. L'ensemble est aussi résident à l'université de Richmond et ses membres sont professeurs invités résidents au conservatoire de Shanghai en Chine. Le quatuor a été ensemble en résidence aux festivals de Tanglewood et de Ravinia et s'est produit au festival Mostly Mozart du centre Lincoln ainsi que dans ses séries de « Great Performers ». Il servit aussi d'ensemble en résidence diplômé à l'Ecole Juilliard comme assistant du Quatuor à cordes Juilliard.

Le Quatuor Shanghai a une longue histoire de promotion de musique nouvelle. Il a créé entre autres le quatuor à cordes de Lowell Lieberman en l'honneur du centenaire de la Fédération Nationale des Clubs de Musique. Gagnant du prestigieux concours Chicago Discovery en 1987, le Quatuor Shanghai se plaça second au concours international de quatuor à cordes de Portsmouth en 1985 et fut mis en nomination pour l'Asahi Broadcasting Company's International Music Award après sa première

tournée en Extrême-Orient en 1996. Les membres ont aussi étudié avec les quatuors à cordes Tokyo et Vermeer.

Le **Chœur de Chambre Philharmonique** est l'un des meilleurs ensembles de chambre de Singapour. Formé en 1994 par son directeur musical, Lim Yau, le chœur a excellé à donner voix aux grandes traditions de musique classique occidentale, musique *a cappella* et d'oratorios, et il s'est également distingué dans l'exécution de répertoire *a cappella* asiatique. Le Chœur de Chambre Philharmonique chante régulièrement à Singapour en plus de faire des tournées mondiales. Le chœur s'est produit à des festivals et concours aux Etats-Unis (1996), Italie (1998) et Hongrie (2000) gagnant des prix et mentions dont les premier (catégorie chœur mixte) et troisième prix (catégorie chœur de chambre) au 19e Concours international pour chœur Béla Bartók à Debrecen, Hongrie, en 2000. En octobre 2002, le chœur représenta Singapour au Festival international des arts à Tokyo où il donna deux concerts au Takemitsu Memorial Hall avec le Chœur de la Philharmonique de Tokyo et le Chœur de Motets de Séoul.

Le Chœur de Chambre Philharmonique a collaboré avec des compagnies nationales et internationales dont l'Atelier d'Opéra du Canada, l'Opéra Lyrique de Singapour, le Théâtre de Danse de Singapour et l'Orchestre Symphonique de Singapour. Le chœur a également travaillé avec Peter Phillips des Tallis Scholars. La liste de chefs invités renferme Nobuaki Tanaka et Chifuru Matsubara, Johannes Prinz, Francisco Feliciano et Gregory Rose.

Jonathan Fox est présentement principal percussionniste et premier timbalier de l'Orchestre Symphonique de Singapour. Il s'est aussi produit avec l'Orchestre Philharmonique de New York, l'Orchestre Mostly Mozart, l'Orchestre Symphonique de Seattle, l'Orchestre Ensemble Kanazawa (Japon), l'Orchestre de Chambre de New York et dans *Miss Saigon* au Broadway. Il a joué sous la direction de nombreux chefs célèbres dont Herbert Blomstedt, Myung-Whun Chung, Bernard Haitink, Raymond

Leppard, Lorin Maazel, Kurt Masur, Seiji Ozawa, Gerard Schwarz et Leonard Slatkin. Il s'est aussi produit à plusieurs reprises comme percussionniste soliste. Accompagné par l'Orchestre Symphonique de Singapour, il a présenté la création asiatique du concerto pour marimba à six maillets *Journey Through a Japanese Landscape* de Thea Musgrave.

En plus de son travail comme interprète, Jonathan Fox est chef du département de percussion au conservatoire de musique Yong Siew Toh à Singapour. Il a acquis sa maîtrise en musique à l'Ecole Juilliard à New York en 1994 après avoir étudié avec Roland Kohloff, suite à son diplôme *summa cum laude* obtenu à l'université de Boston en 1992.

L'Orchestre Symphonique de Singapour est l'orchestre national de Singapour et il s'efforce d'enrichir la vie culturelle du pays en fournissant inspiration, récréation et éducation artistiques. Depuis sa fondation en 1979, il s'est haussé au premier rang, servant de pont entre les traditions musicales de l'Asie et de l'Ouest et il fut honoré du prix « Excellence pour Singapour » en 2001. Plusieurs des quelque 90 membres de l'orchestre sont nés sur l'île. On reconnaît au premier directeur musical, Choo Hoey, d'avoir formé l'orchestre à partir de rien et de lui avoir donné un répertoire varié. L'orchestre a partagé le plaisir de la belle musique avec les gens de Singapour grâce aux concerts aux salles Esplanade et Victoria ainsi qu'à de nombreux concerts en plein air. Son directeur musical actuel, Lan Shui, a amélioré le niveau d'excellence de l'orchestre et il est remarqué pour son intérêt à jouer de nouvelles compositions asiatiques. Sous sa direction, l'Orchestre Symphonique de Singapour a commandé plusieurs œuvres et signé un contrat exclusif d'enregistrement avec les disques BIS. Le répertoire de la formation s'étend des chefs-d'œuvre baroques et classiques aux œuvres contemporaines et exploratrices dont des compositions asiatiques ultra-modernes.

Ses enregistrements remarquables renferment pour la première fois le cycle symphonique complet d'Alexander Tchérépnine (qui fut acclamé par les critiques), le

Garbage Concerto de Jan Järvillepp, *Rock Symphony* d'Imants Kalniņš, des transcriptions colorées pour clarinette, des concertos scandinaves pour trombone avec Christian Lindberg, des concertos pour percussion avec Evelyn Glennie, de la musique de Richard Yardumian, Chen Yi, Zhou Long et Bright Sheng ainsi qu'un enregistrement d'œuvres de danse de compositeurs vivants. Des musiciens de Singapour jouent souvent en solistes et des compositeurs locaux sont présentés au programme « Compositeur en résidence » inauguré en 2000. L'Orchestre Symphonique de Singapour a joué devant un public enthousiaste en Italie, France, Hongrie, Espagne, République de Tchèque, Royaume-Uni, Grèce, Turquie, Chine, Hong Kong et Allemagne.

Lan Shui devint directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Singapour en 1997. Né en Chine, il fit ses débuts professionnels de chef d'orchestre avec l'Orchestre Philharmonique Central à Beijing et il fut ensuite choisi comme chef de l'Orchestre Symphonique de Beijing. Son contrat comprenait alors des exécutions, qui furent très réussies, de musique contemporaine. En 1990, il dirigea le Festival estival de la Philharmonie de Los Angeles où il vint à l'attention de David Zinman qui l'invita à l'Orchestre Symphonique de Baltimore en 1992. Il fut chef associé de l'Orchestre Symphonique de Détroit et directeur musical du Detroit Civic Orchestra de 1994 à 1997. Il était en même temps la doublure de Kurt Masur à l'Orchestre Philharmonique de New York et il dirigea l'Orchestre de Cleveland à Paris. En tant que chef invité, Lan Shui s'est produit partout au monde et à des festivals de musique prestigieux. Il a fait de nombreux enregistrements pour BIS. Lan Shui est récipiendaire de plusieurs prix internationaux que lui ont remis entre autres le Festival des Arts de Beijing, la Société Tchèque de New York, le 37e Concours pour chefs d'orchestre de Besançon en France et l'Université de Boston.

Poems From Tang

Hut Among the Bamboo by Wang Wei (701-761)

Sitting among bamboos alone,
I play my lute and croon carefree.
In the deep woods where I'm unknown,
Only the bright moon peeps at me.

Old Fisherman by Liu Zongyuan (773-819)

The old fisherman moors at night by western cliffs;
At dawn, draws water from the clear Xiang, lights a fire with southern bamboo.
Mists melt in the morning sun, and the man is gone;
Only the song reverberates in the green of the hills and waters.
Look back, the horizon seems to fall into the stream;
And clouds float aimlessly over the cliffs.

Hearing the Monk Xun Play the Qin by Li Bai (701-762)

I seem to hear the moaning of pine trees as if through ten thousand valleys.
My wayfaring heart is cleansed by the flowing stream;
Its soft cadence, lingering still,
Fuses into distant chiming of a frost-cold bell...

Song of Eight Unruly Topsy Poets by Du Fu (712-770)

Zhi-zhang riding on his horse feels dizzy as in a boat.
Should he fall in a well, asleep there he would float...
Three jugs of wine made Ru-yang slobber.
Zuo-xiang has no peer for drinking like a whale.
Handsome Zong-zhi, unrestrained, undisciplined.
Howling toward the sky, reciting poems, feeling indignant.
Monk Su-jin, away from the temple, is often drunk.
Li Bai could turn sweet nectar into verses fine.
Drunk in the capital, he'd lie in shops of wine.
Even an imperial summons proudly he'd decline,
Saying immortals could not leave the drink divine.
In cursive writing Zhang Xu's worthy of his fame.
After three drinks he bares his head before lord and dame
And splashes cloud and mist on paper as with flame.
Five jugs are enough for Jiao-sui to bring down the house,
With his eloquent and enlightening remarks.

In 2003, the American Academy of Arts and Letters awarded Zhou Long its prestigious Academy Award in Music, which has contributed to the funding for this recording.

DDD

RECORDING DATA

Recorded in August 2003 at the Victoria Concert Hall, Singapore

Recording producer: Hans Kipfer

Sound engineer: Uli Schneider

Digital editing: Christian Starke

Neumann microphones; Yamaha O2R mixer; Stage Tec 28-bit A/D converter and microphone pre-amplifier;
Genex 8500 MOD recorder; Stax headphones

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Ken Smith 2004

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover design: Esa Tanttu

Photograph of Zhou Long: © Jim Hair

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs 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 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

Under perioden 2002-2005 erhåller BIS Records AB stöd till sin verksamhet från Statens kulturråd.

BIS-CD-1322 © & © 2004, BIS Records AB, Åkersberga.

